

GUÍA DIDÁCTICA
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN 2024-2025

ASIGNATURA	Análisis de la Música del Siglo XX I, II
TIPO DE ASIGNATURA	Formación básica
MATERIA A LA QUE SE VINCULA	Lenguajes y Técnicas de la Música
DEPARTAMENTO	Proyectos instrumentales y composición
ESPECIALIDADES A LAS QUE VA DIRIGIDA	Todas
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA	Cuarto
REQUISITOS PREVIOS	Ninguno

	CURSO	1º	2º	3º	4º
	SEMESTRE	I-II	III-IV	V-VI	VII-VIII
CRÉDITOS ECTS (1 crédito ECTS=30h)		X	X	X	1,5
HORARIO LECTIVO SEMANAL		X	X	X	1,5h
HORARIO TOTAL SEMESTRE (Créditos ECTS * 15 semanas lectivas)		X	X	X	45h
HORAS PRESENCIALES LECTIVAS (clase individual-colectiva)		X	X	X	19,5h
OTRAS HORAS PRESENCIALES (magistrales, audiciones, exámenes)		X	X	X	3h
HORAS ESTUDIO INDIVIDUAL-APRENDIZAJE AUTÓNOMO		X	X	X	22,5h
CALENDARIO DE IMPARTICIÓN	Septiembre-Febrero/ Febrero-Junio				

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL MARCO DE LA TITULACIÓN

La asignatura de Análisis de la música del siglo XX se centra en el estudio y análisis de la música escrita desde la primera década del siglo XX hasta las obras más recientes. Para ello es indispensable el conocimiento de las técnicas compositivas utilizadas durante este período de la historia de la música y de los fines estéticos perseguidos. El estudio refleja los distintos intereses musicales, entre los que deben destacar las nuevas notaciones, la exploración del timbre, las nuevas formas de organización del material musical, así como las nuevas técnicas instrumentales exploradas y desarrolladas durante el mencionado período.

COMPETENCIAS

Competencias de la Asignatura (CA)

- CA-1.- Establecer un criterio de análisis próximo a la realidad interpretativa.
- CA-2.- Conocer las distintas tipologías analíticas.
- CA-3.- Disponer de los recursos teóricos e intelectuales necesarios para la correcta evaluación de una obra y de sus posibilidades interpretativas.
- CA-4.- Conocer la relación entre la notación y su realización práctica.
- CA-5.- Situar cada obra musical su contexto político, estético e histórico
- CA-6.- Establecer relaciones entre la ciencia y las diferentes manifestaciones artísticas con la creación musical.
- CA-7.- Adquirir orden y precisión en la organización del estudio de una partitura.
- CA-8.- Suscitar en el alumno el sentido crítico a través del análisis y del debate.

Competencias Transversales (CT)	Competencias Generales (CG)	Competencias Específicas (CE)
CT-1, CT-2, CT-3, CT-4, CT-5, CT-6, CT-7, CT-8, CT-9, CT-10, CT-11, CT-12, CT-13, CT-14, CT-15, CT-16, CT-17.	CG-1, CG-2, CG-5, CG-11, CG-13, CG-15, CG-23, CG-26.	CE-1, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-9, CE-10, CE-11

CONTENIDOS

Contenidos Generales (CG)

- CG-1.- Estudio y análisis de obras y lenguajes compositivos actuales.
- CG-2.- Conocimiento de diferentes técnicas compositivas y sistemas de notación.
- CG-3.- Desarrollo de una estética y un lenguaje compositivo personales y de la autonomía del pensamiento creativo necesario.
- CG-4.- Conocimiento de un repertorio amplio y de sus implicaciones interpretativas y expresivas en la música actual.

