

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

Asignatura 44128 LA MUSICA EN EL CLASICISMO Y ROMANTICISMO

Grupo 1

Presentación

Estudio de la diversidad e innovación que el legado musical clásico romántico ha ido construyendo con características universales en una serie de conceptos, ideas, técnicas y materiales compositivos. Principios analíticos del lenguaje musical y de la práctica común tonal.

Programa Básico

Objetivos :

- la valoración social del músico y la función de la música en la sociedad
- la jerarquía de la música en la clasificación de las artes
- el modelo poético, fluctuante entre la reproducción de modelos (paradigma mimético) y la libre manifestación subjetiva del compositor (paradigma expresivo)
- las diversas variantes de la sonata, comprendida como estilo compositivo y no sólo como forma o como género
- la incidencia de los demás géneros musicales, en especial los instrumentales
- la progresiva ampliación en la exploración del espacio armónico tonal
- los paralelismos entre la música y el lenguaje hablado
- las relaciones entre música y literatura
- la música como espectáculo
- el mercado y la industria en torno a la música: la construcción de instrumentos y la edición de partituras
- la crítica musical y sus repercusiones para la creatividad compositiva
- la definición estilística y las aportaciones técnicas de los principales compositores y de las escuelas más importantes

Contenido:

- Presentación y justificación de los principales conceptos de la asignatura: Músicos y música en la sociedad.

Relaciones con la literatura.

- Los estilos: definiciones y problemática
- EL PRECLASICISMO MUSICAL (ca. 1730-1765)

Contexto cultural a mediados del siglo XVIII. La sonata para teclado. El style galant y DOMENICO SCARLATTI. El empfindsamer Stil y CARL PHILIPP EMANUEL BACH.

Sinfonismo y música de cámara. Las sinfonías de F.J. HAYDN y W.A. MOZART. Los conciertos de W.A. MOZART. Otros maestros sinfonistas

La escena operística. La crisis de la ópera.

- EL CLASICISMO MUSICAL (ca. 1765-1810) Contexto cultural. La sonata para teclado. Sinfonismo

Repertorio camerístico F.J. HAYDN. W.A. MOZART

La escena operística. Aportaciones mozartianas a la ópera

La música religiosa

- BEETHOVEN Y LA TRANSICIÓN AL ROMANTICISMO (ca. 1795-1827)

Contexto cultural. Beethoven y la transición al romanticismo. Etapa heroica (ca. 1803-1814). Etapa sublime (ca. 1815-1827)

- LA MÚSICA DEL PRIMER ROMANTICISMO (ca. 1810-1850)

Contexto cultural. El primer romanticismo germano I: El piano romántico. Formas tradicionales y microformas de FRANZ SCHUBERT. Música instrumental y narración: los ciclos de ROBERT SCHUMANN. El virtuosismo de FRANZ LISZT. El intimismo de FREDERIC CHOPIN. Los lieder de FRANZ SCHUBERT

Los lieder de ROBERT SCHUMANN. El sinfonismo

El primer romanticismo en Francia I: La escena. Ópera comique y grand opéra: GIACOMO MEYERBEER. El ballet.

Virtuosismo. PAGANINI, LISZT y CHOPIN en París. El sinfonismo: Las aportaciones de HECTOR BERLIOZ

El primer romanticismo en Italia: La escena. Las aportaciones de GIOACCHINO ROSSINI. Los compositores belcantistas: VINCENZO BELLINI. GAETANO DONIZETTI

- LA MÚSICA DEL SEGUNDO ROMANTICISMO (ca. 1850-1910). Contexto cultural durante el segundo romanticismo.

El segundo romanticismo germano: Sinfonismo: La música programática de Franz Liszt: la "Nueva Escuela Alemana".

El sinfonismo de JOHANNES BRAHMS. El sinfonismo de ANTON BRUCKNER. El sinfonismo de GUSTAV

MAHLER. Los poemas tonales de RICHARD STRAUSS. La escena II: RICHARD WAGNER: Operas románticas; la Gesamtkunstwerk y el drama musical; la influencia de Wagner.

