

**CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
"MANUEL MASSOTTI LITTEL"
MURCIA**

CURSO ACADÉMICO 2018-2019

**GUÍA DOCENTE DE
ANÁLISIS DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA (I-IV)**

Septiembre de 2018

ÍNDICE

1. Identificación de la asignatura	3
2. Presentación	3
3. Marco Normativo	4
4. Competencias y Perfil Profesional.....	4
4.1 Competencias transversales	4
4.2 Competencias generales	5
4.3 Competencias específicas de Análisis de la Música Contemporánea.....	5
5. Contenidos	6
5.1. Contenidos y secuenciación (1 ^{er} curso)	6
5.2. Contenidos y secuenciación (2 ^o curso)	9
5.3. Contenidos y secuenciación (3 ^{er} curso)	12
5.4. Contenidos y secuenciación (4 ^o curso)	15
5.5. Actividades obligatorias evaluables.....	18
5.6. Actividades no evaluables	18
6. Tiempo de trabajo. Distribución horaria de las actividades.	19
7. Metodología y plan de trabajo	19
7.1. Metodología	19
7.1. Plan de trabajo.....	19
8. Evaluación.....	20
8.1 Instrumentos de evaluación	20
8.2 Calificación final de la asignatura	20
8.3 Matrícula de Honor.....	20
8.4 Alumnos cuya evaluación continua no es viable.....	20
8.5 Convocatoria extraordinaria de septiembre.....	20
8.6 Mínimos exigibles	21
9. Recursos y materiales didácticos	21
9.1 Bibliografía de la asignatura (1 ^o)	21
9.2 Bibliografía de la asignatura (2 ^o)	21
9.3 Bibliografía de la asignatura (3 ^o)	22
9.4 Bibliografía de la asignatura (4 ^o)	22
9.5 Bibliografía complementaria	23

1. Identificación de la asignatura

TITULACIÓN: Título Superior de Música

ESPECIALIDAD: Composición

ASIGNATURA: Análisis de la Música Contemporánea I-IV

PROFESORES: D. Álvaro López (1er curso), D. Francisco Rico (2º curso), D. Fco. Javier Pérez (3er y 4º curso)

COORDINADOR DE LA ASIGNATURA: D. Fco. Javier Pérez Albaladejo

Tipo	Materia de formación especializada
Materia	Composición e Instrumentación
Periodo de impartición	Curso completo
Nº Créditos	4
Nº horas por crédito	28
Actividades presenciales	2 h/semana (clases)
Idioma en el que se imparte	Español
Departamento	Composición

2. Presentación

Conocer los sistemas compositivos desde finales del s. XIX hasta nuestros días teniendo como objetivo principal el siglo XX, se convierte en una necesidad académica y artística de vital importancia que allanará el camino de la comprensión y del entendimiento de la nueva partitura, en cualquiera de las disciplinas de estudio musical, en especial, en la composición musical. Es por ello que adquirir las adecuadas herramientas de control con las que abrir la llave intuitiva del alumno de análisis se convierte en el objetivo principal de nuestra asignatura.

Conocer, identificar y aprender a distinguir mediante la escritura y los procesos auditivos los estilos históricos y los más recientes de nuestro patrimonio compositivo musical, tanto occidental como de otras culturas, se convierte en el punto de partida y la base que sustenta el estudio de la asignatura y su práctica creativa. La gran diversidad de tendencias, técnicas y características estéticas asociadas a las composiciones musicales y aparecidas a lo largo de la historia de la música, en especial de los siglos XX y XXI, hace que cada obra genere su propio análisis armónico, formal y estético. De esta manera, la asignatura se sustenta desde el principio de intuición analítica del alumno con la finalidad de poder alcanzar a manejar, de manera independiente, cada uno de los parámetros de la música contemporánea y sus relaciones estructurales en la partitura.

Saber adecuar la nueva escritura musical, en especial del siglo XX, al espacio temporal de una partitura no sería del todo posible si no considerásemos el nuevo análisis como una herramienta distinta e independiente de las precedentes, es decir de todas las formas que

antecedieron a las nuevas vanguardias del siglo XX. Es por ello que desde el nuevo análisis el alumno debe ser capaz de generar nuevos mapas musicales que se adecúen a su propio lenguaje, con independencia de los preestablecidos.

El alumno que curse esta asignatura deberá conocer y ser capaz de manejar de manera autónoma el manejo de las herramientas de control y de los parámetros asociados al análisis musical, y, además, ser capaz de estudiar e investigar sobre cualquier tipo de forma y lenguaje musical que se le proponga, así como del pensamiento musical de cada época o estilo musical.

3. Marco Normativo

La enseñanza de la asignatura Análisis de la Música Contemporánea en la Región de Murcia se rige por las siguientes disposiciones legales:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Resolución de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se establece para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el plan de estudios y la ordenación de los estudios superiores de Música, se completan los planes de estudios iniciados en los años académicos 2010-2011 y 2011-2012 y se regula la prueba específica de acceso (BORM de 16 de agosto de 2013, p. 33079).

4. Competencias¹ y Perfil Profesional

4.1 Competencias transversales

CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

CT5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.

CT12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.

CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

¹La Resolución de 25 de julio de 2013 determina las competencias transversales, las competencias generales, y las competencias específicas y perfiles profesionales definidos para cada una de las especialidades del Título Superior de Música.

CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

4.2 Competencias generales

CG1. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.

CG2. Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.

CG4. Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.

CG5. Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.

CG10. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.

