

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

Asignatura 44111 LA MUSICA EN EL BARROCO

Grupo 1

Presentación

Estudio de las diferentes manifestaciones musicales de los siglos XVII y XVIII en Europa. Se tratará durante el primer cuatrimestre el periodo del barroco temprano en Italia, prestando especial atención a las novedades estilísticas de los diferentes géneros en el contexto de las ciudades-estado italianas. Durante el 2º cuatrimestre se estudiarán los rasgos estilísticos de los principales géneros vocales e instrumentales en Francia, Inglaterra y Alemania, con especial atención al marco histórico-político y social en que se desarrollan.

Programa Básico

Objetivos:

Comprensión de los rasgos estilísticos de las obras musicales del Barroco en los diferentes países en su contexto histórico-social.

CONTENIDOS

PARTE I: EL BARROCO TEMPRANO EN ITALIA (1580-1650)

-Contexto socio-cultural: Europa en el s. XVII.

El barroco musical. Revisión historiográfica.

La retórica musical y la expresión de los afectos en el Barroco

Las figuras retóricas

La clasificación de los estilos musicales.

- EL MADRIGAL POLIFÓNICO A FINALES DEL SIGLO XVI: LA SECONDA PRATTICA.

Monteverdi en Mantua: contexto histórico y cultural.

Los madrigales de Monteverdi: la polémica en torno a la seconda prattica .

- EL ORIGEN DE LA ÓPERA Y DE LA MONODÍA.

Contexto político y cultural en Florencia..

Las primeras óperas cortesanas en Florencia. El estilo rappresentativo.

La monodía en la música de cámara

- LA ÓPERA CORTESANA EN MANTUA Y ROMA.

Las primeras óperas de Monteverdi en Mantua.

La ópera en Roma.

- LA MÚSICA VOCAL DE CÁMARA: EL MADRIGAL CONCERTADO Y LA CANTATA.

Los últimos libros de madrigales de Claudio Monteverdi en Venecia.

La difusión de los nuevos géneros vocales: la cantata profana de cámara.

Roma: Luigi Rossi, Barbara Strozzi, G. Carissimi

Venecia: F. Cavalli, P. A. Cesti.

- MÚSICA SACRA (1600-1650): MOTETE CONCERTADO Y ORATORIO.

La música en la liturgia católica.

El pequeño concierto sacro. Monteverdi: Las Vísperas (1610)

Policoralismo y gran estilo concertado (barroco colosal).

Música en Venecia: la basílica de San Marcos.

- EL ORATORIO EN ROMA.

Contexto interpretativo. Características del género. Oratorio latino

y vulgar.

- LOS NUEVOS GÉNEROS DE MÚSICA INSTRUMENTAL.

Música para conjunto instrumental: géneros, formas y contextos interpretativos.
La canzona policoral. G. Gabrieli. La sonata: la emergencia del violín.
Frescobaldi: música para teclado. Música para órgano.
Variaciones sobre un bajo (ground)

- LA OPERA EN VENECIA: LA ACADEMIA DEGLI INCOGNITI.

Los teatros de ópera en Venecia.
Las óperas venecianas de Monteverdi y Cavalli.

PARTE II. EL BARROCO TARDÍO EN EUROPA (1650-1750).

LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN ITALIA: LA SONATA Y EL CONCIERTO .

La sonata. La sonata para conjunto. Sonata en trío. Sonata a solo (BC). A. Corelli
El concierto. Concierto grosso. A. Corelli. Concierto solista. A. Vivaldi.

- LA MÚSICA EN LA CORTE DE LOUIS XIV

Contexto político y cultural de Francia. El espectáculo como propaganda política.
La música de la Grande Ecurie (gran caballeriza)
Música de Chambre (de cámara)
Música para laúd. . La música para clave. Música para viola.
La Capilla Real. Le petit y grand motete.
Las Academias Reales. La Academia Real de Música y G. B. Lully.
El ballet de cour. La ópera: tragédie en musique. Recepción de ópera italiana.
Las tragedias en música de Lully.

