

HISTORIA DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Asignatura: Historia de la música contemporánea		
Materia: Formación teórica de la especialidad		Departamento: Musicología
ECTS: 6	Carácter de la asignatura: Obligatoria	
Tipo: Teórica		Duración: Anual
Ubicación temporal: Cuarto curso, especialidad de Musicología, itinerario de Musicología.		
Horas lectivas: 90 horas anuales		Aula: Fonoteca
Profesor:	Óscar Piniella Ruiz	Contacto: oscar.conser@gmail.com

Introducción.

Esta asignatura profundiza en el estudio de la música de los siglos XX y XXI en una estructura diacrónica interrelacionada dentro del contexto de la historia política, social y de la cultura. Ahonda en la comprensión e identificación de los estilos musicales de los últimos ciento veinte años, amplía el conocimiento del repertorio (junto con sus agentes, sus métodos, sus temas y significación) y lo pone en contacto con otras ciencias humanas.

La transmisión de conocimientos específicos tiene lugar mediante la acción combinada de clases magistrales, audiciones, análisis y el trabajo con fuentes originales y textos avanzados. Asimismo, el alumno desarrolla las capacidades para aplicar esos conocimientos en diferentes contextos y formatos mediante ejercicios de investigación, divulgación y puestas en común que le ejercitan en la labor musicológica así como mediante la realización de pruebas escritas de diversa índole.

La pluralidad e incluso disparidad de escuelas en este último periodo de nuestro arte animan al estudiante a conocer diferentes querencias estéticas y estrategias técnicas y, aún más, a desarrollar una intuición que indique cuáles se adecúan mejor para con cada caso y en qué proporción. El alumno de musicología no debe aislar los distintos procedimientos y las posturas sino hallar, en cada caso, la posibilidad de sintetizar aspectos de los procesos creativos y conectarlo con búsquedas y líneas de investigación propias.

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. Conocer, identificar y aprender a discernir auditivamente los

conceptos estudiados se convierte igualmente en un punto insoslayable que sustenta la formación del musicólogo y su actitud crítica.

En definitiva, la doble condición de la historia de nuestro arte como disciplina intelectual y práctico-metodológica se materializa en cada uno de los miembros de este conjunto prioritario a desarrollar: perspectiva – conocimiento – capacidades. De este modo, esta asignatura integra la investigación y la construcción humanística en la formación práctica de los estudios superiores de música, de forma que los estudiantes de musicología desarrollen las capacidades intelectuales para comprender y disfrutar del trasfondo genético que yace en las dimensiones constitutivas del objeto de su trabajo.

La asignatura se dirige de este modo a formar integralmente y, en última instancia, a contribuir al desarrollo de la reflexión y la crítica que requiere la profesión del musicólogo. Por último, la asignatura ha de proceder con la flexibilidad necesaria para que el desarrollo del alumno esté abierto a los retos culturales, sociales y tecnológicos que rodean a la actividad del centro y le permitan entrar en verdadera interacción con otras manifestaciones que tienen lugar en su sociedad.

Cronología de contenidos / Marco teórico.

UNIDAD 1. El cambio de siglo.

- Situación política y los cambios en el mapa geoestratégico.
- El auge de la modalidad en Francia y tonalidad suspendida en Fauré y Satie.
- El papel de lo ruso en Francia.
- Cien años sin Debussy:
  - orientalismo, antiwagnerianismo, simbolismo e impresionismo.
- Lo español en Francia y la madurez del nacionalismo español.
- Universo Mahler.
- El papel femenino en las óperas de Strauss y Puccini.
- Naturaleza y técnica en Sibelius.
- Misticismo y técnica en Scriabin.
- Historia del sonido grabado y la música para cine: la era eléctrica.

UNIDAD 2. Neoclasicismo, objetividad y nacionalismo.

- Marco general (I): revoluciones, guerras y entreguerras.
- ¿Qué es el Neoclasicismo? Consideraciones de tres musicólogos.
- El desarrollo del jazz y su difusión en Europa.
- Francia y Suiza:
  - Del impresionismo al neoclasicismo: Ravel.
  - Del rusianismo al neoclasicismo: Stravinski.
  - El Grupo de los Seis.
- Alemania y Austria:
  - La música degenerada.
- España:
  - Particularidades del neoclasicismo español. El último Falla.
  - Neocasticismo tras la Guerra Civil. Joaquín Rodrigo.
- Hungría: Bartók
  - El ocaso de un imperio y el amanecer de una ciencia.
  - De la música campesina a la moderna.
  - Aspectos analíticos de sus obras más radicales.
  - Características más generales de su modernidad.

Rusia:

- Evolución política.
- Prokofiev y Shostakovich

UNIDAD 3. La Segunda escuela de Viena y la joven escuela de París.

- Marco general de la primera mitad del siglo XX (II)
  - Arte: del expresionismo a la abstracción geométrica.
  - Pensamiento: del existencialismo a la filosofía analítica.
  - Estética: la armonía y la atonalidad.

- La Segunda Escuela de Viena:
  - 1900: Los orígenes de la escuela.
  - 1910: Entre Viena, Berlín y la Guerra.
  - 1920: El método dodecafónico.
  - 1930: Horizontes divergentes.
- La *jeune France* y Olivier Messiaen:
  - Estudios sobre la rítmica del Ars Nova y Stravinski.
  - Sinestesia, ornitología y religión.
  - Aspectos seriales e influencia.

UNIDAD 4. La estructura: Entre el determinismo y la aventura.