Contenidos Específicos I (CEI)

- CEI-1.- Segunda Escuela de Viena: Atonalismo libre y dodecafonismo: A. Schoenberg, A. Webern y A. Berg.
- CEI-2.- Otros sistemas e influencias compositivas: O. Messiaen.
- CEI-3.- Serialismo integral: P. Boulez, K. Stockhausen y L. Nono.
- CEI-4.- Micropolifonía y microrritmia: G. Ligeti.
- CEI-5.- Indeterminación, aleatoriedad, collage y partituras gráficas: L. Berio, W. Lutoslawsky, K. Penderecki, J. Cage, E. Brown y M. Feldman.

Contenidos Específicos II (CEII)

- CEII-1.- Música formalizada: I. Xenakis y F. Guerrero
- CEII-2.- Minimalismo: S. Reich, T. Riley y M. Feldman.
- CEII-3.- Escuela espectral: G. Grisey y T. Murail.
- CEII-4.- S. Sciarrino
- CEII-5.- Música concreta instrumental: H. Lachenmann.
- CEII-6.- Últimas tendencias: S. Prins, M. Beil, J. M. Sánchez-Verdú, J. M. López López, A. Posadas...

METODOLOGÍA

Las clases de la asignatura de Análisis de la música del siglo XX son impartidas colectivamente y se fundamentan en la materia explicada por el profesor, así como por los artículos, análisis y cualquier otro tipo de material que el profesor considere oportuno. En dichas clases, el profesor puede establecer diálogo con los alumnos si así lo considera oportuno, llegando a la posibilidad de proponer un ambiente de trabajo multidimensional, en el que podría llegar a ser indispensable diferentes actividades no presenciales.

En este aspecto, el profesor estará en disposición de demandar al alumno un trabajo constante y significativo más allá de las horas puramente lectivas. El grado de retorno asumido por cada alumno individualmente podrá ser reflejado en la valoración final de dicho alumno.

En base a los contenidos específicos de la asignatura, el profesor podrá pedir al alumno que amplíe sus conocimientos en cualquier campo del conocimiento dentro de los especificados en la siguiente lista. Todos los contenidos pueden ser materia para examen, independientemente de que hayan sido tratados en las sesiones lectivas. El alumno tiene la responsabilidad de asumir estos contenidos y de

demandar al profesor que los siga en la medida de lo posible.

EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación (CEva)	C. Calificación
CEva-1-1. Asistir a las clases y participar de manera activa en las actividades organizadas dentro de la asignatura. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para la participación conjunta en las actividades de las clases, su actitud y capacidad de expresión de ideas.	5 %
CEva-2.- Realizar análisis sobre textos musicales y audiciones propuestas por el profesor durante las clases presenciales. Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para valorar un hecho musical concreto desde una perspectiva personal.	10 %
CEva-3.- Identificar, a través del análisis de obras de diferentes épocas y estilos, los rasgos esenciales de los diferentes periodos históricos. Mediante este criterio se evalúan los conocimientos del alumno en lo relativo a la distinción de los distintos estilos y sus peculiaridades.	20 %
CEva-4.- Realización de pruebas escritas regulares. Este criterio trata de evaluar la asimilación de los conceptos tratados en cada clase.	65 %

Calificación final = CEva-1 * 0.05 + CEva-2 * 0.1 + CEva-3 * 0.2 + CEva-4 * 0.65

La no entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados por el profesorado de la materia a lo largo del cardinal correspondiente, conllevará la calificación de "No presentado" en la evaluación.

Procedimientos de evaluación	Instrumentos de evaluación	Criterios de evaluación
Observación sistemática Seguimiento Pruebas específicas	Diario de clase	CEva-1, CEva-2, CEva-3
	Trabajo escrito y/o exposición oral	CEva-2, CEva-3
	Examen semestral	CEva-2, CEva-3, CEva-4
Evaluación Ordinaria	Evaluación Sustitutoria*	Evaluación Extraordinaria*
Evaluación continua. Aplicación de los criterios de evaluación al final del semestre.	Pérdida de evaluación continua. Aplicación de los criterios de evaluación al final del semestre y realización de un trabajo escrito adicional de refuerzo que será determinado por el profesor.	Igual que en la evaluación sustitutoria.

