

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 h lectivas semanales	Aula: 106	
Profesora	Inmaculada Blázquez Cerrato	@ inmaculadablazquez@coscyl.com

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
4	Lecturas		15h	15h
10	Pruebas de evaluación	5h		5h
12	Trabajos		25h	25h
13	Estudio personal		30h	30h
TOTALES		50h	70h	120h

En caso de que no sea posible la enseñanza presencial por motivos de salud pública, se activará la enseñanza telemática, incluyendo en la metodología el uso de herramientas TIC, así como de los recursos necesarios para adaptar los contenidos de la asignatura. La entrega de trabajos y ejercicios se realizará de forma digital a través de los formatos que se determinen en clase.

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 essays 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. *Lutoslawski 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'in audible.* L'Harmattan. 2009

OHTAKE, Noriko. *Creative sources for the music of Toru Takemitsu.* Scolar 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