

HISTORIA DE LA MUSICA CONTEMPORÁNEA

Identificación de la asignatura

Asignatura: Historia de la música contemporánea		Código	
Materia: Formación teórica de la especialidad		Departamento: Musicología	
ECTS: 6	Carácter de la asignatura: Obligatoria		
Tipo asignatura: teórica		Duración: anual	
Ubicación temporal: Cuarto curso, especialidad de Musicología, itinerario de Musicología			
Horas lectivas: 90 horas lectivas anuales, 3 semanales		Aulas: 109	
Profesores	Sandra Myers Brown		ssmyers@educa.jcyl.es
	Página web de la profesora		https://sites.google.com/site/sandramyersmusicologia

Introducción

En esta asignatura, se examinará y se profundizará en la historia de la música de los siglos XX-XXI, comúnmente conocida como música contemporánea. Para ello, el alumno aprenderá a localizar y manejar los distintos tipos de fuentes primarias y secundarias, tanto musicales (manuscritos, impresos, primeras ediciones, etc.) como documentales. El alumno desarrollará estrategias básicas de investigación que le permitirá aproximarse al hecho musical desde las distintas perspectivas teóricas, históricas, estilísticas y de contextualización social y cultural. Para ello, conocerá y desarrollará hábitos de análisis, lectura y escucha; sistematización y síntesis de datos y presentación oral y escrita de trabajos. A través de proyectos a realizar de forma individual y en equipo, el alumno llegará a desarrollar un juicio crítico de la evolución histórica de la música y del pensamiento y técnica compositiva de cada periodo, a través de las distintas perspectivas sociales de creación, transmisión, recepción y teorización. Se prestará una atención especial a la música española, estudiándola desde el panorama cultural general del país y dentro de la coyuntura europea. Se llevará a cabo diferentes proyectos en colaboración con el departamento de Composición, con el fin de adentrar en el proceso creativo en el ámbito de la música actual.

Requisitos previos de formación

Haber cursado Historia de la música pretonal e Historia de la música occidental I y II.

Contenidos

Distribución en Bloques y Unidades Didácticas

BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN: LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA SUS PRECEDENTES HISTÓRICAS Y ARTÍSTICAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción

- Introducción de la asignatura. Explicación del programa didáctico, sistema de evaluación, asistencia, portafolios individuales y trabajos de equipo

- Introducción de la Unidad Didáctica. Precedentes de la música contemporánea.
- Corrientes artísticas del siglo XX: Expresionismo, Impresionismo y Simbolismo
- A partir de Wagner. Impacto e innovaciones.
- Nuevos conceptos y corrientes musicales de los siglos XX-XXI

BLOQUE 2. FIN DE SIGLO. ESTRATEGIAS DE AMPLIACION DE LA TONALIDAD

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Strauss y Mahler. Cromatismo, Ampliación de la tonalidad

- El concepto de “tonalidad extendida” (o ampliada)
- Definición de “tonalidad”, según Schönberg
- Utilidad de la tonalidad extendida
- Diferencias entre el cromatismo de Mahler y el de Strauss.
- Ópera expresionista. *Salomé, Elektra*

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Debussy. Simbolismo vs. Impresionismo

- Innovaciones armónicas y formales de Debussy
- Debussy y los poetas simbolistas
- Escalas y modos exóticos y antiguos. Fuentes de inspiración.
- Antiwagnerismo en Francia. *Conservatoire, Schola Cantorum. Société Nationale de Musique.*
- Debussy y ópera. *Pelléas et Mélisande Rodrigue et Chiméne.*

BLOQUE 3: NEOCLASICISMOS Y NUEVAS ESTÉTICAS MODERNISTAS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Stravinsky y los *Ballets Russes*

- La tradición rusa. Precedentes.
- Stravinsky y los *Ballets Russes* de Diaghilev
- Stravinsky en España. Relación con Falla
- El Neoclasicismo
- Polémica Stravinsky-Schönberg

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Los Neoclasicismos

- El ballet *Pulcinella* de Stravinsky
- Charles Koechlin y el “retorno” a Bach
- La influencia de Wanda Landowska. La recuperación del clave el del repertorio barroco
- El Neoclasicismo italiano, español, francés, alemán

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Manuel de Falla

- Manuel de Falla. Influencias francesas. Relaciones con Stravinsky, Debussy
- Falla y el modernismo.
- Neoclasicismo. *El retablo de Maese Pedro. El concierto de clave.*
- El Alhambrismo. *El amor brujo. Noches en los jardines de España.*

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Nuevas direcciones en España