*Véase Reglamento de Régimen Interior (RRI)

CALENDARIO-CRONOGRAMA

Durante los meses de septiembre y febrero se proporciona al alumnado el calendario-cronograma del curso en el que se suceden hasta 15 sesiones de clase (semanas lectivas, en función de cada curso y creditaje asignado) con sesiones de trabajo personal

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN

No se contemplan actividades complementarias para esta asignatura

CUALQUIER OTRO ASPECTO RELACIONADO CON LA ASIGNATURA

X

LISTADO DE REPERTORIO

Repertorio I

Atonalismo libre

- Schönberg, A.: 5 Piezas para orquesta, Op.16
- Schönberg, A.: 6 Piezas para piano, Op.19
- Schönberg, A.: 3 piezas para piano, Op. 11
- Webern, A.: 6 Bagatelas para cuarteto de cuerda, Op. 9
- Berg, A.: 5 piezas para clarinete y piano

Dodecafonismo

- Schönberg, A.: Suite para piano Op.25
- Berg, A.: Concierto para violín
- Webern, A.: Variaciones Op. 27

Otros sistemas e influencias compositivas

- Messiaen, O.: Quartet pour la fin du temps
- Messiaen, O.: Técnica de mi lenguaje musical (libro teórico)
- Messiaen, O.: 4 estudios de ritmo

Serialismo integral

- Stockhausen, K.: Punkte
- Stockhausen, K.: Gruppen
- Stockhausen, K.: Klavierstücke I-IV
- Boulez, P.: Structures II
- Nono, L.: Il canto sospeso

Repertorio II

Micropolifonía y microrritmia

- Ligeti, G.: Lux Aeterna
- Ligeti, G.: Concierto para Violoncello
- Ligeti, G.: Estudios para piano
- Nancarrow, C.: Estudios para pianola

Música formalizada

- Xenakis, I.: Metastaseis B
- Xenakis, I.: Achorripsis
- Xenakis, I.: Rebonds B
- Xenakis, I.: Concrete PH
- Guerrero, F.: Zayin VII
- Guerrero, F.: Sahara

Indeterminación, aleatoriedad, collage y partituras gráficas

- Berio, L.: Secuencia para voz y secuencia para oboe
- Berio, L.: Circles
- Lutoslawsky, W.: Juegos Venecianos
- Lutoslawski, W.: Sinfonía no.3
- Penderecki, K.: Threnody for the victims of Hiroshima
- Cage, J.: Williams Mix

- Cage, J.: Variations I
- Cage, J.: Music of changes
- Brown, E.: Folio
- Feldman, M.: primeras obras

Minimalismo

- Reich, S.: It's gonna rain
- Reich, S.: Piano phase
- Reich, S.: Clapping music
- Reich, S.: Violin phase
- Reich, S.: City Life
- Riley, T.: In C
- Feldman, M.: Palais de mari

Escuela espectral

- Grisey, G.: Partiels
- Grisey, G.: Anubis et nout
- Grisey, G.: Prologue
- Murail, T.: Tellur

Técnicas extendidas

- Lachenmann, H.: Pession
- Lachenmann, H.: Güero
- Lachenmann, H.: Gran Torso
- Lachenmann, H.: temA
- Sciarrino, S.: Caprichos para violín
- Sciarrino, S.: L'opera per flauto

Últimas tendencias

- Prins, S.: Piano hero 1
- Prins, S.: Generation Kill
- Beil, M.: Karaoke Rebrannng
- Beil, M.: Key Jack

