

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: ARTES

CÓDIGO N°: 0654 (PLAN 1986) - 16031 (PLAN 2019).

MATERIA: EVOLUCIÓN DE LOS ESTILOS IV (IMPRESIONISMO Y SIGLO XX (PLAN 1986) - HISTORIA DE LA MÚSICA - SIGLOS XX – XXI (PLAN 2019).

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL Ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: RODRIGUEZ, EDGARDO JOSÉ.

2° CUATRIMESTRE 2024

AÑO: 2024

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

CÓDIGO N°: 0654 (PLAN 1986) - 16031 (PLAN 2019).

MATERIA EVOLUCIÓN DE LOS ESTILOS IV (IMPRESIONISMO Y SIGLO XX (PLAN 1986) / HISTORIA DE LA MÚSICA - SIGLOS XX – XXI (PLAN 2019).

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL Ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL ¹

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

CARGA HORARIA: 96 HORAS

2° CUATRIMESTRE 2024

PROFESOR/A: RODRÍGUEZ, EDGARDO JOSÉ

EQUIPO DOCENTE:²

JTP: MARTÍNEZ, ALEJANDRO

a. Fundamentación y descripción:

La asignatura propone el estudio principalmente analítico de algunas de las corrientes más importantes de la música académica de los siglos XX y XXI.

La hipótesis fundamental que se asume y ordena el estudio es la existencia, hasta al menos la década del 50, de dos grandes modos de configuración formal: el aditivo y el organicista. Dicha oposición se puede considerar también como la oposición entre el pensamiento musical centrado en las discontinuidades de los materiales y aquél focalizado en la continuidad de la forma; y desde luego, como la contrapartida musical de la oposición de dos grandes tradiciones culturales y económicas: centro europa (Austria y Alemania) y Francia junto con Rusia, por un lado, y Estados Unidos, por el otro).

El modo de configuración formal aditivo o centrado en el material musical permite reunir bajo una misma categoría a compositores tan diferentes como Ch. Ives, C. Debussy, I. Stravinsky y E. Varese, entre otros. Por el contrario, el organicismo musical es mucho más homogéneo y se centra en torno de la Escuela de Viena (A. Schoenberg y sus alumnos más famosos: A. Webern y A. Berg), heredera de la gran tradición musical tonal germánica.

La segunda mitad del S. XX se caracteriza por la proliferación de tendencias compositivas y formales divergentes que, en general, reducen el poder explicativo de la oposición aditivismo-organicismo (quizás lo único que las caracteriza es cierto carácter reactivo con respecto al modo tradicional). La aparición del azar y la indeterminación formal como poéticas compositivas, la independización del timbre por medio de la electroacústica y de nuevos usos de la orquesta tradicional, el control estadístico de la forma, la repetición minimalista, la reaparición de la ópera, etc., proponen

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1° y 2° cuatrimestre de 2024 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

² Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

nuevos modos de configuración formal que, en algún caso, suponen hasta la negación misma de la forma musical.

En el siglo XXI estas condiciones generales parecen vigentes y en algunos casos se han acentuado. La cátedra, en ese sentido, asume la inabarcabilidad del objeto de estudio al mismo tiempo que intenta una sistematización a partir de la modelización de las estructuras tradicionales.

b. Objetivos

- Conocer las principales líneas de evolución histórica de la música del SXX y las que actualmente se desarrollan,
- Dar cuenta de dicha evolución en términos técnico-analíticos estrictos,
- Incorporar pautas sistemáticas de análisis,
- Comprender y evaluar la historicidad intrínseca de los fenómenos estudiados: tipos de músicas, modos de análisis, estructuras de audición, etc.,

c. Contenidos:

Unidad 1. Aditivismo

1) Introducción: el abandono de la tonalidad.

2) La música de C. Debussy: etapas compositivas. La sintaxis no-tonal. Aditividad formal: superposición (heterofonía) y yuxtaposición de materiales, estructuración por planos: estructuralidad del registro. Variación ornamental. Trabajo con repertorios acotados de alturas. Conducción parafrónica. Adireccionalidad tonal y rítmica (ritmos no-retrogradables).

3) La música de I. Stravinsky: etapas compositivas: período ruso, neoclasicismo y serialismo. El período ruso: construcción aditiva de la forma. Variación ornamental: adición y sustracción, mínima. El ritmo como parámetro estructurante. Polimetría vertical y heterofonía.

Se estudiarán las siguientes obras:

Preludios seleccionados del Primer y Segundo Libro de Preludios para piano, Preludio a la Siesta de un Fauno y Nocturnos para orquesta.