Música de cámara

El segundo romanticismo en Francia: La escena. De la tradición al exotismo: CHARLES GOUNOD y GEORGES

BIZET

La opereta y JACQUES OFFENBACH. La ópera-lyrique: AMBROISE THOMAS y JULES MASSENET. El segundo romanticismo en Italia I: La escena I: GIUSEPPE VERDI. El verismo. Los scapigliati y AMILCARE PONCHIELI. La Joven Escuela Italiana y ALFREDO CATALANI. La adaptación del wagnerismo y GIACOMO PUCCINI.

Los nacionalismos musicales europeos: Hungría: FERENK ERKEL;

·Bohemia: TOMÁSEK, SMETANA y ANTONIN DVORAK; Polonia: SZYMANOWSKA, WIENAWSKI y MONIUSZKO; Escandinavia: BERWALD y EDVARD GRIEG; El nacionalismo musical ruso: Los precursores: GLINKA y DARGOMIZHISKY; El grupo de "Los Cinco": BALAKIREV, CUI, BORODIN, MUSSGORSKY y RIMSKY-KORSAKOV; El academicismo: PIOTR ILLYCH TCHAIKOVSKY.

La transición hacia las músicas del siglo XX. El ocaso de la tradición romántica. La crisis de la tonalidad. La influencia de las vanguardias históricas.

Objetivos

Existe un conjunto de tópicos que contribuye a explicar las orientaciones que, en el transcurso del tiempo, perfilan la definición del discurso musical, por lo que su estudio se revela de extraordinario interés. El propósito de la asignatura consiste en abordar esas cuestiones desde múltiples ángulos, para ofrecer así una visión más completa de los mismos.

Los tópicos que se han considerado más significativos son:

- la valoración social del músico y la función de la música en la sociedad
- la jerarquía de la música en la clasificación de las artes
- el modelo poético, fluctuante entre la reproducción de modelos (paradigma mimético) y la libre manifestación subjetiva del compositor (paradigma expresivo)
- las diversas variantes de la sonata, comprendida como estilo compositivo y no sólo como forma o como género
- la incidencia de los demás géneros musicales, en especial los instrumentales
- la progresiva ampliación en la exploración del espacio armónico tonal
- los paralelismos entre la música y el lenguaje hablado
- las relaciones entre música y literatura
- la música como espectáculo
- el mercado y la industria en torno a la música: la construcción de instrumentos y la edición de partituras
- la crítica musical y sus repercusiones para la creatividad compositiva
- la definición estilística y las aportaciones técnicas de los principales compositores y de las escuelas más importantes

Programa de Teoría

Nota preliminar: El programa de la asignatura ha sido elaborado calculando una duración del curso académico de unas 35 semanas, con tres horas a la semana de docencia presencial en el aula. Cada uno de los puntos numerados del 0 al 34 presenta los contenidos que deben impartirse en cada una de las 35 semanas lectivas que dura el curso académico.

BLOQUE INTRODUCTORIO

0.- Presentación y justificación de los principales conceptos de la asignatura:

a.- Músicos y música en la sociedad:

- Los sistemas de patronazgo y de mecenazgo
- Actividades económicas en torno a la música
- El músico como sirviente y el músico como genio

b.- El nuevo mercado musical:

- La industria de construcción de instrumentos

- La edición musical
- La crítica especializada
- c.- Relaciones con las artes:
 - La música en las jerarquías artísticas
 - Modelos poéticos: el paradigma mimético y el paradigma expresivo
 - La aspiración a
- d.- Relaciones con la literatura:
 - Música y lenguaje: correspondencias estructurales
 - Música y poesía: de la cantata y el oratorio al intimismo del lied
 - Música y drama: en torno al espectáculo escénico
 - Música y descripción: painting music y músicas programáticas
 - Música y narración: la forma musical como acción simbólica
- e.- Los estilos: definiciones y problemática
 - Preclasicismo: estilo rococó y estilo sentimental (ca. 1730-1765)
 - Clasicismo vienés (ca. 1765-1810)
 - Beethoven y la transición al romanticismo (ca. 1794-1827)
 - Primer romanticismo y romanticismo clasicista (ca. 1810-1850)
 - Segundo romanticismo y Nueva Escuela Alemana (ca. 1850-1911)
- f.- El vocabulario: definiciones y problemática
 - Principales géneros instrumentales y vocales
 - La sonata como estrategia compositiva
 - La exploración y ampliación del espacio armónico
 - Principales formas musicales: binaria, ternaria sin desarrollo, sonata, rondó, rondó-sonata, forma durchkomponierte, microformas, etc.