- El Estructuralismo (2/3 XX)
  - Contexto histórico y filosófico a mediados de siglo.
  - Guerra fría: referentes del 1/2 XX en las escuelas de la 2/2 XX.
  - El serialismo integral en Darmstadt hacia 1950: Boulez y Stockhausen.
- Reacciones al determinismo (2/3 XX)
  - Xenakis: la música estocástica.
  - La “obra abierta” en otras artes.
  - La “obra abierta” en Darmstadt hacia 1960.
  - Lutosławski: la aleatoriedad controlada.
- El Boulez adulto (3/3 XX)
  - Elementos de estilo y los work in progress.
  - Instituciones y significación.
- La herencia de la complejidad (3/3 XX)
  - Situación estética y líneas comunes de investigación.
  - Brian Ferneyhough y Francisco Guerrero.

UNIDAD 5. El sonido: Nuevas estrategias instrumentales y armónicas.

- Prólogo: Conceptos y profetas del sonido en la primera mitad del siglo.
  - Microtonalidad / Instrumentos eléctricos / Varèse / Klangfarbemelodie
- La era magnética
  - Música concreta y música electroacústica.
  - Aplicaciones en la música de cine.
  - La música clásica como producto de consumo.
- Música instrumental de texturas inspiradas en la electrónica
  - Penderecki: Treno
  - Ligeti: micropolifonía
- Reflejo de las vanguardias europeas en compositores españoles
  - Roberto Gerhard, Cristóbal Halffter, Luis de Pablo
- Viaje al centro del sonido
  - De lo espiritual en la percepción: Scelsi, Rothko, Escher, Vasarely.
  - Francia: el timbre como metáfora en la composición.
  - Posespectralismo de fin de siglo: Haas, Romitelli.
- Nueva cocina instrumental
  - Lachenmann: música concreta instrumental.
  - Sciarrino: nuevo lirismo.

UNIDAD 6. El concepto: *C'è musica e musica*.

- La Posmodernidad
  - Contexto filosófico y estético a finales de siglo.
  - Contexto histórico.
- Arte conceptual y música
  - Indeterminación y su notación
  - Performance art.
  - España: zaj.

- Nuevo teatro musical
  - como núcleo de su obra: Mauricio Kagel y George Aperghis.
  - reflejo sobre otros autores.
  - Rock y pop: el videoclip.
- Obras instrumentales eclécticas de Berio, Schnittke, Ligeti...
- La era digital
  - El sampling
  - La banda sonora sinfónica
- Susanne Langer sobre el significado de la música.
- Stockhausen: Una polémica.

UNIDAD 7. Música viva.

- Generación X española.
  - La vía española:
    - la cuestión en torno a Guerrero.
    - el auge de la música para banda.
  - La vía francesa: posespectralismo.
    - Alberto Posadas
    - José Manuel López López
  - La vía alemana: dramaturgia del espacio y teatro musical.
    - Elena Mendoza
    - José María Sánchez Verdú
  - Vías híbridas de investigación (Lazkano, Sotelo...)
- Generación Y del mundo:
  - Mundo virtual y arte en la red.
  - Compositoras *millennials*.
- Generación Z y el futuro de nuestra profesión.
  - Composiciones posinternet y propuestas poscovid.

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
	Clases teóricas	60	
	Lectura de literatura especializada / Visionados	20	25
	Ejercicios prácticos y exposiciones	10	25
	Estudio personal		40
		Total = 180 horas	

Evaluación y asistencia a clase.

Sistema de evaluación		Porcentaje
	Exámenes teóricos escritos u orales	70
	Ejercicios prácticos y exposiciones	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.

Texto obligado durante el curso:

AUNER, J. (2017). *La música en los siglos XX y XXI*. Tres Cantos: Akal Musica.

Otra bibliografía recomendada y material de lecturas:

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

— (2014). *A History of Twentieth-Century Music in a Theoretic-Analytical Context*. NY Routledge

— (2016). *In Defense of Theory and Analysis: A Critical Evaluation*. Salvador: TeMA.

BESADA PORTAS, J.L. (2006). Una aproximación a la monodia espectral. *Espacio sonoro*, nº10.

BOULEZ, P. (1962). *Relevés d'apprenti*. P. Thévenin, editor. París: Editions du seuil.

— (2010). *Pensar la música hoy*. Murcia: Colegio de arquitectos.

DELIÈGE, C. (2003). *Cinquante ans de modernité musicale*. Lieja: Mardaga.

DÍAZ DE LA FUENTE, A. (2011). *Una mirada a Cripsis de Alberto Posadas*. Madrid: Dykinson.

DONIN N. y FENEYROU L. (2011). *Théories de la composition musicale au xx siècle*. Lyon: Symétrie

FALK, J. (1959). *Técnica de la Música Atonal*, Alphonse Leduc, París.

FISCHERMAN, D. (2011). *Después de la música*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

FITCH, F. (2014). *Brian Ferneyhough (Critical Guides to Contemporary Composers)*. Bristol: Intellect.

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.

GOLDMAN, J. (2014). *The Musical Language of Pierre Boulez*. Cambridge University Press.

GRIFFITHS, P. (2011). *Modern music and after*. New York City: Oxford University Press.

- GRISEY, G. (2008). *Écrits ou l'invention de la musique espectral*. G. Lelong, editor. París: MF.
- HALFYARD, J.K. (2007). *Berio's Sequenzas*. Nueva York: Routledge.
- LANZA, A. (1986). *El siglo XX, tercera parte*. Madrid: Turner.
- LAZKANO, R. (1999). *Préliminaires pour une étude de la polyrythmie*. Donostia: Musiker.
- 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: Akal Música.
- (2000). *Antología de la música del siglo XX*. Tres Cantos: 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.
- STOCKHAUSEN, K. (2017) *Comment passe le temps*. Ginebra: Contrechamps.