Números seleccionados de La Consagración de la Primavera, números seleccionados de La Historia del Soldado, Tres Piezas para Cuarteto de Cuerdas.

Unidad 2. Organicismo formal

1) La Escuela de Viena y el atonalismo libre: el organicismo formal. El problema de la forma: la microforma. La variación estructural. El intervalo como factor estructurante. Principios de no repetición y de complementariedad cromática. Función formal del texto.

2) Dodecafonismo: A. Schoenberg: el serialismo. Ideas básicas: principio de la unidad del espacio musical, armonía complementaria/principio de no repetición de sonido, el ultratematismo. Característica del lenguaje schoenbergiano. El problema de la regulación armónica: uso sistemático de agregados y combinatoria hexacordal inversa; presentación multidimensional de la serie. Particiones isomórficas. Función formal de la serie: elecciones seriales. La música dodecafónica de A. Webern. Simetrías formales. Antecedentes del serialismo multiparamétrico.

Se estudiarán las siguientes obras:

- 1) Opus 19 Nros. 2, 3 y 6, números seleccionados del *Pierrot Lunaire* (A. Schoenberg); Opus 5, 9 y 11 (A. Webern).
- 2) Números seleccionados de la Suite para Piano op. 25, números seleccionados de las Variaciones para Orquesta op. 31 (A. Schoenberg); 1er Mov. del Op. 24 y 2do Mov. del Opus 27 (A. Webern).

Unidad 3. El timbre

El timbre como parámetro estructurante: anulación de la altura. E. Varèse: el abandono de los instrumentos de altura puntual. Estructuración por bandas de registro. Música de objetos. A. Schoenberg: *klangfarbenmelodie*.

Se estudiarán las siguientes obras:

Ionisation (E. Varèse) y el Op. 16 Nro. 3 (A. Schoenberg).

Unidad 4. La Música Contemporánea a partir de los años 50

1) El Serialismo Integral:

El problema del control. El problema del tematismo según el serialismo integral. Extensión del principio serial al resto de los parámetros. Dodecafonización del ritmo y los modos de ataque. El problema de la intensidad. La audición estadística. Textura, tematismo y serialismo integral.

2) Músicas no-seriales:

Música aleatoria: el problema del tematismo en la música de J. Cage. Estructuras rítmicas. Distintos niveles de control: aleatoriedad e indeterminación. El plan constructivo de *Music of changes*. La discusión Boulez-Cage. El problema formal según Cage.

3) Música de masas: G. Ligeti. Etapas en su obra. Características generales. La textura-timbre. La micropolifonía. Planos. Concepción formal.

4) La música electroacústica-música concreta. El problema del intérprete. Música mixta. Música por computadora. El problema formal en el contexto electroacústico.

5) Minimalismo: Compositores y principales tendencias. Desarrollo histórico. Pensamiento antidualéctico. El problema formal.

6) Luciano Berio: música vocal. Posmodernismo musical: la cita. La *Sinfonía*.

Se analizarán las siguientes obras:

1) Modo de Valores e Intensidades (O. Messiaen), Kreuzspiel (K. Stockhausen) y Estructura 1A (P. Boulez).

2) Klavierstucke XI K. (Stockhausen), Music of Changes (J. Cage).

3) 1er Mov. del Concierto de Cámara (G. Ligeti).

4) Gesang der Jünglinge (K. Stockhausen).

5) varias obras de S. Reich.

6) segmentos de la Sinfonía.

e. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:

Unidad 1. Aditivismo

Bibliografía obligatoria:

Berger, A.: Problems of pitch organization in Stravinsky. *Perspectives of New Music*, s/f.

Boulez, P.: *Penser la musique aujourd'hui*. Paris, Gonthier, 1964.

-----*Relevés d'apprenti*. Paris, Seuil, 1966.

Horlacher, G. (2001) Running in Place: Sketches and Superimposition in Stravinsky's Music. *Music Theory Spectrum*, Vol. 23, No. 2: 196-216.

Kramer, J. (1988) *The time of Music*. New York, Schirmer Books.

Leydon, R. (2001) Debussy's Late Style and the Devices of the Early Silent Cinema. *Music Theory Spectrum*, Vol. 23, No. 2: 217-241.

Bibliografía complementaria:

Boretz, B & Cone, E. (eds.): *Perspectives on Schoenberg and Stravinsky*. New York, Norton, 1972.

Haimo, E. (Eds.): *Stravinsky Retrospectives*. Lincoln, Nebr.: Un. of Nebraska Press, 1987.

Nichols, R. (1973) *Debussy*. London, Oxford UP.

Passler, J. (Eds.): *Confronting Stravinsky*. Berkeley: University of California Press, 1986.

