

Curso 2021-2022

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE ARMONIA Y CONTRAPUNTO DE LOS SIGLOS XX Y XXI

Titulación

Grado en música, especialidad composición

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2021

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA

ASIGNATURA: ARMONIA Y CONTRAPUNTO DE LOS SIGLOS XX Y XXI I-II

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Obligatoria de la especialidad
Carácter²	Clase de enseñanza colectiva
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Especialidad composición
Materia	Composición e instrumentación
Periodo de impartición³	Anual, octubre 2021-junio 2022
Número de créditos	I – 6 ECTS II – 6 ECTS
Departamento	Composición
Prelación/ requisitos previos	I - Haber superado Armonía II y Contrapunto II II - Haber superado Armonía y contrapunto de los siglos XX y XXI I
Idioma/s en los que se imparte	Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Fernando Villanueva Carretero	fvillanueva76@gmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Fernando Villanueva Carretero	fvillanueva76@gmail.com	I y II

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
Liderar y gestionar grupos de trabajo.
Adaptarse, en condiciones de competitividad, a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

1 Formación básica, obligatoria u optativa.

2 Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas

3 Indicar el curso y el semestre, en su caso

Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

Competencias generales

Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.

Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.

Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.

Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.

Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.

Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos.

Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.

Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.

Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.

Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.

Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica creativa.

Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.

Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.

Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su entorno más inmediato pero con atención a su dimensión global.

Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.

Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.

Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los instrumentos musicales.

Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.

Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.

Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.

Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.

Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.

Competencias específicas

Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.

Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.

Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.

Saber aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la creación musical en una variedad de contextos y formatos, incluyendo las colaboraciones con otros campos artísticos.

Dominar las técnicas y recursos de los principales estilos compositivos históricos y recientes.

Conocer los fundamentos de acústica musical, las características acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus posibles combinaciones.

Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musical.
Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical.
Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo.
Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a entornos y retos creativos múltiples.
Realizar trabajos estilísticos.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito cada uno de los cursos de la asignatura, y siempre según el grado proporcional a cada uno de ellos, el alumnado será capaz de:

Comprender los procedimientos armónicos y contrapuntísticos en los principales estilos musicales de los siglos XX y XXI.

Realizar trabajos escritos con un profundo dominio del estilo.

6. CONTENIDOS

CURSO I

Bloque temático	Tema/repertorio
1. Introducción. El cambio del siglo XIX al XX	El lenguaje musical a finales del siglo XIX. La armonía y el contrapunto en el cambio del siglo XIX al XX.
2. Impresionismo	Aspectos armónicos y contrapuntísticos de la música impresionista. Elementos morfológicos y sintácticos de la armonía impresionista. El papel del contrapunto en el Impresionismo.
3. Nuevas maneras de organizar los elementos tonales y modales	Extensión de los elementos tonales. Renovación de la morfología armónica en la primera mitad del siglo XX. Nuevos elementos sintácticos tonales: sustitución de acordes. La modalidad en la primera mitad del siglo XX. Técnicas armónico-contrapuntísticas de Messiaen. Bitonalidad, bimodalidad, politonalidad y polimodalidad.
4. El camino hacia la atonalidad	Conjuntos interválicos. Conjuntos de alturas. Operaciones armónico-contrapuntísticas con conjuntos interválicos y de alturas dentro de distintos marcos. Uso de alturas o agregados focales para polarizar el discurso. El atonalismo. Técnicas armónico-contrapuntísticas propias del período atonal libre de los compositores de la 2ª Escuela de Viena.
5. Dodecafonismo y otros serialismos de alturas	El concepto de serie. La serie dodecafónica. Transformaciones clásicas y transposiciones de la serie. Invariancia, complementariedad, rotación, etc.

	<p>La armonía y el contrapunto en la música dodecafónica de los compositores de la 2ª Escuela de Viena. Otros lenguajes seriales de alturas: Dallapiccola y Stravinsky.</p>
--	---

