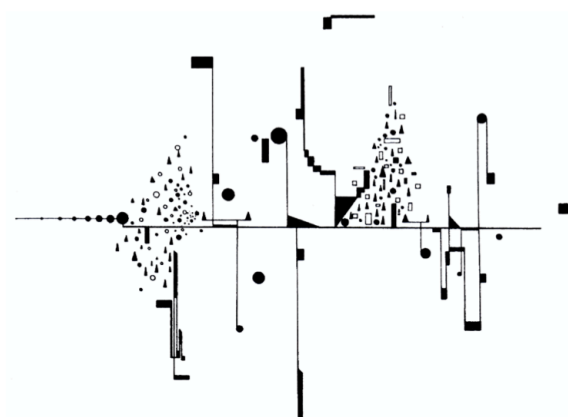

HACIA NUEVOS HORIZONTES DE ESCUCHA

Una aproximación al lenguaje de las corrientes
compositivas del s XX y XXI

Seminario del Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y
Literatura de la Universidad Carlos III

Dirección y Coordinación: Cristina Cubells y Jordi Francés

Hacianuevoshorizontesdeescucha

hacianuevoshorizontesdeescucha@gmail.com

18h-19:30h

Sala multiusos de la biblioteca de Humanidades
Universidad Carlos iii
Calle Madrid 126, 28903, Getafe, Madrid.

Asistencia Libre

1. Introducción

El desarrollo cultural de las últimas décadas ha supuesto la coexistencia de muchas manifestaciones artísticas que han abierto caminos en la búsqueda de nuevas formas de expresión estética. Todo ello ha condicionado indudablemente el modo en que debemos hacer frente a estas nuevas panorámicas, como es el caso de la música.

En este seminario se pretende contribuir a enriquecer y ampliar los parámetros en los que basamos la escucha de algunas corrientes compositivas de las últimas décadas. Con el fin de desarrollar nuevas capacidades de recepción y análisis del discurso, trataremos de proporcionar herramientas válidas que sirvan para acercarnos a estas nuevas experiencias.

A través de una metodología equilibrada e interactiva (exposición de materiales, debate, video-audio y música en vivo), partiremos de las respuestas que Debussy, Satie, Stravinsky, entre muchos otros, ofrecieron a la tradición romántica alemana para construir un amplio mapa de las corrientes de pensamiento que han marcado el devenir de la creación musical y han profundizado en los horizontes en los que el ser humano percibe discursos sonoros.

2. Objetivos generales

- Reflexionar sobre el arte musical como transmisor de forma y contenido.
- Introducir a los estudiantes en algunas de las diferentes corrientes compositivas de las últimas décadas del siglo XX y XXI.
- Potenciar la sensibilidad y la capacidad de asimilación de las nuevas formas de discurso musical a través de herramientas que les permitan enfocar la escucha desde nuevas perspectivas.
- Contribuir a la construcción de una mirada crítica e interdisciplinar que integre la creación musical dentro del marco de reflexión actual.

3. Metodología

Abordaremos las sesiones a través de una metodología equilibrada e interactiva que nos permita acercarnos a las distintas corrientes compositivas que han marcado el devenir de la creación musical.

Las 5 sesiones, de 1'5h cada una, tendrán el siguiente formato:

- Presentación oral y exposición de los contenidos en forma de clase magistral
- Audición de fragmentos musicales grabados
- Debate y discusiones guiadas
- Audición de música en vivo

En la 6ª sesión, habrá un concierto comentado a modo de síntesis y clausura del seminario. El repertorio explora los contenidos propuestos durante las sesiones e invita a reflexionar sobre lo aprendido durante el seminario.

4. Breve resumen de las sesiones

SESIÓN 1. La emancipación de parámetros musicales

Jueves, 15 de Marzo

Jordi Francés y Cristina Cubells

En esta sesión, partiremos de las respuestas que Debussy, Satie, Stravinsky y Webern, entre muchos otros, ofrecieron a la tradición romántica alemana para analizar cómo los parámetros musicales como el timbre, forma, textura y conceptos como intérprete, instrumento, concierto, espacio, etc. se han desligado del pensamiento musical tradicional en el devenir de la creación musical y en los horizontes en los que el ser humano percibe discursos sonoros.

