

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: Técnicas de Composición a Partir de 1945

Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Composición musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()

Actividad académica subsecuente: Ninguna

Actividad académica antecedente: Ninguna

Descripción de la actividad académica:

Seminario dedicado al estudio de las técnicas compositivas desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, a partir de la lectura de bibliografía especializada, así como del análisis de las obras más representativas de dicho período.

Objetivo general:

Estudiar las principales corrientes del desarrollo musical contemporáneo y su estética de 1945 hasta nuestros días. De esta forma se pretende

Objetivos específicos:

- Ofrecer al alumno un panorama lo más actualizado posible de lo que hoy constituye el diverso quehacer musical, partiendo de un enfoque global que incluya los principales aspectos históricos, estéticos, filosóficos y técnico-musicales de las diversas corrientes existentes
- Comprender el desarrollo histórico del estilo musical a través del estudio de las principales técnicas compositivas y los compositores que más influyeron en su formulación

Consideraciones metodológicas:

A través de la lectura, análisis y audición de partituras, ejercicios de tipo práctico, discusiones grupales, conferencias, seminarios etc., el alumno logrará profundizar en la vertiginosa evolución musical del Siglo XX. Dentro de este proceso, el objetivo principal del curso está enfocado a que cada alumno, a partir de su propia experiencia y contacto con el desarrollo histórico-musical de la música contemporánea, realice una extensa auto-reflexión sobre su posición frente al complejo mundo sonoro que lo rodea.

Índice temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Factores principales que determinan el desarrollo musical antes de 1945		
2	Nuevos conceptos y herramienta		
3	Primeros años de la posguerra		
4	Nuevas aproximaciones estéticas		
5	Panorama actual del desarrollo musical		
Total de horas:		36	12
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Subtemas
1	Factores principales que determinan el desarrollo musical antes de 1945: <ul style="list-style-type: none"> • Primeros intereses por la música no occidental europea • Nuevas formas de escuchar: Primeros impactos de la revolución tecnológica • Nuevos cambios del concepto en la percepción del oyente • Estudio del ruido como nuevo factor musical • Experimentos microtonales y nuevas formas de entonación musical • Disolución del sistema tonal • Emancipación de la consonancia • Nuevas búsquedas de color y timbre • Evolución rítmica • El sonido y su espacio sonoro • Nuevas técnicas de ejecución instrumental y nuevos instrumentos
2	Nuevos conceptos y herramientas: <ul style="list-style-type: none"> • Principales conceptos para el estudio de la música contemporánea: altura, tiempo, color, textura, procesos pre-compositivos, nuevas aproximaciones dramáticas, parodia e historicismo • Principales herramientas: notación, avances tecnológicos
3	Primeros años de la posguerra: <ul style="list-style-type: none"> • Contexto histórico. • La influencia de Webern y Messiaen • Serialismo integral y Boulez • Silencio musical: John Cage • Nuevas tendencias musicales • Estilos en transición
4	Nuevas aproximaciones estéticas: <ul style="list-style-type: none"> • "Orden", "caos" y aleatorismo musical • Música electroacústica • Multimedia y teatro musical • Textura, masa y densidad • Influencias no occidentales
5	Panorama actual del desarrollo musical: <ul style="list-style-type: none"> • Minimalismo musical • Resurgimiento de la tonalidad • Eclecticismo musical • Problemática y perspectivas de la técnica de composición contemporánea

Bibliografía básica:

- Aretz, Isabel (ed.), *América Latina en su música*, México: Siglo XXI Editores.
- Boulez, Pierre, *Puntos de referencia*, Barcelona: Editorial Gedisa, 1981.
- Ford, Andrew, *Composer to Composer. Conversations about Contemporary Music*, Londres, Quartet Books, 1993.
- García Morillo, Roberto, *Carlos Chávez, vida y obra*, México, Fondo de Cultura Económica, 1960.
- Glass, Philip, *On his new world of music theatre. Opera on the beach*, Londres, Faber and Faber Ltd., 1988.
- Griffiths, Paul, *György Ligeti*, Londres, Robson Books Ltd., 1983.
- Griffiths, Paul, *Modern Music and After: Directions since 1945*, Oxford, Oxford University Press, 1995.
- Kaczynsky, Tadeusz, *Conversations with Witold Lutoslawski*, Londres, Chester Music, 1984.
- Lendvai, Erno, *Béla Bartók. An Analysis of his Music*, Londres, Kahn & Averill, 1971.
- Leppert, Richard y Susan McClary (eds.), *Music and Society. The Politics of Composition, Performance and Reception*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
- Lester, Joel, *Analytic Approaches to Twentieth-Century Music*, Nueva York, W. W. Norton & Company, 1989.
- Manuel, Peter, *Popular Musics of the Non-Western World, An Introductory Survey*, Oxford: Oxford University Press,

1988.

