

ANÁLISIS DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA (Musicología)

Asignatura: Análisis de la música contemporánea		
Materia: Notación, transcripción e interpretación de documentos musicales	Departamento: Musicología	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Obligatoria	
Tipo: Teórico-práctica		Duración: Anual
Ubicación temporal: Cuarto curso, especialidad de Musicología, itinerario de Musicología.		
Horas lectivas: 45 horas anuales		Aula: Fonoteca
Profesor:	Óscar Piniella Ruiz	Contacto: oscar.conser@gmail.com

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 extramusicales, 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 siècle* 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, aún más, a desarrollar un olfato que indique cuales se adecúan mejor para con cada caso estético y en qué proporción. 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.

Cronología de contenidos / Marco teórico.

1. Fin de siglo. Primeras vanguardias.

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

2. Neoclasicismos y nacionalismos.

Francia: El segundo periodo de Stravinsky. Alemania: La fluctuación armónica de 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: Britten, Shostakovich.

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

Estructuras en las óperas de 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 Messiaen: rítmica, sinestesia, ornitología, religión. Epílogo: adopción del serialismo en algunas obras de Messiaen y del último Stravinski.

4. Auge y crisis del estructuralismo.

El postwebernismo: la escuela de Darmstadt. Ulteriores aplicaciones de la teoría de conjuntos sobre el serialismo integral. Principales obras de Boulez y Stockhausen en los años 50. La estocástica de Xenakis y la aleatoriedad controlada de Lutoslawski. España: vanguardias durante el final del régimen. El Boulez adulto: elementos de estilo, los *work in progress*.

5. 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: Penderecki, Ligeti. Nueva cocina instrumental y nuevo lirismo: Lachenmann, Sciarrino. Viaje al centro del sonido: el sonido esférico de Scelsi, la música espectral de Grisey y posespectral. España: F. Guerrero.

6. Nuevas concepciones en la posmodernidad.

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

7. Hoy.

Lenguaje de compositores españoles en activo. Panorámica de las tendencias más actuales en festivales de música contemporánea de París, Estrasburgo, Donaueschingen y Berlín. Líneas de investigación en compositores emergentes. Arte posinternet.

Competencias / Resultados del aprendizaje.

1. Conocer la estructura musical de las obras del repertorio contemporáneo, con capacidad de valorar plenamente sus aspectos sintácticos y sonoros.
2. Conocer las condiciones artísticas, históricas y sociales en las que se ha desarrollado la creación contemporánea.
3. Conocer los materiales de la música, las técnicas modernas y actuales de composición.
4. Conocer las fuentes musicales y las herramientas de acceso a las mismas, así como las técnicas necesarias para su difusión.
5. Adquirir la capacidad crítica para valorar los productos de la actividad musical de la música contemporánea bajo una perspectiva que integre aspectos técnicos, artísticos y sociales.
6. Interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales contemporáneos.
7. Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.
8. Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de los siglos XX y XXI.
9. Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas artísticas que permitan entender, en un contexto cultural más amplio, el propio campo de actividad musical y enriquecerlo.
10. 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.

Metodología y actividades formativas.

Metodología		Horas estimadas de dedicación	
		Presenciales	Autónomas
	Exposiciones teóricas	20	
	Ejercicios prácticos y puesta en común	20	55
	Audiciones y visionados	5	10
	Estudio personal		10
		Total = 120 horas	

Evaluación y asistencia a clase.

Sistema de evaluación		Porcentaje
	Pruebas escritas u orales	70
	Ejercicios prácticos y puesta en común	20
	Control de asistencia y rendimiento en clase	10
		Total = 100 %

Cada aspecto no superado en la convocatoria ordinaria podrá ser objeto de recuperación en la convocatoria extraordinaria, excepto respecto del control de asistencia.

Bibliografía.

- ANTOKOLETZ, E. (2006). *La música de Béla Bartók*. Barcelona: Idea Música.
- DELIÈGE, C. (2003). *Cinquante ans de modernité musicale*. Liège: 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.
- GARCÍA LABORDA, J. (2004). *La música moderna y contemporánea. Antología*. Sevilla: Doble J.
- GRIFFITHS, P. (2011). *Modern music and after*. New York City: Oxford 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.
- 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.
- 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.
- SOKOLOV, A. (2005). *Composición musical en el siglo XX*. Granada: Zöller & Lévy.
- VINAY, G. (2007). *Quaderno di Strada de Salvatore Sciarrino*. París: Michel de Maule.