CURSO II

Bloque temático	Tema/repertorio
1. El serialismo generalizado	<p>Repaso y refuerzo del concepto de serie, así como de las posibilidades operacionales de esta trabajadas durante el curso anterior. Aplicación de la serie a distintos parámetros, tanto cuantitativos como cualitativos. Soluciones propuestas a los problemas perceptivos derivados de las primeras obras del serialismo generalizado: técnicas de segmentación y multiplicación, técnica de grupos, etc. Técnicas seriales vinculadas al <i>tempo</i> y a la velocidad y sus repercusiones polifónicas. El uso del registro desde una perspectiva serial.</p>
2. Respuestas al serialismo generalizado	<p>Masas sonoras y música textural. Micropolifonía. La microtonalidad como ampliación escalística y como elemento para conseguir una mayor densidad armónico-tímbrica. El registro: metáfora del espacio. La estocástica. Repercusiones armónico-contrapuntísticas del uso de la estocástica. La aleatoriedad. Aleatoriedad controlada. Distintos tipos de control. Repercusiones armónico-contrapuntísticas del uso de la aleatoriedad.</p>
3. Minimalismo	<p>Técnicas armónico-contrapuntísticas del minimalismo norteamericano. Técnicas y procedimientos armónico-contrapuntísticos de otros tipos de minimalismo: Feldman y Sciarrino.</p>
4. La perspectiva espectral	<p>El concepto de armonía-timbre. Técnicas armónicas y contrapuntísticas propias de los compositores espectrales de primera generación: nuevos modos de generación armónica, nuevas sintaxis armónicas, etc. La función de la microtonalidad en la música espectral.</p>
5. Postserialismo	<p>Perspectivas armónico-contrapuntísticas del uso de técnicas extendidas de ejecución musical en los medios instrumentales tradicionales. Nuevas ideas armónico-contrapuntísticas vinculadas a la combinatoria, así como a la superposición y filtrado de estructuras de idéntico o diferente nivel. (Lachenmann, Ferneyhough)</p>
6. Postespectralismo y otras tendencias	<p>Extensión de los principios espectrales. Las técnicas armónico-contrapuntísticas en los compositores espectrales de segunda generación. La armonía y el contrapunto en el cambio del siglo XX al XXI.</p>

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Clases teórico-prácticas, prácticas y/o realización de pruebas	72 horas
Preparación del alumno para clases teóricas, para clases prácticas y para la realización de las pruebas	108 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	180 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teórico-prácticas	<p>Análisis de piezas o fragmentos de obras que presenten contenidos del bloque de los mismos trabajado en cada momento.</p> <p>Audiciones y ejercicios de escucha (dictados, análisis auditivos, etc.).</p> <p>Explicaciones y exposiciones teóricas o teórico-prácticas.</p> <p>Realización de ejercicios de escritura para practicar las técnicas estudiadas.</p> <p>Composición de obras o fragmentos dentro de los estilos trabajados.</p> <p>Corrección, individual o colectiva, de los trabajos realizados.</p> <p>Defensa –oral o escrita– de obras y ejercicios realizados.</p> <p>Búsqueda de información y materiales bibliográficos y discográficos o videográficos, así como de recursos online.</p> <p>Lectura y trabajo de textos propuestos por el profesorado.</p> <p>NOTA: Los trabajos escritos podrán presentarse a mano o a ordenador, según lo estime más conveniente el profesor de la asignatura en cada caso.</p>
--------------------------------------	--

En el escenario de doble presencialidad, las clases se impartirán online a través de la plataforma Teams usándose todos los medios que ofrece: videoconferencias, espacio de trabajo compartido, chats, cuaderno de notas...

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el fin de permitir que el alumnado que presente determinadas dificultades pueda alcanzar los resultados de aprendizaje deseados, es necesario establecer medidas de atención a la diversidad. En el caso de los estudios que nos ocupan, estas dificultades pueden ser de varios tipos:

- discapacidad visual;
- discapacidad auditiva;
- discapacidad motora;
- altas capacidades.

Según el tipo de dificultad encontrada, habrá que arbitrar las medidas necesarias para que el alumno o alumna que la presente pueda, en la medida de lo posible, cursar la asignatura con la mayor normalidad, de tal forma

que dicha dificultad no menoscabe el derecho del alumnado a poder obtener los resultados de aprendizaje deseados. No obstante, cabe apuntar que, debido al carácter profesional y académico de las enseñanzas artísticas superiores, así como a su carácter no obligatorio, las adaptaciones curriculares implementadas no pueden ser, en ningún caso, significativas, de tal manera que tenemos dos tipos de medidas principales para el alumnado que pueda requerirlas:

- adaptaciones de acceso para el alumnado con algún tipo de discapacidad que así lo requiera (el tipo de acceso concreto dependerá de cada alumno o alumna);
- actividades y contenidos de ampliación para el alumnado con altas capacidades.

En cualquiera de las dos posibilidades apuntadas, es necesario el estudio individual de cada caso, con el fin de proponer las medidas más adecuadas. El proceso para la implementación de las medidas de atención a la diversidad necesarias es el siguiente:

1. Detección de su necesidad (o informe previo por parte del alumno o alumna afectado).
2. Elección de los tipos de medidas necesarias (en colaboración con el alumnado implicado, así como las instituciones que puedan ser de ayuda –como, por ejemplo, la ONCE–).
3. Implementación de las medidas, sea de forma puntual, sea de forma sostenida en el tiempo –según las necesidades–.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	
Actividades prácticas	
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En esta asignatura, más que en ninguna otra, la calificación final viene determinada por el progreso del alumno a través de la evaluación continua. El resultado final del concierto vendrá determinado por dicho progreso.