CG13. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.

CG14. Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.

CG15. Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.

CG18. 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.

CG20. Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los instrumentos musicales.

CG21. Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.

CG23. Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.

CG24. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

CG26. 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.

4.3 Competencias específicas de Análisis de la Música Contemporánea

CEC1. Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.

CEC2. Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.

CEC3. Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.

CEC5. Dominar las técnicas y recursos de los principales estilos compositivos históricos y recientes.

CEC6. Conocer los fundamentos de acústica musical, las características acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus posibles combinaciones.

CEC7. Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musical.

CEC10. Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo.

5. Contenidos

5.1. Contenidos y secuenciación (1er curso)

Contenidos	Temporalización
1. Contextos históricos	
1.1 La llegada del siglo XX	Sesiones 1-4
CONCEPTOS - La herencia musical del siglo XIX - El cambio de siglo en Europa - La transición en el arte: el modernismo - La independencia del arte: arte conceptual. - Los Nacionalismos. - Las culturas no occidentales. - El periodo entre guerras. OBRAS - Mahler: "Sinfonía N ^o 5. Adagio" (funciones tonales expandidas) y - Ruckertlieder (Voz y uso de la instrumentación) - Wagner: "Tristán e Isolda" - Liszt "Nubes negras" - Liszt "Consolaciones"	
2. Neomodalismos y la Armonía Expandida. Las nuevas formas libres.	
2.1 C. Debussy	Ss. 5-7
- La influencia de la pintura y la literatura en el impresionismo musical. - La forma libre y acordes expandidos: "Nuages" - La superposición armónica: "La Soirée Dans Grenade": - Preludios: la forma pequeña. Modalismo y armonía paralela; el uso pentatónico: "La fille aux cheveux de lin" y "La catedral sumergida". - "Claro Luna" - "Syrinx" y "Preludio a la siesta de un fauno" (El color como material sonoro, la síntesis de la forma y los recursos sonoros: la estética simbolista.	
2.2. M. Ravel	ss. 8-9
- Primeras obras: "Pavana para una infanta difunta" - El epílogo del impresionismo de Debussy: "Habanera", "Rapsodia Española", "Alborada del gracioso", "La hora	

española" y "Juegos de agua". - La Sonatina: complejidad y exotismo; preciosismos armónicos; pedales de resonancia. - Armonía y modalismo: "Scarbo". - El Modernismo: la ironía musical: "Tres poemas". - La variación tímbrica: "Bolero".	
2.3. E. Satie y lo seis.	ss. 10-11
- Gymnopédies: economía del lenguaje y el instante prolongado. - Georges Auric - Louis Durey - Arthur Honegger - Darius Milhaud - Francis Poulenc: Fuera y dentro de los seis. Comparación "Intrada" para trompeta y piano y "Sonatine" para clarinete y piano. - Germaine Tilleferre	
3. El nacionalismo español	
3.1. F. Pedrell y M. Falla.	ss. 12
- De la raíz musical Ibérica al germanismo musical: "Los Pirineos" (Pedrell) - El folklorismo español: Pedrell y García Matos. - La síntesis entre tradición musical y vanguardia en España: Falla. - Siete Canciones Populares Españolas. - La influencia del flamenco: El Amor Brujo.	
3.2. E. Granados, I. Albeniz y J. Turina.	ss. 13
- Último modalismo en la Generación del 27: Toldrà "Con vistas al mar (1er y 2º mov.) - Doce Danzas Españolas: Granados: del folclore a la libertad de la melodía y la armonía. - Suite Iberia: Albéniz. - J. Turina: "Danzas Gitanas", "La oración del Torero" y "Escena andaluza". "Danzas Fantásticas": del piano a la orquesta.	
<i>Exposición oral de los trabajos realizados o recuperación o ampliación de alguna sesión.</i>	s. 14
Fin del 1er cuatrimestre	
4. Nuevo concepto de expansión tonal y rítmica	
4.2. I. Stravinsky (Primitivista)	ss. 15-17
- Petrusca: Cambio de orden del compás y el acento. El concepto	

de tiempo real y ontológico - La Consagración de la Primavera. La orquesta gigante y la síntesis de los sistemas cantonales y modulaciones de metro de compás y acento. Polimodalidad (Adoración de la Tierra). Politonalidad (Augurios de primavera y Rondas de primavera) Escalas sintéticas (El juego del rapto). Orquestación heterofónica y contrapunto a varias partes: (Adoración de la Tierra, El juego del rapto). La proliferación rítmica (El baile de la elegida). - Comparación: Milhaud “El buey sobre el tejado” (Uso de la melodía como articulador del discurso).	
4.1. B. Bartók	ss. 18-20
- Modalismo y Folklore: Mikrokosmos. Sonata para piano 3er Mov - Nuevo concepto de tonalidad y de progresión armónica: el sistema de ejes de simetría. Los sistemas cromático y diatónico. - La serie Fibonacci y su aplicación a la forma musical: Música para instrumentos de cuerda, percusión y celesta. - La forma simétrica: tercer cuarteto de cuerda.	
4.2. I. Stravinsky (Neoclásico)	ss.20
- Stravinsky” Sinfonía de los Salmos” y “Historia de un soldado” (Neoclasicismo - Heterofonía). - Pulcinella.	
5. Lenguajes independientes	
5.1. P. Hindemith	ss. 21
- Klein Kammermusik - Konzertmusik - Kammermusik nº2 - Concierto de piano - Cinco piezas para orquesta de cuerda: Politonalidad y contrapunto atonal.	
5.2. A. Skryabin	ss. 22
- Prometeo (Poema del fuego) - Sonata para piano nº 5,6,7,8,9,y 10.	
5.3. B. Britten	ss. 23
- Requiem de guerra - The Young Person's Guide to the Orchestra	
5.3. C. Ives	ss. 23
- Tres Plazas de Nueva Inglaterra.	

