

ANÁLISIS DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Asignatura: Análisis de la música contemporánea			Código	
Materia: Notación, transcripción e interpretación de documentos musicales		Departamento: Musicología		
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Obligatoria			
Tipo asignatura: Teórico-práctica.		Duración: Anual		
Ubicación temporal: Cuarto curso, especialidad de Musicología, itinerario de Musicología.				
Horas lectivas: 1,5 hrs, semanales. 45 horas anuales		Aulas: 1.05		
Profesor	Añón Escribá, Manuel	@	manuel.anoesc@educa.jcyl.es	

Introducción

- La familiarización con las técnicas compositivas y las estructuras musicales resultantes en el seno del periodo más reciente de la tradición occidental, así como la capacidad para valorar plenamente los aspectos sintácticos, gramaticales y extra-musicales, constituyen algunas de las competencias fundamentales en el oficio del musicólogo.
- Tradicionalmente se entienden como arte contemporáneo las manifestaciones artísticas comprendidas desde la proliferación de las llamadas vanguardias históricas del fin de siglo hasta la actualidad. Esta asignatura profundiza pues en el estudio analítico de la música contemporánea, entendiendo por ella aquella gestada por generaciones aún activas hace ahora un siglo hasta la creación más actual. La pluralidad e incluso disparidad de escuelas en este último periodo de nuestro arte animan al musicólogo a manejar diferentes herramientas y estrategias analíticas y a desarrollar las pericias necesarias que se adecúan mejor a cada caso

estético y técnico. Durante tal proceso, resulta imprescindible que el estudiante amplíe su conocimiento del repertorio, tanto para una correcta interrelación cognitiva dentro y fuera de esta asignatura como en aras del disfrute personal.

- La condición preponderantemente práctica de la asignatura hace que el formato de las sesiones aúne el concepto de clase magistral con el trabajo dirigido, la discusión a partir de las aportaciones semanales de los alumnos y la audición de las obras objeto de análisis. El soporte físico y notacional supone mayoritariamente un imprescindible punto de arranque sobre el que trabajar, si bien en este repertorio también se hallan manifestaciones que se desarrollan al margen de él.

Contenidos

1. Presentación de la asignatura. Justificación y estudio de los diferentes sistemas analíticos, y aplicación a la obra según su lenguaje y función.

2. Fin de siglo. Primeras vanguardias.

Francia: de la herencia romántica al redescubrimiento de la modalidad. Elementos de estilo en compositores franceses: Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel. El lenguaje de los *ballets* rusos de Ígor Stravinsky. La liberación del sonido: Edgar Varèse.

3. Neoclasicismos y nacionalismos.

Francia: El segundo periodo de Ígor Stravinsky. Alemania: La fluctuación armónica de Paul Hindemith. Hungría: préstamos del folclore y estructuras sintéticas en el lenguaje de Bartók. España: Falla y particularidades del neoclasicismo español. Elementos neoclásicos en otros países y generaciones: Benjamin Britten, Dmitri Shostakovich.

4. La segunda escuela de Viena. La “escuela” de París.

Estructuras en las óperas de Alban Berg. Teoría de conjuntos de clases de alturas en la música serial: series, operaciones básicas, transposiciones, subconjuntos, complementos, combinatoria. Dimensiones en la técnica del lenguaje musical de Olivier Messiaen: rítmica, sinestesia, ornitología, religión. Epílogo: adopción del serialismo en algunas obras de Messiaen y del último I. Stravinsky.

5. Auge y crisis del estructuralismo.

El post-webernismo: la escuela de Darmstadt. Ulteriores aplicaciones de la teoría de conjuntos sobre el serialismo integral. Principales obras de P. Boulez y K. Stockhausen en los años 50. La estocástica de I. Xenakis y la aleatoriedad controlada de W. Lutoslawski.

6. La “Generación del 51” española.

De la tradición a la vanguardia. El aperturismo hacia Europa. Consolidación individual de sus componentes. Trayectoria artística y vital de Luis de Pablo y Cristóbal Halffter, paradigma de creación.

7. La reconsideración del sonido.

Música electrónica: de la música concreta a la música electroacústica en los años 50 y 60. Música instrumental de texturas inspiradas en la electrónica en los años 60: Krzysztof Penderecki, György Ligeti. Nueva cocina instrumental y nuevo lirismo: Helmut Lachenmann, Salvatore Sciarrino. Viaje al centro del sonido: el sonido esférico de Giacinto Scelsi, la música espectral francesa de Gérard Grisey y Tristan Murail y post-espectral, Francisco Guerrero en España.

