

«Nueva Complejidad». Aspectos y desafíos en la interpretación de su repertorio

DESCRIPCIÓN

Dentro de las diversas corrientes de la Música Nueva, el término «Nueva Complejidad» ha suscitado interés desde su surgimiento a principios de la década de 1970, en particular en torno a la figura del compositor inglés Brian Ferneyhough.

Ferneyhough, junto a otros compositores más, comparten de manera consciente la utilización de determinados recursos compositivos como lo es su complejo vocabulario rítmico, el empleo de complejos sistemas microtonales en el plano armónico, el *desacoplamiento* de los parámetros de ejecución, generando una interacción compleja y simultánea a cada nivel y en cada estrato del material musical.

Desafortunadamente, debido a la falta de una sistematización compartida en torno al estudio de esta corriente, la diversidad y la amplia variedad de distintas propuestas y lenguajes compositivos propios de ello suele perderse o quedar al servicio de acercamientos de otras tradiciones. A su vez, los desafíos técnicos que se requieren para interpretar estas obras hacen que muchos músicos eviten adentrarse en este repertorio.

El curso propone una introducción a la interpretación y análisis de ésta música, en específico a la música instrumental de cámara y solista, con ejemplos de obras de Brian Ferneyhough, Richard Barrett, Klaus Karl Hübler, entre otros. A la vez plantear posibles estrategias de estudio y ejercicios prácticos de temas generales (polirritmias complejas, microtonalidad) que forman parte de la dificultad a la hora de la interpretación de estas músicas.

OBJETIVOS GENERALES

Introducir a estudiantes a una de las corrientes musicales de la música clásica contemporánea más importantes desde la segunda mitad del siglo 20 y desarrollar estrategias para el estudio, práctica y creación de la misma. A su vez, a partir de la misma, abordar problemáticas y preguntas que aporten e inspiren para la actividad musical más allá de los límites de esta corriente en particular.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Explorar distintas aproximaciones y metodologías para la interpretación de obras instrumentales cuyos parámetros tienen un alto grado de complejidad en su desarrollo, partiendo de ejemplos propios de la corriente “Nueva Complejidad”.
- Microtonalidad y complejidad rítmica. Posibles estrategias y ejercicios prácticos.
- (Re)Definir la función de la partitura tanto como texto musical así como “artefacto” cultural.

CONTENIDO

Unidad 1 Introducción

- «Nueva Complejidad». Historia del término, definición y contexto histórico
- Principales figuras. Orígenes. Características compartidas y diferencias.
- Estética y percepción
- La metalurgia y el origen del Mochi en la música de Brian Fernyferny

Unidad 2 Interpretación

- Desafíos y posibles estrategias
- Notación
- Complejidad rítmica
- Microtonalidad
- Improvisación

Unidad 3 Práctica

- Ejemplos de estudio
- Ejercicios para una primera aproximación de polirritmias complejas y microtonos
- Concierto de cierre por el docente Mauricio Galeano

Metodología

Clases prácticas con diversos ejercicios para el abordaje de músicas de alto nivel de complejidad

BIBLIOGRAFÍA

- **Brian Ferneyhough: Collected Writings**; *Boros, James, Toop, Richard (eds.), Harwood Academic Publishers, 1995*
- **Music of Possibility**; *Richard Barrett. Vision Edition, 2019.*
- **Polyphony & Complexity New Music and Aesthetics in the 21st Century, Vol.1**; *Claus-Steffen Mahnkopf, Frank Cox, and Wolfram Schurig (eds.). Wolke Verlag, 2002*
- **Facets of the Second Modernity, New Music and Aesthetics in the 21st Century, Vol. 6**; *Claus-Steffen Mahnkopf, Frank Cox and Wolfram Schurig (eds.). Wolke Verlag, 2008*
- **Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion**; *Theodor W. Adorno. Suhrkamp Verlag, 2005*
- **Zur Musik Klaus K. Hüblers**; *Wieland Hoban. Pfau Verlag, 2005*
- **Body, Mimesis and Image: a Gesture-Based Approach to Interpretation in Contemporary Guitar Performing Practice**. *Castro Magas, Diego. Doctoral thesis, University of Huddersfield, 2016*
- **Fragile Continuities. Collected Writings on Music (1978-2021)**. *James Erber. Vision Edition, 2022.*

LISTA DE OBRAS MUSICALES:

Kagel, Mauricio:

- Sonant

Ferneyhough, Brian:

- Kurze Schatten II
- Le chute d'icare
- Time and Motion Study II

Hübler, Klaus Karl:

- Reißwerck

Hoban, Wieland:

- Knokler
- Twisted arrows

Barrett, Richard:

- colloid
- transmission
- codex (selección)
-

Cassidy, Aaron:

- The pleats of matter

Greenwald, Andrew:

- Ha-Sofer
- A Thing Made Whole (ciclo completo)

Edgerton, Michael:

- Tempo Mental Rap

Evanoff, Ray:

- Inefficient

Erber, James:

- cribatio
- vo piangendo io tra voi

Redgate, Roger:

- TAG

Unidad 1 Introducción

a. «Nueva Complejidad». Historia del término, definición y contexto histórico:

- b. Fox, Christopher (2001). "New Complexity". Grove Music Online (8th ed.). Oxford University Press.
- c. Toop, Richard (Spring 1988). "Four Facets of the 'New Complexity'". *Contact* (32): 4–8.
- d. [Mahnkopf, Claus-Steffen](#). 2002. "Theory of Polyphony", "Complex Music: Attempt at a Definition", "Theses Concerning Harmony Today", and "Medusa: Concerning Conception, Poetics, and Technique". In *Polyphony and Complexity*, edited by Claus-Steffen Mahnkopf, Frank Cox, and William Schurig, 38–53, 54–64, 65–69, and 245–265. Hofheim: Wolke-Verlag
- e. Cox, Frank. 2002. "Notes toward a Performance Practice for Complex Music" and "'Virtual' Polyphony: Clairvoyance, for solo violin". In *Polyphony and Complexity*, edited by Claus-Steffen Mahnkopf, Frank Cox, and William Schurig, 70–132; 162–179. *New Music and Aesthetics in the 21st Century 1*. Hofheim: Wolke-Verlag. ISBN 3-936000-10-7.

b. Principales figuras. Orígenes. Características compartidas y diferencias.

- Brian Ferneyhough
 - Michael Finnissy
 - Richard Barrett
 - James Dillon
 - Chris Dench
 - Klaus K. Hübler
 - Sam Hayden
 - Roger Redgate
 - James Erber
 - Generación más joven: Turgut Ercertin, Andre Greenwald, Ray Evanoff, Aaron Cassidy, Wieland Hoban, Evan Johnson
-
- **Estética y percepción**