BLOQUE A: EL PRECLASICISMO MUSICAL (ca. 1730-1765)

- 1.- Contexto cultural a mediados del siglo XVIII
 - Situación histórico-social: el auge de la burguesía
 - Situación filosófica: la Ilustración
 - Situación artística: nuevas sensibilidades estéticas
 - Situación musical: el sistema de patronazgo
 - La organología musical durante la época preclásica
 - Los conciertos públicos
- 2.- La música en el Preclasicismo I: La sonata para teclado
 - El style galant y DOMENICO SCARLATTI
 - El empfindsamer Stil y CARL PHILIPP EMANUEL BACH
- 3.- La música en el Preclasicismo II: Sinfonismo y música de cámara
 - La "escuela de Milán" y GIOVANNI BATTISTA SAMMARTINI
 - La "escuela de Mannheim" y JOHANN STAMITZ
 - La primitiva "escuela de Viena"
 - El nacimiento del concierto y JOHANN CHRISTIAN BACH
 - La "conversación galante" y JOHANN SCHOBERT
- 4.- La música del Preclasicismo IV: La escena operística
 - La crisis de la ópera seria italiana y la reforma metastasiana
 - La innovación de la ópera cómica
 - En lengua italiana: Opera buffa y GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
 - En lengua francesa: La querelle des bouffons y la opéra comique
 - En lengua inglesa: La ballad-opera
 - En lengua alemana: El singspiel
 - La reforma: CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

BLOQUE B: EL CLASICISMO MUSICAL (ca. 1765-1810)

- 5.- Contexto cultural durante el clasicismo musical
 - La música como espectáculo
 - La música y la Revolución Francesa
 - La emancipación de la mimesis
 - La superación del antiguo patronazgo
 - El auge de la edición musical
 - La organología musical durante la época clásica
 - Tópicos de la música clásica

6.- La música del Clasicismo I: La sonata para teclado

- Las sonatas de FRANZ JOSEPH HAYDN
- Las sonatas de WOLFGANG AMADEUS MOZART
- Otros compositores de sonatas

7.- La música del Clasicismo II: Sinfonismo

- Las sinfonías de F.J. HAYDN
- Las sinfonías de W.A. MOZART
- Los conciertos de W.A. MOZART
- Otros maestros sinfonistas

8.- La música del Clasicismo III: Repertorio camerístico

- La obra de cámara de F.J. HAYDN
- La obra de cámara de W.A. MOZART

9.- La música del Clasicismo IV: La escena operística

- Las aportaciones mozartianas a la ópera

10.- La música del Clasicismo V: La música religiosa

BLOQUE C: BEETHOVEN Y LA TRANSICIÓN AL ROMANTICISMO (ca. 1795-1827)

11.- Contexto cultural

- Kant y la emancipación de la música instrumental
- El compositor como genio: el testamento de Heiligenstadt
- Valoración historiográfica
- Testimonios del romanticismo
- Adorno: Beethoven como rebelde ante espíritu de la Ilustración
- Perspectivas actuales

12.- Beethoven y la transición al romanticismo I: Etapa de formación (ca. 1794-1802)

- El legado expresivo de C.P.E. Bach
- El magisterio... ¿de Mozart?: Haydn como maestro

13.- Beethoven y la transición al romanticismo II: Etapa heroica (ca. 1803-1814)

- Los ideales revolucionarios
- La inspiración en la literatura

14.- Beethoven y la transición al romanticismo III: Etapa sublime (ca. 1815-1827)

