MÚSICA DEL SIGLO XX HASTA 1950

GRADO EN MUSICOLOGÍA
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid

4º Curso - 7º Semestre

Datos Generales

- **Plan de estudios:** 0889 - GRADO EN MUSICOLOGÍA (2011-12)
- **Carácter:** OBLIGATORIA
- **ECTS:** 6.0
- **Código:** 804649
- **Departamento:** Musicología

Grupos

CLASES TEÓRICAS/ CLASES PRÁCTICAS Y/O SEMINARIOS
<http://geografiaehistoria.ucm.es/estudios/2014-15/grado-musicologia-plan-804649>

BREVE DESCRIPTOR

El fin principal que se persigue a través de esta asignatura es el conocimiento e interpretación de los fenómenos musicales que se han producido desde inicios del siglo XX hasta 1950. Se atenderá tanto a los aspectos estéticos y estilísticos como a la relación de la música con el contexto histórico, cultural, político, sociológico y económico en que se desarrolla.

REQUISITOS

No son obligatorios requisitos específicos.

OBJETIVOS

1. Conocer el contexto histórico, artístico y cultural en el que se desarrolla la música de primera mitad del siglo XX.

2. Establecer el modo en que influyeron las principales corrientes de pensamiento estético de la época en la propia práctica compositiva.
3. Diferenciar los rasgos técnicos y las principales corrientes estilísticas de la música de primera mitad del siglo XX.
4. Manejar con rigor las distintas metodologías para el análisis de la música de primera mitad del siglo XX.
5. Conocer las principales corrientes historiográficas que se han desarrollado para el estudio de la música en este período.
6. Utilizar de forma autónoma las diversas fuentes de información musical (partituras, textos, audiovisuales, etc.).
7. Capacitar a los alumnos para iniciar trabajos de estudio e investigación sobre la música de primera mitad del siglo XX.
8. Adquirir el vocabulario que permita explicar de forma oral y escrita los procesos musicales de la creación de este período, así como establecer valoraciones propias.
9. Desarrollar la sensibilidad estética frente a las nuevas propuestas musicales de primera mitad del siglo XX.

CONTENIDO

BLOQUE 1. CONTINUIDAD Y RUPTURA EN EL CAMBIO DE SIGLO

Tema 1. La renovación clásica de Claude Debussy

1.1. Contexto histórico, cultural y artístico. Analogías del lenguaje debussysta con el impresionismo pictórico y el simbolismo literario. Bases estéticas del impresionismo musical: la evocación como finalidad artística.

1.2. Características de la música impresionista. La definición de un nuevo lenguaje. Nuevos planteamientos melódicos y rítmicos. El sistema tonal a las puertas de la disolución. El interés por el color. La renovación de la forma.

1.3. La música de Claude Debussy. Nuevos paradigmas operísticos: *Pelléas et Mélisande*. La obra orquestal. Música de cámara: los *Preludios* para piano.

Tema 2. El impresionismo más allá de Debussy

2.1. La música de Maurice Ravel: la conciliación entre el clasicismo y el impresionismo. Puntos de encuentro y desencuentro entre Debussy y Ravel. Principales características y obras de Ravel.

2.2. La herencia del impresionismo en otros autores. Contemporáneos de Debussy en Francia: Paul Dukas y Delius. La impronta del impresionismo fuera de Francia.

BLOQUE 2. EL NEOPOPULARISMO COMO EXPRESIÓN DE IDENTIDAD NACIONAL

Tema 3. Igor Stravinsky y los Ballets Rusos

La figura de Diaguilev y las temporadas rusas en París. La integración de las artes a través del ballet.

3.1. Los grandes ballets rusos de Stravinsky. La herencia nacionalista. *El pájaro de fuego*: la síntesis entre tradición y modernidad. *Petrushka*: en el camino hacia la vanguardia. *La consagración de la Primavera*: el triunfo del primitivismo y la radicalidad.

3.2. Segunda etapa del período ruso (1914-1918): el inicio del cambio. Las aportaciones coreográficas de Massine. Nuevos ballets de Stravinsky. La renovación escénica en *Renard*, *Noces* y *L'Histoire du soldat*.

Tema 4. La renovación de la música nacional: Béla Bartók

El nuevo concepto de nacionalismo progresista. Cosmopolitismo y descentralización musical.

4.1. La obra de Béla Bartók. Folclore y vanguardia como bases para la creación. Principios formales y armónicos en la obra de Béla Bartók. La música escénica: de *El castillo de Barba-azul* a *El mandarín maravilloso*. Dos obras de madurez: *Sonata para dos pianos y percusión* y *Música para percusión, cuerda y celesta*.

Tema 5. Una nueva estética musical. La “música del ruido”

Manifiestos teóricos y críticos hacia una nueva estética musical. Entre pasado y futuro.

