

ANÁLISIS DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA II (ESPECIALIDAD DE COMPOSICIÓN)

Identificación de la asignatura

Asignatura: Análisis de la Música Contemporánea II (Composición)			
Materia: Formación teórica de la especialidad			Departamento: Composición
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Obligatoria		
Tipo asignatura: Teórica			Duración: Anual
Ubicación temporal: Tercer curso, especialidad de Composición			
Horas lectivas: 1,5h semanales		Aula: 1.03	
Profesor	Ángel Javier Liz Gutiérrez	@	ajliz@educa.jcyl.es

Introducción

Estudio analítico de las diferentes corrientes de la música contemporánea con especial énfasis en diferentes técnicas, lenguajes y nuevos enfoques analíticos de los últimos años. En el segundo curso de esta asignatura se estudiará el periodo comprendido entre los años 1930 y 1970.

La asignatura se impartirá a través del estudio analítico de obras paradigmáticas del periodo comprendido entre los años 1930 y 1970, las cuales aparecen reflejadas en el programa.

Requisitos previos de formación

Haber superado la asignatura Análisis de la música contemporánea I (Composición).

Contenidos

- Igor Stravinsky:
Análisis de las siguientes obras:
 - Le Sacre du printemps.
 - Variations, Aldous Huxley in memoriam.
- Béla Bartók:
Análisis de las siguientes obras:
 - Music for Strings, Percussion and Celesta.
- Edgar Varèse:
Análisis de las siguientes obras:
 - Density 21.5.
 - Ionisation.
- Olivier Messiaen:
Análisis de las siguientes obras:
 - Quatuor pour la Fin du Temps.
 - Mode de valeurs et d'intensités.

5. John Cage:

Análisis de las siguientes obras:

- Sonatas and Interludes.
- 4'33''.
- 0'00'' ó 4'33'' (Nº 2).
- One para piano solo.
- Aria.

6. Giacinto Scelsi:

Análisis de las siguientes obras:

- Ave María (Tre canti sacri pour huit voix mixtes).
- Trio à cordes.

7. Iannis Xenakis:

Análisis de las siguientes obras:

- Nuits.
- Metastaseis.

8. György Ligeti:

Análisis de las siguientes obras:

- Lux aeterna.

9. Karheinz Stockhausen:

Análisis de las siguientes obras:

- Klavierstücke IX.
- Klavierstücke III.

10. Pierre Boulez:

Análisis de las siguientes obras:

- Douze Notations pour piano.
- Première sonate pour piano.
- Troisième sonate pour piano.

Competencias / Resultados del aprendizaje

1. Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical. / Reconocimiento de las tendencias y propuestas propias de los años 1930-1970 en una obra musical cualquiera.

2. Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman. / Interpretación analítica a todos los niveles de una obra compuesta entre los años 1930-1970.

3. Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes. / Conocimiento y valoración de los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de la música compuesta entre los años 1930-1970.

4. Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras. / Reconocimiento y valoración auditiva e intelectual de obras compuestas entre los años 1930-1970 según sus estructuras musicales y sonoras.

5. Valorar y conocer de forma crítica las tendencias principales en el campo de la interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos. / Valoración de una interpretación musical de una obra compuesta entre los años 1930-1970 de forma crítica basándose en los conocimientos analíticos adquiridos.
6. Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo. / Transmisión de forma oral de juicios analíticos, teóricos, estéticos o críticos acerca de una obra compuesta entre los años 1930-1970 cualquiera.
7. Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general. / Comunicación de forma escrita y oral con un vocabulario altamente especializado de los contenidos y objetivos de obras compuestas entre los años 1930-1970.
8. Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos. / Adaptación, composición e improvisación de obras de estética propia de los años 1930-1970 basándose en los estudios analíticos realizados.
9. Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música. / Conocimiento amplio y profundo de las obras analíticas más representativas de la música compuesta entre 1930-1970.
10. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos. / Argumentación razonada de forma oral de puntos de vista propios con respecto al repertorio compuesto entre los años 1930-1970.
11. Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. / Conocimiento y relación de la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales de la música compuesta entre los años 1930-1970.
12. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. / Conocimiento y aplicación del lenguaje propio de los años 1930-1970 para la creación, interpretación o enseñanza del repertorio entre los años 1930-1970.
13. 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. / Familiarización con los estilos musicales compositivos entre los años 1930-1970.

Metodología y actividades formativas:

Los diferentes trabajos propuestos se entregarán en formato digital PDF a través de la plataforma "Teams" de la Junta de Castilla y León. En algunas ocasiones los trabajos también podrán ser entregados al correo electrónico indicado en esta guía docente o a algún enlace de descarga permanente si el profesor lo considera oportuno.