- La superación del espíritu de la Ilustración
- La fusión de los géneros; la fusión de las formas
- El legado para los posteriores compositores

BLOQUE D: LA MÚSICA DEL PRIMER ROMANTICISMO (ca. 1810-1850)

15.- Contexto cultural durante el primer romanticismo

- Romanticismo y Biedermeier
- El giro de los años treinta en el ámbito germánico
- El auge del virtuosismo

16.- El primer romanticismo germano I: El piano romántico

- Formas tradicionales y microformas de FRANZ SCHUBERT
- Música instrumental y narración: los ciclos de ROBERT SCHUMANN
- El virtuosismo de FRANZ LISZT
- El intimismo de FREDERIC CHOPIN

17.- El primer romanticismo germano II: El lied

- Los lieder de FRANZ SCHUBERT
- Los lieder de ROBERT SCHUMANN

18.- El primer romanticismo germano III: El sinfonismo

19.- El primer romanticismo en Francia I: La escena

- Ópera comique y grand opéra: GIACOMO MEYERBEER

· El ballet

20.- El primer romanticismo en Francia II: Virtuosismo

· PAGANINI, LISZT y CHOPIN en París

21.- El primer romanticismo en Francia III: El sinfonismo

· Las aportaciones de HECTOR BERLIOZ

22.- El primer romanticismo en Italia: La escena

· Las aportaciones de GIOACCHINO ROSSINI

· Los compositores belcantistas I: VINCENZO BELLINI

· Los compositores belcantistas II: GAETANO DONIZETTI

BLOQUE E: LA MÚSICA DEL SEGUNDO ROMANTICISMO (ca. 1850-1910)

23.- Contexto cultural durante el segundo romanticismo

· Revoluciones y nacionalismos

· La unificación de Italia y la unificación de Alemania

· Influencias filosóficas: Schopenhauer y Nietzsche

24.- El segundo romanticismo germano I: Sinfonismo I

· La música programática de Franz Liszt: la "Nueva Escuela Alemana"

· El sinfonismo de JOHANNES BRAHMS

25.- El segundo romanticismo germano II: Sinfonismo II

· El sinfonismo de ANTON BRUCKNER

· El sinfonismo de GUSTAV MAHLER

· Los poemas tonales de RICHARD STRAUSS

26.- El segundo romanticismo germano IV: La escena II: RICHARD WAGNER

· La tradición operística germánica decimonónica

· Richard Wagner. A): óperas románticas

· Richard Wagner. B): la Gesamtkunstwerk y el drama musical

· Richard Wagner. C): la influencia de Wagner

27.- El segundo romanticismo germano V: Música de cámara

28.- El segundo romanticismo en Francia: La escena

· De la tradición al exotismo: CHARLES GOUNOD y GEORGES BIZET

· La opereta y JACQUES OFFENBACH

· La ópera-lyrique: AMBROISE THOMAS y JULES MASSENET

29.- El segundo romanticismo en Italia I: La escena I: GIUSEPPE VERDI

· Etapa de formación

· La trilogía popular

· Última etapa

30.- El segundo romanticismo en Italia II: La escena II: El verismo

· Los scapigliati y AMILCARE PONCHIELI

· La Joven Escuela Italiana y ALFREDO CATALANI

· La adaptación del wagnerismo y GIACOMO PUCCINI

31.- Los nacionalismos musicales europeos I

· Hungría: FERENC ERKEL

· Bohemia: TOMÁSEK, SMETANA y ANTONIN DVORAK

· Polonia: SZYMANOWSKA, WIENAWSKI y MONIUSZKO

· Escandinavia: BERWALD y EDVARD GRIEG

32.- Los nacionalismos musicales europeos II: El nacionalismo musical ruso

· a: Los precursores: GLINKA y DARGOMIZHISKY

· b: El grupo de "Los Cinco": BALAKIREV, CUI, BORODIN, MUSSGORSKY y RIMSKY-KORSAKOV

