

HISTORIA DE LA MÚSICA DE LOS SIGLOS XX Y XXI

Identificación de la asignatura

Asignatura: Historia de la música de los siglos XX y XXI		Código	
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: 1'5 horas lectivas semanales		Aula: 1.06	
Profesora	Inmaculada Blázquez Cerrato	@	miblazquezc@educa.jcyl.es

Introducción

En esta asignatura se estudiarán las principales corrientes y tendencias de la música contemporánea integradas dentro de su contexto histórico-estético, así como la obra de los compositores más representativos.

Contenidos

1900-1945: antecedentes de la música contemporánea:

- La 2ª Escuela de Viena. La herencia de Webern.
- La influencia de Debussy, Varèse, Stravinsky y Messiaen.

A partir de 1945:

- Serialismo Integral: Boulez, Stockhausen, Nono
- Música aleatoria: Cage, Feldman, Brown
- Música postserial (años '60): Ligeti, Lutoslawski, Berio
- Crisis de las vanguardias tradicionales (años '70-'80):
 - Música espectral (Griséy, Murail)
 - Minimalismo (Reich, Adams)
- Herencia de la música postserial y del espectralismo: autores y corrientes desde 1980 (Sciarrino, Lachenmann, Ferneyhough, Rihm)

Competencias / Resultados del aprendizaje

1. Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical / *Conocimiento de las corrientes y tendencias más recientes de la música contemporánea.*
2. Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un material rico y complejo / *Valoración y comprensión de los procedimientos utilizados en una obra musical contemporánea, así como de las características que la definen.*
3. Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con un uso adecuado del vocabulario técnico y general / *Exposición oral y escrita del contenido y características propias de una obra de música contemporánea, utilizando para ello el vocabulario técnico adecuado.*
4. Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo / *Explicación de las principales tendencias de música contemporánea a través de un discurso ordenado, rico y coherente.*
5. Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y de su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales / *Conocimiento de las principales corrientes y tendencias de la música contemporánea, así como de su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.*
6. 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 / *Reconocimiento y explicación de las principales características y aspectos presentes en obras representativas de las diferentes corrientes y tendencias de la música contemporánea.*
7. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos / *Exposición de los conocimientos adquiridos, así como de conclusiones propias a través de un discurso ordenado, rico y coherente.*
8. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente / *Reconocimiento y explicación de las características y técnicas compositivas empleadas en una obra de música contemporánea.*
9. Interpretar correctamente la notación gráfica de los textos musicales / *Comprensión e interpretación correcta de las grafías utilizadas en una obra de música contemporánea.*

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	45h		45h
2	Lecturas		15h	15h
3	Pruebas de evaluación	5h		5h
4	Trabajos		25h	25h
5	Estudio personal		30h	30h
TOTALES		50h	70h	120h

Evaluación

Sistema de evaluación:

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

Asistencia a clase:

La asistencia a clase no es obligatoria.

En el caso de no asistir con regularidad, el porcentaje del rendimiento en clase se pasará a las pruebas orales.

Criterios de evaluación generales:

Se valorará la claridad y la riqueza en la exposición de los conocimientos adquiridos.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria):

La evaluación de septiembre se realizará a través de una prueba oral, que constituirá el 100% de la calificación.

Calendario de las evaluaciones: El establecido en el calendario académico vigente.

Recursos

Partituras

Los ejemplos musicales que se utilicen en clase se proporcionarán a lo largo del curso.

Bibliográficos

Bibliografía general:

BARRIÈRE, Jean-Baptiste. *Le Timbre. Métaphore pour la composition* (Textes réunis et présentés par Jean- Baptiste Barrière) Christian Bourgois Éditeur. I.R.C.A.M.

BOSSEUR, Jean-Yves. *La musique du XXe siècle à la croisé des arts*. Ed. Minerve. Collection Musique ouverte. 2008

BOSSEUR, Dominique et Jean-Yves. *Révolutions musicales. La musique contemporaine depuis 1945*. Ed. Minerve. Collection Musique ouverte. 1999

BOSSEUR, Jean-Yves, MICHEL, Pierre. *Musiques contemporaines. Perspectives analytiques 1950-1985*. Ed. Minerve. Collection Musique ouverte. 2007

BURKHOLDER, J. Peter, GROUT, Donald J. y PALISCA, Claude V. *Historia de la música occidental*. Madrid. Alianza Editorial. Alianza Música. 2011

DELIÈGE, Célestin. *Cinquante ans de modernité musicale: de Darmstadt à l'IRCAM*. Ed. Mardaga. 2003

DIBELIUS, Ulrich. *La música contemporánea a partir de 1945*. Madrid. Ediciones Akal, S. A. Akal Música. 2004