- LA MÚSICA EN INGLATERRA desde la época de LA RESTAURACIÓN

Contexto histórico y político. De la Guerra Civil al reinado de Charles II.
La Capilla Real..
La obra de H. Purcell: música sacra, ceremonial, teatral e instrumental.
La recepción de los estilos italiano y francés.
Las óperas de Haendel.

- LA MÚSICA EN ALEMANIA : J. S. BACH

Biografía y obra de J. S. Bach.
La música vocal. Las cantatas de J. S. Bach. La nueva cantata luterana.
El oratorio protestante y la pasión. El oratorio de Haendel. Las oratorio-pasiones de J. S. Bach.
Música instrumental. Música para teclado. Música para conjunto instrumental.
El resurgir de la obra musical de Bach.
Revisión historiográfica.

Objetivos

Comprensión de los rasgos estilísticos de las obras musicales del Barroco en los diferentes países en su contexto histórico-social.

Programa de Teoría

PROGRAMA LA MÚSICA EN EL BARROCO

PARTE I: EL BARROCO TEMPRANO EN ITALIA (1580-1650)

TEMA 1. CARACTERÍSTICAS DEL BARROCO .

- 1.1. Contexto socio-cultural del Barroco. Europa en el s. XVII.
- 1.2. El barroco musical. Revisión historiográfica.
- 1.3. La retórica musical y la expresión de los afectos en el Barroco
- 1.3.1. Las figuras retóricas
- 1.4. La clasificación de los estilos musicales.

TEMA 2. EL MADRIGAL POLIFÓNICO A FINALES DEL SIGLO XVI: LA SECONDA PRATTICA.

- 2.1. Monteverdi en Mantua: contexto histórico y cultural.
- 2.2. Los madrigales de Monteverdi: la polémica en torno a la seconda prattica .
 - 2.2.1. IV libro de madrigales (1603)
 - 2.2.2. V Libro de madrigales (1605)

TEMA 3. EL ORIGEN DE LA ÓPERA Y DE LA MONODÍA.

- 3.1. Contexto político y cultural en Florencia. Los intermedi. La camerata.
- 3.2. Las primeras óperas cortesanas en Florencia. El estilo rappresentativo.
 - 3.2.1. L'Euridice (1600) de Peri y Caccini.
 - El recitativo
- 3.3. La monodía en la música de cámara: Le Nuove Musiche (1602) de Caccini.
 - 3.3.1 Madrigal monódico
 - 3.3.2. Aria monódica

TEMA 4. LA ÓPERA CORTESANA EN MANTUA Y ROMA.

- 4.1. Las primeras óperas de Monteverdi en Mantua.
 - 4.1.1. L'Orfeo (1607)
 - Contexto interpretativo. Instrumentación.
 - Tipos de recitativo. Recitativo de lamento.
 - Formas estróficas
 - 4.1.2. L'Ariadna (1608). Lamento.
- 4.3. La ópera en Roma. Il Sant'Alessio de Landi (1632).

TEMA 5. LA MÚSICA VOCAL DE CÁMARA: EL MADRIGAL CONCERTADO Y LA CANTATA.

- 5.1. Los últimos libros de madrigales de Claudio Monteverdi en Venecia.
 - 5.1.1. VII Libro de madrigales: concerto (1619)
 - 5.2. 2. VIII Libro de madrigales guerreri e amorosi (1638)
 - El estilo concitato
 - Lamento della Ninfa
- 5.2. La difusión de los nuevos géneros vocales: la cantata profana de cámara.
 - 5.2.1. Roma: Luigi Rossi, Barbara Strozzi, G. Carissimi
 - 5.2. 2. Venecia: F. Cavalli, P. A. Cesti.