· c: El academicismo: PIOTR ILLYCH TCHAIKOVSKY

33: La transición hacia las músicas del siglo XX

· El ocaso de la tradición romántica

· La crisis de la tonalidad

Programa Práctico

A lo largo de todo el cuatrimestre se realizarán regularmente abundantes y variados ejercicios prácticos, cuya metodología se expone en el apartado siguiente. Estas prácticas consisten principalmente en:

A.- Lecturas bibliográficas y hemerográficas

B.- Prácticas de audiciones de obras

C.- Visionado comentado de fragmentos operísticos

D.- Comentarios de textos de compositores, críticos, teóricos y literatos de la época estudiada

E.- Desarrollo crítico: audiciones comparadas

F.- Trabajo con diversos recursos didácticos entregados por el profesor (textos, cuadros conceptuales, comentarios de obras, etc.)

Evaluación

La calificación final se obtendrá de la ponderación de tres actividades distintas que deberán ser aprobadas por separado para contar en la nota final: EXAMEN (70%), PARTICIPACIÓN EN CLASE (10%) y REALIZACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS (20%).

Evidentemente, en todos los trabajos escritos evaluables se penalizará la comisión de faltas ortográficas, cuyo exceso, llegado el caso, puede resultar motivo suficiente para la calificación de "Suspenso". Como norma, las penalizaciones consistirán en una merma de la puntuación del ejercicio afectado conforme a la siguiente razón:

- faltas relacionadas con el uso de la tilde: -0'2 cada una.

- faltas relacionadas con la confusión entre "b" y "v", con el uso de la "h", o con otros errores con cambios de letras: - 0'2 cada una.

- confusiones en cuanto a la concordancia de género o número, errores en las conjugaciones verbales y demás faltas de índole gramatical: -0'2 cada una.

1) EXAMEN: 70%. El examen se puntúa sobre 10. Consta de dos partes:

a) PRÁCTICA: COMENTARIO DE AUDICIONES (4 puntos); y b) TEORÍA. (6 puntos).

Es preciso aprobar cada una de las partes para alcanzar la calificación de "Aprobado". Las puntuaciones mínimas son: 2 puntos en las audiciones y 3 puntos en las preguntas teóricas.

Se valorará que la exposición de contenidos sea clara y ordenada, con una presentación limpia y una caligrafía nítidamente legible.

AUDICIONES: Se aconseja realizar abundantes prácticas de audición antes del examen. Puede resultar de utilidad consultar el ANEXO II: Guía para las prácticas de audición musical. Hay 4 audiciones de 1 punto cada una. Se valora en cada caso el comentario estilístico general (60%) y la determinación de estilo (10%), forma-género (10%), cronología-etapa del autor (10%) y compositor-obra (10%).

PREGUNTAS TEÓRICAS: Variables en cuanto a su extensión y su correspondiente puntuación. Las preguntas típicas exigirán relacionar fenómenos musicales contrastables (compositores, técnicas o estilos diferentes; evoluciones de un mismo género a lo largo del tiempo, etc.). El estudio de los tópicos señalados en el apartado de OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA resultará de máxima utilidad para la preparación del examen.

2) PARTICIPACIÓN EN CLASE: 10%. Se valorará la implicación activa de cada alumno en el transcurso de las clases presenciales: asistencia, curiosidad ante los temas tratados, exposición de dudas, planteamiento de críticas, sugerencias de mejora en la docencia y en la organización de la asignatura en general, etc.

3) REALIZACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS: 20%.

Es obligatoria la entrega de un trabajo ANTES DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2005, que contará un 10% en la calificación final y cuya presentación en el plazo indicado es imprescindible para superar satisfactoriamente la materia. Este trabajo, que ha de presentarse impreso, consistirá en:

a.- Un COMENTARIO CRÍTICO sobre un texto histórico, o bien

b.- Un COMENTARIO CRÍTICO sobre un artículo especializado

Oportunamente, durante la primera quincena de clases, se indicarán cuáles son las fuentes a partir de las cuales se

podrán realizar dichos comentarios.

