

Plan 396 GRADO DE HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA
 Asignatura 40114 MUSICA Y PENSAMIENTO EN EL SIGLO DE LAS LUCES
 Grupo 1

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Obligatoria. Cuatrimestral

Créditos ECTS

6

Competencias que contribuye a desarrollar

Todas las competencias generales especificadas en el título serían aplicables a esta asignatura, pero en especial seleccionamos las siguientes:

- CGG.1.2.- Aplicar los conocimientos y recursos adquiridos a distintos tipos de proyectos demandados por la sociedad actual.
- CGG.1.7.- Facilitar la comprensión de la concepción estética, funcional y técnica de las fuentes musicales, las obras y de las expresiones performativas como manifestaciones globales y de vínculo intercultural.
- CGG.2.4.- Aprovechar la riqueza expresiva, sensitiva e intelectual que aporta la lectura e interpretación de textos poéticos y su ayuda para la comprensión e interpretación de los textos musicales.
- CGG.2.5.- Comprender los principios teórico-prácticos que contribuyen a la formación del lenguaje musical.
- CGG.2.8.- Conocer los principios teóricos del estudio de la filosofía y su terminología, así como del conocimiento histórico
- CGG.2.11.- Emplear métodos actualizados de otras disciplinas humanísticas como herramientas auxiliares.
- CGG.3.4.-Desarrollar una capacidad de análisis y síntesis que permita abordar cualquier repertorio musical.
- CGG.3.5.-Fomentar la capacidad del estudiante como posible intérprete y crítico musical.
- CGG.4.5- Analizar y comprender los conceptos de Estética y Pensamiento, así como su desarrollo histórico y vinculación con la composición musical
- CGG.4.6- Conocer las implicaciones sociales, económicas y empresariales de las distintas manifestaciones musicales estudiadas.
- CGG.4.8- Comprender la terminología teórica y analítica y los principales modelos metodológicos de análisis musical aplicado al repertorio
- CGG.4.10- Desarrollar una actitud crítica, de reflexión, síntesis y valoración de las relaciones entre pensamiento, contexto cultural y obras musicales.
- CGG.4.11- Desarrollar una escucha musical crítica y activa

2.2
Específicas

Competencias referidas al ámbito del conocimiento, aplicadas al período específico de la asignatura:

1. Identificar la terminología característica de las técnicas, estéticas y conceptos ideológicos definitorios del repertorio musical del siglo XVIII y su entorno cultural.
2. Realizar análisis sobre la partitura indicando los elementos formales, armónicos y melódicos y la corriente estilística a la que pertenece la obra.
3. Utilizar correctamente las metodologías analíticas y su notación y conceptos en el estudio comparado del repertorio musical
4. Reconocer el empleo de los diferentes tópicos musicales, desde la retórica barroca y la teoría de los afectos hasta los tópicos del lenguaje clásico
5. Discutir razonadamente la incidencia de recursos técnicos, conceptos estéticos y formulaciones ideológicas en la configuración de las obras musicales durante el Siglo de las Luces (XVIII)
6. Realizar una crítica musical a través de audiciones del repertorio de esta época, diferenciando las corrientes estilísticas y rasgos expresivos propios de cada obra, género y compositor.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

1. Empleo adecuado de la terminología técnica, estética e ideológica propia del repertorio musical dieciochesco y su entorno cultural, destacando las repercusiones de la teoría de la mimesis y su superación así como el auge de la sonata
2. Realización de comentarios críticos de audiciones y partituras sobre los rasgos técnicos propios de las principales vertientes musicales dieciochescas: barroco tardío, estilo galante, empfindsamer Stil, ópera buffa vs. ópera seria y ópera reformada y clásica, preclasicismo, Sturm und Drang, clasicismo pleno.
3. Elaboración de análisis de partituras, con la aplicación selectiva, razonada y crítica de la metodología analítica pertinente, en función de la tipología de obra musical y de los objetivos estipulados: contextualización estilística, interrelación con repertorio contemporáneo y recepción de corrientes estéticas y de pensamiento.
4. Redacción de recensiones críticas y ensayos sobre la relación entre la música y su entorno cultural, ideológico y estético durante el Siglo de las Luces
5. Elaboración de una propuesta de criterios interpretativos válida para llevar a un concierto una partitura perteneciente al repertorio estudiado

