

**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-2021-2174-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: RODRIGUEZ, EDGARDO JOSÉ.

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2023

**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-2021-2174-UBA-DCT#FFYL ¹

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

CARGA HORARIA: 96 HORAS

2° CUATRIMESTRE 2022

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 1° y 2° cuatrimestre de 2022 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 antidialéctico. 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) Klavierstücke 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:**

- 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:

Se dicta en modalidad presencial. De forma transitoria, y según lo pautado por la resolución REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL, el equipo docente puede optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) en modalidad virtual mediante actividades exclusivamente asincrónicas.

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar en esa modalidad 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 aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia. Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán reinscribirse de libre.
Aprobación de la materia: La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una nota

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 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

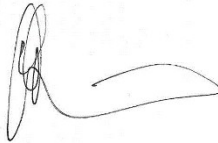
asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.

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 la cátedra.

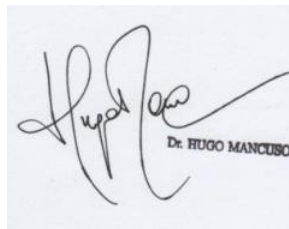
g. Recomendaciones

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

Firma

Edgardo José Rodríguez
Profesor adjunto

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