Mertens, Wim, *American Minimal Music*, Londres, Kahn & Averill, 1983.

Moreno Rivas, Yolanda, *La composición en México en el siglo XX*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.

Morgan, Robert P., *La música del siglo XX*, Madrid, Ediciones Akal, 1994.

Nattiez, Jean-Jacques, *Music and Discourse, Toward a Semiology of Music*, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1990.

Rahn, John, *Perspectives on Musical Aesthetics*, Londres, W.W. Norton & Company, 1994.

Schwartz, Elliott y Daniel Godfrey (eds.), *Music Since 1945. Issues, Materials, and Literature*, Nueva York, Schirmer Books, 1993.

Schwartz, Elliott y Barney Childs (eds.), *Contemporary Composers on Contemporary Music*, Nueva York, Da Capo Press, 1998.

Smith Brindle, Reginald, *Musical Composition*, Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 1986.

Smith Brindle, Reginald, *The New Music. The Avant-Garde since 1945* (2a edición), Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 1987.

Stravinsky, Igor, *Poetics of Music*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1970.

Whittall, Arnold, *Musical Composition in the Twentieth Century*, Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 1999.

Yudice, George, Jean Franco y Juan Flores (eds.), *On the Edge. The Crisis of Contemporary Latin American Culture*, Minneapolis-Londres, University of Minnesota.

Bibliografía complementaria:

Álvarez, Javier, "Compositional Strategies in Music for solo instruments and Electroacoustic sounds", *Tesis doctoral*, City University, Londres, 1993.

Barry, Barbara R., *Musical Time, The Sense of Order*, Nueva York, Pendragon Press, 1990.

Budd, Malcom, *Music and the Emotions. The Philosophical theories*, Londres-Nueva York, International Library of Philosophy, 1985.

Carpentier, Alejo, *Ese músico que llevo dentro*, La Habana, Cuba, Editorial Letras Cubanas, 1981.

Chadabe, Joel, *Electric Sound: The Past and Promise of Electronic Music*, Nueva Jersey, Prentice Hall, 1997.

Chávez, Carlos, *El pensamiento musical*, México, Fondo de Cultura Económica, 1964.

Cook, Nicholas, *Music, Imagination & Culture*, Oxford, Oxford University Press, 1992.

Cope, David, *Computers and Musical Style*, Oxford, Oxford University Press, 1991.

Emmerson, Simon, *The Language of Electroacoustic Music*, Londres, The Macmillan Press Ltd., 1986.

Dahlhaus, Carl, *Aesthetics of Music*, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.

Hart, Mickey, *Drumming at the Edge of Magic: A Journey into the Spirit of Percussion*, San Francisco, Harper Collins, 1990.

Jacobs, Gabriel y Georghiadis, Panicos, *Music and New Technology. The MIDI connection*, Wilmslow, Sigma Press, 1991.

Keane, David, *Tape Music Composition*, Londres, Oxford University Press, 1980.

Keller, Hans, *Music, Closed Societies and Football*, Londres, Toccata Press, 1986.

Kondo, Jo, "Unambiguously Ambiguous: from Listening to Composing", *New World Music Magazine*, No. 8, 1998, pp. 4-18.

Rosas Cobian, Michael, "In Pursuit of an Electroacoustic Aesthetic", *Tesis de Maestría en artes musicales*, City University, Londres, 1990.

Roads, Curtis (ed.), *Composers and the Computer*, Los Altos, California, William Kaufmann, Inc. 1985.

Russcol, Herbert, *The liberation of sound-An introduction to Electronic Music*, Englewood Cliffs, N.J, Prentice-Hall,

Inc., 1972.	
Viñao, Alejandro, "Magic Realism in Music: four electroacoustic compositions", <i>Tesis doctoral</i> , City University, Londres, 1987.	
Weisberg, Arthur, <i>Performing Twentieth-Century Music</i> , Binghamton-Nueva York, Yale University Press, 1993.	
Sugerencias didácticas: Exposición oral (x) Exposición audiovisual (x) Ejercicios dentro de clase (x) Ejercicios fuera del aula () Seminarios (x) Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación (x) Prácticas de taller o laboratorio () Prácticas de campo () Otras: _____ ()	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Exámenes parciales (x) Examen final escrito (x) Trabajos y tareas fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos (x) Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario (x) Otras: ()
Líneas de investigación: Estudios históricos, estéticos, filosóficos y técnico-musicales que inciden en la música del Siglo XX a partir de 1945.	
Perfil profesiográfico: Compositores, Musicólogos e Intérpretes con amplia experiencia profesional en el campo de la música contemporánea, y grado mínimo de maestría.	