Contenidos

- Tema 1. EL SIGLO XVIII EN LA HISTORIOGRAFÍA MUSICAL
Tema 2. EL ESTILO INTERNACIONAL: VIVALDI Y LA DIFUSIÓN DEL CONCIERTO
Tema 3. HAENDEL: LA DIFUSIÓN DE LA ÓPERA EN EUROPA
Tema 4. EL RACIONALISMO TARDO BARROCO: MATTHESON Y LA RETÓRICA MUSICAL
Tema 5. BACH Y LA MÚSICA SACRA
Tema 6. EL PENSAMIENTO ILUSTRADO: RAMEAU CONTRA ROUSSEAU
Tema 7. LA EUROPA GALANTE Y LOS ESTILOS MUSICALES DEL S XVIII
Tema 8. LOS TÓPICOS MUSICALES DEL ESTILO CLÁSICO
Tema 9. EL ESTILO CLÁSICO I: MOZART
Tema 10. EL ESTILO CLÁSICO II: HAYDN

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

Presenciales: (2,4 ECTS)

- Lección magistral participativa (0,9 CTS): para la explicación de los contenidos más básicos.
- Clases prácticas presenciales (0,9 ECTS): basadas en el trabajo de análisis de audición y de partituras.
- Tutorías grupales o individuales presenciales o vía web (0'6 ECTS). Sesiones de aprendizaje cooperativo en los que cada trabajo de grupo se expondrá y discutirá.

No presenciales

Trabajo personal del alumno, tanto de forma individual como en grupo (3,6 ECTS): lectura de ensayos críticos, elaboración de recensiones de distintos artículos, trabajos de análisis, elaboración y presentación de trabajos a través de la plataforma MOODLE.

Plan de trabajo

Combinación entre clases magistrales y sesiones prácticas participativas de temática y metodología variada, que comprenden seminarios, tutorías, estudio y trabajo en grupo.

Criterios y sistemas de evaluación

CONVOCATORIA DE JUNIO: Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

PROCEDIMIENTO

PESO EN LA NOTA FINAL

Examen final

30%

Realización de prácticas presenciales, trabajos personales y en grupo

70%

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO.- Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

PROCEDIMIENTO PESO EN LA NOTA FINAL

Examen final

50%

Realización de prácticas presenciales, trabajos personales y en grupo

50%

- En esta convocatoria, la calificación del apartado de los trabajos será la obtenida como evaluación continua en la convocatoria de junio y promediará según lo indicado en la cuadrícula adjunta. No se admitirá la entrega de trabajos fuera de los plazos establecidos durante el curso.

- Para aquellos alumnos que no hayan realizado los trabajos en los plazos establecidos durante el curso, el examen consistirá en una primera parte común con el resto de alumnos, y una segunda parte específica, de tipo práctico y obligatoria, cuyos contenidos seguirán las directrices "de las prácticas presenciales, trabajos personales y en grupo" que se hayan exigido durante el curso académico. El porcentaje de cada parte es el que se señala en la cuadrícula: 50% la primera parte y 50% la segunda.

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

Recursos en plataforma moodle: materiales didácticos de apoyo, lecturas obligatorias digitalizadas, power-point con explicaciones de contenidos básicos de cada tema, enlaces a videos y audiciones, partituras digitalizadas.

Se recomienda la consulta de la bibliografía, la conexión a internet, el empleo de aplicaciones informáticas específicas, asistir a clase con las partituras para analizar en soporte papel con las herramientas básicas: lápiz, goma, colores...; acceso a audiciones (CD, Spotify, etc.) y papel pautado.

Horario tutorías:

Águeda Pedrero Encabo: 1º semestre:

Lunes de 10 a 12 h

Martes : de 12 a 14 h

Miércoles: de 10 a 12

Moodle para gestión de los trabajos

Bibliografía básica

Tema 2. EL ESTILO INTERNACIONAL: VIVALDI Y LA DIFUSIÓN DEL CONCIERTO

-Capítulo 2 de:

Basso, Alberto. Historia de la Música : La Epoca de Bach y Haendel, Torino : Turner 6, 1977. (pp. 33 a 39).