BIBLIOGRAFÍA

- ADORNO, T.W. Filosofía de la Nueva Música. AKAL
- ADORNO, T.W. Alban Berg. Alianza Música
- ADORNO, T.W. Reacción y Progreso. Tusquets Editores
- ALBERÁ, P. Entretien avec Claude Helffer. Contrechamps Editions
- ALBERÁ, P. Musiques en création. Textes et entretiens. Contrechamps Editions
- AUSTIN, W. La Música en el siglo XX (vols. 1 & 2). Taurus Editores
- BARRIÈRE, JEAN-BAPTISTE, Le timbre, Métaphore pour la composition, IRCAM, 1991
- BORCIANI, P. IL Quarteto. Ricordi
- BOULEZ, P. Hacia una estética musical. Monte Ávila Editores
- BOULEZ, P. La escritura del Gesto. Gedisa Editores
- BOULEZ, P. Le pays fertile. Éditions Gallimard
- BOULEZ, P. Par volonté et par hasard. Éditions du Seuil
- BOULEZ, P. Jalons, Bourgois, Ed. Paris 1989
- BOULEZ, P. Pli selon Pli (entretien et études). Contrechamps Editions
- BOULEZ, P. Penser la musique aujourd'hui, Ed. Gonthier, Paris 1963
- BOULEZ, P. Puntos de referencia. Gedisa Editorial

- BOULEZ, P. Points de repère, Bourgois Ed. Paris 1981.
- CAGE, J. Silencio. Árdora Ediciones
- CARTER, E. La Dimension du temps. Seize Essais sur la Musique. Contrechamps Editions
- CHARLES, A. Análisis de la música española del siglo XX. Rivera Editores
- COHEN--LEVINAS, D. Le Temps de l'écoute (G. Grisey). L'Harmattan
- COOK, N. A Guide to Musical Analysis. Oxford University Press
- CRAFT, R. Conversaciones con Igor Stravinsky. Alianza Música
- DIBELIUS, U. La música contemporánea a partir de 1945. AKAL música
- DIBELIUS, U. La música contemporánea a partir de 1945, Akal ediciones, Madrid 2004
- DONORÀ, L. Semiografia della nuova musica. Zanibon
- DUNSBY, J. Schönberg: Pierrot Lunaire. Cambridge University Press
- EDWARDS/ROSEN/HOLLIGER. Entretiens avec Elliot Carter. Contrechamps Editions
- ERHARDT, LUDWIK, La musique polonaise contemporaine, Ed. Polonia, Varsovie 1966
- FELDMANN, M. Give my regards to Eighth Street. Exact Change
- FERNEYHOUGH, B. textes. IRCAM
- FORTE/GILBERT Introd. Al análisis Schenkeriano. Labor
- GÁNDARA/LORENTE Acústica Musical. ICCMU
- GOTZON, A. Técnicas Compositivas del siglo XX. Editorial Alpuerto
- GREEN, E. The Modern Conductor. Prentice--Hall
- HELFFER, C. Quinze Analyses musicales. De Bach à Manoury. Contrechamps Editions
- HOLLIGER, H. Entretiens, textes, écrits sur son oeuvre. Contrechamps Editions
- HUBER, K. Écrits. Contrechamps Editions
- JEAN--ETIENNE, Trois discours sur le musical, Edisud, Aix--en--Provence, 1983
- KANDINSKY/ VV.AA. El Jinete Azul. Paidós Estética
- KELKEL, MANFRED, Alexandre Scriabin, Ed. Honoré Champion, Paris 1984
- KOBLYABOV, L. Pierre Boulez. A World of Harmony. Harwood Academic Publishers
- KURTÁG, G. Entretiens, textes, écrits sur son oeuvre. Contrechamps Editions
- LA RUE, J. Análisis del estilo Musical. Labor
- LEIBOWITZ, R. Le compositeur et son double. Éditions Gallimard
- LENDVAI, E. The workshop of Bartók and Kodály. Editio Musica Budapest
- LIGETI, G. Neuf Essais sur la musique. Contrechamps Editions
- LUTOSLAWSKI, W. texts edited by Ove Nordwall. Wilhelm Hansen Stockholm
- MACHLIS, J. Introducción a la música contemporánea. Marymar Ediciones (Argentina)
- MACHOVER, TOD, Quoi? Quand? Comment? La recherche musicale, IRCAM 1985
- MACONIE, Robin, Other Planets (The music of K. Stockhausen), The Scarecrow Press
Stockhausen on music, Marion Boyars
- MAILLET, J. Gérard Grisey. Fondements d'une écriture. L'Harmattan
- MARIE, JEAN-ETIENNE, L'homme musical, Arthaud, Paris 1976
- MARIE, JEAN--ETIENNE, Musique vivante, Privat Ed. Paris 1953
- MARIE, JEAN--ETIENNE, Trois discours sur le musical, Edisud, Aix--en-- Provence, 1983
- MESSIAEN, O. Técnica de mi Lenguaje Musical. Alponse Leduc
- MEYER, L. B. El Estilo en la Música. Ediciones Pirámide
- MEYER, L. B, Emotion and Meaning in Music. University of Chicago Press
- MEYER, L. B, The rhythmic structure of music. University of Chicago Press
- MOLDENHAUER, I. Anton von Webern PERSPECTIVES. Da Capo Press
- MONSON, K. Alban Berg. Houghton Mifflin Co. Boston