ECO, Umberto. *Obra abierta*. Barcelona. Ariel. 1985

GARCÍA LABORDA, José María. *Forma y estructura en la música del siglo XX. Una aproximación analítica*. Madrid. Ed. Alpuerto. 1996

GRIFFITHS, Paul. *Modern Music and After*. Oxford. University Press. 2010

KANDINSKY, Vasili y MARC, Franz. *El jinete azul*. Barcelona. Paidós. 2002

KANDINSKY, Vasili. *De lo espiritual en el arte*. Barcelona. Paidós. 2003

LESTER, Joel. *Enfoques analíticos de la música del siglo XX*. Madrid. Ediciones Akal, S. A. Akal Música. 2005

MORGAN. Robert P. *La música del siglo XX*. Madrid. Ediciones Akal, S. A. Akal Música. 1994
Antología de la música del siglo XX. Madrid. Ediciones Akal, S. A. Akal Música. 1998

PERLE, George. *Composición serial y atonalidad*. Barcelona. Idea Books S. A. Colección Idea Música. 2006

TRÍAS, Eugenio. *El canto de las sirenas*. Barcelona. Galaxia Gutenberg. 2007

VON DER WEID, Jean-Noël. *La musique du XXe siècle*. Librairie Arthème Fayard. 2010

Bibliografía escrita por o sobre:

Béla BARTÓK:

ANTOKOLETZ, Elliott. *The Music of Béla Bartók (A Study of Tonality and Progression in Twentieth-Century Music)* University of California Press Berkeley and Los Angeles, California. 1984

LENDVAI, Ernő. *Béla Bartók. Un análisis de su música*. Barcelona. Idea Books S. A. Colección Idea Música. 2003

Alban BERG:

ADORNO, Theodor W. *Alban Berg. El maestro de la transición ínfima*. Madrid. Alianza Editorial (Alianza Música) 1990

BERG, Alban. *Écrits*. Introducción, presentación y notas por Dominique Jameux. Traducción de Henri Posseur, Gisela Tillier y Dennis Collins. Paris. Christian Bourgois Éditeur. 1985

PÉREZ MASEDA, Eduardo. *Alban Berg*. Madrid. Ed. Círculo de Bellas Artes. Colección Músicos de nuestro siglo. 1985

Luciano BERIO:

BERIO, Luciano. *Intervista sulla musica*. A cargo de Rossana Dalmonte. Ed. Laterza. 2007.

Pierre BOULEZ:

- BOULEZ, Pierre. *Penser la musique aujourd'hui*. Paris. Gallimard. 1963
Hacia una estética musical. Monte Avila. Caracas. 1992
Puntos de referencia. Barcelona. Gedisa. 1984
Leçons de musique. Points de repère III. Christian Bourgois Éditeur. 2005
- BOULEZ, Pierre y CAGE, John. *Correspondance*. Paris. Christian Bourgois. 1991
- CADIEU, Martine. *Boulez*. Madrid. Ed. Espasa-Calpe, S. A. 1977
- FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge. *Pierre Boulez*. Madrid. Ed. Círculo de Bellas Artes. Colección Músicos de nuestro siglo. 1985
- JAMEUX, Dominique. *Pierre Boulez*. Librairie Arthème Fayard, Fondation SACEM. 1984

John CAGE:

- BARBER, Llorenç. *John Cage*. Madrid. Ed. Círculo de Bellas Artes. Colección Músicos de nuestro siglo. 1985
- CAGE, John. *Silence*. Middletown. Wesleyan University Press. 1961
- CAGE, John. *Escritos al oído*. Ed. Colegio Oficial de Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Colección de Arquitectura. Murcia. 1999
- NICHOLLS, David. *John Cage*. Turner Música. Madrid. 2009

Brian FERNEYHOUGH:

- SZENDY, Peter. *Brian Ferneyhough*. Textes réunis par P. Szendy. L'Harmattan. IRCAM- Centre Pompidou. 1999

Gérard GRISEY:

- COHEN-LEVINAS, Danielle. *Le Temps de l'écoute. Gerard GRISEY, ou la beauté des ombres sonores*. Textes réunis et présentés par Danielle Cohen-Levinas. L'Harmattan. 2004
- BAILLET, Jérôme. *Gerard GRISEY: Fondements d'une écriture*. L'Harmattan. 2000

György LIGETI:

- LIGETI, György. *Neuf essais sur la musique*. Genève. Éditions Contrechamps. 2001
- MICHEL, Pierre. *György Ligeti*. Ed. Minerve. Collection Musique ouverte. 1995

Witold LUTOSŁAWSKI:

- BODMAN RAE, Charles. *The music of Lutosławski*. Omnibus Press. 1999
- COUCHOUD, Jean-Paul. *La musique polonaise et Witold Lutoslawski (Présentation et entretiens par Jean Paul Couchoud)* Éditions Stock. 1981
- STUCKY, Steven. *Lutosławski and his music*. Cambridge, CUP. 1981