- [MU 1018; F/Bc 78 \(091\)](#)

Tema 3. HAENDEL: LA DIFUSIÓN DE LA ÓPERA EN EUROPA

Capítulo XIV de:

Hill, John Walter, La musica barroca : música en Europa occidental, 1580-1750, Madrid: Akal, 2008. (Trad de: Baroque Music. Music in Western Europe, 1580-1750, Norton: New York, 2005.)

- [MU 78Akal.03](#)

Tema 5. BACH Y LA MÚSICA SACRA

Capítulo 13 de:

Wolff, Christoph. Johann Sebastián Bach, el músico sabio (II) La madurez del genio, Ediciones Robinbook: Barcelona, 2000.

- [MU 11.852; Bc 929 BACH 2](#)

Tema 4. EL RACIONALISMO TARDO BARROCO: MATTHESON Y LA RETÓRICA

MUSICAL

y

Tema 6. EL PENSAMIENTO ILUSTRADO: RAMEAU CONTRA ROUSSEAU:

Capítulo 4, pg. 96 y 97 y 110-115 y Capítulo 5 completo pg. 119 y ss de:

- Neubauer, John, La emancipación de la música: el alejamiento de la mimesis en la estética del siglo XVIII, Madrid: Visor, 1992

- [MU1008](#)

- Fubini, Enrico, Los enciclopedistas y la música, Valencia: Universidad de Valencia, 2002

- [MU 11739](#)

Capítulo 7 completo, pg. 157 y ss y Capítulo 8 completo pg. 166 y ss de:

- Neubauer, John, La emancipación de la música: el alejamiento de la mimesis en la estética del siglo XVIII, Madrid: Visor, 1992

- [MU1008](#)

- Pgs 31 a 49 de

- Dahlhaus, Carl, Estética de la Música, Berlín: Reichenberger, 1996

- [MU 1208](#) y [MU 10273](#)

- Fubini, Enrico, Los enciclopedistas y la música, Valencia: Universidad de Valencia, 2002

- [MU 11739](#)

Tema 7. LA EUROPA GALANTE Y LOS ESTILOS MUSICALES DEL S XVIII:

Capítulo II de

Pedrero Encabo, Agueda, La Sonata para teclado. Su configuración en España, UVA, 1997, pp. 33-37.

- [MU 6009](#); F/Bc 78PEDson

Tema 8. Los tópicos musicales del estilo clásico

Capítulo 2 de:

Ratner, Leonard G. , Classic Music: Expression, Form and Syntax, New York: Schirmer Books, 1980.

- [MU 3350](#)

Tema 9. EL ESTILO CLÁSICO I: MOZART

y

Tema 10. EL ESTILO CLÁSICO II: HAYDN

Capítulos de Pestelli:

Bibliografía complementaria

Downs, Philip G., La música clásica: la era de Haydn, Mozart y Beethoven, Madrid: Akal, 1998 (trad. de Classical music : the Era of Haydn, Mozart, and Beethoven, Norton, 1992).

- o [MU 6372](#) ; F/Bc 78Akal-04

Mathiesen, Thomas J., and Rivera, Benito V., Festa musicologica : Essays in honor of George J. Buelow, Stuyvesant : Pendragon Press, 1995.

- o [MU 8118](#)

Monelle, Raymond, The sense of music : semiotic essays, Princeton: PUP, 2000.

- o [MU 10607](#)

Pirro, André, Descarte et la musique, Geneve: Minkoff, 1973

- o [MU 1073](#)

Schulenberg, David, Music of the Baroque, New York [etc.] : Oxford University Press, 2008.