- MORATE, M. La música de Francisco Guerrero Marín (1951-1997): La combinatoria como sistema compositivo
- MORGAN R. P. La Música del siglo XX, Akal ediciones, Madrid, 1994
- MORGAN R. P. Antología de la música del siglo XX. AKAL música
- NATTIEZ, J.J. The Boulez-- Cage Correspondence. Cambridge University Press
- NOUBEL, M. Elliot Carter, ou le temps fertile. Contrechamps Editions
- OSMOND--SMITH, D. Berio. Oxford University Press
- PERLE, G. Serial Composition and Atonality. University of California Press
- PERLE, G. Composición serial y atonal, Idea Books, Barcelona 1999
- PERLE, G. The listening Composer. University of California Press
- PERLE, G. The Operas of Alban Berg: Lulu. University of California Press
- PERLE, G. The Operas of Alban Berg: Wozzeck. University of California Press
- PERLE, G. The Cambridge companion to BERG. Cambridge University Press
- POPLE, Anthony, Messiaen, quatuor pour la fin du temps. Cambridge University Press
- RESTAGNO, E. Xenakis. Edizioni di Torino
- RETI, RUDOLPH Tonalidad, atonalidad, pantonalidad, Rialp, Madrid, 1965
- ROBERTSON, A. y STEVENS, D., Historia General de la música (4 vols), Ed. Alpuerto, Madrid 1978
- ROSTAND, C. Anton Webern. Alianza Música
- SALZER, F. Audición Estructural. Labor
- SCHERCHEN, H. El arte de dirigir la orquesta. Span Press
- SCHÖNBERG, A. El estilo y la idea. Idea Books
- SCHÖNBERG/KANDINSKY, Cartas, Cuadros y Documentos... Alianza Música
- STOCKHAUSEN, K. Entrevista sobre el genio musical. TURNER
- STONE, K. Music Notation in the XXth Century. W.W. Norton
- STRAWINSKY, IGOR, Poética Musical, Ed. Taurus, Madrid 1983
- STUCKENSCHMIDT, H.H. La música del siglo XX. Ediciones Guadarrama
- STUCKENSCHMIDT, H.H. Schönberg (vida, contexto, obra). Alianza Música
- SUPPER, M. Música electrónica y música con ordenador. Alianza Música
- TOSI, MICHÈLE, L'Overture Métatonale, Ed. Durand, Paris 1992
- VARIOS AUTORES, Le timbre, métaphore pour la composition, Ircam, Paris 1991.
- VERMEIL, J. Conversations with Boulez: Thoughts on Conducting. Amadeus Press
- WEBERN, A. El camí cap a la nova música. Antoni Bosch, editor
- WHITTALL, A. Jonathan Harvey. IRCAM. Musical composition in the twentieth century. Oxford University Press, Oxford 1999
- VILLA ROJO, JESÚS, Notación y grafía musical en el siglo XX, Ed. Iberautor, Madrid 2003
- WINCKEL, F. Music, Sound, Sensation. Dover Publications
- XENAKIS, I. Música y Arquitectura. Antoni Bosch, editor
- XENAKIS, I. Formalized Music. University of Indiana Press