TEMA 6. MÚSICA SACRA (1600-1650): MOTETE CONCERTADO Y ORATORIO.

- 6.1.A. La música en la liturgia católica.
 - 6.1.1.El pequeño concierto sacro
 - 6.1.2. Monteverdi: Las Vísperas (1610)
- 6.1.B. Policoralismo y gran estilo concertado (barroco colosal).
 - 6.1. 1. Música en Venecia: la basílica de San Marcos.
 - 6.1. 2. Giovanni Gabrieli: el motete policoral.
 - 6.1. 3. Monteverdi: Selva morale (1641)
- 6.2. EL ORATORIO EN ROMA.
 - 6.2.1. Contexto interpretativo. Características del género. Oratorio latino y vulgar.
 - 6.2.2. Carissimi: Jephté (ca. 1650)

TEMA 7. LOS NUEVOS GÉNEROS DE MÚSICA INSTRUMENTAL.

- 7.1. Música para conjunto instrumental: géneros, formas y contextos interpretativos.
 - 7.1. 1. La canzona policoral. G. Gabrieli.
 - 7.1. 2. La sonata: la emergencia del violín.
- 7.2. Frescobaldi: música para teclado.
 - 7.2.1. La tocata y la expresión de los afectos. I y II Libro di Toccate (1615-17; 1637)
 - 7.2.2. Música para órgano: las Fiori Musicali (1635).
- 7.3. Variaciones sobre un bajo (ground)

TEMA 8. LA OPERA EN VENECIA: LA ACADEMIA DEGLI INCOGNITI.

- 8.1. Los teatros de ópera en Venecia.

- 8.2. Monteverdi: -Il ritorno di Ulisse in patria (1640). Lamento de Iro.
-L'Incoronazione di Poppea (1643). Dúos, Arias, Recitativos de lamento.
- 8.3. Cavalli: Il Giasone (1649). Escena de los encantos de Medea. La Calisto (1651-52)

PARTE II. EL BARROCO TARDÍO EN EUROPA (1650-1750).

TEMA 9. LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN ITALIA: LA SONATA Y EL CONCIERTO .

9.1. La sonata.

9.1.1. La sonata para conjunto. Sonata en trío. Sonata a solo (BC). A. Corelli

9.2. El concierto.

9.2. 1. Concierto grosso. A. Corelli.

9.2. 2. Concierto solista. A. Vivaldi.

TEMA 10. LA MÚSICA EN LA CORTE DE LOUIS XIV

10.1. Contexto político y cultural de Francia. El espectáculo como propaganda política.

10.2. La música de la Grande Ecurie (gran caballeriza)

10.3. Música de Chambre (de cámara)

10.3.1 Música para laúd. Denis Gaultier. La Retórica de los dioses (1652) 10.3.2 La música para clave.

-Finales s. XVII: Louis Couperin. El tombeau./ D'Anglebert: Pièces de clavecin (1689)

-s. XVIII: François Couperin Pièces de clavecin (1713/1730)/ Rameau Pièces de clavecin (1728)

10.3.3. Música para viola: Sainte-Colombe. Marin Marais Premier livre des pièces a deux violes (1686).

10.4. La Chapelle Royale (Capilla Real)

10.4.1. Le petit y grand motete. Henry du Mont; G. Lully.

10.5. Las Academias Reales. La Academia Real de Música y G. B. Lully.

10.6. El ballet de cour. Air de cour. Récit. Las danzas.

10.7. La ópera: tragédie en musique. Recepción de ópera italiana.

10.7.1. Las tragedias en música de Lully

Armide (1666):- El recitativo francés. Tipos de recitativo. -El aria. -Las danzas.