6. Atonalidad libre	ss. 24-27
- Schoenberg 1ª etapa inicial: Noche transfigurada (acordes 3as, plan tonal) y Sinfonía de cámara (acordes 4as, tesituras). - Schoenberg 2ª etapa atonal: Piezas para piano op. 11 y op. 19. Pierrot Lunaire (Sprechgesang). Reglas básicas de construcción. - Webern atonal: Bagatelas. Piezas violín y piano. - Webern y el color: "Seis piezas para orquesta" (comparación "Klangfarbenmelodien")	
<i>Exposición oral de los trabajos realizados, recuperación o ampliación de alguna sesión</i>	s. 28
Fin del 2º cuatrimestre	

5.2. Contenidos y secuenciación (2º curso)

Contenidos	Temporalización
1. Contextos históricos	
1.1 La llegada del siglo XX	Sesiones 1-2
- La herencia musical del siglo XIX - El cambio de siglo en Europa - La transición en el arte: el modernismo - La independencia del arte: arte conceptual. - Los Nacionalismos y el radicalismo - El periodo entre guerras.	
2. Del Romanticismo a la Atonalidad: primeros pasos	
2.1. R. Strauss, B. Bartók y A. Berg:	Ss. 3-5
- Salome: primeros acordes independientes: pantonalidad y disonancia. La temática asociada a lo atonal. - Elektra: la disonancia y la neurosis de la escucha. - Wozzeck: Alban Berg y un nuevo orden sonoro en la ópera. - Las bagatelas de Bartók: politonalidad y modalidad	
2.2. La evolución de la forma: la independencia estructural.	
- Rachmaninov: final del romanticismo: expansión de la forma sonata: sonata nº2 para piano. - Chals Ives, politonalidad o superposición: Sonata nº1 para piano. - La Pregunta sin respuesta - Sonata nº3 para piano de G. Scelsi: del tema a la sección en un lenguaje atonal.	

2.3. La influencia de Busoni: Apuntes sobre una nueva estética de la música	
Una visión ecléctica de la música: - Sonatina nº2 - Sonatina nº5 - Sonatina nº6 - El diálogo hablado en la ópera: Arlecchino y Turandot.	
3. La Revolución Atonal	
3.1. Schoenberg.	
- La célula como centro de la temática musical. - La fuerte concentración de material temático del motivo. - Grupos de acordes independientes y la ruptura con la progresión armónica. - <i>Música no tonal. Falk y Krenek</i> - Cuarteto nº2 para cuerdas: complejidad armónica: de lo tonal hacia lo atonal. - Las cinco piezas para orquesta: reducción de la forma. - Sinfonía de cámara: la reducción orquestal. - Erwartung, la esencia de lo atemático, el monodrama. - Pierrot Lunaire y el Sprechstimm.	
3.2. Webern y Berg: la continuidad de la escuela atonal.	
- La reducción del material sonoro, la disonancia y la ruptura total con la forma: Seis piezas para orquesta de A. Webern. - El cuarteto Op. 3: la ruptura con la estructura triádica de la armonía. A. Berg.	
4. Dodecafonismo	
4.1 La evolución del lenguaje atonal hacia el dodecafonismo, y el serialismo.	
- La segunda escuela de Viena: introducción histórica. - Schoenberg: Suite para piano Op. 25 - Webern: Trío de cuerdas Op. 20 y Sinfonía Op. 21. - Berg: Suite Lírica para cuarteto de cuerdas.	
<i>Exposición oral de los trabajos realizados o recuperación o ampliación de alguna sesión</i>	s. 14
Fin del 1er cuatrimestre	

5. Serialismo integral	
4.2. Boulez	
- Desde la serie como tema a la configuración abstracta de intervalos. - Desde las formas preclásicas a la forma que genera la serie: Pierre Boulez. El tratamiento de todos los elementos musicales desde el punto de vista estrictamente serial: Estructuras.	
4.2. Stockhausen	
- Serialismo y el esqueleto estructural: Kreuzspiel y Piezas para piano I-IV	
4.2. Luigi Nono	
- Il Canto Sospeso	
4.2. Messiaen	
- El tratamiento independiente de la melodía, el ritmo, dinámica y timbre: O. Messiaen: Cuatro estudios de ritmos.	
6. Lenguajes personales	
4.2. Messiaen	
- La Natividad del señor y el cuarteto final de los tiempos: sucesión de ritmos complejos: valores añadidos. - El canto de los pájaros y el mirlo negro. - El cañón de las estrellas.	
5.3. M. Babbitt	
- Melodía serializada: Tres composiciones para piano N°1. - Cuarteto de cuerda nº2 y 3. - La partición de las voces mediante la articulación del timbre, el acento y la dinámica: Composición para cuatro instrumentos.	
5.4. E. Denisov	
- Serie expandida: sonata para clarinete. - La serie y la música de jazz: sonata para saxofón y piano.	
7. La evolución tímbrica	
5.1. Helmut Lachenmann	
- Güero para piano. La forma de sonata libre sobre el cuerpo del sonido del instrumento: la simbología ordenada en forma de sonata. - Pression para violonchelo	
5.2. Luciano Berio	
- Secuencias para voz, oboe y trombón	

