

HISTORIA DE LA MUSICA CONTEMPORÁNEA

Identificación de la asignatura

Asignatura: Historia de la música contemporánea		Código	
Materia: Formación teórica de la especialidad		Departamento: Musicología	
ECTS: 6	Carácter de la asignatura: Obligatoria		
Tipo asignatura: teórica		Duración: Anual	
Ubicación temporal: Cuarto curso, especialidad de Musicología, itinerario de Musicología			
Horas lectivas: 90 hrs lectivas, 3 hrs semanales		Aulas: 1.09	
Profesor	Añón Escribá, Manuel	@	manuel.anoesc@educa.jcyl.es

Introducción

Esta asignatura, se centra en la historia de la música de los siglos XX-XXI, comúnmente conocida como música contemporánea. Para ello, el alumno aprenderá a localizar y manejar los distintos tipos de fuentes primarias y secundarias, tanto musicales (manuscritos, impresos, primeras ediciones, etc.) como documentales.

El alumno desarrollará estrategias básicas de investigación que le permitirá aproximarse al hecho musical desde las distintas perspectivas teóricas, históricas, estilísticas y de contextualización social y cultural. Para ello, conocerá y desarrollará hábitos de análisis, lectura y escucha; sistematización y síntesis de datos y presentación oral y escrita de trabajos.

Desde el estudio de la asignatura el alumno llegará a desarrollar un juicio crítico de la evolución histórica de la música y del pensamiento y técnica compositiva de cada periodo, a través de las distintas perspectivas sociales de creación, transmisión, recepción y teorización. Se prestará una

atención especial a la música española, estudiándola desde el panorama cultural general del país y dentro de la coyuntura europea.

Requisitos previos de formación

Haber cursado Historia de la música pretonal e Historia de la música occidental I y II.

Contenidos

Distribución en Bloques y Unidades Didácticas

I. LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA SUS PRECEDENTES HISTÓRICAS Y ARTÍSTICAS.

1. Introducción

- Introducción de la asignatura. Explicación del programa didáctico, sistema de evaluación, asistencia, portafolios individuales y trabajos de equipo
- Precedentes de la música contemporánea.
- Corrientes artísticas del siglo XX: Expresionismo, Impresionismo y Simbolismo.
- A parte de Wagner. Impacto e innovaciones.
- Nuevos conceptos y corrientes musicales de los siglos XX-XXI.

II. FIN DE SIGLO. ESTRATEGIAS DE AMPLIACION DE LA TONALIDAD

2. R. Strauss y G. Mahler. Cromatismo, Ampliación de la tonalidad

- El concepto de “tonalidad extendida” (o ampliada).
- Definición de “tonalidad”, según Schönberg.
- Utilidad de la tonalidad extendida.
- Diferencias entre el cromatismo de Mahler y el de Strauss.
- Ópera expresionista. *Salomé, Elektra*

3. C. Debussy. Simbolismo vs. Impresionismo

- Innovaciones armónicas y formales de C. Debussy
- C. Debussy y los poetas simbolistas
- Escalas y modos exóticos y antiguos. Fuentes de inspiración.
- Antiwagnerismo en Francia. *Conservatoire, Schola Cantorum. Société Nationale de Musique.*
- Debussy y ópera. *Pelléas et Mélisande.*

III. NEOCLASICISMOS Y NUEVAS ESTÉTICAS MODERNISTAS

4. I. Stravinsky y los *Ballets Russes*

- La tradición rusa. Precedentes.
- Stravinsky y los *Ballets Russes* de Diaghilev.
- Stravinsky en España. Relación con Falla.
- El Neoclasicismo.
- Polémica Stravinsky-Schönberg.

5. Los Neoclasicismos

- El *ballet Pulcinella* de Stravinsky.

- Charles Koechlin y el “retorno” a Bach.
- La influencia de Wanda Landowska. La recuperación del clave el del repertorio barroco.
- El Neoclasicismo italiano, español, francés, alemán.

6. Manuel de Falla

- Manuel de Falla. Influencias francesas. Relaciones con Stravinsky, Debussy.
- Falla y el modernismo.
- Neoclasicismo. *El retablo de Maese Pedro. El concierto de clave.*
- El Alhambrismo. *El amor brujo. Noches en los jardines de España.*

7. Nuevas direcciones en España

- El grupo de los 8 en Madrid.
- La Residencia de Estudiantes. La generación del 27.
- Adolfo Salazar, crítica e influencia.
- Neoclasicismos. La música pura o depurada.
- Experimentos en atonalismo.
- El grupo catalán. Roberto Gerhard y La II Escuela de Viena.