SESIÓN 2. La Música Textural. Simplicidad frente a Complejidad

Jueves, 5 de Abril

José Luis Besada, musicólogo

En esta sesión abordaremos la música textural como corriente compositiva en la que el parámetro de la textura es utilizado como principal herramienta de discurso. Por otro lado, plantearemos la simplicidad frente a la complejidad como conceptos que definen algunas corrientes compositivas.

SESIÓN 3. Acción teatral y música conceptual

Jueves, 12 de Abril

Juanjo Llopico, performer

La influencia de artistas como John Cage en la performance, la música experimental y el arte conceptual abrió nuevas líneas de experimentación y nuevos enfoques de la composición incorporando ingredientes vocales, gestuales y escénicos. En esta sesión abordaremos cómo la acción teatral se inserta en el marco de algunas corrientes compositivas actuales a través de la intersección del lenguaje sonoro, las artes visuales, la poesía y el teatro.

SESIÓN 4. El concepto de espacio

Lunes, 23 de Abril

Rubén López Cano, musicólogo

El concepto de espacio en la música abarca un amplio espectro de fenómenos que influyen en la forma en que construimos conceptualmente el discurso musical. La categoría espacial puede incluir elementos muy diversos que van desde el contenido implícito de la música hasta los elementos periféricos en los que se produce la intervención. A lo largo de esta sesión abordaremos el espacio musical interno como el lugar en el que se ubican los objetos sonoros y el espacio musical externo entendido como una nueva distribución de los focos sonoros, así como la redefinición de su función en la recepción.

SESIÓN 5. La música saturada y la creación de nuevos contextos

Jueves, 3 de Mayo

Pedro Ordóñez Eslava, musicólogo

Iván Siso, músico

En esta sesión abordaremos dos formas de entender la composición notablemente contrapuestas. Hablaremos de la música de Raphaël Cendo y su desorientación integral, que como bien define “no se trata ya de prever sino de perderse, no de organizar sino de trazar un camino hacia un mundo inestable, salvaje y desconocido (2012)”. Por otro lado dialogaremos acerca de la música de Helmut Lachenmann a partir de la interpretación en directo de una de sus obras más conocidas: *Pression* (1969). En contraposición a las formas compositivas que reaccionan “contra el mal curso del mundo haciendo ruidos agresivos con el arco y la madera del violín (2012)” lo determinante de la obra de Lachenmann es que cada acontecimiento, aunque integrado en un nuevo contexto estructural, parece siempre evocar el antiguo contexto en el que se encontraba antes.

SESIÓN 6. Concierto final a cargo del Ensemble Sonido Extremo

Jordi Francés, director

*** Lugar y programa a determinar**

Descripción de los contenidos y programa de las sesiones

SESIÓN 1. La emancipación de parámetros musicales

Jueves, 15 de Marzo

Jordi Francés y Cristina Cubells

“La música es la naturaleza con sus leyes en relación con el sentido del oído”

Anton Webern

En esta sesión, partiremos de las respuestas que Debussy, Satie, Stravinsky y Webern, entre muchos otros, ofrecieron a la tradición romántica alemana para analizar cómo los parámetros musicales como el timbre, forma, textura y conceptos como intérprete, instrumento, concierto, espacio, etc. se han desligado del pensamiento musical tradicional en el devenir de la creación musical y en los horizontes en los que el ser humano percibe discursos sonoros.

Esta sesión, abordaremos los siguientes puntos:

- Mapa conceptual. La emancipación de parámetros musicales como elementos de construcción del discurso: altura, intensidad, timbre, ritmo, melodía y textura.
- “Serialismos”: del dodecafonismo al serialismo integral. Las Variaciones para orquesta (1940) de Webern y el concepto de Klangfarbenmelodie (melodía de timbres). Le marteau sans maître de Boulez (1955) y la escucha estructural.
- Del serialismo integral a la música aleatoria: “dos extremos que se tocan”. De la hiperreestructuración en Structures (1961) de Boulez, a la aleatoriedad y liberación del sonido en Music for Changes (1951) y Atlas Eclipticalis (1962) de J.Cage.
- El sonido generado y modificado a través de nuevos medios y la ruptura de los límites tímbricos. De la electroacústica en "Etude aux chemins de fer" (1948) de Schaeffer a la instrumentación híbrida en Saynatasqa (2015) Juan Arroyo.