Exposición oral de los trabajos realizados o recuperación o ampliación de alguna sesión

s. 28

Fin del 2º cuatrimestre

5.3. Contenidos y secuenciación (3er curso)

Contenidos	Temporalización
1. Contextos históricos	
1.1 La llegada del siglo XX	Sesiones 1-2
- La herencia musical del siglo XIX - El cambio de siglo en Europa - La transición en el arte: el modernismo - La independencia del arte: arte conceptual. - Los Nacionalismos y el radicalismo - El periodo entre guerras. - El pluralismo en el arte: vanguardia y tradición.	
2. Intertextualidad: la cita musical como núcleo del eclecticismo	
2.1. Relectura de la Influencia: el motivo como disculpa para la elaboración musical.	Sesiones 1-2
- Sinfonía de Berio: el comentario de un objeto encontrado como portador de materiales adicionales. - <i>Die Soldattem</i> de Bernd Alois Zimmermann: procesos intercalados entre relaciones seriales que aparecen en una fuga de Bach, canto gregoriano y figuras jazzísticas. - Mecanismo de deformación de la memoria: Variaciones de Paganini de Lutoslawski; <i>Sombras</i> de Boucourechliev (citas cuartetos Beethoven); <i>Nach Bach</i> de Georges Rochberg. - <i>Etwas ruhiger in Ausdruck</i> de Donatoni. - Cuestionamientos de Símbolos: <i>Acanto</i> de Lachenmann.	
2.2. La reinención y deconstrucción de materiales preexistentes.	
- <i>Etwasruhiger in Ausdruck; Souvenir kde Donatoni.</i> - <i>Variaciones Barrocas</i> de Lukas Foss. - Subrayando un estilo: Poliesticismo. <i>Quinteto y cuarteto de cuerdas</i> de Schnittke. - Yuxtaposición de materiales: <i>Strathclyde (concierto nº 5)</i> de Davies.	
2.3. El discurso flexible	
- Una visión ecléctica de la música: <i>3 Poemas</i> de Henry Michaux - <i>Homenaje a Sarasate</i> de Balada - <i>Nach Bach</i> de Rochberg	

- <i>Black Angels</i> y <i>Makrokosmos</i> de Crumb- <i>Ácuelo</i> de Sixto Herrero: el cante minero como generador de la semántica y sintaxis de una obra.	
3. Aleatoriedad e Indeterminación	
3.1. Aleatoriedad y Aleatoriedad Controlada	
- Secuencias de Berio para voz, oboe y trombón.- <i>Music of changes</i> y Variación II, III y IV de Cage.- <i>The viola in my life n°3</i> y Variations de Feldman.- <i>Cuarteto de Cuerdas</i> de Lutoslawski.	
3.2. Indeterminación	
- Movilidad y grafía.- <i>La Passion Selon Sade</i> y <i>Novelletta</i> de Bussotti- <i>Zyklus</i> de Stockhausen- <i>TV Köln</i> de Cage- <i>Pression</i> de Lachenmann	
<i>Exposición oral de los trabajos realizados o recuperación o ampliación de alguna sesión</i>	s. 14
Fin del 1er cuatrimestre	
4. La Música Textural	
4.1 La década de los sesenta del Siglo XX	
- Orígenes: - <i>Cuarteto N° 4</i> y <i>Anahit</i> de Scelsi.- El clúster: célula sonora generadora de la masa sonora.- Racimos: grupos de acordes texturales.- La densidad tímbrica, su forma y evolución a lo largo de la partitura.- <i>Concierto de Cámara</i> de Ligeti: el clúster móvil.- <i>Melodien, Atmósferas</i> y <i>Lontano</i> de Ligeti : tres maneras de concebir la masa sonora como un todo- Continuum	
4.2. La forma tradicional y el clúster.	
- La herencia de la forma y el cluster: <i>Concierto Grosso</i> de Schnittke- <i>Interludium</i> de Lutoslawski	
4.3. La evolución del lenguaje de las texturas y las matemáticas	
- Las leyes de la estocástica y los volúmenes; texturas seriales: <i>Metastaseis</i> de Xenakis	
4.4. La voz como generadora de la masa textural mediante el clúster.	
- <i>Lux Aeterna</i> de Ligeti: la independencia de la textura y del texto:	

la igualdad gerárquica. - Ave María de Hosokawa: el texto como generador de la forma textural	
4.5. Textura y la implicación social	
- Trénode por las víctimas de Hiroshima de Penderecki: el acondicionamiento de la música textural a la protesta y pensamiento social.	
4.6. La reducción de la expresión textural	
- Obras de cámara y la aparición de los pequeños episodios texturales reducidos a la mínima expresión. - <i>Aventures</i> de Ligeti - <i>Modifications</i> de Jarrell.	
5. El tratamiento de la masa sonora: una perspectiva múltiple	
- Micropolifonía - Achorripsis, de Xenakis. Análisis de H. Oltra - Central Park in the Dark (Ives). Análisis de García Atienzar - Sergio Luque: la síntesis estocástica en Xenakis	
6. El cuento musical	
- Características específicas: relación entre el texto y la música - <i>Ma mère l'oye</i> de M. Ravel: evocación musical del texto en el que se basa. - Opera <i>Hänsel y Gretel</i> de H. Mumperdinck: creación escénica para representar un cuento. - <i>Pedro y el Lobo</i> de S. Prokofiev; <i>Viaje a la Luna</i> de X. Montsalvage; <i>El oso perezoso Op.87</i> de Mark Lothar; <i>Ek enano saltarín</i> de W. Söring; <i>El sonido viajero</i> de M ^a Escribano; <i>Liliana</i> de S. Broton : combinación texto y música - <i>Deportes y Diversiones</i> de E. Satie: música que ilustra dibujos de Charles Martin (piano y narrador) - <i>La historia de Babar, el pequeño elefante</i> de F. Poulenc (piano y narrador) - <i>El viaje de los duendes</i> de J. Artaza <i>El Chalamero</i> de S. Herrero - Cuentos musicales de la clase de composición de Murcia.	
<i>Exposición oral de los trabajos realizados o recuperación o ampliación de alguna sesión</i>	s. 28