Actividades teórico-prácticas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer los conceptos, técnicas y procedimientos armónicos y contrapuntísticos correspondientes a los distintos estilos de los siglos XX y XXI estudiados y saber enmarcarlos en su contexto. 2. Usar, en ejercicios escritos, las técnicas y procedimientos armónicos y contrapuntísticos correspondientes a los distintos estilos históricos estudiados. 3. Escribir obras o fragmentos que, amén de integrar las técnicas y procedimientos trabajados, sean coherentes en el uso del material y el trabajo sobre el mismo. 4. Escribir correctamente para los tipos de dispositivo vocal o instrumental trabajado. 5. Preparar adecuadamente los materiales destinados a la ejecución de las piezas. 6. Participar activa y pertinentemente en clase.
--------------------------------------	--

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un 80% del total de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Actitud, preparación y participación en las clases, asistencia y puntualidad.	10%
Obras correspondientes a los temarios del programa de curso.	50%
Ejercicios prácticos escritos	30%
Preparación de materiales para la ejecución de la pieza	10%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Cada uno de los trabajos realizados en el examen correspondiente, valorados a partes iguales (4, cada uno el 25%).	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Cada uno de los trabajos realizados en el examen correspondiente, valorados a partes iguales (4, cada uno el 25%).	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los diferentes tipos de discapacidades según cada caso individual, pudiendo hacerse exámenes orales.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

La planificación temporal de los contenidos puede verse en el cronograma incluido más abajo. Todas las actividades recogidas en el apartado dedicado a la metodología se realizarán en todos los trimestres.

Por último, los criterios de calificación se aplicarán durante todo el curso.

CRONOGRAMA

Trimestre	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Trimestre 1	Curso I: Bloques 1 y 2 Curso II: Bloques 1 y 2 (comienzo)		
	Actividades prácticas: <i>Clases teórico-prácticas</i>	24 horas	36 horas
	Evaluación : <i>Continua</i>		
Trimestre 2	Curso I: Bloques 3 y 4 (comienzo) Curso II: Bloques 2 (final), 3 y 4		
	Actividades prácticas: <i>Clases teórico-prácticas</i>	24 horas	36 horas
	Evaluación : <i>Continua</i>		
Trimestre 3	Curso I: Bloques 4 (final) y 5 Curso II: Bloques 5 y 6		
	Actividades prácticas: <i>Clases teórico-prácticas</i>	24 horas	36 horas
	Evaluación : <i>Continua</i>		

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, será necesario contar con ciertos recursos. Además de aquellos que aparecen en la bibliografía, habrá de contarse con lo siguiente:

- Aula con suficientes puestos para el alumnado.
- Pizarra pautada.
- Piano acústico.
- Pantalla (TV, LCD, etc.) o proyector.
- Equipo reproductor de audio (CD y entrada auxiliar).

Ordenador o tablet con conexión a internet, a la pantalla o proyector y al equipo reproductor de audio.

11.1. Bibliografía general

Título	Analyse du langage musical, vol. 2
Autor	Anthony Girard
Editorial	Gérard Billaudot Éditeur

Título	Composición serial y atonalidad
Autor	George Perle
Editorial	Idea Books

Título	Enfoques analíticos de la música del siglo XX
Autor	Joel Lester
Editorial	Akal

Título	Técnicas compositivas del siglo XX (2 vols.)
Autor	Gotzon Aulestia
Editorial	Alpuerto

Título	La música de Béla Bartók
Autor	Elliott Antokoletz
Editorial	Idea Books

Título	Técnica de mi lenguaje musical
Autor	Olivier Messiaen
Editorial	Éditions Alphonse Leduc

11.2. Bibliografía complementaria

Título	Musiques. Une encyclopédie pour le XXI siècle (Vol. 1: Musiques du XX siècle)
Autor	Jean-Jacques Nattiez (ed.)
Editorial	Actes Sud / Cité de la Musique

Título	Armonía
Autor	Diether de la Motte
Editorial	Idea Books

Título	Contrapunto
Autor	Diether de la Motte
Editorial	Idea Books

Título	Contrapunto creativo
Autor	J. Forner y J. Wilbrandt
Editorial	Idea Books

Título	Sistemas compositivos temperados en el siglo XX
Autor	Teresa Catalán
Editorial	Institució Alfons el Magnànim

Título	The Craft of musical composition. Book 1: Theory
Autor	Paul Hindemith
Editorial	Schott

11.3. Otros materiales y recursos didácticos

1	Grabaciones del repertorio analizado y de los ejemplos analizados (distintos formatos)	
2	Partituras del repertorio analizado	