8. Neoclasicismos, exotismos y neotonalidad en Francia. *Les Six*

- Erik Satie, Jean Cocteau.
- Influencias artísticas. El dadaísmo.
- *Parade, ballet réaliste.*
- *Les nouveaux Jeunes, Les Six.*
- Influencias: el *cabaret*, el jazz, el circo, exotismos

9. B. Bartók. El folklore y sus implicaciones en la nueva música

- El pensamiento de Bartók sobre la nueva música. Atonalidad, sistema armónico.
- El folklore como recurso para la nueva música, Bartók y Kodály.
- El sistema de ejes, o sistema axial de Bartók.
- Recursos pianísticos de Bartók.

IV. ATONALIDAD Y DODECAFONISMO

10. La II Escuela de Viena. Revisando la armonía tradicional

- Schönberg. Atonalidad y la invención del dodecafonismo.
- Kandinsky y el grupo *Der Blaue Reiter*.
- *Klangfarbenmelodie*.
- Nuevas técnicas vocales. *Sprechstimme*.
- El *Harmonielehre* (tratado de armonía).
- Berg y Webern. Estructurando y ampliando la atonalidad.
- *Wozzek*, de Berg. Ópera expresionista.

11. Olivier Messiaen. Naturaleza, colores, ritmos

- La espiritualidad de Messiaen.
- Sistema de ritmos de valores añadidos.
- Los modos rítmicos.
- Modos exóticos, sintéticos y de transposición limitada.
- Messiaen y la ornitología.
- Messiaen y la sinestesia.

V. EL AVANT-GARDE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

12. Masas de sonido. El *tone cluster* y la música textural

- Nuevas fuentes sonoras. Russolo y el “arte del ruido”.
- Henry Cowell y el *tone cluster*.
- Charles Ives.
- György Ligeti, polirritmia y música de texturas.
- Penderecki, Edgar Varèse.

13. *Musique concrète* y música electrónica

- El Pabellón Phillips de 1958: Le Corbusier, I. Xenakis, E. Varèse. Arquitectura, rutas de sonido y *musique concrète*.
- Schaeffer y *Groupe de Recherche de Musique Concrète*.
- Studio *für elektronische Musik (Köln)*. Karlheinz Stockhausen.
- I. Xenakis y la estocástica.

14. Música indeterminada, música aleatoria.

- Pierre Boulez vs. John Cage. Música aleatoria vs. “Chance music” (música de azar)
- Parámetros de indeterminación. John Cage, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen
- Los “happenings”. Grupos de performance. Fluxus, Zaj: Juan Hidalgo, Ramón Barce, Walter Marchetti

VI. ANTI-RACIONALISMO VS. ULTRA-RACIONALISMO

15. La nueva virtuosidad. Técnicas extendidas de instrumentación e interpretación.

- El problema de la “partitura”
- Las Secuencias de Luciano Berio
- Técnicas extendidas por grupos de instrumentos
- El serialismo integral. Milton Babbitt y el serialismo norteamericano

16. El minimalismo. Multimedia y el teatro musical. La nueva cultura pop.

- El minimalismo como concepto. Arquitectura, pintura
- Los primeros minimalistas. Phillip Glass, Steve Reich, Terry Riley, John Adams
- Minimalismo europeo. Michael Nyman
- El minimalismo de Arvo Pärt (la nueva espiritualidad de Estonia)

17. Música espectral.

- Conceptos del espectralismo musical
- Gerard Grisey, Tristan Murail
- Joshua Fineberg
- El IRCAM francés y los grupos de investigación
- El espectralismo en España, José Manuel López López

18. Música gestual.

- El gesto como concepto. Movimiento, espacio, tiempo
- “Traducción” del gesto a la música
- “Traducción” de la música al gesto
- Instalaciones artísticas con gesto y música

- Interfaces corporales

19. El siglo XXI.

-Eclecticismo y nuevas tendencias

- Teatro, Multimedia, proyectos virtuales

- Nuevos eclecticismos de interpretación acústica + electrónica en vivo - Neotonalidad, fusiones

20. Nuevas tendencias en España.

-Generación del 51. Luis de Pablo y Cristóbal Halffter.