Propuesta de lecturas

- Webern, A. (1933). El camino hacia la nueva música. Barcelona: Nortesur.
- Boulez, P., Changeux, J. y Manoury, P. (2016) ¿Qué es la música? En Las Neuronas Encantadas. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A. (p.11-49)
- Foucault, M. y Boulez, P. (1985). Contemporary Music and the Public. Perspectives of New Music, 24 (1 Fall-Winter), pp.6-12. Disponible la traducción en:
- https://monoskop.org/images/2/2d/Foucault_Michel_Boulez_Pierre_1983_2006_La_musica_contemporanea_y_el_publico.pdf
- Propuestas de videos:
- Pierre Boulez - Siglo XX: Melodía, Armonía, Ritmo, Tono y Forma. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WbQXgO3G1_U&list=PLMbKYkVUcdwTDU1JJ8Ok4OBTVzw35w17c

SESIÓN 2. La Música Textural. Simplicidad frente a Complejidad

Jueves, 5 de Abril

José Luis Besada, musicólogo

En esta sesión abordaremos la música textural como corriente compositiva en la que el parámetro de la textura es utilizado como principal herramienta de discurso. Por otro lado, plantearemos la simplicidad frente a la complejidad como conceptos que definen algunas corrientes compositivas.

- La música textural: la apertura hacia una nueva conceptualización del parámetro sonoro como elemento metafórico y perceptual. Evolución del concepto de textura desde los inicios de la composición musical (monodia, polifonía, contrapunto) hasta su actual emancipación como herramienta de discurso. Las texturas (a través de videos interactivos) en Artikulation(1958), Atmosphères (1961), y Lontano (1967) de Ligeti, Threnody to the victims of Hiroshima (1960) de K. Penderecki.
- De la hipercomplejidad compositiva a la simplicidad de sus elementos. El uso de la complejidad matemática, estructural, contrapuntística, etc. como objeto estético y poético en la música de Bryan Ferneyhough y Harrison Birtwistle. El minimalismo y la simplicidad en Steve Reich, Philip Glass, Louis Andriessen y Arvo Pärt.

Propuesta de lecturas

- Cohen, Dalia y Dubnow (1997). Gestalt phenomena in musical texture. En Music, Gestalt and Computing, ed. Marc Leman, p.386-Springer Berlin Heidelberg. Disponible en:
 - https://www.researchgate.net/publication/221477585_Gestalt_Phenomena_in_Musical_Texture

- Fessel, Pablo (1996). Hacia una caracterización formal del concepto de textura. Revista del Instituto Superior de Música 5, p.75-93. Disponible:
 - <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/ISM/article/viewFile/514/612>

- Fessel, Pablo (2011). La doble génesis del concepto de textura musical. Revista electrónica de musicología 11. Disponible en:
 - http://www.rem.ufpr.br/_REM/REMr11/05/5-Fessel-Textura.pdf

SESIÓN 3. Acción teatral y música conceptual

Jueves, 12 de Abril

Juanjo Llopico, performer

“Para mí no hay fronteras entre la música y el teatro, hay una continuidad en la que la acción teatral es una prolongación de la música y la música contiene la acción”

Georges Aperghis

En 1976 Georges Aperghis fundó el Atelier Théâtre et Musique (ATEM) ubicado en los suburbios de París. Allí renovó por completo su enfoque de la composición convirtiendo a los músicos en actores e incorporando en sus obras ingredientes vocales, instrumentales, gestuales y escénicos. Desde hace años, Aperghis crea, compone y dirige espectáculos en los que las fronteras entre el teatro y la música se diluyen y actores y músicos se convierten en híbridos capaces de intercambiar sus papeles en la búsqueda de nuevos lenguajes. Pero mucho antes de él ya empezó a definirse una nueva panorámica en el arte experimental a través de la intersección del lenguaje sonoro, las artes visuales, la poesía y el teatro.

