

LA RELACIÓN ENTRE LAS TÉCNICAS COMPOSITIVAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA MÚSICA ESPECTRAL FRANCESA

Identificación de la asignatura

Asignatura: La relación entre las técnicas compositivas y nuevas tecnologías en la música espectral francesa		Código	
Materia: Optativa		Departamento: Composición	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Optativa		
Tipo asignatura: Teórico – Práctica		Duración: Anual	
Ubicación temporal: Todos los cursos, especialidad Composición			
Horas lectivas: 60 (2 horas semanales)		Aulas: 1.04	
Profesores	César Aliaj Gorishti	@	caliajg@educa.jcyl.es
Observaciones			

Introducción

La Escuela Espectral francesa, surgida en los años 70 en el París de Tristan Murail, Gérard Grisey y en torno el Ensemble Itinéraire, que posteriormente quedaría ligada a una institución tan importante como es el IRCAM es referencia dentro de la composición por diversos motivos. Estéticamente propuso un nuevo punto de vista en lo referente al sonido, a la propia idea de materia sonora, lo cual llevó al surgimiento de toda una serie de técnicas que, por primera vez, aunaron el mundo macroscópico y microscópico del sonido.

Requisitos previos de formación

Ninguno

Contenidos

La Escuela Espectral francesa es el primer momento de la historia en el que la composición instrumental y la electrónica borran sus barreras.

De esta forma se podrán ver en detalle obras que participan de ambos mundos, obras trascendentes que llevaría demasiado tiempo analizar en cada una de las clases por separado. Esperamos dar así al alumnado la facilidad de integrar los principios y técnicas de esta escuela, así como de integrar su pensamiento al interior de su propio arsenal técnico. También se analiza su comportamiento en el tiempo, surgiendo una reinterpretación de la idea Ligetiana de proceso musical. Los ejes de tensión/distensión de esta nueva música se sustentaban en la alternancia de estados del sonido, estados que a los que se llegaba por medio de la idea de proceso de transformación espectral, en particular en la música de Tristan Murail.

Murail, T. (1947 -)

Análisis de las siguientes obras:

- (1976). *Mémoire/Erosion*, para trompa y nueve instrumentistas. Paris, Francia. Editor Éditions Transatlantiques.
- (1978). *Territoires de l'oubli*, para piano. Paris, Francia. Editor Éditions Transatlantiques.
- (1978). *Treize Couleurs du soleil couchant*, para cinco instrumentos. Paris, Francia. Editor Éditions Transatlantiques.
- (1978). *Ethers*, para seis instrumentos. Paris, Francia. Editor Éditions Transatlantiques.
- (1980). *Gondwana*, para orquesta. Paris, Francia. Editor Éditions Transatlantiques.
- (1982). *Désintégrations*, para conjunto instrumental y electrónica. Paris, Francia. Editor Salabert.
- (1992). *Serendib* para conjunto instrumental. Paris, Francia. Editor Lemoine.
- (1994). *La barque mystique*, para conjunto. Paris, Francia. Editor Lemoine.
- (2000). *Winter Fragments*, para flauta, clarinete, violín y violonchelo, piano y electrónica (Macintosh, teclado MIDI, amplificación y reverberación). Paris, Francia. Editor Lemoine.
- (2001). *Le Lac*, para conjunto orquestal. Paris, Francia. Editor Lemoine.

Competencias / Resultados del aprendizaje

1. Conocer las características específicas de las obras de los compositores Gérard Grisey y Tristán Murail.
2. Conocer las características básicas del sonido como único elemento, como fuente (sus características y peculiaridades...).
3. Conocer los procesos de análisis espectral y sus elementos.

4. Tener conocimiento de la interacción entre los materiales y la forma (el proceso - como una lógica de transformación).
5. Conocer los procesos globales de transformación continua, interpolación, la función matemática, así como varias técnicas derivadas de la música electrónica que se aplican al espectro como modelo u otros parámetros teóricos / musicales.
6. Determinar a través de la percepción y la escucha un “objeto musical” - como una entidad fácilmente identificable y reconocible.
7. Valorar el gran papel que desempeña la memoria.
8. Tener conocimiento de la importancia de la escritura instrumental en las obras de la música espectral.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teórico – prácticas	50h	--	50h
2	Interpretación en audiciones/conciertos	10h	--	10h
3	Trabajos	--	30h	30h
4	Estudio personal	--	30h	30h
TOTALES		60h	60h	120h

Evaluación

Sistemas de evaluación

Sistemas de evaluación	%
Pruebas orales (individual, en grupo, presentaciones)	50
Trabajos y proyectos	30
Control del rendimiento en clase	20
TOTAL	100

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria)

Igual que en junio.

Asistencia a clase

Sí es obligatoria la asistencia a clase.

Asistencia a las audiciones

Del mismo modo es obligatoria la asistencia a las sesiones de trabajo en el auditorio, así como a la interpretación de obras con electroacústica realizadas por el resto de los alumnos.

Criterios de evaluación generales

Cuestiones teórico-práctico sobre la materia y el conocimiento visto durante el curso.

Calendario de las evaluaciones:

El establecido en el calendario académico vigente.

Recursos

Audiovisuales

Librería OM-TRISTAN, Open Music, Audiosculpt.

Referencias bibliográficas:

IRCAM (febrero de 2017). *Tristan Murail - «OpenMusic in my life» (mon expérience et pratique de la CAO)*. Tristan Murail, compositeur invité du Coursus de composition et d'informatique musicale. IRCAM, París, Francia.

