

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 opéra-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 DARGOMIZHNSKY; 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

Tema 1: Introducción

- 1.1. Planteamientos de aproximación histórica a los siglos XVIII y XIX
- 1.2. Los conceptos de «Clasicismo» y «Romanticismo» y su problemática

Tema 2: Contexto Histórico-social y estético de la segunda mitad del siglo XVIII

- 2.1. La ilustración
- 2.2. Cambios sociales
- 2.3. Las ideas estéticas de la segunda mitad del siglo XVIII
- 2.4. El estilo musical de mediados del siglo XVIII

Tema 3: El Preclasicismo Musical o Clasicismo Temprano

- 3.1. Problemas metodológicos y periodización
- 3.2. El nacimiento de la forma sonata: análisis histórico y estilístico desde sus orígenes
- 3.3. La música instrumental en el periodo preclásico
- 3.4. Sinfonía y música de cámara preclásicas

3.5. La ópera a mediados del siglo XVII

Tema 4: Haydn

Tema 5: Mozart

Tema 6: Beethoven

Tema 7: La estética romántica y la música: concepto y problemática

Tema 8: La música del XIX: entre el Salón y el virtuosismo

8.1.- La música de Salón

8.2.- Los inicios del virtuosismo

Tema 9: La música sinfónica

9.1.- La sinfonía romántica

9.2.- La sinfonía programática: Héctor Berlioz

9.3.- El poema sinfónico

Tema 10: El piano romántico

Tema 11: El Lied y la canción

11.1.- El Lied Alemán

11.2.- La Canción en Francia y España

Tema 12: La pervivencia de la tradición: Brahms y Bruckner

Tema 13: El postromanticismo

Tema 14: El nacionalismo musical

Tema 15: El despertar de la música en Rusia

Tema 16: Nacionalismo en otros países: Bohemia, Países nórdicos, España.

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. 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 comentario de texto, que contará un 20% 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:

Un COMENTARIO CRÍTICO sobre un texto histórico dado en clase con una extensión máxima de 5 folios, referencias comentadas de los recursos utilizados (web's, otros textos, audiciones, etc.)

Además de la entrega por escrito del comentario se procederán a su exposición en público a partir del 21 de diciembre. La duración máxima de esta exposición será de 25 min.

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.