TEMA 11. LA MÚSICA EN INGLATERRA desde la época de LA RESTAURACIÓN

11.1. Contexto histórico y político. De la Guerra Civil al reinado de Charles II.

11.2. La Capilla Real. El Anthem. Full-anthem. Verse-anthem. Symphony anthem. H. Purcell.

11.3. Odas y canciones de bienvenida.

11.4. Obras escénicas: de la masque a la ópera. H. Purcell.

11.4.1. Semi-óperas. King Arthur (1691).

11.4.2. La recepción de la ópera italiana.

-Ópera: Dido y Aeneas (1689).

La recepción de los estilos italiano y francés.

El estilo de Purcell. Recitativo. Aria de lamento sobre ground.

11.5. El estilo internacional de la ópera italiana.

11.5.1. Las óperas de Haendel.

Agripina (1709)/ Rinaldo (1711)/Tamerlano (1724)/Alcina /1735)

TEMA 12. LA MÚSICA EN ALEMANIA : J. S. BACH

12.1. Biografía: Primeros años (1685-1703)/Arnstadt y Mülhausen (1703-1708)/Weimar (1708-1717)/Cöthen (1717-1723) y Leipzig (1723-1750).

12.2. La música vocal.

12.2.1. La cantata sacra. Las cantatas de J. S: Bach. La nueva cantata luterana.

Cantatas: BWV 4 - Christ lag in Todesbanden

BWV 61 - Nun komm, der Heiden Heiland

BWV 80 - Ein feste Burg ist unser Gott

BWV 117 - Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

BWV 140 - Wachet auf, ruft uns die Stimme

12.2.2. El oratorio protestante y la pasión.

- El oratorio de Haendel. Israel en Egipto (1739). El Mesías (1741).

- Las oratorio-pasiones de J. S. Bach. Pasión según San Juan (BWV 245, 1724). Pasión según San Mateo (BWV 244, 1727)

12.3. Música instrumental

12.3.1. Música para teclado

-Tocatas. Tocata, Adagio y Fuga (BWV 564)

- Passacaglia y Fuga (BWV 582, 1715?)

-Los Corales Schubler (BWV 645-650)

-
- Suites francesas e inglesas (BWV 806-817)
 - Variaciones Goldberg (BWV 988, 1741)
 - 12.3.2 Música para conjunto instrumental.
 - Conciertos de Brandemburgo (BWV 1046-1051; ca. 1721)
 - 12.4. El resurgir de la obra musical de Bach.
 - 12.5. Revisión historiográfica. Panorámica de los estudios actuales sobre la obra de Bach.
-

Programa Práctico

Comentarios críticos sobre audiciones de cada uno de los diferentes géneros musicales y autores más representativos de cada período y contexto.

Análisis estilístico sobre diversas partituras y extractos representativos de los recursos compositivos propios de los géneros y obras más significativos.

El profesor guiará y orientará la realización de las prácticas para que posteriormente el alumno pueda realizar las suyas personalmente, en horas no presenciales, entregándolas periódicamente para su corrección. El total de análisis de partituras realizado por el alumno conformará un dossier que será entregado para su calificación (ver sistema de evaluación).

PROGRAMA de prácticas de audiciones y análisis de partituras

PARTE I: EL BARROCO TEMPRANO EN ITALIA (1580-1650)

TEMA 2. EL MADRIGAL POLIFÓNICO A FINALES DEL SIGLO XVI: LA SECONDA PRATTICA.

Madrigales polifónicos de Monteverdi. Libros II, III, IV y V.

TEMA 3. EL ORIGEN DE LA ÓPERA Y DE LA MONODÍA

Fragmentos de L'Euridice (1600) de Peri y Caccini.

Arias y madrigales monódicos (Le Nuove Musiche (1602) de Caccini; S. D'India, etc.)

TEMA 4. LA ÓPERA CORTESANA EN MANTUA Y ROMA.

L'Orfeo (1607) de C. Monteverdi.

Lamento de Ariadna (1608) de Monteverdi

Fragmentos de Il Sant'Alessio de Landi (1632).

TEMA 5. LA MÚSICA VOCAL DE CÁMARA: EL MADRIGAL CONCERTADO Y LA CANTATA.