La influencia de artistas como John Cage en la performance, la música experimental y el arte conceptual abrió nuevas líneas de experimentación y nuevos enfoques de la composición incorporando ingredientes vocales, gestuales y escénicos. En esta sesión abordaremos cómo la acción teatral se inserta en el marco de algunas corrientes compositivas actuales a través de la intersección del lenguaje sonoro, las artes visuales, la poesía y el teatro.

- La acción teatral y su lugar en la música del siglo XX y XXI. John Cage: la performance, la música experimental, el arte conceptual y los elementos fundamentales de su poética (la liberación del sonido del compositor, la concepción de todo sonido como música o el tiempo como sustancia esencial).
- La influencia de Cage y la apertura hacia nuevas líneas de experimentación: Varèse y la búsqueda de nuevos medios técnicos, Duchamp y el empleo del azar como

elemento creativo, el happening y la performance de la época fluxus o el teatro instrumental y el humor “serio” de Kagel.

- Hacia nuevas formas de acción teatral: Thierry de Mey, Vinko Globokar, Carola Bauckholt, Françoise Sarhan, Rick Burkhardt y Georges Aperghis.

Propuesta de lecturas

- Georges Aperghis: la música es puro teatro. Entrevista en La Razón. Jueves, 29 de Junio. Disponible en:
- <http://www.larazon.es/cultura/musica/georges-aperghis-la-musica-es-puro-teatro-FB11891958>
- Sarmiento, J. (2013). Música y acción. En Música y Acción. Granada: Diputación Provincial de Granada. (p.13-45). ISBN: 978-84-7807-526-3

Propuesta audiovisual

- Scheffer, Franck (2001). In the Ocean. A film about The Classical Avant Garde (Philip Glass, Frank Zappa, John Cage, Steve Reich and others). Disponible en:
- <https://www.youtube.com/watch?v=h0NwiTHIhGM>

SESIÓN 4. El concepto de espacio

Lunes, 23 de Abril

Rubén López Cano, musicólogo

El concepto de espacio en la música abarca un amplio espectro de fenómenos que influyen en la forma en que construimos conceptualmente el discurso musical. La categoría espacial puede incluir elementos muy diversos que van desde el contenido implícito de la música hasta los elementos periféricos en los que se produce la intervención. A lo largo de esta sesión abordaremos el espacio musical interno como el lugar en el que se ubican los objetos sonoros y el espacio musical externo entendido como una nueva distribución de los focos sonoros, así como la redefinición de su función en la recepción.

El espacio musical interno:

Las nuevas formas de discurso que redefinen el concepto de espacio. Espacio conceptual o metafórico como terreno “virtual” en el que se ubican los objetos sonoros: texturas de nubes o masas sonoras diferenciadas en *Threnody* (1960) de Penderecki o *Ramifications* (1969) de Ligeti.

La distribución espacial en la expresión gráfica de los sonidos plasmados en la partitura. *Projection II* (1951) de Morton Feldman, *“Aria”* (1958) de John Cage, o *Zyklus* (1959) de Stockhausen.

El espacio musical externo:

La localización instrumental y la nueva distribución de los focos sonoros en el espacio. *Terretektorh* (1965-1966) de Xenakis, *Gruppen* (1955-1957) de Stockhausen y *Répons* (1985) de Boulez.

El espacio tradicional vs. los nuevos contextos en los cuales se desarrollan la intervenciones:

- Un nuevo uso de los espacios tradicionales en la formación instrumental: *Helicopter String Quartet* (1993) de Stockhausen, y en la ópera. Reflexión acerca de la potencia ritualística del espacio operístico y la ruptura con el espacio convencional. *Del Bayreuth de Wagner al Staatstheater* (1967-1970) de M. Kagel.

- La irrupción en nuevos espacios: la experiencia colectiva de Eine Brise. Flüchtige Aktion für 111 Radfahrer (Una brisa. Acción pasajera para 111 ciclistas) de M.Kagel (1996) y las intervenciones desarrolladas en grandes espacios: la ciudad como objeto de composición musical en los “conciertos de campanas en ciudades” (1988) de Ll.Barber y la resignificación del espacio como lugar de peregrinaje en la obra para órgano de J.Cage “As slow as possible”(1987).

