

Plan 235 Lic. en Historia del Arte

Asignatura 43166 HISTORIA DE LA MUSICA

Grupo 1

Presentación

Estudio general de la historia de la Música, de la evolución de los distintos estilos y de los medios de expresión musical.

Programa Básico

Objetivos:

Presentación de los contenidos de la Historia de la Música en íntima relación con los restantes movimientos artísticos. Capacitación auditiva y de enmarque estético de las composiciones más representativas de los diferentes estilos musicales. Reconocimiento de las tipologías más destacadas de la iconografía musical.

Contenido:

- La Historia de la Música en el marco de la Historia de las Artes y de la Cultura. Estudio del concepto de Música y su interpretación a través de la historia.
- Elementos del lenguaje musical. Conceptos básicos.
- Civilizaciones antiguas. Criterios estéticos.
- El primitivo culto cristiano y la música.
- El estilo Románico: estética. Elementos formales de la música gregoriana. La influencia del monacato en el desarrollo artístico-musical religioso de occidente.
- El estilo feudal románico. Monodia profana medieval. La España medieval.
- El estilo gótico. La orden cisterciense y la evolución musical religiosa de occidente. Orígenes de la Polifonía. Polifonía medieval en España.
- Ars Nova. Francia. Italia. España. Las corrientes humanistas en la Música: repercusión estética.
- El estilo renacentista. Relación de la música y las Artes.
- La Música religiosa en el renacimiento. La reforma y el mundo protestante.
- Barroco. Los cambios en el ideal estético.
- Racionalismo e Ilustración. El pensamiento estético y su influencia en la música. Estilos rococó y preclásico: la transición al estilo clásico.
- El estilo clásico. Relación de la música con las artes plásticas. Aspectos estéticos y sociológicos. Instrumentos y formas instrumentales clásicas: la sonata, la sinfonía, el cuarteto. Haydn y Mozart. Opera bufa y ópera seria. Beethoven: la transición al romanticismo.
- El Romanticismo en música. Concepto. Periodización. El pensamiento estético y su influencia en el arte y la música. El lenguaje musical.
- Música y sociedad en el siglo XIX. La música de salón; importancia y evolución de la música sinfónica. La ópera romántica.
- La transición del siglo XIX al XX. La pervivencia del romanticismo. Los nacionalismos y su reflejo en la música. El nacionalismo musical español.
- El siglo XX: transformación de elementos musicales. El concepto de "vanguardia" en música y otras artes. España: el magisterio de Manuel de Falla y la Generación de la República.
- La música después de la Segunda Guerra Mundial.
- Tendencias de la música actual. Postserialismo.

Objetivos

Presentación de los contenidos de la Historia de la Música en íntima relación con los restantes movimientos artísticos. Capacitación auditiva y de enmarque estético de las composiciones más representativas de los diferentes estilos musicales. Reconocimiento de las tipologías más destacadas de la iconografía musical.

Programa de Teoría

1. La Historia de la Música en el marco de la Historia de las Artes y de la Cultura. Estudio del concepto de Música y su interpretación a través de la historia. 2. Elementos del lenguaje musical. Conceptos básicos. 3. Civilizaciones antiguas. Criterios estéticos. Práctica: Clasificación de instrumentos. Iconografía en Grecia. 1 ó 2 horas. 4. El primitivo culto cristiano y la música. 5. El estilo Románico: estética. Elementos formales de la música gregoriana. La influencia

del monacato en el desarrollo artístico-musical religioso de occidente: Práctica: Iconografía de los Beatos. La herencia temática e instrumental hacia los siglos del románico. 1 hora. Práctica: La presencia de la música en los temas iconográficos más representativos del románico. 6. El estilo feudal románico. Monodia profana medieval. La España medieval. 7. El estilo gótico. La orden cisterciense y la evolución musical religiosa de occidente. Orígenes de la Polifonía. Polifonía medieval en España. Práctica: Iconografía musical en el Gótico: evolución estética y organológica. 1 hora 8. Ars Nova. Francia. Italia. España. Las corrientes humanistas en la Música: repercusión estética. 9. El estilo renacentista. Relación de la música y las Artes. Práctica: Iconografía musical en los siglos XIV y XV: evolución de temática. 10. La Música religiosa en el renacimiento. La reforma y el mundo protestante. 11. Barroco. Los cambios en el ideal estético. Práctica: La música en las representaciones artísticas del Barroco 1 hora. Práctica: Escenografía en la ópera barroca. Proyección. 12. Racionalismo e Ilustración. El pensamiento estético y su influencia en la música. Estilos rococó y preclásico: la transición al estilo clásico. 13. El estilo clásico. Relación de la música con las artes plásticas. Aspectos estéticos y sociológicos. Instrumentos y formas instrumentales clásicas: la sonata, la sinfonía, el cuarteto. Haydn y Mozart. Ópera bufa y ópera seria. Beethoven: la transición al romanticismo. Práctica: Ópera clásica: Mozart y Gluck. Proyección. Escenografía. 14. El Romanticismo en música. Concepto. Periodización. El pensamiento estético y su influencia en el arte y la música. El lenguaje musical. 15. Música y sociedad en el siglo XIX. La música de salón; importancia y evolución de la música sinfónica. La ópera romántica. 16. La transición del siglo XIX al XX. La pervivencia del romanticismo. Los nacionalismos y su reflejo en la música. El nacionalismo musical español. Práctica: Música escénica. Del Verismo a las primeras vanguardias. 17. El siglo XX: transformación de elementos musicales. El concepto de "vanguardia" en música y otras artes. España: el magisterio de Manuel de Falla y la Generación de la República. 18. La música después de la Segunda Guerra Mundial. 19. Tendencias de la música actual. Postserialismo.

Programa Práctico

Evaluación

Examen parcial y examen final. Parte teórica y parte práctica (reconocimiento auditivo e iconográfico).

Bibliografía

BELTRANDO-PATIER, M.C.,(dir.) "Historia de la Música", Espasa Calpe, Madrid 1996. * GROUT, Donald J., "Historia de la Música Occidental", 1 y 2, Madrid: Alianza Editorial,1992 (Alianza Música; 15), (5) a, 41 I/II * LANG, P.H., "La Música en la Civilización Occidental", Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1941. * MACHLIS, Joseph, "The enjoyment of music: Chronological Version", London: Norton and Company, 1990.Suplemento CDs. * PARENTE, A., "La Musica e le Arti", EDA, 1982. * RAYNOR, Henry, "Una Historia social de la Música: desde la Edad Media hasta Beethoven", Madrid: Siglo XXI España Editores, 1986. * SALAZAR, Adolfo, "La Música como proceso histórico de su invención", Cuba: Editorial Arte y Literatura, 1987. * SALAZAR, Adolfo, "La Música en España: desde las Cuevas Prehistóricas hasta el siglo XVI", Madrid: Espasa Calpe, 1972. (Austral) y "La Música en España: desde el siglo XVI a Manuel de Falla", Madrid: Espasa Calpe, 1972. (Austral). * SALAZAR, Adolfo, "La Música en la sociedad europea desde los primeros tiempos cristianos", Madrid: Alianza Música, 1982. * Souriau, E., "La correspondencia de las Artes", FCE, México 1965. * XENAKIS, Iannis, "Arts, Sciences, Alliages", Belgique: Casterman, 1979.