-Las generaciones de los años 70-80-90.

-Las nuevas tendencias. Siglo XXI.

Competencias / Resultados del aprendizaje

– Conocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de la tradición occidental y de otras, con capacidad de valorar plenamente sus aspectos sintácticos y sonoros.

– Conocer las condiciones artísticas, históricas y sociales en las que se ha desarrollado la creación musical y la práctica interpretativa.

– Conocer las fuentes musicales y las herramientas de acceso a las mismas, así como las técnicas necesarias para su difusión.

– Adquirir la capacidad crítica para valorar los productos de la actividad musical de distintos períodos bajo una perspectiva que integre aspectos artísticos, históricos y sociales.

– Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.

- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
- Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.
- Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.
- Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.
- Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su entorno más inmediato pero con atención a su dimensión global.
- Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.
- Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
- Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
- Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.
- Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.
- Adquirir la capacidad de diferenciar auditivamente diversos estilos musicales y su cronología, relacionando sus características con la estética, la historia o la sociedad de la época.

Metodología y actividades formativas

El siguiente cuadro hace una estimación de las horas de dedicación presenciales e individuales necesarias para el cumplimiento de los trabajos requeridos para la asignatura.

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	60 hrs.		60 hrs.
2	Lecturas	10 hrs.	30 hrs.	40 hrs.
3	Audiciones, análisis musical	10 hrs.	20 hrs.	30 hrs.
4	Trabajo / estudio personal		40 hrs.	40 hrs.
5	Exposiciones en clase	5 hrs.		5 hrs.
6	Pruebas de nivel	5 hrs.		5 hrs.
TOTALES		90 hrs.	90 hrs.	180 hrs.

Sistema de evaluación

- El sistema evalúa en el alumno el nivel de todos los resultados del aprendizaje.

Sistemas de evaluación	%
Pruebas escritas	40%
Trabajos y proyectos	40%
Exposición pública	20%
TOTAL	100%

Asistencia a clase

- El sistema de evaluación continua, recogido en la legislación educativa vigente, establece la asistencia mínima obligatoria a clase en un 80%.
- En caso de superar el límite de faltas de asistencia permitidas, el alumno será evaluado mediante el sistema de evaluación única.

Sistemas de evaluación única	%
Pruebas escritas	60%
Trabajos y proyectos	30%
Exposición pública	10%
TOTAL	100%

Criterios de evaluación generales

- Grado de cumplimiento de las competencias propias de la asignatura mediante las pruebas escritas y los trabajos y proyectos que se soliciten.
- Se realizará prueba escrita en ambos cuatrimestres, con el contenido correspondiente a ese periodo.
- Para la evaluación final será necesario haber aprobado ambos exámenes, debiendo acudir a la convocatoria de junio con el contenido de ambos quien no haya superado la prueba de febrero.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria)

- El mismo que en junio, pudiéndose dar el tener que acudir a la prueba escrita con la correspondiente a uno de los dos cuatrimestres.

Calendario de las evaluaciones

- Sujetas al calendario del centro.

Recursos bibliográficos

-AUNER, Joseph. *La música en los siglos XX y XXI*. Trad. española Juan González-Castelao Martínez. Tres Cantos (Madrid): Akal, 2017.

-AUSTIN, William W. *La música en el siglo XX* (II vols.). Versión castellana de José M.ª Martín Triana. Madrid: Taurus Ediciones, 1984.

-BORETZ, Benjamin y Cone, Edward T. (ed.) *Perspectives on Contemporary Music Theory*. New York: W.W. Norton & Co., 1972.

-BOULEZ, Pierre. "Schönberg ha muerto". En: *Hacia una Estética Musical*. Caracas, Monte Ávila, 1992, pp. 255-261.

-BOULEZ, Pierre, David Noakes y Paul Jacobs. "Alea". En: *Perspectives of New Music*, Vol. 3, No. 1 (Autumn - Winter, 1964), pp. 42-53.

-CAGE, John. *Silence. Lectures and writings*. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1939. Versión española: *Silencio*. Trad. Marina Pedraza. Epílogo de Juan Hidalgo. Madrid: Ardora, 2002.

-COOK, Nicholas y Pople, Anthony (eds.) *The Cambridge History of Twentieth-Century Music*.

Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

-COOPER, Paul. *Perspectives in Music Theory. An Historical-Analytical Approach*. New York: Harper & Row, 1973. COPE, David H. *New Directions in Music*, Dubuque, (IA): Wm. C. Brown, 1981. (1ª ed. 1971).