8. Nuevas concepciones en la posmodernidad.

Notación y acercamientos analíticos sobre música de la indeterminación y arte performativo. Diferencias entre el eclecticismo de Luciano Berio, György Ligeti y Alfred Schnittke. Nuevos escenarios: Kagel, Aperghis.

9. Hoy. El lenguaje de los compositores europeos en activo.

Competencias / Resultados del aprendizaje

– Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.

- Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
- Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.
- Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
- Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
- Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	47 hrs.		47 hrs.
2	Lecturas		20 hrs.	20 hrs.
3	Exposición pública	3 hrs.		3 hrs.
4	Pruebas de evaluación	6 hrs.		6 hrs.
5	Trabajos		20 hrs.	20 hrs.
6	Estudio personal		24 hrs.	24 hrs.

TOTALES	56 hrs.	64 hrs.	120 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

- AULESTIA G. (1998). *Técnicas compositivas del siglo XX*. Tomo I. Madrid: Alpuerto. (2004).

Técnicas compositivas del siglo XX. Tomo II. Madrid: Alpuerto.

- ANTOKOLETZ, E. (2006). *La música de Béla Bartók*. Barcelona: Idea Musica.

- BAILLET, J. (2000). *Gérard Grisey. Fondements d'une écriture*. París: L'itinéraire. L'Harmattan.

- BOULEZ, P. (1981). *Puntos de referencia*. Barcelona: Gedisa. (1992). *Hacia una estética musical*. Venezuela, Caracas: Monte Ávila Editores.
- DELIEGE, C. (2003). *Cinquante ans de modernité musicale*. Liege: Mardaga.
- FISCHERMAN, D. (2011). *Después de la música*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- FORTE, A. (1973). *The structure of atonal music*. New Haven: Yale University Press.
- GARCIA LABORDA, J. (1996). *Formas y estructuras en la música del siglo XX* (Una aproximación analítica). Madrid: Alpuerto. (2000). *La música del siglo XX*. Madrid: Alpuerto. (2004). *La música moderna y contemporánea*. Antología. Sevilla: Doble J.
- GRIFFITHS, P. (2011). *Modern music and after*. New York City: Oxford University Press.
- HEADLAM, D. (1996). *The music of Alban Berg*. North Carolina. Yale University Press.
- LANZA, A. (1986). *El siglo XX*, tercera parte. Madrid: Turner.
- LESTER, J. (2005). *Enfoques analíticos de la música del siglo XX*. Madrid: Akal Música.
- MESSIAEN, O. (1944). *Técnica de mi lenguaje musical*. París: Alphonse Leduc.
- MESSIAEN, O Y LORIOD-MESSIAEN, Y. (2003). *Ravel. Analyses des oeuvres pour piano de Maurice Ravel*. París. Durant.
- MICHEL, P. (1990). *György Ligeti*. París: Minerve.
- MORGAN, R. (1994). *La música del siglo XX*. Tres Cantos, Madrid: Akal Música.
- MORGAN, R. (2000). *Antología de la música del siglo XX*. Tres Cantos, Madrid: Akal Música.

- MURAIL, T. (2004). *Modèles & artifices*. Estrasburgo: Presses Universitaires de Strasbourg.

- PABLO, Luis de. (1968). *Aproximación a una estética de la música contemporánea*. Madrid. Luis de Pablo.

- PERLE, G. (1999). *Composición serial y atonalidad*. Barcelona: Idea Books.

- PERSICHETTI, V. (1985). *Armonía del Siglo XX*. Madrid: Real Musical.

- ROSS, A. (2010). *El ruido eterno*. Barcelona: Seix Barral.

- SALVETTI, G. (1986). *El siglo XX, primera parte*. Madrid: Turner.

- SOKKOLOV, A. (2005). *Composición musical en el siglo XX*. Granada: Zóller & Lévy.

- SZENDY, P. (2002). *Tristan Murail*. París: L'Harmattan. Compositeurs d'aujourd'hui. Ircam. Centre Pompidou.

- VINAY, G. (2007). *Quaderno di Strada de Salvatore Sciarrino*. París: Michel de Maule.