5.1. Los antecedentes de la nueva música. Los presupuestos teóricos de Ferruccio Busoni. El manifiesto futurista. Pratella, Luigi Russolo y el arte de los ruidos.

5.2. La música de la máquina. Antecedentes de la relación entre música y tecnología. Los primeros instrumentos electrónicos: theremin, ondas martenot y otros.

BLOQUE 3. LA SEGUNDA ESCUELA DE VIENA: DEL POSTROMANTICISMO AL DODECAFONISMO

La Viena de fin de siglo. El expresionismo alemán y sus implicaciones musicales. Relaciones entre pintura y música: Gerstl, Kandinski y Schoenberg. La música en el contexto de dos guerras mundiales.

Tema 6. La revolución asentada en la tradición

6.1. La herencia postromántica en las primeras obras de Schoenberg. La tonalidad extendida y el desarrollo del cromatismo wagneriano: *Verklärte Nacht* y *Gurrelieder*. Hacia la atonalidad: el *Cuarteto n.º 2*.

6.2. El período atonal de Schoenberg. La atonalidad: lenguaje del expresionismo y el psicoanálisis. Un arte que no es para todos. Procedimientos atonales en la música para piano y para orquesta. La música escénica: *Erwartung* y *Die glückliche Hand*. *Pierrot Lunaire*: la cuestión del *Sprechstimme*; técnicas contrapuntísticas y formales.

6.3. Anton Webern: la indagación aforística en el lenguaje atonal.

6.4. Alban Berg: de la expresividad tardorromántica a la atonalidad. *Wozzeck*.

Tema 7. Un nuevo clasicismo: el método dodecafónico

7.1. El dodecafonismo en las obras de Schoenberg. Diversas aplicaciones de la serie: del op. 23 al op. 26. La combinatoriedad hexacórdica. La ópera *Moses und Aron*. La obra de Schoenberg en Estados Unidos (1933-51).

7.2. Alban Berg. La composición como autobiografía. Acrósticos y simbolismos.

7.3. Anton Webern. Nuevas búsquedas en el dodecafonismo: *Sinfonía* op. 21. Series derivadas.

7.4. Influencia de la Segunda Escuela de Viena. El pensamiento de Adorno. El concepto de “nueva música”.

BLOQUE 4. LA MÚSICA EN EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS

Tema 8. Diferentes visiones del neoclasicismo musical

Diferentes acepciones del término “neoclásico”. Bases estéticas y musicales del neoclasicismo. La nueva conciencia de la música histórica.

8.1. El periodo neoclásico de Stravinsky. El auge de la música instrumental: piezas para conjunto de viento y música para piano. El ballet neoclásico. La obra de Stravinsky en Estados Unidos: 1933-51.

8.2. Otras propuestas neoclásicas. Paul Hindemith: la tradición concertística y la tonalidad libre. Prokofiev y la tradición clásica. Neoclasicismo italiano: Casella, Malipiero y Respighi.

Tema 9. La música francesa en los años 20: el Grupo de los Seis

El manifiesto de Jean Cocteau: *Le Coq et l'Arlequin*.

9.1. La referencia de Erik Satie. Satie como padre espiritual de los Seis: ingenuidad e ironía. El ballet *Parade* y la estética cubista. La revalorización de Satie al final de su carrera. *Relâche* y el dadaísmo.

9.2. El Grupo de Los Seis. Composición del grupo y homogeneidad. Obras conjuntas: *Les mariés de la Tour Eiffel*. Darius Milhaud: músicas brasileñas y ballets. Francis Poulenc y la estética neoclásica. Arthur Honegger y la tradición germánica. La participación de Auric y Durey, y el caso de Germaine Tailleferre. Evolución posterior de Los Seis.

BLOQUE 5. LA MÚSICA ESPAÑOLA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