Fin del 2º cuatrimestre

5.4. Contenidos y secuenciación (4º curso)

Contenidos	Temporalización
1. Contextos históricos	
1.1 El último tercio del siglo XX y el comienzo del nuevo siglo XXI	Sesiones 1-2
- La herencia musical de la electroacústica- El cambio de tecnología: la informática aplicada a la composición musical.- Nuevas corrientes: el arte al servicio de la globalización.- La transición en el arte: el gesto como recurso creativo.- El pluralismo en el arte: vanguardia y tradición.	
2. La Música Espectral	
2.1. Antecedentes del Espectralismo	
- Sonoridad en C. Debussy: adición de sonidos al acorde procedentes de la serie armónica: "L'après-midi d'un faune"- <i>Ionisation</i>: experiencia con instrumentos de percusión de E. Varese: indeterminación tímbrica.- <i>Couleurs de la Cité Céleste</i>: acordes de resonancia de O. Messiaen: formados por los primeros armónicos de la serie.- Giacinto Scelsi: cuatro obras para orquesta para una sola nota.- <i>Microfonías I y II, Mixtur, Stimmung y Mantra</i> de K. Stockhausen.	
2.2. Orígenes, definición y aspectos del Espectralismo	
- Huges Dufort y el concepto de espectralismo- El espectralismo acústico- Nuevos conceptos y significados de espectralismo: actitudes; el sonido como objeto vivo; el sentimiento y la idea a partir del sonido (Grisey)- Espectro armónico como objeto y la armonicidad del espectro como sentimiento (Murail)- El material sonoro como forma; el material sonoro en plena transformación.- El uso de la acústica y la psico-acústica (Finenberg)- La sintaxis musical: la discontinuidad y las formas impredecibles; las nuevas líneas polifónicas.- La orquestación y la síntesis instrumental (Lepany)	
2.3. Gérard Grisey	
- Desarrollo de los Microtonos: <i>Périodes, Prologue y Acords Perdus</i>- Texturalismo sonoros espectral: <i>Partiels</i>	

- Periodicidad y aperiodicidad rítmica: <i>Tempues ex machina</i>: previsibilidad máxima y nula.- El algoritmo matemático como constructor del ritmo: <i>Partiels</i>- Armonicidad e inarmonicidad: <i>Periodes</i> y <i>Partiels</i>- Modulación en anillo: <i>Partiels</i>- <i>Tempus ex Machina</i> (1987)- Vortex Temporum.	
2.4. Tristan Murail	
- Modulaciones del espectro y la síntesis instrumental: <i>Gondwana</i>- El gesto, el diseño motivico y el devenir del sonido como un sentimiento acústico: <i>La Barca mística</i>.	
2.5. La influencia espectral hasta nuestros días	
- José Manuel López López- Saariaho: Campos armónicos; contraposición de elementos musicales; Repetición éxtasis; Interpolación.- Pérez Albaladejo: (Transmutare, La sima y 4-narratio)- G. F. Haas: Open Spaces	
2.6. La relación con otras técnicas compositivas	
- Lumen de F. Donatoni- Sixto Herrero (<i>Chasca, Laya, Esclexa, Ásaros I, Zupias, Solsticio Nº2 y Saja</i>)	
3. Construcción musical a partir elementos exógenos	
3.1 La música fractal: Alberto Posadas	
- Liturgia Fractal- Cripsis	
3.2. Música bio-inspirada: A. Carretero	
- El proceso de composición musical a través las técnicas bio-inspiradas de inteligencia artificial.- Quantum	
<i>Exposición oral de los trabajos realizados o recuperación o ampliación de alguna sesión</i>	s. 14
Fin del 1er cuatrimestre	
4. La música como elemento generador de escena	
4.1 La dimensión músico-teatral en Arpeggis	Sesiones 1-2
- Sept crimes de l'Amour (1979)- <i>Dialogues Amoureux</i>- Retrouvailles (2013)	