- o [MU 16001](#)
-

*Taruskin, Richard, Music in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, The Oxford History of Western Music, vol. 2, OUP, 2010.

o [F/Bc 78 Mus 2](#)

Wymeersch, Brigitte van, Descartes et l'évolution de l'esthétique musicale, Liège: Mardaga, 1999

o [MU 10417](#)

Zamacois, Joaquín, Temas de estética y de Historia de la música: con textos de numerosísimos autores de diferentes épocas, Barcelona: Idea Books, 2003

o [MU 12170](#)

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

o [MU 3305](#)

Buelow, George. Late Baroque Era: from the 1680s to 1740, Man and Music, 3. London: Macmillan, 1993.

o [MU 3091](#)

Webster, James, "The Eighteenth Century as a Music-historical Period?", Eighteenth-Century Music 1/1 (2004), 47-60. PDF

Wesber, James, "Between Enlightenment and Romanticism in Music History: "First Viennese Modernism" and the Delayed Nineteenth Century", 19th Century Music 25/2-3 (2001), 108-126.

Crist, Stephen A., "Beyond 'Bach-Centrism': historiographic perspectives on Johann Sebastian Bach and Seventeenth-Century Music", College Music Symposium 33/34 (1993-1994), 56-69.

Wolf, Eugene K., "On the History and Historiography of Eighteenth-Century Music: reflections on Dahlhaus's Die Musik des 18. Jahrhunderts", Journal of Musicological Research 10/3-4 (1991), 239-255.

Heartz, Daniel, "Approaching a history of 18th-Century Music", Current Musicology 4 (1969): 92-95.

Palisca, Claude, "'Baroque' as a Music-Critical Term", French Musical Thought, 1600-1800, ed. Georgia Cowart, Ann Arbor, Mich., 1989: 7-21.

o [MU 3036](#)

Boyd, Malcolm, Bach: The Brandenburg Concertos, Cambridge : Cambridge University Press, 1993.

o [MU 3208](#).

Osthoff, Wolfgang and Wiesend, Reinhard, Bach und die italienische musik = Bach e la musica italiana, enezia : Centro Tedesco di Studi Veneziani, 1987.

o [MU 3189](#)

Marissen, Michael, The Social and Religious Designs of J.S. Bach's Brandenburg Concertos, Princeton, NJ, 1995.

Marissen, Michael, "Relationships between Scoring and Structure in the First Movement of Bach's Sixth Brandenburg Concerto", Music and Letters 71 (1990), 494-504.

Strohm, Reinhard, The eighteenth-century diaspora of italian music and musicians, Turnhout : Brepols, 2001.

o [MU 11808](#)

Bianconi, Lorenzo and Morelli, Giovanni, Antonio Vivaldi : teatro musicale, cultura e società. 2 vols., Firenze : Leo S. Olschki, 1982.

o [MU 3151](#) y [MU 3152](#).

Thomas Roeder, Michael , A history of the concerto, Portland (Oregon) : Amadeus, 1994.

o [MU 647](#)

Keefe, Simon P. , The Cambridge companion to the concerto, Cambridge : CUP, 2005.

o [MU 13937](#)

Lasocki, David, "Quantz and the passions: theory and practice", Early Music 6 (1978): 556 .

[Bartel, Dietrich, Musica poetica : musical-rhetorical figures in german baroque music, Lincoln: University of Nebraska,](#)

1998.

o [MU 6312](#)

Civra, Ferruccio, *Musica poetica : introduzione alla retorica musicale*, Torino : UTET Libreria, 1991.

o [MU 874](#)

Bauman, Thomas; Petzoldt McClymonds, Marita (eds.), *Opera and the enlightenment*, Cambridge : Cambridge University Press, 1999.

o [MU 8085](#)

Smith, Ruth, *Handel's oratorios and eighteenth-century thought*, Cambridge: CUP, 1997.

o [MU 8127](#)

Talbot, Michael, *The sacred vocal music of Antonio Vivaldi*, Firenze : Leo S Olschki, 1995,

o [MU 3230](#)

Talbot, Michael, *Vivaldi (ed. cas.)*, Madrid: Alianza, 1990.

o [MU 3174](#)

Página web: jsbach.org

Marshall, Robert A., "Bach the Progressive: Observations on his Later Works", *The Musical Quarterly* 62/3 (1976), 313-157.