MERTENS, Wim. *American Minimal Music. La Monte Young. Terry Riley. Steve Reich. Philip Glass.* New York: Pro/Am Music Resources Inc. 1998

MESSIAEN, Olivier. *Técnica de mi lenguaje musical.* Paris. Ed. Leduc. 1944. Traducción española, 1993

Tristan MURAIL:

GARANT, Dominique. *Tristan MURAIL: une expression musicale modélisée.* L'Harmattan. 2001

Tristan MURAIL, les objets sonores complexes. Analyse de "L'Esprit des dunes"

L'Harmattan. 2011

SZENDY, Peter. *Tristan MURAIL.* Textes réunis par P. Szendy. L'Harmattan. IRCAM- Centre Pompidou. 2002

Luigi NONO:

IGES, José. *Luigi Nono.* Madrid. Ed. Círculo de Bellas Artes. Colección Músicos de nuestro siglo. 1988

FENEYROU, Laurent. "Il canto sospeso de Luigi Nono: esquisse analytique" in *Analyse musicale*, deuxième trimestre 1993

FENEYROU, Laurent. "Il canto sospeso" de Luigi Nono – *musique & analyse.* Paris. Michel de Maule Éd. 2002

Arnold SCHOENBERG:

SCHOENBERG, Arnold. *Cartas.* Turner Publicaciones. 1987

El estilo y la idea. Idea Books. 2005

SCHOENBERG, Arnold y KANDINSKY, Wassily. *Cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraordinario.* Alianza Editorial (Alianza Música) 1980

STUCKENSCHMIDT, H. H. *Schönberg. Vida, contexto y obra.* Madrid. Alianza Editorial (Alianza Música) 1991

Salvatore SCIARRINO:

SCIARRINO, Salvatore. *Le Figure della Musica: da Beethoven a oggi.* Ed. Ricordi. Milán. 1998

Karlheinz STOCKHAUSEN:

LÓPEZ LÓPEZ, José Manuel. *Karlheinz Stockhausen.* Madrid. Ed. Círculo de Bellas Artes. Colección Músicos de nuestro siglo. 1990

MACONIE, Robin. *Stockhausen on music (Lectures and Interviews compiled by Robin Maconie)* London. Marion Boyars Publishers LTD. 1991

TANNENBAUM, Mya. *Entrevista sobre el genio musical.* Turner Música. 1988

Igor STRAVINSKY:

CRAFT, Robert. *Conversaciones con Igor Stravinsky*. Madrid. Alianza Editorial (Alianza Música) 1991

STRAVINSKY, Igor. *Poética Musical*. Editorial El Acantilado. 2006

Crónicas de mi vida. Ediciones de Nuevo Arte Thor. Barcelona. 1985

Toru TAKEMITSU:

BURT, Peter. *The Music of Toru Takemitsu*. Cambridge University Press. 2001

KREIDY, Ziad. *TAKEMITSU à l'écoute de l'inaudible*. L'Harmattan. 2009

OHTAKE, Noriko. *Creative sources for the music of Toru Takemitsu*. Scholar Press. 1993

TAKEMITSU, Toru. *Confronting silence*. Fallen Leaf Press. 1995

Edgar VARÈSE:

MADERUELO, Javier. *Edgar Varèse*. Madrid. Ed. Círculo de Bellas Artes. Colección Músicos de nuestro siglo. 1985

VARÈSE, Edgar. *Écrits*. Textos reunidos y presentados por Louise Hirbour/Christian Bourgois. Paris. 1983. Christian Bourgois Éditeur I.R.C.A.M.

Anton WEBERN:

ROSTAND, Claude. *Anton Webern* Madrid. Alianza Editorial. Alianza Música. 1986

TEMES, José Luis. *Anton Webern*. Madrid. Ed. Círculo de Bellas Artes. Colección Músicos de nuestro siglo. 1988

WEBERN, Anton. *El camino hacia la Nueva Música*. Editorial Nortedur. 2009

Iannis XENAKIS:

DELALANDE, François. *"Il faut être constamment un immigré" Entretiens avec Xenakis*. INA-Buchet/Chastel

MATOSSIAN, Nouritza. *Iannis Xenakis*. Fayard/Sacem. Paris. 1981

SOLOMOS, Makis. *Iannis Xenakis*. P.O. Éditions Mercuès. France. 1996

Portrait de Iannis Xenakis. Sous la direction de François-Bernard Mâche. Bibliothèque National de France. 2001

XENAKIS, Iannis. *Musique, architecture*. Tournai. Ed. Casterman. 1971

XENAKIS, Iannis. *Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition*. Nueva York. Pendragon Press. 1990