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	45		45
10	Pruebas de evaluación	10		10
12	Trabajos		30	30
13	Estudio personal		35	35
TOTALES		55	65	120

Evaluación

Sistema de evaluación

Sistemas de evaluación	%
Pruebas orales (individual, en grupo, presentaciones)	30
Trabajos y proyectos	60
Control del rendimiento en clase	10
TOTAL	100

Asistencia a clase:

Es obligatoria una asistencia igual o superior al 80% de las clases durante el curso académico para tener derecho a la evaluación continua de la asignatura. En caso contrario la calificación final estará únicamente constituida por la nota obtenida mediante una prueba escrita con arreglo a los contenidos de la asignatura.

Criterios de evaluación generales

Grado de dominio técnico y destreza en el análisis de la música propia de los años 1930-1970.

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria):

La calificación estará únicamente constituida por la nota obtenida mediante una prueba escrita con arreglo a los contenidos de la asignatura.

Calendario de las evaluaciones:

El establecido en el calendario académico vigente.

Recursos

Partituras

Los alumnos deberán de tener ejemplares “urtext”, de cualquier editorial, de las diferentes obras detalladas en el programa.

Bibliográficos

- ANTOKOLETZ, E. (1984): The Music of Béla Bartók. A Study of Tonality and Progression in Twentieth-Century Music. Berkeley and Los Angeles, University of California Press.
- AULESTIA, G. (1998): Técnicas compositivas del siglo XX. Tomo I. Madrid, Editorial Alpuerto.
- AULESTIA, G. (2004): Técnicas compositivas del siglo XX. Tomo II. Madrid, Editorial Alpuerto.
- BALTENSBERGER, A. (1996): Iannis Xenakis und die Stochastische Musik. Bern, Verlag Paul Haupt.
- BERNARD, J. W. (1987): The Music of Edgard Varèse. New Haven and London, Yale University Press.
- BOULEZ, P. (2009): Pensar la música hoy. Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia.
- BOULEZ, P. (1984): Puntos de referencia. Barcelona, Editorial Gedisa S. A.
- CAGE, J. (1999): Escritos al oído. Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia.
- CAGE, J. (2002): Silencio. Madrid, Árdora Ediciones.
- FORTE, A. (1978): The Harmonic Organization of the Rite of the Spring. New Haven and London, Yale University Press.
- GARCIA LABORDA, J. M. (1996): Forma y estructura en la música de siglo XX (una aproximación analítica). Madrid, Editorial Alpuerto, S.A.
- HARLEY, J. (2004): Xenakis. His Life in Music. New York, Routledge.
- HELFFER, C. (2000): Quinze analyses musicales. De Bach à Manoury. Genève, Éditions Contrechamps.
- JAMEAUX, D. (1991): Pierre Boulez. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press.
- LENDVAI, E. (1999): Bartók's Style. Budapest, Akkord Music Publishers.
- LENDVAI, E. (2000): Béla Bartók. An Analysis of his Music. London, Kahn & Averill.
- LENDVAI, E. (1993): Symmetries of Music. An Introduction to Semantics of Music. Kecskemét, Kodály Institute.
- LESTER, J. (2005): Enfoques analíticos de la música del siglo XX. Madrid, Ediciones Akal S.A.
- MACDONALD, M. (2003): Varèse: astronomer in sound. London, Kahn & Averill.
- MADERUELO, J. (1985): Edgar Varèse. Madrid, Círculo de Bellas Artes.
- MATOSSIAN, N. (2005): Xenakis. Lefkosia, Moufflon Publications Ltd.
- MESSIAEN, O. (1993): Técnica de mi lenguaje musical. París, Alphonse Leduc Editions Musicales.
- METZGER H. K. y RIEHM, R. (ed.): Musik-Konzepte 6. Edgard Varèse. Rückblick auf die Zukunft. München, Edition text + kritik.
- METZGER H. K. y RIEHM, R. (ed.) (1983): Musik- Konzepte 31. Giacinto Scelsi. München, Edition text + kritik.
- METZGER H. K. y RIEHM, R. (ed.): Musik-Konzepte 53. György Ligeti. München, Edition text + kritik.
- MICHEL, P. (1995): György Ligeti. París, Minerve.
- POPLE, A. (2003): Messiaen: Quatuor pour la fin du Temps. Cambridge, Cambridge University Press.
- PRITCHETT, J. (1999): The Music of John Cage. Cambridge, Cambridge University Press.
- SOLOMOS, M. (1996): Iannis Xenakis. Mercuès, P. O. Éditions.
- VAN DEN TOORN, P.C. (1983): The Music of Igor Stravinsky. New Haven, Yale University Press.
- XENAKIS, I. (1992): Formalized Music: Thought and Mathematics in Music. Hillsdale (NY), Pendragon Press.
- XENAKIS, I. (2009): Música de la arquitectura. Madrid, Ediciones Akal S.A.