- La metamorfosis del libretto. Deco Prados (2016)- <i>Le Corps à Corps</i> de G. Apherdis	
4.2 El arte visual: la música gestual	
- <i>Afinidades del arte en general con el gestualismo</i>: “Poética neosurrealista” y “Neodadá” (<i>Action painting</i>, de Pollock); “Arte Ambiente”; “Happening”.- Antecedentes musicales de la música gestual: <i>el jazz, pop y el teatro experimental</i>.- El contacto con el objeto y la comicidad sarcástica: <i>Water music</i>; <i>4’33</i>; <i>37’ 46.776”</i>; y <i>Atlas eclipticalis</i> de J, Cage.- <i>Match</i> de M, Kagel- El estilo de D. Schnebel llamado la “Visible music o Schaubstücke” (Piezas para ver): Los <i>Abfälle (Desechos)</i> con <i>Visible Music I</i>, <i>Réactions</i> y <i>Zeibilder</i>. Los <i>Schaubstücke</i> con <i>Nostalgie</i> y <i>Espressivo</i>.- F. Donatoni: <i>Per orchestra</i>; <i>Cuarteto IV “Zrcadlo”</i>; <i>Puppenspiel nº2</i>- Happening y environment: “Música electronic viva” (F. Rzewski, Roma); “Scratch Orquesta” (C. Cardew)- Body Art de G. Chiari y D. Guaccero- <i>Drogman</i> de S. Herrero	
4.3 El teatro Musical a partir de la década de los sesenta del s.XX.	
- La transformación del gesto musical en acontecimiento dramático.- Transformación del músico intérprete en personaje.- La abolición de la trama: el teatro de vanguardias de Antonin Artaud.- Ocho canciones para un rey loco (1969). M. Davies- <i>Sur scène, Antithèse, Phonophonie y Staats-Theater</i> de M. Kagel- <i>Originale</i> de K. Stockhausen- <i>Répons y Votre Faust</i> de H. Pousseur- <i>Hyperion</i> de B. Maderna- <i>Passion selon Sade</i> de S. Bussotti- El movimiento “ZAJ” de J. Hidalgo.	
5. La escritura tempo-referenciada	
5.1 J. Walshe	
- <i>Everything You Own Has Been Taken To A Depot Somewher</i>	
5.2 La escritura tempo-referenciada	
- J. Elena Rikova: <i>101% mind uploading</i> (2015)- <i>iAnalyse4</i> como partitura	
6. La música y su relación con la expresión corporal	
- Antecedentes históricos. El ballet de Sergei Diaghilev y la unidad	

de producción total: I. Stravinsky (<i>El pájaro de fuego, Perushka y La Consagración de la Primavera</i>); C. Debussy (<i>Jeux</i>); Falla (<i>El Sombrero de Tres Picos</i>); Milhaud (<i>La Creación del Mundo</i>); Satie (<i>Parade</i>); Ravel (<i>Dafne et Cloe</i>)	
- La colaboración entre Jonh Cage (compositor) y Merce Cunningham (Coreógrafo): sonido, ruido y silencio.- <i>Ballet Confidencials</i> de G. Apherdis- <i>Ballet pour tam tam et percussion</i> de Felix Blaska	
<i>Exposición oral de los trabajos realizados o recuperación o ampliación de alguna sesión</i>	s. 28
Fin del 2º cuatrimestre	

5.5. Actividades obligatorias evaluables

Al ser esta asignatura de carácter eminentemente práctico, los ejercicios y actividades que se llevarán a cabo en cada clase se considerarán necesarios para que el alumno adquiera las competencias en esta materia. El profesor podrá evaluar todas o alguna de las siguientes actividades:

- Análisis individuales o grupales de un fragmento o partitura propuesta.
- Extracción de recursos musicales y aplicación a otras obras y estilos.
- Realización y participación en debates relacionados con los contenidos de la asignatura
- Realización de traducciones de obras (y análisis) de otros autores
- Exposición, defensa y difusión del trabajo analítico realizado por el alumno frente a un público especializado
- Búsqueda de recursos, bibliografía, contenidos, partituras y otros elementos relacionados con el tema de estudio.
- Pruebas, controles y exámenes realizados en la asignatura.

5.6. Actividades no evaluables

- Asistencia a conciertos de música contemporánea.
- Participación en cursos o sesiones colectivas relacionadas con la materia e impartidos por otros profesores organizados dentro y fuera del centro.
- Visitas a exposiciones de otras disciplinas artísticas relacionadas con la materia y de carácter formativo.

6. Tiempo de trabajo. Distribución horaria de las actividades.

Cada curso de Análisis de la Música Contemporánea otorga 4 créditos ECTS. Cada uno de estos créditos equivales a 28 horas de trabajo, en total suman:

Clases presenciales	58 horas
Realización de pruebas	6 horas
Trabajo autónomo	50 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	112 horas

7. Metodología y plan de trabajo

7.1. Metodología

El análisis de la música a partir del S.XX implica una serie de complejidades formales, armónicas y estéticas que imposibilita un método de trabajo preestablecido. Es por ello que en clase se trabajará un sistema analítico en cada momento adaptado a la partitura tomando como punto de partida los parámetros fundamentales de la música. Este procedimiento nos permite estudiar cada uno de ellos por separado y a su vez nos ofrece la posibilidad de relacionarlos unos con otros. Para ello realizaremos las siguientes actividades en la clase:

- Contextualización de la partitura.
- Visualización y organización espacial de la partitura.
- Reconocimiento y análisis de los parámetros que intervienen en la composición.
- Interpretación de cada uno de los parámetros y su relación con los demás.
- Audición de la partitura y estructuración interna según lo estudiado.
- Valoración de los elementos estéticos compositivos incluidos en la creación musical.
- Realización de exposiciones analíticas en clase.

7.1. Plan de trabajo

Se realizarán catorce sesiones por cuatrimestre. Trece sesiones dedicadas a impartir la materia y una de ellas destinadas a exposición de trabajos y recuperación o ampliación de la materia.