Stravinsky, I. y Craft, R.: *Conversaciones con Stravinsky*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1964.

Unidad 2. Organicismo formal

Bibliografía obligatoria:

Haimo, E.: *Schoenberg's serial odyssey*. Oxford, Clarendon Press, 1990.

Klammer, A.: Webern's Piano Variations op. 27, 3rd. mov.. *Die Reihe*. Pennsylvania, T. Presser Co.,1958.

Kramer, J. (1988) *The time of Music*. New York, Schirmer Books.

Pousseur, H.: A. Webern's organic chromaticism. *Die Reihe*. Pennsylvania, T. Presser Co.,1958.

Bibliografía complementaria:

Boretz, B & Cone, E. (eds.): *Perspectives on Schoenberg and Stravinsky*. New York, Norton, 1972.

Borio, G.: L'immagine "seriale" di Webern. *L'esperienza Musicale*, s/f.

Boulez, P.: *Penser la musique aujourd'hui*. Paris, Gonthier, 1964.

-----*Relevés d'apprenti*. Paris, Seuil, 1966.

Grant, M. J. (2001) *Serial music, serial aesthetics: compositional theory in post-war Europe*. Cambridge, Cambridge University Press.

Griffiths, P. y otros: *La Segunda Escuela Vienesa*. Barcelona, Muchnik Editores, 1986.

Perle, G.: *Serial composition and atonality*. Berkeley, U. of California Press, 1991.

Rosen, C. *Schoenberg*. Barcelona, Antoni Bosch Editor, 1975.

Unidad 3. El timbre

Bibliografía obligatoria:

Bernard, Jonathan (1981) Pitch/Register in the music of Varèse. *Music Theory Spectrum*, Vol. 3, pp-1-25.

Burkhart, C. (1973) Schoenberg's Farben: An Analysis of Op. 16, No. 3. *Perspectives of New Music*, Vol. 2, No. 1/2, pp. 141-172.

Cramer, A. (2002) "Klangfarbenmelodie": A Principle of Early Atonal Harmony. *Music Theory Spectrum*, Vol. 24, No. 1 (Spring, 2002), pp. 1-34.

François, J. C. (1991) Organization of Scattered Timbral Qualities: A Look at Edgard Varèse's Ionisation.

Perspectives of New Music 29 (1): 48–79.

Siddons, James, (1984) On the nature of melody in Varèse's Density 21.5. *Perspectives of New Music*, 3/1, pp. 298-316.

Bibliografía complementaria

Boretz, B & Cone, E. (eds.): *Perspectives on Schoenberg and Stravinsky*. New York, Norton, 1972.
Griffiths, P. y otros: *La Segunda Escuela Vienesa*. Barcelona, Muchnik Editores, 1986.
Schaeffer, P. (1966) *Traité des objets musicaux: essai interdisciplines*. Paris: Seuil.
Vivier, O.: *Varèse*. Paris, Seuil, 1973.

Unidad 4. La Música Contemporánea a partir de los años 50

Bibliografía obligatoria:

- Bayer, F.: Atmosphères de G. Ligeti: éléments pour une analyse. *Analyse Musicale*, 1989.
- Baillet, J. (2000) *Gérard Grisey. Fondements d'une écriture*. Paris, L'Harmattan.
- Cage, J. (1981) *Para los pájaros*. Caracas, Monte Ávila Editores.
(s/f) El futuro de la música.
(1993) *Composition in retrospect*. Cambridge, Mass.: Exact Change.
- Dell'Antonio, A. (ed.) (2004) *Beyond Structural Listening? Postmodern Modes of Hearing*. Berkeley, University of California Press.
- Ferneyhough, B. (1993) Form, Figure, Style-An Intermediate Assessment. *Perspectives of New Music* 31, no. 1: 33-34.
- Flinn, J. (2011) Reconstructive Postmodernism, Quotation, and Musical Analysis: A Methodology with Reference to the Third Movement of Luciano Berio's Sinfonia. Ph.D. Thesis University of Cincinnati.
- Gann, K. (2006) *The Music of Conlon Nancarrow*. Cambridge University Press.
- Grella-Mozejko, P. (2005) Helmut Lachenmann –style, sound, text. *Contemporary Music Review* Vol. 24, No. 1: 57 – 75
- Griffiths, P. (1983) *Gyorgy Ligeti*. London: Robson.
- Harvey, J. (1975) *The music of Stockhausen*. London, Faber&Faber.
- Lai, A. (2008) Le ultime composizioni di Horatiu Radulescu. *I suoni, le ondi* No. 21.
http://www.scelsi.it/larivista/pdf/RivistaScelsi_21_completa.pdf
(2008b) La imagen del sonido y la escritura espectral.
www.revistas.ucm.es/fsl/18855687/articulos/ESIM0808110125A.PDF
- Ligeti, G. (1988) Mes études pour piano: polyrythmie et création. *Analyse Musicale*.
(1960) Metamorphoses of musical form. *Die Reihe* Nro 7.
- Maconie, R. (1990) *The works of K. Stockhausen*. London: Oxford University Press.