Basso, Alberto, *Frau musika : la vita e le opere di J.s. Bach. 1, (1685-1723)* / Torino: Edizioni di Torino, 1987.

o [MU 3154](#)

Basso, Alberto, *Frau musika : la vita e le opere di J.S. Bach. 2, (1723-1750)*, Torino: Edizioni di Torino, 1983

o [MU 3155](#)

Chafe, Eric, *Analyzing Bach cantatas*, Oxford : OUP, 2000.

o [MU 20163](#)

Melamed, Daniel R. , *Hearing Bach's passions*, Oxford: OUP, 2005.

o F/Bc 78MELhea

Melamed, Daniel R., *Bach studies. 2*, Cambridge: CUP, 1995.

o [MU 3178](#)

Wolff, Christoph. *Johann Sebastián Bach, el músico sabio (I) La juventud creadora*, Ediciones Robinbook: Barcelona, 2000.

o [MU 11.751; Bc 929 BACH 1](#)

Butt, John (ed) *Vida de Bach*, CUP, Madrid, 2000. (trad. de *The Cambridge Companion to Bach*).

[MU 10281](#) y [MU 11476](#)

Stauffer, George B., "Algunas cuestiones cambiantes sobre la práctica de la interpretación", en *Vida de Bach*, CUP, Madrid, 2000: 287-305.

(trad. de "Changing issues of performance practice", *The Cambridge Companion to Bach*, ed. John Butt).

o [MU 10281](#) y [MU 11476](#).

Cyr, Mary, *Performing Baroque Music*, Aldershot : Scolar Press, 1992.

o [MU 7876](#)

Neumann, Frederick, *Performance practices of the seventeenth and eighteenth centuries*, New York:

Schirmer Books [etc.], 1993.

o [MU 3093](#)

Heartz, Daniel, *Music in european capitals: the galant style, 1720-1780*, New York ; London : W.W. Norton & Company, 2003.

o [MU 15978](#)

Gjerdingen, Robert O., *Music in the Galant Style*, New York : Oxford University Press, 2007.

o [MU 15763](#)

Sutcliffe, W. Dean, *The keyboard sonatas of Domenico Scarlatti and eighteenth-century music style*, Cambridge, CUP,

2005.

o [MU 13987](#)

Agawu, Kofi, Playing with signs: a semiotic interpretation of classic music, Princeton: PUP, 1991.

o [MU 7875](#)

Agawu, Kofi; Mirka, Danuta, Communication in Eighteenth-Century Music, Cambridge: CUP, 1008.

o [MU 16098](#)

Allanbrook, Wye Jamison, Rhythmic gesture in Mozart, Chicago ; London : University of Chicago, 1983.

o [MU 16334](#)

Monelle, Raymond, The musical topic : hunt, military and pastoral, Bloomington : Indiana University Press, 2006.

o [MU 16099](#)

Ratner, Leonard G. , Classic Music: Expression, Form and Sintax, New York: Schirmer Books, 1980.

o [MU 3350](#)

Rosen, Charles, El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven, Madrid: Alianza, 1986.

o [F/Bc 78ROS est; MU 3238](#)

Rosen, Charles, Formas de sonata. Barcelona: Labor, 1987.

o [MU 815](#)

Calendario y horario

TEMAS

PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO

Tema 1

Semana 1

Tema 2

Semana 2

Tema 3

Semanas 3

Tema 4

Semana 4

Tema 5

Semana 5 y 6

Tema 6

Semana 7

Tema 7

Semana 8

Tema 8

Semana 9

Tema 9

Semana 10

Tema 10

Semana 11

HORARIO:

Lunes: 12 a 14 h

Martes: 11 a 12 h

Miércoles: 12 a 13 h

Tabla de Dedicación del Estudiante a la Asignatura/Plan de Trabajo

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

Clases teóricas

15
Estudio y trabajo autónomo individual
80
Clases prácticas
20
Estudio y trabajo autónomo grupal
10
Laboratorios
--

Prácticas externas, clínicas o de campo

Seminarios
10

Otras actividades
5

Total presencial
60
Total no presencial
90

Responsable de la docencia (recomendable que se incluya información de contacto y breve CV en el que aparezcan sus líneas de investigación y alguna publicación relevante)

Agueda Pedrero Encabo,
pedrero@fyl.uva.es,
CV en: www.musicologiahispana.es

Idioma en que se imparte

Español