- El grupo de los 8 en Madrid
- La Residencia de Estudiantes. La generación del 27
- Adolfo Salazar, crítica e influencia
- Neoclasicismos. La música pura o depurada
- Experimentos en atonalismo
- El grupo catalán. Gerhard y la II Escuela de Viena

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Neoclasicismos, exotismos y neotonalidad en Francia. “Les Six”

- Satie, Cocteau.
- Influencias artísticas. El dadaísmo.
- *Parade*, “ballet réaliste”
- “*Les nouveaux Jeunes*”, “*Les Six*”
- Influencias: el cabaret, el jazz, el circo, exotismos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. Bartók. El folklore y sus implicaciones en la nueva música

- El pensamiento de Bartok sobre la nueva música. Atonalidad, sistema armónico
- El folklore como recurso para la nueva música
- El sistema de ejes, o sistema axial de Bartok
- Recursos pianísticos de Bartók

BLOQUE 4. ATONALIDAD Y DODECAFONISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 10. La II Escuela de Viena. Revisando la armonía tradicional

- Schönberg. Atonalidad y la invención del dodecafonismo
- Kandinsky y el grupo Der Blaue Reiter
- *Klangfarbenmelodie*
- Nuevas técnicas vocales. *Sprechstimme*
- El *Harmonielehre* (tratado de armonía)
- Berg y Webern. Estructurando y ampliado la atonalidad.
- *Wozzek*, de Berg. Ópera expresionista

UNIDAD DIDÁCTICA 11. Olivier Messiaen. Naturaleza, colores, ritmos

- La espiritualidad de Messiaen. Messiaen organista
- Sistema de ritmos de valores añadidos
- Los modos rítmicos
- Modos exóticos, sintéticos y de transposición limitada
- Messiaen y la ornitología
- Messiaen y la sinestesia

BLOQUE V. EL AVANT-GARDE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

UNIDAD DIDÁCTICA 12. Masas de sonido. El “tone cluster” y la música textural

- Nuevas fuentes sonoras. Russolo y el “arte del ruido”.
- Henry Cowell y el tone cluster
- Charles Ives
- Ligeti, poliritmia y música de texturas
- Penderecki, Varèse

UNIDAD DIDÁCTICA 13. *Musique concrète* y música electrónica

- El Pavellón Phillips de 1958: Le Corbusier, Xenakis, Varèse. Arquitectura, rutas de sonido y *musique concrète*.
- Schaeffer y *Groupe de Recherche de Musique Concrète*.
- *Studio für elektronische Musik* (Köln). Stockhausen.
- Xenakis y la teoría estocástica. “Música formalizada”.

UNIDAD DIDÁCTICA 14. Música indeterminada, música aleatoria.

- Boulez vs. Cage. Música aleatoria vs. "Chance music" (música de azar)
- Parámetros de indeterminación. Cage, Boulez, Stockhausen
- Los "happenings". Grupos de performance. Fluxus, Zaj.

BLOQUE VI. ANTI-RACIONALISMO VS. ULTRA-RACIONALISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 15. La nueva virtuosidad. Técnicas extendidas de instrumentación e interpretación

- El problema de la "partitura"
- Las *Secuencias* de Berio.
- Técnicas extendidas por grupos de instrumentos
- La "ultraracionalidad" y el serialismo integral. Babitt y el serialismo norteamericano.

UNIDAD DIDÁCTICA 16. El minimalismo. Multimedia y el teatro musical. La nueva cultura pop.

- El minimalismo como concepto. Arquitectura, pintura
- Los primeros minimalistas. Phillip Glass, Steve Reich, Terry Riley, John Adams
- Minimalismo europeo. Michael Nyman.
- El minimalismo de Arvo Paart
- Paisajes musicales y bio-música. Esculturas sonoras.

UNIDAD DIDÁCTICA 17. Música espectral.

- Conceptos del espectralismo musical
- Gerard Grisey, Tristan Murail
- Joshua Fineberg
- El IRCAM y los grupos de investigación
- El espectralismo en España

UNIDAD DIDÁCTICA 18. Música gestural

- El gesto como concepto. Movimiento, espacio, tiempo
- "Traducción" del gesto a la música
- "Traducción" de la música al gesto
- Instalaciones artísticas con gesto y música
- Interfaces corporales

UNIDAD DIDÁCTICA 19. El siglo XXI. Eclecticismo y nuevas tendencias

- Teatro, Multimedia, proyectos virtuales
- Nuevos eclecticismos de interpretación acústica + electrónica en vivo
- Neotonalidad, fusiones

UNIDAD DIDÁCTICA 20. Nuevas tendencias en España

- A partir de los años 50
- Las generaciones de los años 70-80-90
- Las nuevas tendencias. Siglo XXI.

