Universidad de Puerto Rico

Recinto de Río Piedras

Facultad de Humanidades

Departamento de Música

Concentración en Música

Titulo

La Música en el Siglo XX

Codificación

Musi 3105

Número de horas/crédito

Dos (2) créditos/ dos (2) horas contacto semanal (30 horas)

Profesor: Dr. Carlos Cabrer Montalvo

Oficina: S. 121 Música

Descripción del curso

Un curso donde se introduce al estudiante en los eventos y musicales más importantes del siglo veinte. Diseñado para el estudio y análisis de los movimientos y escuelas musicales de este período y su relación con los eventos históricos como contexto. A través del análisis auditivo y de partituras el estudiante podrá obtener un entendimiento más amplio de las estéticas de este siglo en contraste con la estética del siglo anterior.

Objetivos del curso

Al final del curso el estudiante podrá:

* Describir las características estilísticas del período
* Mencionar la terminología apropiada en la música del siglo XX
* Mencionar y describir las corrientes o escuelas más importantes y su estilo practicados durante el siglo XX
* Describir procedimientos composicionales utilizados
* Relacionar las músicas del período con su contexto histórico-social
* Desarrollar destrezas de búsqueda de fuentes bibliográficas
* Apreciar el repertorio a la luz de la estética contemporánea

Contenido del curso

Introducción al período

1900 a la Primera Guerra Mundial

 Trasfondo histórico [Impresionismo y compositores de transición]

 Nuevas Tonalidades [Igor Stravinsky y Bela Bartók]

El período entre las guerras [1918-1939]

Neoclasicismo [Igor Stravinsky y Bela Bartók]

Paul Hindemith y el *Gebrauchmusik*

La Segunda Escuela Vienesa y el Dodecafonismo [Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern]

Después de la Segunda Guerra Mundial [1939-1945 y después]

Serialismo integral [Oliver Messiaen y Pierre Boulez]

Innovaciones en forma y textura [Krystof Penderecki y Gyorgy Ligeti]

Microtonalismo [Julián Carrillo y Alois Hába]

Música concreta y electroacústica [Edgar Varese, Karlheinz Stockhausen y otros]

Estrategias instruccionales

Conferencias, investigación, análisis auditivo y de partituras.

Recursos mínimos disponibles o requeridos

1. Equipo de sonido

2. Partituras y Discografía

Estrategias de evaluación

Trabajo Escrito [Ensayos] 50%

Ejercicios auditivos 20%

Examen Final auditivo y escrito 20%

Asistencia y puntualidad 10%

*Evaluación diferenciada para estudiantes con necesidades especiales.

Sistema de calificación

100-90 = A

 89-80 = B

 79-70 = C

 59-0 = F

Ley 51

Los estudiantes que reciben servicios de rehabilitación vocacional deben comunicarse con el(la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario conforme las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También, aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a).

Integridad Académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Certificación sobre hostigamiento sexual

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Titulo IX para orientación y/o presentar una queja.

Textos

Burkholder, Peter J., Grout, Donald J. and Claude Palisca. *A History of Western Music.* 8th ed. New York: W.W. Norton, 2008.

Morgan, Robert P. *Twentieth-Century Music*. New York: W.W. Norton, 1991.

________, ed. *Anthology of Twentieth-Century Music*. New York: W.W. Norton, 1991.

Bibliografía

Adorno, Theodor. *Filosofía de la nueva música*. Traducción de Alberto Luis Bixio. Buenos Aires: Sur, 1966.

Antokoletz, Elliott. *Twentieth-Century Music*. New Jersey: Prentice-Hall, 1992.

Austin, William. Music in the 20th Century: From Debussy to Stravinsky. New York: W.W. Norton, 1966.

Burkholder, Peter J., Grout, Donald J. and Claude Palisca. *A History of Western Music.* 7th ed. New York: W.W. Norton, 2006.

Cone, David. *New Directions in Music*. 2ª ed. Dubuque, Iowa: WM.C. Brown Company Publishers.

Fischerman, Diego. *La Música del Siglo XX*. Buenos Aires, Paidós, 1998.

Griffiths, Paul. *Modern Music: A Concise History From Debussy to Boulez.* New York: Thames and Hudson, 1978.

________. *Modern Music: The Avant-Garde Since 1945*. New York: George Braziller, Inc., 1981.

Kostka, Stefan. *Material and Techniques of Twentieth-Century Music*. New Jersey: Prentice Hall, 1990.

MacClintock, Carol, ed. *Readings in the History of Music in Performance*. Bloomington: Indiana University Press, 1982.

Meyer, Leonard B. *Style and Music: Theory, History, and Ideology*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989.

________. *Music, the Arts, and Ideas*. Chicago: Praeger, 1972.

Morgan, Robert P. *Twentieth-Century Music*. New York: W.W. Norton, 1991.