COWELL, Henry. *New Musical Resources*. New York: Knopf, 1930.

DELALANDE, François.:

- *La musique du-delà des notes*. Jean-Jacques Nattiez (préface). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2019.

- *La construction d'une représentation de l'espace dans les conduites d'écoute*. En G.

Stefani, E. Tarasti y L. Marconi (Eds.), *Musical Signification Between Rhetoric and Pragmatics*.

Estudios Artísticos Superiores de Música. Guía docente de Historia de la música contemporánea

| 8 Proceedings of the 5th International Congress on Musical Signification. Bologna: CLUEB, 1998, pp. 127-135.

- *Towards an Analysis of Compositional Strategies (Éléments d'analyse de la stratégie de composition)* Circuit. Musiques contemporaines, Volume 17, Number 1, 2007.

-DIBELIUS, Ulrich. *La Música Contemporánea a partir de 1945*. Madrid: Akal, 2004.

-HESS, Carol. *Manuel de Falla and Modernism in Spain, 1898-1936*. University of Chicago Press, 2001.

-FINEBERG, Joshua, (ed.) *Spectral Music: History and Techniques*. Contemporary Music Review 19, no. 2, 200, pp. 1-152.

-GILLIAM, Bryan, (ed.) *Richard Strauss*. New Perspectives on the Composer and his Work. Durham: Duke University Press, 1992.

-GLASS, Phillip. *Palabras Sin Musica. Memorias*. Trad. Mariano López. Barcelona: Malpaso, 2017.

- LANGHAM SMITH, Richard y POTTER, Caroline, (ed.) *French Music Since Berlioz*. Arlington, (VT): Ashgate Publishing, 2006.
- LENDVAI, Ernő. *Béla Bartók: un análisis de su música*. Cornell de Llobregat: Idea Books. 2003.
- MARCO, Tomás. *Historia de la música española*. Siglo XX. Madrid: Alianza, 1983, 1989.
- MESSIAEN, Olivier. *Técnica de mi lenguaje musical*. Trad. esp. De Daniel Bravo López. Paris: Alphonse Leduc, 1993.
- MORGAN, Robert P. *La Música del siglo XX*. Madrid. Akal, 1994.
- ROY, Stéphane. *L'analyse des musiques électroacoustiques: Modèles et propositions*. Paris: L'Harmattan, 2003.
- NOMMICK, Yvan y ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio, (ed.) *Los ballets Russes de Diaghilev y España*. Madrid: Archivo Manuel de Falla, 2000.
- NYMAN, Michael. *Experimental Music. Cage and Beyond*. 2ª ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999. (1ª ed. 1974).
- ROSS, Alex. *El Ruido Eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música*. Luis Gago (trad.) Barcelona: Círculo de Lectores, 2009.
- RUTHERFORD-JOHNSON, Tim. *Music after the Fall*. Modern Composition and Culture since 1989. Oakland: University of California Press, 2017.
- SALZMAN, Eric. *Twentieth-Century Music: an Introduction*, 2nd ed., Englewood Cliffs, (N.J.): Prentice-Hall, 1974. (1ª ed. 1967).
- SCHOENBERG, Arnold. *Tratado de armonía*. Ramón Barce (trad.) Madrid: Real Musical. 1979.
- SIMMS, Bryan R., (ed.) *Composers on Modern Musical Culture*. Belmont, (CA): Wadsworth Group/Thomson Learning, 1999.
- SOLER, Agustí Charles. *Análisis de la música española del siglo XX. En torno a la generación del 51*. Valencia: Ed. Rivera, 2002.

-SOLER, Agustí Charles. *Dodecafonismo y serialismo en España, compositores y obras*. Valencia: Ed. Rivera, 2002.

-SÚPPER, Martín. *Música electrónica y música con ordenador*. Historia, estética, métodos, sistemas. Madrid: Alianza, 2.004.

-VALLS GORINA, Manuel. *La música española después de Manuel de Falla*. Madrid. Ed. Revista de Occidente, 1962.

-WATKINS, Glenn. *Soundings. Music in the 20th century*. New York: Schirmer Books, 1988.

-XENAKIS, Iannis. *Formalized Music. Thought and Mathematics in Composition*. Tit. Orig. Musiques Formelles, 1963. Hillsdale, NY: Pendragon Press, 1992.