Competencias / Resultados del aprendizaje

1. Reconocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de la tradición occidental, y ser capaz de valorar plenamente sus aspectos sintácticos y sonoros.
2. Tener la capacidad de definir las condiciones artísticas, históricas y sociales en las que se ha desarrollado la creación musical y la práctica interpretativa.
3. Conocer y utilizar las fuentes musicales y las herramientas de acceso a las mismas, así como las técnicas necesarias para su difusión.
4. Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.
5. Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.
6. Adquirir la capacidad de diferenciar auditivamente diversos estilos musicales y su cronología, relacionando sus características con la estética, la historia o la sociedad de la época.

Metodología y actividades formativas

El siguiente cuadro hace una estimación de las horas de dedicación presenciales e individuales necesarias para el cumplimiento de los trabajos requeridos para la asignatura.

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	60		60
3	Audiciones y visualización de DVDs	10	20	30
4	Lecturas	10	20	30
7	Trabajo/estudio personal		40	40
8	Trabajo en grupo	5	10	15
14	Informes/Defensa de trabajos	5		5
TOTALES		90	90	180

Evaluación

Sistema de evaluación:

Evaluación	%
Control de rendimiento en clase y valoración continua. (Realización y entrega de los Worksheets semanales y debate, diario de audiciones, tareas puntuales, etc.)	30%
Trabajo en equipo. Participación en las Jornadas de Investigación.	30%
Artículo científico (Trabajo escrito) Informe del trabajo sobre el Proceso Creativo	30%
Observación de actitudes del alumno (opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, trabajo en equipo conducta, integración...)	10%

Criterios de evaluación generales:

Sistema de evaluación en septiembre: Dada la importancia atribuida a la valoración continua de los trabajos semanales, solamente el trabajo escrito de la 2ª evaluación de junio (y su defensa oral) podrá ser desplazado a septiembre. Los demás trabajos no tendrán recuperación, salvo por ausencias justificadas de enfermedad, estancias prolongadas de estudios, Congresos, etc.

Calendario de las evaluaciones:

1ª evaluación: Semana de evaluación de febrero.

- Evaluación del portafolio de los Worksheets entregados en clase de forma semanal.
- Evaluación continua de tareas realizadas en clase.
- Evaluación del diario de audiciones (obligatorias y propias).

2ª evaluación: Fecha a determinar en junio.

- (Equipo) Participación en las Jornadas de Investigación.
- Evaluación del portafolio de los Worksheets entregados en clase de forma semanal.
- Evaluación continua de tareas realizadas en clase.
- Evaluación del diario de audiciones (obligatorias y propias).
- Evaluación del informe escrito (artículo) sobre el proceso creativo. (Colaboración Dpto. Composición)

La no presentación de alguno de los Worksheets semanales supondrá un suspenso en dicho apartado, y no será recuperable. Si el alumno tuviera que faltar por cuestiones justificables de enfermedad, participación activa en clases especializadas, Congresos, etc., el Worksheet deberá ser entregado o enviado a la profesora con antelación a la clase.

Normas generales para la realización y entrega de materiales:

El trabajo en equipo se realizará con aportaciones de todos los miembros de la clase, y colaboración con los alumnos de 3º, con los contenidos precisados por la profesora. Supondrá la organización y gestión de las Jornadas de Investigación: selección del tema, logística, cartelería, organización, y participación en forma de comunicación individual. La comunicación será en formato audiovisual con presentación oral.

Los materiales asignados por la profesora semanalmente serán de lectura obligatoria en su totalidad, y el contenido de dichos textos será objeto de controles y tareas semanales. En el segundo semestre, se realizará **un proyecto de investigación sobre el proceso creativo (en colaboración con los alumnos de Composición), con un informe escrito en formato de artículo científico**. Dicho informe será entregado según el calendario previamente establecido, y utilizando las normas propias e los trabajos de investigación. Los trabajos deben tener un mínimo de 4.000-4.800 palabras (10-12 páginas de unas 400 palabras/pág.) y deben mostrar el estado actual de la discusión científica en cuanto al tema propuesto, además de un buen manejo y comprensión de la materia. La valoración de dicho trabajo se basará tanto en su presentación escrita como oral. **No se aceptarán trabajos que no se rijan a las normas de documentación y bibliografía establecidas por la profesora. (ISO-690 y ISO-690-2 para documentos electrónicos.)**

El contenido del trabajo semanal en formato de Worksheets (hojas de tareas) será objeto de evaluación continua (tanto las lecturas como las audiciones), y dichos documentos deben ser entregados cada semana con anterioridad o durante la clase en formato electrónico. Serán guardados por la profesora y por el alumno y serán valorados en las fechas establecidas en el calendario de la asignatura.