El 10% restante se obtendrá presentando, CON ANTERIORIDAD AL 14 DE ENERO de 2006, nuevos trabajos, de carácter voluntario pero indispensables para obtener las máximas calificaciones:

- a.- Un COMENTARIO CRÍTICO sobre un texto histórico, o bien
- b.- Un COMENTARIO CRÍTICO sobre un artículo especializado, o bien
- c.- Un COMENTARIO CRÍTICO de tres grabaciones diferentes de una misma composición musical, o bien
- d.- Una EXPOSICIÓN LIBRE en torno a alguno de los tópicos abordados en el transcurso de la asignatura, con un enfoque crítico.

La obtención de la calificación final de SOBRESALIENTE o de MATRÍCULA DE HONOR exigirá la entrega de este segundo trabajo.

Bibliografía

ABBATE, Carolyn (1991). *Unsung Voices. Opera and Musical Narrative in the Nineteenth Century*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

ABRAMS, Meyer (1958). *The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition*. New York: Norton.

BENEDETTO, Renato di (1987). *Historia de la música, 8: El siglo XIX. Primera parte*. Madrid: Turner.

CASINI, Claudio (1987). *Historia de la música, 9. El siglo XIX. Segunda Parte*. Madrid: Turner.

COOKE, Deryck (1982). *Essays on Romantic Music*. Cambridge: Cambridge University Press.

DAHLHAUS, Carl (1999). *La idea de la música absoluta*. Barcelona: Idea Books.

DOWNS, Philip G. (1998). *La música clásica: la era de Haydn, Mozart y Beethoven*. Madrid: Akal.

EINSTEIN, Afred (1985). *La música de la época romántica*. Madrid: Alianza.

HONOUR, Hugh (1982). *El romanticismo*, Madrid: Alianza Arte.

KRAMER, Lawrence (1984). *Music as Cultural Practice: 1800-1900*. University of California Press.

LIPPMAN, Edward [ed.] (1988). *Musical Aesthetics: A Historical Reader: Vol. I: From Antiquity to the Eighteenth Century y Vol. II: The Nineteenth Century*. New York: Pandragon Press.

MEYER, Leonard B. (2000). *El estilo en la música: teoría musical, historia e ideología*. Madrid: Pirámide.

NEUBAUER, John (1992). *La emancipación de la música: el alejamiento de la mimesis en la estética del siglo XVIII*. Madrid: Visor.

NEWMANN, S. (1972). *The Sonata in the Classic Era*. [North Carolina]: University of North Carolina Press.

NEWMANN, S. (1992). *The Sonata since Beethoven*, New York: Schirmer Books.

PESTELLI, Giorgio (1986). *Historia de la Música, 7: la época de Mozart y Beethoven*. Madrid: Turner.

PLANTINGA, Leon (1992). *La música romántica*. Madrid: Akal.

RATNER, Leonard G. (1980). *Classic Music: Expression, Form and Syntax*. New York: Schirmer Books.

RATNER, Leonard G. (1992). *Romantic Music: Sound and Syntax*. New York: Schirmer Books.

RATTALINO, Piero (1997). *Historia del piano: el instrumento, la música y los intérpretes*. Cooper City, Florida: SpanPress Universitaria.

ROSEN, Charles (1986). *El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven*. Madrid: Alianza.

ROSEN, Charles (1987). *Formas de sonata*. Barcelona: Labor.

ROSEN, Charles (1995). *The Romantic Generation*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

SALAZAR, Adolfo (1983). *La música en la sociedad europea. Vol. II: Hasta fines del siglo XVIII y Vol. III: El siglo XIX*.

Madrid: Alianza Música.

SUBOTNIK, Rose Rosengard (1990). *Developing Variations. Style and Ideology in Western Music*. Minneapolis, Minnesota -Oxford: University of Minnesota Press.

WHITTALL, Arnold (1987). *Romantic Music: A Concise History from Schubert to Sibelius*. London: Thames and Hudson.

ZASLAW, Neal [ed.] (1989). *The Classical Era from the 1740s to the end of 18th Century*. London: MacMillan.