Mc Neilly, K. (1995) Ugly Beauty: John Zorn and the Politics of Postmodern Music, *Postmodern Culture*, V.5/2.

Mertens, W. (1983) *American minimal music*. London, Kahn & Averill.

Nattiez, J. J. (1993) *The Boulez-Cage correspondence*. Cambridge UP.

Nyman, M. (1974) *Experimental Music: Cage and beyond*. London: Studio Vista.

Osmond-Smith, D. (1991) *Berio*. Oxford: Oxford University Press.

(1985) *Playing on words: a guide to L. Berio's Sinfonia*. London: Royal Musical Association.

Restagno, E. (Eds.) (1995) *Berio*. Torino, Edizioni di Torino.

Schaeffer, P. (1966) *Traité des objets musicaux: essai interdisciplines*. Paris: Seuil.

Stockhausen, K. (1958) Structure and experiential time. *Die Reihe*. Pennsylvania, T. Presser Co..

(1958) "... how time passes...". *Die Reihe Nro 3*.

Tannenbaum, M. (1985) *Stockhausen*. Madrid, Ed. Turner.

Toop, R. (1990) Brian Ferneyhough's Lemma-Icon-Epigram. *Perspectives of New Music*, Vol. 28, No. 2: 52-100.

Varnái, P. y otros (1983) *G. Ligeti in conversation*. London, Eulenburg Book.

Bibliografía complementaria

Cage, J.: *Para los pájaros*. Caracas, Monte Ávila Editores, 1981.

-----El futuro de la música. S/f.

-----*Composition in retrospect*. Cambridge, Mass.: Exact Change, 1993.

Griffiths, P *Gyorgy Ligeti*. London: Robson, 1983.

Harvey, J.: *The music of Stockhausen* . London, Faber&Faber, 1975.

Maconie, R.: *The works of K. Stockhausen*. London: Oxford University Press, 1976. 2nd. edn. 1990.

Nattiez, J. J. (1993) *The Boulez-Cage correspondence*. Cambridge UP.

Nyman, M.: *Experimental Music: Cage and beyond*. London: Studio Vista, 1974.

Osmond-Smith, D.: *Berio*. Oxford: Oxford University Press, 1991.

Restagno, E. (Eds.) (1995) *Berio*. Torino, Edizioni di Torino.

Tannenbaum, M.: *Stockhausen*. Madrid, Ed. Turner, 1985.

Varnái, P. y otros: *G. Ligeti in conversation*. London, Eulenburg Book, 1983.

e. Organización del dictado de la materia:

La materia se dicta en modalidad presencial atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2024.

Materia de grado (Bimestrales, Cuatrimestrales y Anuales):

Podrá dictar hasta un treinta por ciento (30%) de sus clases en modalidad virtual. El dictado virtual estará compuesto exclusivamente por actividades asincrónicas que deben complementar tanto las clases teóricas como las clases prácticas. En caso de contar con más de 350 estudiantes inscriptos, las clases teóricas se dictarán en forma virtual.

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar se informarán a través de la página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

Carga Horaria:

Materia Cuatrimestral: La carga horaria mínima es de 96 horas (noventa y seis) y comprenden un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación:

Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF)

Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17.

Regularización de la materia:

Es condición para alcanzar la regularidad de la materia:

- asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes;
- aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia. Las 2 instancias serán calificadas siguiendo los criterios establecidos en los artículos 39° y 40° del Reglamento Académico de la Facultad.

Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

Aprobación de la materia:

La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

Se dispondrá de **UN (1) RECUPERATORIO** para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.

La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y el equipo docente de la materia.

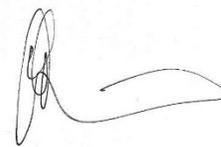
g. Recomendaciones

Haber aprobado HISTORIA DE LA MÚSICA - EUROPA SIGLOS XVIII - XIX (CLASICISMO Y ROMANTICISMO) (16030).

Dr. HUGO MANCUSO

Dr. Hugo Mancuso
Director Carrera de Artes
Facultad de Filosofía y Letras

Edgardo José Rodríguez
Profesor adjunto