________, ed. *Anthology of Twentieth-Century Music*. New York: W.W. Norton, 1991.

Paz, Juan C. *Introducción a la Música de Nuestro Tiempo*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1971.

Reti, Rudolph. *Tonalidad, atonalidad, pantonalidad: Estudio de algunas tendencias manifestadas en la música del siglo XX*. Traducción de Joaquín Homs. Madrid: Ediciones Rialp, 1965.

Salzman, Eric. *Twentieth-Century Music: An Introduction.* 3d. ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1967.

Schwartz, Elliott y Daniel Godfrey. *Music Since 1945: Issues, Materials, and Literature*. New York: Schirmer Books, 1993.

Simms, Bryan R. *Music of the Twentieth Century*. New York: Schirmer, 1986.

Slonimsky, Nicholas. *Music Since 1900*. 4ª ed. New York: Scribner’s, 1971. Supplement 1986.

Smith Brindle, Reginald. *The New Music: The Avant-Garde Since 1945.* 2a ed. New York: Oxford University Press, 1987, reimpresión, 1989.

Rev agosto 2017

EAR

Apéndice

Lista de Repertorio

Examen auditivo I [Trasfondo histórico]

Mahler Sinfonía Núm. 1

Mahler Sinfonía Núm. 4

Strauss *Ein Heldenleben*

Busoni Sonatina Núm. 2

Reger *Symphony Fantasy & Fugue* [*The Inferno*]

Skryabin Piano Sonata Núm. 7 Op. 64

Skryabin Promethé - *Le Poéme du Feu*

Debussy *Preludes* Book I - #1 & #2

Examen auditivo II [1900 a la Primera Guerra Mundial**]**

Más allá de la Tonalidad

Arnold Schönberg

Verklärte Nacht

Cuarteto Cuerdas Op. 7

Kammersinfonie Op. 9

Cuarteto Cuerdas Op. 10

Drei Stücke Op. 11

Fünf Orchesterstücke Op. 16

Anton Webern

Passacaglia Op. 1

Fünf Sätze für Streichquartett Op. 5

Vier Stücke für Geige und Klavier Op. 7

Alban Berg

Sonata Piano *Op. 1*

Cuarteto Op. 3

Nuevas Tonalidades [Igor Stravinsky y Bela Bartók]

Stravinsky

Petrushka

Le sacre du printemps

Bartok

Allegro Bárbaro

Examen auditivo III=Final [Período entre las Guerras**]**

##

Neoclasicismo [Igor Stravinsky y Bela Bartók]

Stravinsky

Pulcinella

Octeto para vientos

Bartók

Microcosmos

Concierto para Orquesta

Cuartetos #2, #4

Paul Hindemith y el *Gebrauchmusik*

Kammermusik Núm. 2

Mathis der Mahler

La Segunda Escuela Vienesa y el Dodecafonismo

Arnold Schönberg

Suite para Piano Op. 25

Alban Berg

Lyrische Suite

Violin Concerto

Anton Webern

Sinfonie Op. 21

Cuarteto Op. 28

Después de la Segunda Guerra Mundial [1939-1945 y después]

Serialismo integral

Messiaen

Mode de valeurs et intensités de *Quatre Études de rhyhme* [Núm. 2]

Boulez

Structures I

Stockhausen

Kontra-punkte

Innovaciones en forma y textura: Del puntillismo a la composición en grupo

Stockhausen

Gruppen

Boulez

Le marteau sans maitre (1954)

La Música Textural

Penderecki

Thenos

Utrenya

Ligeti

Atmosphères

Microtonalismo

Carrillo

Cuarteto Núm. 2 en ¼ de tono

Hába

Suite Qurter-tone Piano Op. 62

Cuarteto Núm. 2 en ¼ de tono

Música concreta

Pierre Henry y Pierre Schaeffer

Sinfonie pour un homme seul [1950]

Herbert Eimert

Klangstudie 2

Pierre Schaeffer

Etude aux chemins der fer [1948]

Ussachevsky

Sonic Contours

Luening

Fantasy in Space

Música electroacústica

Stockhausen

Study I [1953]

Study II [1954]

Das Gesang der Junglinge [1956]

Varese

Poème Electronique [1958]

Luciano Berio

Homaggio a Joyce

Visages

Milton Babbitt

Composition for Synthesizer [1961]

Ensemble for Synthesizer

Morton Subotnick

Silver Apples of the Moon

The Wild Bull

Walter [Wendy Carlos]

Switch on Bach

Trabajos Escrito de ensayos cortos [ca. 2 páginas a doble espacio]

1. Neoclasicismo y el *Octeto* para vientos de Stravinsky

2. Dodecafonismo y la *Sinfonía* Op. 21 de Webern

3. El serialismo y el *Mode de valeurs et intensités* de Messiaen

4. La música textural y el *Thenos* de Penderecki

5. El microtonalismo y el Segundo Cuarteto de Alois Haba