

Plan 289 Lic.en Historia y CC.de la Música

Asignatura 44116 MUSICA Y POESIA

Grupo 1

Presentación

Estudio de las relaciones música-texto a través de las diferentes corrientes estéticas del siglo XVI al XX.

Programa Básico

Objetivos:

Estudio crítico de las relaciones música y texto a través de los diferentes períodos estilísticos.

Contenido:

- La idea de poesía per musica. Las relaciones música-texto. Musicalización de un texto.
- Renacimiento y Humanismo. Estudio de la relación poético-musical de las obras de Petrarca en versiones de diferentes músicos.
- El pathos del barroco. La renovación poética y el nuevo lenguaje musical. Melancolía barroca: el lamento. El estilo poético de Torquato Tasso y la obra musical de G. de Wert.
- La retórica musical del barroco: la representación de las pasiones. El estilo poético de G. Guarini y las obras de C. Monteverdi.
- Las cameratas y la nueva poética musical. Rinuccini y S. D'India: el estilo de la nueva monodia.
- La revolución romántica. Las ideas románticas y la nueva sensibilidad poético-musical. El romanticismo alemán. El lied: estudio de los rasgos, formas, estilos y autores.
- El viajero errante: Schubert y Müller. Estudio de las relaciones músico-textuales en la obra de Schubert sobre textos de W. Müller.
- El alma romántica y el sueño: Schubert y Goethe. El sueño en los románticos: la obra de Goethe y los lieder de Schubert. Estudio de las relaciones músico-poéticas.
- El fragmento romántico: Schumann y Heine. Herder y la idea del fragmento. Los lieder de Schumann sobre obras de Heine. La ironía romántica : obras de diversos compositores románticos: Schubert, Schumann, Brahms...
- La melodía francesa: Berlioz y Gautier. El romanticismo francés. Desarrollo y rasgos de la melodie francesa. Obras de Berlioz sobre poemas de Gautier.
- Fiestas galantes: Verlaine. Debussy, Fauré. El impresionismo pictórico y musical. El estilo poético de P. Verlaine. Obras de Debussy y Fauré sobre poemas de Verlaine.

Objetivos

Estudio crítico de las relaciones música y texto a través de los diferentes períodos estilísticos.

Programa de Teoría

Tema I: El Humanismo y la recuperación de la poesía de Petrarca .

- I.1. Renacimiento y Humanismo
- I.2. La recuperación de la poesía petrarquista.
- I.3. Petrarca (1304-1374): vida . El Cancionero: temáticas y formas poéticas. La figura de Laura.
- I.4. El estilo de Petrarca. Figuras retóricas. La obra de Petrarca puesta en música.
- I.6. Música y poesía a finales del s. XVI: la imitación musical de los afectos. Nicola Vicentino (1506-1576) y la tradición del estilo polifónico.
- I. Estudio de la relación poético-musical de obras de Petrarca en las versiones de diversos músicos (N. Vicentino, Wert, etc.)

Tema II: Melancolía barroca: el lamento de Tancredi.

- II. 1. El Barroco: una nueva concepción del mundo.
- II. 2. La renovación poética del barroco: temáticas, estilo y figuras retóricas
- II. 3. Torquato Tasso (1544-1595): vida y obra. El estilo de Tasso a través de su poema épico *La Gerusalemme Liberata* (1593).
- II.4. El nuevo lenguaje musical de Giaches de Wert (1535-1596). Vida y obra.
- II.5. El lamento de Tancredi. Estudio de las relaciones música-texto. Forma poética, figuras retóricas y rasgos del discurso poético. El estilo musical: la disolución del estilo polifónico.
- II. 6. De la imitación de la Naturaleza a la representación de los afectos.

Tema III. La representación de las pasiones: el lamento de Amarillis.

- III.1. El estilo poético de G. B. Guarini: *Il Pastor Fido* (1590). Temáticas. Los textos musicados.
- III.2. *Oh Mirtillo*: el lamento de Amarillis. Mirtillo y la temática del poema. El estilo discursivo de Guarini. Figuras retóricas.
- III. 3. La expresión pasional del madrigal de Monteverdi. Figuras retórico-musicales. La construcción del discurso musical. La ruptura de las reglas de Zarlino.
- III. 4. La relación música-poesía: la música al servicio de la expresión pasional del texto.
- III. 5. El estilo concitato y la nueva poesía barroca. Los textos de Petrarca en el nuevo estilo musical barroco.

