

GUÍA DIDÁCTICA
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN

ASIGNATURA	Análisis de la Música Actual I, II
TIPO DE ASIGNATURA	Obligatoria de especialidad
MATERIA A LA QUE SE VINCULA	Composición e Instrumentación
DEPARTAMENTO	Proyectos instrumentales y composición
ESPECIALIDADES A LAS QUE VA DIRIGIDA	Composición y Dirección
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA	Cuarto
REQUISITOS PREVIOS	I-II: Estar matriculado en el curso correspondiente

	CURSO	1º	2º	3º	4º
	SEMESTRE	X	X	X	I-II
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	21h
OTRAS HORAS PRESENCIALES (magistrales, audiciones, exámenes)		X	X	X	1,5h
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 Actual (I,II) debe permitir al alumno conocer, ubicar y discernir el repertorio musical más reciente del final del siglo XX (año 1995 en adelante) y del siglo XXI, originado en el contexto de las músicas occidentales europeas y no europeas. El alumno debe poder elaborar y formular un juicio crítico y personal sobre las obras, reconocer e identificar las distintas técnicas empleadas en la creación musical de este período y analizar de forma precisa los distintos elementos que componen una obra musical.

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 una correcta evaluación de la obra y de sus posibilidades interpretativas.
- CA-4.-Conocer la relación entre la notación y su realización práctica.
- CA-5.-Contextualizar cada obra musical política, estética e históricamente.
- 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,	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

CT-12, CT-13, CT-14, CT-15, CT-16,
CT-17.

CONTENIDOS

Contenidos Generales (CoG)

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

Contenidos Específicos I (CoEI)

- CoEI-1.- Período 1995-actualidad I: Principales tendencias en el contexto de la música occidental centroeuropea.
- CoEI-2.- Período 1995-actualidad II: Principales tendencias en el contexto de la música occidental no centroeuropea.
- CoEI-3.- El instrumento como material.
- CoEI-4.- Escucha y análisis auditivo de los estrenos ocurridos en los principales festivales europeos de música actual.

Contenidos Específicos II (CoEII)

- CoEII-1.- “Diferencia y repetición” en la música instrumental y vocal de la Tercera Escuela de Viena.
- CoEII-2.- La creación de Ópera en el marco de nuestra actualidad I: desde 1995 hasta 2010.
- CoEII-3.- La creación de Ópera en el marco de nuestra actualidad II: desde 2010 hasta hoy.
- CoEII-4.- 2000 I: Práctica digital y visual en el ámbito de la “composición musical sonora”.
- CoEII-5.- 2000 II: Análisis de música “interdisciplinar” y “multimedia”.
- CoEII-6.- Escucha y análisis auditivo de los estrenos ocurridos en los principales festivales europeos de música actual.

METODOLOGÍA

Las clases de la asignatura de Análisis de la Música Actual I y II serán impartidas colectivamente y se fundamentarán 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.- 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, CEva-4
	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.	Ídem 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

Se contempla la posibilidad de asistir a los estrenos de los principales festivales de música contemporánea nacionales y de Centroeuropa.

CUALQUIER OTRO ASPECTO RELACIONADO CON LA ASIGNATURA

X

Este documento está redactado contemplando el uso de términos que pretenden incluir a todos los géneros o personas, sin especificarlos explícitamente

LISTADO DE REPERTORIO

Repertorio I

Período 1995–2000 I: Principales tendencias en el contexto de la música occidental centroeuropea.
Períodos finales de los compositores.

Se trabajará sobre la obra de más reciente creación de compositores similares a:

- Iannis Xenakis
- Pierre Boulez
- Giacinto Scelsi
- Bernd Alois Zimmermann
- Wolfgang Rihm
- Gérard Grisey
- Tristan Murail
- Kaija Saariaho
- Jonathan Harvey
- Helmut Lachenmann
- Luigi Nono
- Salvatore Sciarrino
- György Ligeti

Período 1995–2000 II: Principales tendencias en el contexto de la música occidental no centroeuropea.

Se trabajará sobre la obra de compositores similares a:

- Chaya Czernowin
- Toru Takemitsu
- Isang Yun
- Steven Takasugi
- Galina Ustvólskaya
- Sofiya Gubaidúlina
- Francisco Guerrero Marín
- Steve Reich
- Philippe Glass
- José Maceda
- Unsuk Chin

La creación de Ópera en el marco de nuestra actualidad I: desde 1995 hasta 2010.

Se analizarán las óperas de creación actual estrenadas en los principales Teatros de Ópera y Festivales.

Se trabajará sobre la obra de compositores similares a:

- Wolfgang Rihm
- Helmut Lachenmann
- Bernd Alois Zimmermann
- Salvatore Sciarrino
- Mauricio Kagel
- György Ligeti

La creación de Ópera en el marco de nuestra actualidad II: desde 2010 hasta 2025.

Se analizarán las óperas de creación actual estrenadas en los principales Teatros de Ópera y Festivales.

Se trabajará sobre la obra de compositores similares a estos:

- Beat Furrer
- Georges Aperghis
- Georg Fridrich Hass
- Fausto Romitelli
- Héctor Parra
- Francesco Filidei
- Mauricio Sotelo
- José María Sánchez-Verdú
- Agustín Charles
- Jesús Torres
- Pascal Dusapin

Escucha y análisis auditivo de los estrenos ocurridos en los principales festivales europeos de música actual.

- El repertorio de este apartado será en función del material audiovisual disponible.

Repertorio II

“Diferencia y repetición” en la música instrumental y vocal de la Tercera Escuela de Viena.

Se trabajará sobre la obra de compositores similares a estos:

- Beat Furrer
- Bernhard Lang
- Pierluigi Billone
- Olga Neuwirth
- Georg Friedrich Haas
- Johannes Maria Staud
- Clemens Gadenstätter
- Bernhard Gander

El instrumento como material.

Se trabajará sobre la obra de compositores similares a estos:

- Helmut Lachenmann
- Beat Furrer
- Pierluigi Billone
- Alberto Posadas
- Enno Poppe
- Rebecca Saunders

2000 I: Práctica digital y visual en el ámbito de la “composición musical sonora”.

Se trabajará sobre la obra de compositores/as forjados en ámbitos y/o escuelas similares a estas:

- IRCAM
- SWR Experimentalstudio
- Studio für Elektronische Musik des WDR Köln
- Institute for Computer Music and Sound Technology der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)
- Darmstädter Ferienkurse für Neue musik
- Donaueschinger Musiktage

Análisis de música interactiva, interdisciplinar y multimedia.

Se trabajará sobre la obra de compositores/as forjados en ámbitos y/o escuelas similares a estas:

- Alexander Schubert
- Johannes Kreidler
- Britgitta Muntendorf
- Matthew Schlomowitz
- Jennifer Walshe

Escucha y análisis auditivo de los estrenos ocurridos en los principales festivales europeos de música actual.

- El repertorio de este apartado estará determinado en función del material audiovisual de última creación disponible (emisiones de radio, material audiovisual, partitura musical en sus diferentes formatos)

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, JJ. 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
- WHITTALL, A. 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 i Arquitectura. Antoni Bosch, editor
- XENAKIS, I. Formalized Music. University of Indiana Press