Obras de los últimos libros de madrigales de Claudio Monteverdi

VII Libro de madrigales: concerto (1619)

VIII Libro de madrigales guerreri e amorosi (1638)

Scherzi Musicali (1632)

Cantatas profanas de cámara.

Obras de Luigi Rossi, Barbara Strozzi, G. Carissimi, F. Cavalli y P. A. Cesti.

TEMA 6. MÚSICA SACRA (1600-1650): MOTETE CONCERTADO Y ORATORIO.

Monteverdi: Las Vísperas (1610)

Motetes policorales estilo veneciano (G. Gabrieli)

Monteverdi: Selva Morale (1641)

Oratorio de Carissimi: Jephté (ca. 1650)

TEMA 7. LOS NUEVOS GÉNEROS DE MÚSICA INSTRUMENTAL

Canzonas policorales (G. Gabrieli, etc.)

Sonatas para violín

Música para teclado de Frescobaldi : tocatas, canzonas, variaciones.

TEMA 8. LA OPERA EN VENECIA: LA ACADEMIA DEGLI INCOGNITI

Obras de Monteverdi: -Il ritorno di Ulise in patria (1640).

-L'Incoronazione di Poppea (1643).

De Cavalli: Il Giasone (1649).

La Calisto (1651-52)

PARTE II. EL BARROCO TARDÍO EN EUROPA (1650-1750)

TEMA 9. LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN ITALIA: LA SONATA Y EL CONCIERTO

Sonatas, conciertos Grossi de A. Corelli

TEMA 10. LA MÚSICA EN LA CORTE DE LOUIS XIV

Obras para laúd: Denis Gaultier. La Retórica de los dioses (1652)

Obras para clave:

-Finales s. XVII: Louis Couperin. El tombeau./ D'Anglebert: Pièces de clavecin (1689)

-s. XVIII: François Couperin Pièces de clavecin (1713/1730)/ Rameau Pièces de clavecin (1728)

Obras para viola: Sainte-Colombe. Marin Marais Premier livre des pièces a deux violes (1686).

Música sacra: motetes

Le petit y grand motete. Obras de Henry du Mont; G. Lully; etc.

Música escénica: air de cour, récit. Ballet de cour

Las tragedias en música de Lully. Atys (1676); Armide (1666)

TEMA 11. LA MÚSICA EN INGLATERRA desde la época de LA RESTAURACIÓN

Obras de H. Purcell: Full-anthem; Verse-anthem. Symphony anthem. H. Purcell.

- Odas y canciones de bienvenida.

- Obras escénicas: de la masque a la ópera. H. Purcell.

King Arthur (1691); Dido y Aeneas (1689).

Óperas de Haendel: Agripina (1709)/ Rinaldo (1711)/Tamerlano (1724)/Alcina /1735)

TEMA 12. LA MÚSICA EN ALEMANIA : J. S. BACH

Cantatas de J. S. Bach.

Cantatas: BWV 4 - Christ lag in Todesbanden

BWV 61 - Nun komm, der Heiden Heiland

BWV 80 - Ein feste Burg ist unser Gott

BWV 117 - Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

BWV 140 - Wachet auf, ruft uns die Stimme

- El oratorio de Haendel. Israel en Egipto (1739). El Mesías (1741).

- Las oratorio-pasiones de J. S. Bach. Pasión según San Juan (BWV 245, 1724). Pasión según San Mateo (BWV 244, 1727)

Música instrumental

Música para teclado

-Tocatas. Tocata, Adagio y Fuga (BWV 564)

- Passacaglia y Fuga (BWV 582, 1715?)

-Los Corales Schubler (BWV 645-650)

-Suites francesas e inglesas (BWV 806-817)

-Variaciones Goldberg (BWV 988, 1741)

Música para conjunto instrumental.