La distribución de los contenidos en cada una de las sesiones se desarrolla en el apartado 5.1 *Contenidos y secuenciación* de esta Guía Docente. En cada una de esas sesiones el profesor propondrá las actividades que considere para abordar el aprendizaje de cada uno de los contenidos. Estas actividades se encuentran en los apartados 5.2 y 5.3 de esta Guía Docente. En el periodo de exámenes se realizarán los exámenes según el calendario propuesto por el centro. Se realizará un examen al concluir cada cuatrimestre, que incluirá los contenidos de cada uno de ellos.

8. Evaluación

En el marco del EEES el sistema de valoración de las materias es la evaluación continua. En este sistema, **la asistencia a clase es obligatoria**. Los estudiantes perderán el derecho a evaluación continua cuando acumulen faltas de asistencia superior al 20% de las clases (6 sesiones/curso).

8.1 Instrumentos de evaluación

Diario de clase (50%): En este apartado se valorará la consecución de las competencias y asimilación de los contenidos, a través de la evaluación de todas las actividades realizadas en clase, así como el trabajo autónomo del alumno.

Examen final de cuatrimestre (50%): Se realizará un examen al finalizar cada cuatrimestre en el que el alumno deberá abordar el análisis total o parcial de una obra relacionada con los contenidos trabajados en el aula. El examen podrá ser escrito u oral, o combinar ambos, según lo determine el profesor.

La nota final de cada cuatrimestre será la media aritmética del *Diario de clase* y del *Examen final de cuatrimestre*. Para realizar la media será necesario aprobar ambos apartados

8.2 Calificación final de la asignatura

Para obtener la calificación final de la asignatura se hará la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los dos cuatrimestres. Será necesario aprobar ambos cuatrimestres para poder realizar la nota media de la asignatura y aprobar la asignatura.

Se considera aprobada la asignatura con una calificación final igual o superior a 5.

8.3 Matrícula de Honor

El alumno que obtenga una calificación de Sobresaliente en la asignatura podrá solicitar la Matrícula de Honor. Esta solicitud irá dirigida a la Jefatura del Departamento de Composición antes del 25 de junio. El Departamento de Composición resolverá de forma favorable o desfavorable en su reunión ordinaria.

8.4 Alumnos cuya evaluación continua no es viable

Quienes, por exceso de faltas de asistencia, no puedan ser evaluados de forma continua, tendrán la opción de presentarse a un examen final en el mes de junio, que comprenderá la totalidad de la materia del curso.

Para poder presentarse al examen, el alumno deberá entregar al profesor el análisis detallado de un máximo de cuatro partituras relacionadas con los contenidos de la asignatura y que el profesor seleccionará.

Es responsabilidad del alumno establecer contacto previo con el profesor (antes del 31 de mayo), vía correo electrónico, para que este le indique qué partituras debe presentar.

El examen supondrá el 80% de la calificación y los trabajos el 20%.

8.5 Convocatoria extraordinaria de septiembre

En el mes de septiembre se celebrarán exámenes para aquellos alumnos que no superaron la asignatura en el mes de junio. Este examen abarcará la totalidad de los contenidos del curso.

Para poder presentarse al examen, el alumno deberá entregar al profesor el análisis detallado de un máximo de cuatro partituras relacionadas con los contenidos de la asignatura y que el profesor seleccionará.

Es responsabilidad del alumno establecer contacto previo con el profesor (antes del 31 de julio), vía correo electrónico, para que este le indique qué partituras debe presentar. El examen supondrá el 80% de la calificación y los trabajos el 20%.

8.6 Mínimos exigibles

Para superar la asignatura, se exigirá al alumno dominar y aplicar los siguientes mínimos exigibles.

- Contextualización de la partitura.
- Visualización y organización espacial de la partitura.
- Reconocimiento y análisis de los parámetros que intervienen en la composición.
- Valoración de los elementos estéticos compositivos incluidos en la creación musical.
- Relación de elementos compositivos con otras obras de un lenguaje similar
- Exposición, defensa y capacidad de respuesta a las preguntas planteadas
- Análisis detallado y científico de un fragmento o partitura propuesta

9. Recursos y materiales didácticos

9.1 Bibliografía de la asignatura (1º)

- Catalán, T. "Sistemas compositivos temperados del siglo XX". Institución Alfons el Magnànim, Valencia, 2003.
- Benavente, J.M. Aproximación al Lenguaje Musical de J. Turina, Alpuerto, Madrid, 1983.
- Grabner, H. *Teoría general de la Música*, Akal Música, Madrid, 2001.
- Lester, J. *Enfoques Analíticos de la Música del Siglo XX*, Akal Música, Madrid, 2005.
- Molina Fajardo, E. *Manuel de Falla y El Cante Jondo*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, Granada, 1990.
- Morgan, R. P. *La Música del Siglo XX*, Akal Música, Madrid, 1994.
- Salvetti, G. "El Siglo XX", primera parte, en: *Historia de la Música*, Turner Música, Madrid, 1986.
- Turina, J. "Música Española", en: *Escritos de Joaquín Turina* (Recopilados y comentados por Antonio Iglesias), Alpuerto, Madrid, 1982.
- Reti, Rudolph. "Tonalidad, Atonalidad, Pantonalidad", Rialp, Madrid, 1965.
- Antokoletz, E. *La Música de Béla Bartók. Un estudio de la tonalidad y la progresión en la música del siglo XX*, Idea Música, Barcelona, 2006.
- Lendvai, E. *Béla Bartók. Un análisis de su música*. Idea Música, Barcelona, 2003.