El diario de audiciones tendrá un formato de cuadernillo, y consistirá en un registro de 3 audiciones/semana de obras de los siglos XX-XXI, escuchadas y comentadas de forma activa y elegidas por el propio alumno. (en adición a las obligatorias de los Worksheets). Dicho diario, que será comentado en clase, formará parte de la evaluación continua, y puede ser inspeccionado periódicamente y entregado en febrero y junio.

Nota sobre el plagio: La citación bibliográfica de las fuentes utilizadas constituye una necesidad ética. La copia o utilización impropia de información de otros autores sin una adecuada citación bibliográfica será considerada como plagio, y será penalizada con la no aprobación del trabajo.

Asimismo, la utilización indebida de información total o parcial de otros autores o alumnos en el trabajo semanal de clase será igualmente castigado como plagio, con la no aprobación del correspondiente apartado, y no será recuperable, debido a su gravedad.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

- AUNER, Joseph.** *La música en los siglos XX y XXI.* Trad. española Juan González-Castelao Martínez. Tres Cantos (Madrid): Akal, 2017.
- AUSTIN, William W.** *La música en el siglo XX* (II vols.). Versión castellana de José M.ª Martín Triana. Madrid: Taurus Ediciones, 1984.
- BORETZ, Benjamin y Cone, Edward T. (ed.)** *Perspectives on Contemporary Music Theory.* New York: W.W. Norton & Co., 1972.
- BOULEZ, Pierre.** "Schönberg ha muerto". En: *Hacia una Estética Musical.* Caracas, Monte Ávila, 1992, pp. 255-261.
- BOULEZ, Pierre, David Noakes y Paul Jacobs.** "Alea". En: *Perspectives of New Music*, Vol. 3, No. 1 (Autumn - Winter, 1964), pp. 42-53.
- CAGE, John.** *Silence. Lectures and writings.* Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1939. Versión española: *Silencio.* Trad. Marina Pedraza. Epílogo de Juan Hidalgo. Madrid: Ardora, 2002.
- COOK, Nicholas y Pople, Anthony (eds.)** *The Cambridge History of Twentieth-Century Music.* Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- COOPER, Paul.** *Perspectives in Music Theory. An Historical-Analytical Approach.* New York: Harper & Row, 1973. **COPE, David H.** *New Directions in Music,* Dubuque, (IA): Wm. C. Brown, 1981. (1ª ed. 1971).
- COWELL, Henry.** *New Musical Resources.* New York: Knopf, 1930.
- DELALANDE, François.**
- *La musique du-delà des notes.* Jean-Jacques Nattiez (préface). Rennes: presses Universitaires de Rennes, 2019.
 - "La construction d'une représentation de l'espace dans les conduites d'écoute". En G. Stefani, E. Tarasti y L. Marconi (Eds.), *Musical Signification Between Rhetoric and Pragmatics.*