-Conciertos de Brandemburgo (BWV 1046-1051; ca. 1721)

Evaluación

La evaluación se hará sobre 3 actividades diferentes:

1. Examen

El examen representa el 70% de la calificación final.

Se realizará un examen parcial con carácter eliminatorio (es necesario aprobar con un 5 para eliminar materia) al final del primer cuatrimestre, y uno final en junio. La nota del examen parcial sólo se guarda para septiembre si supera la calificación de 6.

El examen constará de dos partes, (A y B) cada una de las cuáles debe ser aprobada de forma independiente (mínimo 5) para aprobar la asignatura.

A. Parte teórica y audiciones (10 puntos)

-preguntas sobre las temáticas desarrolladas en clase o en las lecturas obligatorias indicadas por el profesor (6 puntos). De diversa tipología: tema para desarrollar, preguntas cortas, esquemas, comentario crítico de un texto.

-comentario crítico de 4 audiciones (4 puntos)

B. Análisis de partituras y/o fragmentos de partituras (10 puntos)

2. Realización de prácticas de análisis de partituras: 15 %

Entrega obligatoria de las partituras analizadas que indique el profesor (dossier que se encontrará en Reprografía).

La entrega de los materiales dentro de los plazos indicados por el profesor, será calificado sobre 10 puntos. Su entrega fuera de plazo sobre un máximo de 7 puntos.

La primera parte del dossier (Parte I Barroco temprano) debe ser entregada como fecha límite el día del examen parcial y es requisito indispensable para poder realizar dicho examen.

Del mismo modo, para realizar el examen final es preciso haber entregado (fecha límite el 30 de mayo) el dossier completo, parte I y II, en caso de presentarse con toda la materia; sólo la parte II (Barroco en Europa) para el 2º parcial-.

3. Realización de un trabajo:10%

Su entrega es obligatoria para la realización del examen final.

La presentación de un trabajo por escrito de un tema libre o comentario crítico de un artículo de revista especializada. Fecha límite de entrega: 20 de mayo

El tema a desarrollar es de libre elección siempre que contemple contenidos enmarcados en la etapa cronológica del Barroco (1580-1750).

El objetivo es la consulta de la bibliografía especializada sobre el tema elegido y su revisión historiográfica, el desarrollo de una capacidad de síntesis, elaboración de posturas críticas y capacidad de establecer hipótesis.

Se valorará la bibliografía utilizada, claridad de exposición, redacción personal y creativa, originalidad del enfoque y de su presentación.

El comentario crítico de un artículo precisa del conocimiento de otra lengua, como inglés, francés, italiano, alemán. Se trata de realizar una síntesis del artículo y una posterior valoración de sus aportaciones, encuadrando el estudio en una línea historiográfica y realizando una crítica comparativa con otras aportaciones sobre el tema.

Se aconseja consultar con el profesor sobre elección de tema, selección de contenidos, etc.

4. La participación activa en clase (realización de prácticas de audición, partituras, exposición de dudas, consultas, etc.): 5%

Bibliografía

BIANCONI, Lorenzo, "El siglo XVII. Historia de la Música", 5. Madrid: Turner, 1982.

BASSO, Alberto. "La época de bach y Haendel", Madrid: Turner, 1977.

PALISCA, Claude, "La música del Barroco", Buenos Aires; Víctor Leru, 1968 (ed. Ingl. 1994).

BUKOFZER, Manfred, "La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach", Madrid: Alianza Música, 1986.

FABBRI, Paolo, Monteverdi, Madrid: Turner, 1989.

CARTER, Tim. Monteverdi's Musical Theatre, Yale University Press, New Haven, London, 2002. MU 11958* FICHET, NATALE, Marco Di. "Analisi della Struttura melodica", Milano, 1990.

WOLF, Christoph. Johann Sebastián Bach, el músico sabio La juventud creadora (I) y La madurez del genio (II), Ediciones Robinbook: Barcelona, 2000.