Propuesta de lecturas

- Broncano, F. (2013). Cultura material y estética de la segunda persona. España: Revista FAKTA. Disponible en:
- <https://revistafakta.wordpress.com/2013/10/12/cultura-material-y-estetica-de-la-segunda-persona-por-fernando-broncano/>
- Cano, Rubén (1966). Música plurifocal: Conciertos de ciudades de Llorenç Barber. Colección Euterpe IV, de la Bibliotheca Litterarum Humaniorum. JGH Editores. Disponible en <http://rlopezcano.blogspot.com.es/2017/03/musica-plurifocal.html>
- Barber, Llorenç (2017). Rompiendo las barreras del sonido o sobre música textuales y visivas. En La Mecánica de la creación sonora. España: Monografies i aproximacions, núm. 1. Institut de Creativitat i Innovacions Educatives (p.13-45).

SESIÓN 5. La música saturada y la creación de nuevos contextos

Jueves, 3 de Mayo

Pedro Ordóñez Eslava, musicólogo

Iván Siso, músico

"La noción de pérdida del control es un aspecto fundamental para la música saturada. En su síntesis entre lo improvisado y el hipercontrol, la saturación posibilita un desplazamiento del criterio creativo: El control ya no es lo esencial, sino algo superficial."

Raphaël Cendo

"No se trata de inventar o construir nuevos sonidos, sino de crear nuevos contextos. Son ellos los que provocan que suenen de distinta manera"

Helmut Lachenmann

En esta sesión abordaremos dos formas de entender la composición notablemente contrapuestas. Hablaremos de la música de Raphaël Cendo y su desorientación integral, que como bien define "no se trata ya de prever sino de perderse, no de organizar sino de trazar un camino hacia un mundo inestable, salvaje y desconocido (2012)". Por otro lado dialogaremos acerca de la música de Helmut Lachenmann a partir de la interpretación en directo de una de sus obras más conocidas: *Pression* (1969). En contraposición a las formas compositivas que reaccionan "contra el mal curso del mundo haciendo ruidos agresivos con el arco y la madera del violín (2012)" lo determinante de la obra de Lachenmann es que cada acontecimiento, aunque integrado en un nuevo contexto estructural, parece siempre evocar el antiguo contexto en el que se encontraba antes.

Interpretación en directo

Pression (para cello solo, 1969) - Helmut Lachenmann

Iván Siso, cello.

Propuesta de lecturas

- Cendo, Raphaël (2012). Por una música saturada. SUL PONTICELLO: Revista online de música y arte sonoro. Análisis, II Época, núm.30, Enero Disponible en:
 - http://2epoca.sulponticello.com/wp-content/uploads/2012/01/20120102_PDF_por-una-musica-saturada_rafael-cendo.pdf

- Los paraísos efímeros, una entrevista con Helmut Lachenmann en la revista Consonanza Stravaganti, 4 de Junio de 2012. Disponible en:
 - <http://consonanzastravaganti.blogspot.com.es/2012/06/los-paraisos-efimeros-una-entrevista.html>

- Entrevista con Helmut Lachenmann I/IV en Mundoclasico.com (17 de enero de 2015). Disponible en:
 - <https://www.mundoclasico.com/ed3/documentos/28016/Entrevista-Helmut-Lachenmann-enero-2015>

- Entrevista con Helmut Lachenmann II/IV en Mundoclasico.com (8 de Marzo de 2015). Disponible en:
 - <https://www.mundoclasico.com/ed3/documentos/28017/Entrevista-Helmut-Lachenmann-IIIV-marzo-2015>

- Entrevista con Helmut Lachenmann III/IV en Mundoclasico.com (21 de octubre de 2015). Disponible en:
 - <https://www.mundoclasico.com/ed3/documentos/28018/Entrevista-Helmut-Lachenmann-IIIV-octubre-2015>

- Entrevista con Helmut Lachenmann IV/IV en Mundoclasico.com (12 de diciembre de 2015). Disponible en:
 - <https://www.mundoclasico.com/ed3/documentos/28022/Entrevista-Helmut-Lachenmann-IVIV-diciembre-2015>

SESIÓN 6. Concierto final a cargo del Ensemble Sonido Extremo

Jordi Francés, director

* Lugar y programa a determinar