Recuperado de: <https://medias.ircam.fr/xdb40fa>

(marzo de 2017). *Tristan Murail: Nature du bruit et bruits de la nature* (utilisation, transformations, resynthèse de sons bruiteux dans diverses pièces).

Tristan Murail, compositeur invité du Coursus de composition et d'informatique musicale. IRCAM, París, Francia.

Recuperado de: <https://medias.ircam.fr/xdb40fa>

Hirs R., Gilmore, B. (2009). *Contemporary compositional techniques and OpenMusic.*, París, Francia. Editorial Editions Delatour, Ircam-Centre Pompidou.

Michel, P. (2004). *Tristan Murail Modèles & artifices*. Textes réunis par Pierre Michel. Strasbourg, Francia. Editorial Presses universitaire.

Schneider, C. (2017). *Tristan Murail*, dentro del programa *Les Grands entretiens*, presentado y dirigido por Corinne Schneider, France Musique, París, Francia.

Recuperado de: *Tristan Murail : Du piano à la composition, en passant par l'économie, les sciences politiques et les langues* (1/5),

<https://podcloud.fr/podcast/les-grands-entretiens/episode/tristan-murail-du-piano-a-la-composition-en-passant-par-leconomie-les-sciences-politiques-et-les-langues-1-slash-5>

Tristan Murail: Desde el Conservatorio hacia la creación de L'itineraire, incluida la electroacústica (2/5)

Recuperado de:

<https://podcloud.fr/podcast/les-grands-entretiens/episode/tristan-murail-du-conservatoire-a-la-fondation-de-litinaire-en-passant-par-lelectroacoustique-2-slash-5>

Tristan Murail: Desde el descubrimiento de Scelsi hasta la obra del Ircam (3/5)

Recuperado de:

<https://podcloud.fr/podcast/les-grands-entretiens/episode/tristan-murail-de-la-decouverte-de-scelsi-aux-travaux-de-ircam-3-slash-5>

Tristan Murail : De New York à Shanghai, en passant par le Lubéron (4/5)

Recuperado de:

<https://podcloud.fr/podcast/les-grands-entretiens/episode/tristan-murail-de-new-york-a-shanghai-en-passant-par-le-luberon-4-slash-5>

Tristan Murail : Du son à la composition (5/5)

Recuperado de:

<https://podcloud.fr/podcast/les-grands-entretiens/episode/tristan-murail-du-son-a-la-composition-5-slash-5>

Szendy, P. (2002). *Tristan Murail*, Paris, París, Francia. L'Harmattan, Ircam-Centre Pompidou.

Bibliografía:

Bresson, J. (2007). *La synthèse sonore en composition musicale assistée par ordinateur. Modélisation et écriture du son*. UNIVERSITE PARIS VI – PIERRE ET MARIE CURIE Ecole Doctorale d'Informatique, Télécommunications et Electronique de Paris. Thèse de Doctorat en Informatique.

Recuperada de:

<https://scholar.google.fr/citations?user=e7hfV1AAAAAJ&hl=frhttps://www.semanticscholar.org/paper/La-synthèse-sonore-en-composition-musicale-assistée-Bresson/978c2a1abe82653bb2f861324cf8818c1f67df63>

Burke, E. (2001). *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello*. Madrid, España. Editorial Tecnos.

DALBAVIE, M. A. (1991). *Pour sortir de l'avant-garde*. Textes réunis par Barrière, J. B. *Le Timbre - Métaphore pour la composition*. París, Francia. Editor IRCAM, Edition Bourgois. (p.321).

Garant, D. (2001). *Tristan Murail: une expression musicale modélisée*. París, Francia. Editorial L'Harmattan.

(2011). *Tristan Murail: Les objet sonores complexes. Analyse de L'esprit des dunes*. París, Francia. Editorial L'Harmattan. Edición de Kindle. Doi: 978-2-296- 54276-1.

HUMBERTCLAUDE, É. (1991). *La Transcription dans Boulez et Murail. De l'oreille à l'éveil*. París, Francia. Editorial l'Harmattan.

Boivin, J. (1995). *La classe de Messiaen. (Musique/passé/présent)*. París, Francia. Editorial Christian Bourgois Editeur.

Partituras:

Murail, T. (1947 -)

(1976). *Mémoire/Erosion*, para trompa y nueve instrumentistas. París, Francia. Editor Éditions Transatlantiques.

(1978). *Territoires de l'oubli*, para piano. París, Francia. Editor Éditions Transatlantiques.

(1978). *Treize Couleurs du soleil couchant*, para cinco instrumentos. París, Francia. Editor Éditions Transatlantiques.

(1978). *Ethers*, para seis instrumentos. París, Francia. Editor Éditions Transatlantiques.

(1980). *Gondwana*, para orquesta. París, Francia. Editor Éditions Transatlantiques.

(1982). *Désintégrations*, para conjunto instrumental y electrónica. París, Francia. Editor Salabert.

(1992). *Serendib* para conjunto instrumental. París, Francia. Editor Lemoine.

(1994). *La barque mystique*, para conjunto. París, Francia. Editor Lemoine.

(2000). *Winter Fragments*, para flauta, clarinete, violín y violonchelo, piano y electrónica (Macintosh, teclado MIDI, amplificación y reverberación). París, Francia. Editor Lemoine.

(2001). *Le Lac*, para conjunto orquestal. París, Francia. Editor Lemoine.