Tema IV. *Dolcissimo sospiro*: las cameratas y la nueva poética musical .

- IV.1. La nueva poética musical. Las cameratas: la ruptura de las formas poéticas y las críticas al estilo polifónico. Galieli y el modo de poner en música la poesía. La monodia como perfecta expresión de los afectos.
- IV.2. Rinuccini (1562-1621) y la creación de la monodía y la ópera. Los textos musicados. Formas poéticas y recursos estilísticos. Sigismondo D'India y el estilo de la nueva monodía.
- IV.3. De Zefiro a Zefiro: de Petrarca a Rinuccini. A modo de conclusión: estudio comparativo de los poemas Zefiro torna en música de Monteverdi.

Tema V. La revolución romántica.

- V.1. Las ideas románticas y la nueva sensibilidad poética y musical.
- V.2. El lied. La íntima expresión de palabras en música. Formas, temáticas, principales poetas y músicos.

Tema VI. El viajero errante. Schubert y Müller.

- VI.1. El tema del viajero errante.
- VI.2. Wilhelm Müller (1794-1827): vida y obra. Los 24 poemas (1824): estructura de la obra y lenguaje poético.
- VI.3. Los lieder de Schubert /1797-1828). El viaje de invierno (*Winterreise* D 911, 1827). El orden de los poemas de Müller y el de Schubert. Formas, temáticas, estudio de los recursos musicales y las relaciones música-texto.

Tema VII: El alma romántica y el sueño. Schubert y Goethe.

- VII.1. El sueño en los románticos. Simbología del sueño. El sueño y la muerte. El paisaje interior y el sueño: cuentos fantásticos.
- VII.2. La obra de Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832) en música. *Fausto* (1831)
- VII.3. Los lieder de Franz Schubert (1797-1828). *Margarita en la rueda* (*Gretchen am Spinnrade*, D118, 1814); *El rey de los Alisos* (*Erkönig*, D328, 1815); *El Rey de Thule* (1782//D367, 1816).

Tema VIII. El fragmento romántico. Schumann y Heine.

- VIII.1. J. Gottfried Herder (1744-1803). Vida, obra, su influencia en el romanticismo alemán. La idea romántica del fragmento.
- VIII.2. Heinrich Heine (1797-1856). Vida, obra, los temas románticos, estilo poético. La ironía romántica.
- VIII.3. Los lieder de Schumann (1810-1856). *Amor de poeta* (*Dichterliebe*, Op. 48, 1840). I. *Im wunderschönen Monat Mai* (En el maravilloso mes de mayo); VIII. *Im Rhein, im heiligen Strome*, (En el Rhin, en esa sagrada orilla); IX. *Ich grolle nicht* (No guardo rencor); XVII. *Ich hab" im Traum geweinet* (He llorado en sueños).

Tema IX. *Il pleure dans mon coeur* : la melodía francesa

- IX.1. Introducción al romanticismo francés.
- IX.2. La *mélodie* francesa. Desarrollo y rasgos del género. Principales corrientes y autores.
- IX.3. Théophile Gautier (1811-1872). Vida, poemas en música. Berlioz (1803-1869): *Les Nuits d'été* (1841).
- IX.4. El impresionismo pictórico.
- IX.5. Paul Verlaine (1891-1892). Vida, obra, poemas en música. El estilo poético de Verlaine.
- IX.6. El impresionismo en música. Debussy (1862-1918). *Fiestas galantes I* (1892) y *II* (1904).
- IX.7. Fauré (1845-1924): *La bonne chanson* (La buena canción, Op. 61, 1892-94).

Programa Práctico

En clase se realizarán prácticas de comentarios de los textos poéticos y musicales, analizando la partitura y audición, y poniendo en relación los recursos musicales y poéticos de cada obra.

Tema I: El Humanismo y la recuperación de la poesía de Petrarca .

Poesías de Petrarca (1304-1374) tomadas de El Cancionero.
Comentario de textos de Nicola Vicentino (1506-1576).
Obras musicales de diversos compositores: M. dei Servi, N. Vicentino, Wert, etc.

Tema II: Melancolía barroca: el lamento de Tancredi.