- Proceedings of the 5th International Congress on Musical Signification. Bologna: CLUEB, 1998, pp. 127-135.
- "Towards an Analysis of Compositional Strategies (Éléments d'analyse de la stratégie de composition)" *Circuit. Musiques contemporaines*, Volume 17, Number 1, 2007.
- DIBELIUS, Ulrich.** *La Música Contemporánea a partir de 1945*. Madrid: Akal, 2004.
- HESS, Carol.** *Manuel de Falla and Modernism in Spain, 1898-1936*. University of Chicago Press, 2001.
- FINEBERG, Joshua, (ed.)** "Spectral Music: History and Techniques." *Contemporary Music Review* 19, no. 2, 200, pp. 1-152.
- GILLIAM, Bryan, (ed.)** Richard Strauss. *New Perspectives on the Composer and his Work*. Durham: Duke University Press, 1992.
- GLASS, Phillip.** *Palabras Sin Musica. Memorias*. Trad. Mariano López. Barcelona: Malpaso, 2017.
- LANGHAM SMITH, Richard y POTTER, Caroline, (ed.)** *French Music Since Berlioz*. Arlington, (VT): Ashgate Publishing, 2006.
- LENDVAI, Ernő.** *Béla Bartók: un análisis de su música*. Cornell de Llobregat: Idea Books. 2003.
- MARCO, Tomás.** *Historia de la música española*. Siglo XX. Madrid: Alianza, 1983, 1989.
- MESSIAEN, Olivier.** *Técnica de mi lenguaje musical*. Trad. esp. De Daniel Bravo López. Paris: Alphonse Leduc, 1993.
- MORGAN, Robert P.** *La Música del siglo XX*. Madrid. Akal, 1994.
- ROY, Stéphane.** *L'analyse des musiques électroacoustiques: Modeèles et propositions*. Paris: L'Harmattan, 2003.
- NOMMICK, Yvan y ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio, (ed.)** *Los ballets Russes de Diaghilev y España*. Madrid: Archivo Manuel de Falla, 2000.
- NYMAN, Michael.** *Experimental Music. Cage and Beyond*. 2ª ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999. (1ª ed. 1974).
- ROSS, Alex.** *El Ruido Eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música*. Luis Gago (trad.) Barcelona: Círculo de Lectores, 2009.
- RUTHERFORD-JOHNSON, Tim.** *Music after the Fall. Modern Composition and Culture since 1989*. Oakland: University of California Press, 2017.
- SALZMAN, Eric.** *Twentieth-Century Music: an Introduction*, 2nd ed., Englewood Cliffs, (N.J.): Prentice-Hall, 1974. (1ª ed. 1967).
- SCHOENBERG, Arnold.** *Tratado de armonía*. Ramón Barce (trad.) Madrid: Real Musical. 1979.
- SIMMS, Bryan R., (ed.)** *Composers on Modern Musical Culture*. Belmont, (CA): Wadsworth Group/Thomson Learning, 1999.
- SOLER, Agustí Charles.** *Análisis de la música española del siglo XX. En torno a la generación del 51*. Valencia: Rivera Mota, 2002.
- SÚPPER, Martín.** *Música electrónica y música con ordenador. Historia, estética, métodos, sistemas*. Madrid: Alianza, 2004.
- WATKINS, Glenn.** *Soundings. Music in the 20th century*. New York: Schirmer Books, 1988.
- XENAKIS, Iannis.** *Formalized Music. Thought and Mathematics in Composition*. Tit. Orig. *Musiques Formelles*, 1963. Hillsdale, NY: Pendragon Press, 1992.

Páginas web de interés:

Archivo virtual de la edad de plata (1868-1936). En:

<http://www.edaddeplata.org/edaddeplata/Archivo/archivo/buscador.jsp>

Arnold Schönberg Center. En: <http://www.schoenberg.at/>

Ars sonora. Programa de Radio Clásica, de Miguel Álvarez-Fernández

<https://www.rtve.es/play/audios/ars-sonora/>

Aula Contemporánea. En: <http://aulacontemporanea.blogspot.com>

El compositor habla. En: <http://www.elcompositorhabla.com/>

Ballet Russes. En: http://en.wikipedia.org/wiki/Ballets_Russes

Ex tempore. A Journal of Compositional and Theoretical Research in Music. En: <http://www.ex-tempore.org/> *The History of Electronic Music*. En: <http://www.phinnweb.org/history/>

INA-GRM Groupe Recherches Musicales <https://inagrm.com/fr>

IRCAM. Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music <https://www.ircam.fr/lircam>

John Cage Official Website. En: <http://johncage.org/>

Manuel de Falla. Página oficial de la Fundación Manuel de Falla. En:

<http://www.manuelfalla.com/>

Fondos de Música contemporánea española (Fundación Juan March)

<https://www.march.es/es/fondo/musica-espanola-contemporanea>

120 Years of Electronic Music Electronic Musical Instrument 1870 – 1990. En:

<http://www.mathieubosi.com/zikprojects/120YearsOfElectronicMusic.pdf>

Russolo, Luigi. The Art of Noise. (1913). En: <https://www.uclm.es/artesonoro/elarteruido.html>

Springtime in Paris. Les Six. En:

http://music.minnesota.publicradio.org/features/0003_satie/lessix.shtml

Stockhausen, Karlheinz. En: <http://www.karlheinzstockhausen.org/>

Stockhausen. Klavierstücke X para piano. En: <http://fboffard.free.fr/StockFlashF.html>

Sul Ponticello. Revista online de música y arte sonora. <https://sulponticello.com/la-revista/>

Tim Rutherford. The Rambler. [Blog música s. XXI] En: <https://johnsonsrambler.wordpress.com/>

Aparte de la bibliografía general aquí citada, habrá una bibliografía específica para ciertos apartados del programa, que será recomendada por la profesora. Se puede acceder a un listado más extenso de recursos generales de Internet en la página web de la profesora:

<https://sites.google.com/site/sandramyersmusicologia/archivos-bases-de-datos>