Tema 10. La música española en el cambio de siglo

10.1. Contexto sociológico, histórico y cultural.

10.2. Figuras de transición. Isaac Albéniz y Felipe Pedrell.

Tema 11. De la tradición a la vanguardia

11.1. Magisterio y creación en La Generación de los Maestros.

11.2. Manuel de Falla: la integración del lenguaje identitario en el discurso internacional.

11.3. La heterogénea Generación del 27.

BIBLIOGRAFÍA

- Austin, William W. *Music in the 20th Century from Debussy through Stravinsky*. Nueva York, Norton, 1966. [Traducción al castellano: *La música en el siglo XX*. 2 vol. Madrid, Taurus, 1985].
- Cook, Nicholas y A. Pople (eds): *The Cambridge History of Twentieth-Century Music*. Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
- Karolyi, Otto. *Introducing Modern Music*. Londres, Peguin, 1995 (traducción al castellano: *Introducción a la música del siglo XX*. Madrid, Alianza, 2000).
- Machlis, Joseph. *Introducción a la música contemporánea*. Buenos Aires, Marymar, 1975.
- Morgan, Robert P. *La música del siglo XX. Una historia del estilo musical en la Europa y la América modernas*. Madrid, Akal, 1994.
- Nattiez, Jean-Jacques (ed.). *Musiques du XXe siècle. Une encyclopédie pour le XXI siècle*. París, Actes Sud, 2003.
- Ross, Alex. *El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música*. Barcelona, Seix Barral, 2009.
- Storia della musica. II Novecento I, 9. Parte I, 9* (de Guido Salvetti) y II, Parte I, 10 (Gianfranco Vinay). Turín, Edizioni di Torino, 1977-1978. [Traducción al castellano: *Historia de la música. El siglo XX (primera parte) y (segunda parte)*. Madrid, Turner, col. "Turner Música", 1986-1987].
- Taruskin, Richard (ed.). *The Oxford History of Western Music*, vol. 4 y 5. Oxford University Press, 2004.
- Withall, Arnold. *Musical Composition in the Twentieth-Century*. Oxford, Oxford University Press, 2000.

EVALUACIÓN

Pruebas de desarrollo: 50 %

- Se realizará al menos una prueba escrita que incluirá tanto preguntas teóricas como análisis de partituras y audiciones. En todo caso, para aprobar la asignatura el alumno deberá superar el comentario analítico.

Asistencia y participación en clase: 20 %

- Se valorará, de manera cualitativa, la asistencia y participación en clase, y de manera particular en los seminarios. El alumno debe estudiar previamente las obras que se analicen a lo largo del curso, así como efectuar las lecturas que la profesora recomiende.

Trabajos y actividades: 30 %

- El alumno deberá presentar el análisis de una obra correspondiente al período objeto de estudio, de entre los propuestos por la profesora.
- Asimismo, será obligatoria la presentación de un trabajo (máximo 5 folios a espaciado y medio) sobre alguno de los contenidos relacionados con la materia.

Para aprobar la asignatura es necesario obtener como mínimo la evaluación de 4 en cada uno de los apartados.

ACTIVIDADES DOCENTES

Presenciales

- 2,4 créditos ECTS

Clases magistrales, clases prácticas, seminarios y tutorías.

No presenciales

- 3,6 créditos ECTS

Preparación y estudio de los materiales tratados en el curso mediante la utilización de archivos, catálogos de obras, biblioteca y otros.

TOTAL

6 créditos ECTS = 150 horas

- **Explicaciones teóricas:** mediante ellas la profesora aportará al alumno una visión panorámica y sintética de los principales contenidos conceptuales de cada tema.
- **Análisis de partituras:** el análisis de determinadas obras de referencia en la literatura musical del período permitirá al alumno familiarizarse con los rasgos técnicos y estilísticos de la música de primera mitad del siglo XX.
- **Audiciones:** a partir de una selección del repertorio, se propondrá al alumno el comentario de algunas obras representativas, tanto de modo inductivo (extrayendo conclusiones generales sobre un autor o estilo a partir de la escucha de una obra concreta) como de manera deductiva (aplicando los rasgos generales de un autor o estilo concreto a la audición propuesta).
- **Comentario de textos:** Durante la primera mitad del siglo XX los compositores ofrecieron numerosos testimonios en los que abundan sobre su sistema compositivo y su propia concepción de la obra. Dichos textos constituyen una fuente de primera mano para conocer el período, por lo que fomentaremos su lectura como parte medular de la asignatura. Asimismo, se propondrá la lectura de alguna bibliografía básica para la comprensión de la asignatura.
- **Ejercicios de escritura musical:** como mejor medio para favorecer la comprensión, se pedirá al alumno que practique mediante la escritura de determinados elementos del lenguaje musical propios del siglo XX, como la construcción de diferentes tipos de acordes, escalas, o recursos técnicos.
- **Seminarios de prácticas:** caracterizados por su índole monográfica, permitirán al alumno profundizar en cuestiones específicas del temario. A lo largo del curso se harán seis seminarios, que versarán sobre cuestiones claves, aunque breves y abarcables de la asignatura.
- **Otras actividades:** eventualmente se podrán proponer otras actividades fuera del aula, como asistencia a conciertos en los que se programen obras relacionadas con el temario, visita a archivos especializados en música del siglo XX (como la Fundación Juan March, la Residencia de Estudiantes o el Archivo Manuel de Falla) o participación en congresos y ciclos de conferencias.

COMPETENCIAS

Específicas

- Conocimiento de las coordenadas histórico-sociales en las que se inserta la música del siglo XX
- Dominio del lenguaje musical del período y sus estructuras.

- Manejo de las distintas metodologías de análisis del hecho sonoro.
- Conocimiento de las principales tendencias historiográficas que han abordado la música durante la primera mitad del siglo XX.
- Capacidad de emplear métodos actualizados de otras disciplinas humanísticas como herramientas auxiliares.