9.2 Bibliografía de la asignatura (2º)

- Falk, J. *Técnica de la Música Atonal*, Alphonse Leduc, París, 1959.
- Grabner, H. *Teoría general de la Música*, Akal Música, Madrid, 2001.
- Lester, J. *Enfoques Analíticos de la Música del Siglo XX*, Akal Música, Madrid, 2005.
- Perle, G. *Composición Serial y Atonalidad*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, Granada, 1990.

- Morgan, R. P. *La Música del Siglo XX*, Akal Música, Madrid, 1994.
- Salvetti, G. "El Siglo XX", primera parte, en: *Historia de la Música*, Turner Música, Madrid, 1986.
- Messiaen, O. *Técnica de mi Lenguaje Musical*, Alphonse Leduc, París.
- Messiaen, O. *Mode de valeurs et d'intensités*, Durand, París.
- Reti, Rudolfph. "Tonalidad, Atonalidad, Pantonalidad", Rialp, Madrid, 1965.

9.3 Bibliografía de la asignatura (3º)

- Falk, J. *Técnica de la Música Atonal*, Alphonse Leduc, París, 1959.
- Grabner, H. *Teoría general de la Música*, Akal Música, Madrid, 2001.
- Lester, J. *Enfoques Analíticos de la Música del Siglo XX*, Akal Música, Madrid, 2005.
- Perle, G. *Composición Serial y Atonalidad*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, Granada, 1990.
- Morgan, R. P. *La Música del Siglo XX*, Akal Música, Madrid, 1994.
- Salvetti, G. "El Siglo XX", primera parte, en: *Historia de la Música*, Turner Música, Madrid, 1986.
- Messiaen, O. *Técnica de mi Lenguaje Musical*, Alphonse Leduc, París.
- Messiaen, O. *Mode de valeurs et d'intensités*, Durand, París.
- Reti, Rudolfph. "Tonalidad, Atonalidad, Pantonalidad", Rialp, Madrid, 1965.
- Antokoletz, E. *La Música de Béla Bartók. Un estudio de la tonalidad y la progresión en la música del siglo XX*, Idea Música, Barcelona, 2006.
- Lendvai, E. *Béla Bartók. Un análisis de su música*. Idea Música, Barcelona, 2003.

9.4 Bibliografía de la asignatura (4º)

- Andersen, Julian. (2000): *A Provisional History of Spectral Music*. Contemporary Music Review. Overseas Publishers Association. 19, nº 2, 7-22.
- Besada Portas, J. L. (2006). *Una aproximación a la monodía espectral: Prologue de Gérard Grisey*. Espacio sonoro. Nº 11, octubre.
- Boulez, P. (1992). Hacia una estética musical. P. Thévenin (Ed.). Monte Ávila.
- Carretero A. (2013). El proceso de composición musical a través de las técnicas bio-inspiradas de inteligencia artificial: investigación desde la creación musical. Punto Rojo Libros
- Charles, A. (2002) Análisis de la música española del siglo XX. Rivera Editores
- De Sanctis de Benedictis (2015). Figura, processo e articolazione parametrica in Lumen di Franco Donatoni. *Gli spazi della musica* vol. 4, n. 2 (2015)
- Couprie, Pierre. (2014) "iAnalyse 4: aide à l'analyse musicale, création de guides d'écoute." Recuperado de http://logiciels.pierrecouprie.fr/?page_id=672. Último acceso 6 de junio de 2017.
- Fineberg, Joshua. (2000) «Appendix II: Musical Examples. » *Contemporary Music Review* (Overseas Publishers Association) 19, nº 2 (2000): 115-134

- Fineberg, Joshua. (2000) «Guide to the Basic Concepts and Techniques of Spectral Music» *Contemporary Music Review* (Overseas Publishers Association) 19, nº 2 (2000): 81-113
- Fineberg, J. (2000). *Spectral Music*. *Contemporary Music Review*, nº 2, 1-5.
- Locatelli de Pέργamo, A. M. (1973). *La Notación de la Música Contemporánea*.
- Morgan, R. P. (1994). *La música del siglo XX*. Ed. Akal. Madrid
- Ramos Rodríguez, D. (2012). *Partiels: Percepción y estructura en la música espectral; Tratamiento específico en la escritura para cuerda*. *Espacio Sonoro*, nº 27, junio.
- Schoenberg, A. (1963). *El estilo y la idea*. Ed. Taurus. Madrid.
- Wilson, P. N. *Hacia una "Ecología de los sonidos"*. Centro de Estudios Electroacústicos. Universidad Católica Argentina.

9.5 Bibliografía complementaria

- Adler, S. *El Estudio de la Orquestación*, Idea Books, Barcelona, 2006.
- Aulestia, G. *Técnicas Compositivas del Siglo XX*, tomo I y II, Alpuerto, Madrid, 1998.
- Boulez, P. *Puntos de referencia*, Gedisa, Barcelona, 2001.
- Charles, A. *Instrumentación y Orquestación Clásica y Contemporánea*, vol. 2, Rivera Mota, Valencia, 2005.
- Cooper, G. y Meyer, L. B. *Estructura Rítmica de la Música*, Idea Books, Barcelona, 2000.
- Dibelius, U. *La Música Contemporánea a partir de 1945*, Akal Música, Madrid, 2004.
- *Diccionario Harvard de la Música*, Akal, Madrid, 2005.
- Persichetti, V. *Armonía del Siglo XX*, Real musical, Madrid, 2004.
- Charles, A. *Dodecafonismo y Serialismo en España*, Rivera Mota, Valencia, 2005.