Poesías de Torquato Tasso (1544-1595), en especial de su poema épico La Gerusalemme Liberata (1593).
Madrigales de Giaches de Wert (1535-1596). Giunto alla tomba

Tema III. La representación de las pasiones: el lamento de Amarillis.

Obras de G. B. Guarini: Il Pastor Fido (1590), F. Petrarca (Or ch' l ciel e la terra, etc.)
Madrigal de Monteverdi: O Mirtillo, Cruda Amarillis..., Or ch' l ciel e la terra, ...

Tema IV. Dolcissimo sospiro: las cameratas y la nueva poética musical .

Textos de Galieli sobre el modo de poner en música la poesía.
Poemas de Rinuccini (1562-1621) y obras de Sigismondo D'India
Zefiro torna de Petrarca y de Rinuccini. Madrigal Zefiro torna (Libro VI) y la chacona Zefiro torna (Scherzo musicali) de Monteverdi.

Tema V. La revolución romántica.

Obras de Wilhelm Müller (1794-1827): vida y obra. Los 24 poemas de El viaje de invierno (1824).
Los lieder de Schubert /1797-1828). El viaje de invierno (Winterreise D 911, 1827).

Tema VII: El alma romántica y el sueño. Schubert y Goethe.

La obra de Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832): textos y poemas. Fragmentos del Fausto (1831)
Los lieder de Franz Schubert (1797-1828) sobre poemas de Goethe: Margarita en la rueca (Gretchen am Spinnrade, D118, 1814); El rey de los Alisos (Erlkönig, D328, 1815); El Rey de Thule (1782//D367, 1816).

Tema VIII. El fragmento romántico. Schumann y Heine.

Textos de J. Gottfried Herder (1744-1803).
Poemas de Heinrich Heine (1797-1856).
Los lieder de Schumann (1810-1856) sobre poemas de Heine: Amor de poeta (Dichterliebe, Op. 48, 1840). I. Im wunderschönen Monat Mai (En el maravilloso mes de mayo); VIII. Im Rhein, im heiligen Strome, (En el Rhin, en esa sagrada orilla); IX. Ich grolle nicht (No guardo rencor); XVII. Ich hab" im Traum geweinet (He llorado en sueños).

Tema IX. Il pleure dans mon coeur : la melodía francesa

Obras de Théophile Gautier (1811-1872).
Música de Berlioz (1803-1869): Les Nuits d'été (1841).
Textos y poemas de Paul Verlaine (1891-1892).
Obras de Debussy (1862-1918) sobre poemas de Verlaine. Fiestas galantes I (1892) y II (1904).
Obras de Fauré (1845-1924) sobre poemas de Verlaine: La bonne chanson (La buena canción, Op. 61, 1892-94).

Evaluación

Para evaluar al alumno se tendrá en cuenta:

1. Examen final escrito. 70% de la nota.
2. Presentación y exposición de trabajos en clase*. 20%

3. Participación en clase. 10%.

*Los alumnos que no asistan a clase podrán entregar además de los trabajos que el resto de alumnos expondrá, un trabajo más amplio (mínimo 40 folios; tema a definir con el profesor) para optar a baremar ese 20%.

El examen consistirá en realizar un comentario de un poema y su versión musical, analizando los recursos poéticos (forma, temáticas, figuras retóricas, estilo...) y su correspondencia con los recursos musicales. El alumno deberá contextualizar ambas obras, poética y musical, tanto en el marco de su composición como de su recepción y difusión, contexto histórico, estético y cultural.

Bibliografía

WINN, James Anderson: "Unsuspected Eloquence: A History of the relations between Poetry and Music", New York: Yale University, 1981. * TOMLINSON, Gary: "Monteverdi and the End of the Renaissance", Oxford: Clarendon Press, 1987. * TASSO, "La musica, i musicisti". Ed. de Maria Balsano y Thomas Walker, Firenze: Olschki, 1988. * FELDMAN, Martha, "The composer as Exegete: Interpretations of Petrarchan Syntax in the Venetian madrigal", "Studi Musicali", XVIII (1989): 203-238. * ROSEN, Charles, "The Romantic Generation", Cambridge: HUP, 1995. * MATAMORO, Blas, "Schumann", Barcelona: Península, 2000.
