

Plan 396 GRADO DE HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA

Asignatura 40117 MUSICA, GENIO Y REVOLUCION

Grupo 1

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Obligatoria

Créditos ECTS

6

Competencias que contribuye a desarrollar

Generales

Comprender los principios teórico-prácticos que contribuyen a la formación del lenguaje musical.

Emplear métodos actualizados de otras disciplinas humanísticas como herramientas auxiliares.

Desarrollar una capacidad de análisis y síntesis que permita abordar cualquier repertorio musical.

Fomentar la capacidad del estudiante como posible intérprete y crítico musical.

Analizar y comprender los conceptos de Filosofía del arte, teoría del arte y Estética, así como su desarrollo histórico y vinculación con la composición musical

Conocer las implicaciones sociales, económicas y empresariales de las distintas manifestaciones musicales estudiadas.

Comprender la terminología teórica y analítica y los principales modelos metodológicos de análisis musical aplicado al repertorio.

Desarrollar una actitud crítica, de reflexión, síntesis y valoración de las relaciones entre filosofía, pensamiento, cultura y creación artística.

Desarrollar una escucha musical crítica y activa.

Específicas

1. Identificar la terminología característica de las técnicas, estéticas y conceptos ideológicos definitorios del repertorio musical y su entorno cultural desde 1791 hasta 1911.

2. Diferenciar auditivamente y en partitura las características técnicas de los lenguajes musicales más representativos desde 1791 hasta 1911.

3. Utilizar correctamente las metodologías analíticas y su notación y conceptos en el estudio del repertorio comparado con su entorno artístico y literario.

4. Distinguir las funciones desempeñadas por los diversos elementos musicales en la generación de significados extramusicales.

5. Discutir razonadamente la incidencia de recursos técnicos, conceptos estéticos y formulaciones ideológicas en la configuración de las obras musicales desde 1791 hasta 1911.

6. Comprender las peculiaridades que plantea para el intérprete la realización musical de este repertorio, posicionándose el alumno ante las diversas problemáticas que se plantean.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

1. Empleo adecuado de la terminología técnica, estética e ideológica propia del repertorio musical y su entorno cultural desde 1791 hasta 1911.

2. Discriminación auditiva y sobre la partitura de los rasgos técnicos propios de las principales vertientes musicales desde 1791 hasta 1911: romanticismo clasicista, música programática, Nueva Escuela Alemana, belcantismo, drama musical, romanticismo tardío y postromanticismo.

3. Utilización aplicada y razonada, a análisis de partituras, de criterios de segmentación y de los métodos de análisis armónico analítico y tonal funcional.

4. Redacción de un ensayo crítico sobre la instrumentación y orquestación del siglo XIX en relación con su práctica contemporánea.

Contenidos

- 1.- Fundamentos estéticos del romanticismo musical
- 2.- Beethoven como paradigma: música, genio y revolución
- 3.- Músicas de salón: nuevas tipologías y virtuosismo instrumental
- 4.- Música sinfónica, parte I (1800-1850)
- 5.- Música sinfónica, parte II (1850-1900)
- 6.- Ópera, parte I (1800-1850): belcantismo y tradiciones nacionales
- 7.- Ópera, parte II (1850-1900): Verdi y Wagner. Verismo. Puccini y Strauss
- 8.- Música para ballet: de Schneitzhoffer a Cajkovskij

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

Presenciales:

- Lección magistral participativa: para la explicación de los contenidos más básicos.
- Clases prácticas presenciales: Ejercicios de estudio de casos en audición crítica del repertorio, de análisis musical de partituras, visionado de diapositivas de piezas artísticas diversas (pintura, escultura, arquitectura, espectáculos escénicos musicales) y comentario de textos teóricos, críticos, ensayísticos y de literatura artística. Se persigue con este diseño variado que el alumno integre su conocimiento de la música en un contexto artístico y cultural más amplio.
- Seminarios en grupo: Dedicados a la discusión colectiva de cuestiones susceptibles de generar polémica (tópicos, falsos mitos, revisiones historiográficas), así como sesiones de aprendizaje cooperativo mediante la discusión de las lecturas propuestas como obligatorias y ejercicios de análisis musical donde se plantean problemas concretos que es preciso solventar.

No presenciales:

Trabajo personal del alumno: Lectura y estudio crítico de textos ensayísticos fundamentales, prácticas de audición y de análisis guiadas por el profesor, resolución de ejercicios de problemas básicos, trabajo bibliográfico y elaboración de trabajos críticos personales (recensiones y ensayos) y preparación interpretativa (no necesariamente para su presentación pública en un concierto) de obras musicales del periodo estudiado.

Criterios y sistemas de evaluación

El peso de los diversos procedimientos de evaluación en el baremo de la calificación final responde al reparto de créditos ECTS previsto:

- Examen: 70%
- Trabajo obligatorio: Ensayo crítico sobre la instrumentación y orquestación del siglo XIX en relación con su práctica contemporánea: 30%
- La participación activa del alumno (participando en clase, planteando preguntas, interviniendo en debates, asistiendo a tutorías individuales con los profesores) repercute positivamente en la evaluación del alumno, aunque no se incluya con un porcentaje específico en la evaluación final.
- La simple asistencia a clase no computa a efectos de la evaluación final

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO

PESO EN LA NOTA FINAL

OBSERVACIONES

Examen

70%

De carácter obligatorio. Previamente se realizará durante el curso una clase específica de repaso con las posibles preguntas.

Ensayo crítico sobre orquestación

30%

De entrega obligatoria previa a la realización del examen. Estudio analítico y comparativo de un instrumento musical de viento o de percusión según el Gran Tratado de Instrumentación y Orquestación de H. Berlioz en relación con la práctica actual. La docente establecerá un plazo específico para la entrega.

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

Tutorías: Lunes 11:00-12:00h; Martes 9:00-12:00h; jueves 9:00-11:00 h.

El alumnado precisa conexión a internet para utilizar recursos en línea fundamentales como:

- Fonotecas virtuales (como Spotify)
- Bibliotecas musicales virtuales (como la Biblioteca Internacional de Partituras Musicales Petrucci: International Music Scores Library Petrucci, www.imslp.org).
- Revistas electrónicas y bases de datos de la UVa
- Google Books

Bibliografía básica

- Casini, (1987). Historia de la música. 9. El siglo XIX. Segunda parte. Madrid: Turner.
Di Benedetto, Renato (1987). Historia de la música. 8. El siglo XIX. Primera parte. Madrid: Turner.
Einstein, Alfred (1985 [1947]). La música de la época romántica. Madrid: Alianza Música.
Plantinga, Leon (1992 [1984]). La música romántica. Madrid: Akal.
Taruskin, Richard (2010). The Oxford History of Western Music. 3. Nineteenth Century. Oxford: Oxford University Press.

Bibliografía complementaria (selección)

- Abrams, Meyer (1958). The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition. New York: Norton.
Bent, Ian (1994). Music Analysis in the Nineteenth Century, Vol. II: Hermeneutic Approaches. Cambridge: Cambridge University Press.
Bent, Ian (1994). Music Analysis in the Nineteenth Century. Vol I: Fugue, Form, and Style. Cambridge: CUP.
Bent, Ian (1996). Music Theory in the Age of Romanticism. Cambridge: Cambridge University Press.
Cooke, Deryck (1982). Essays on Romantic Music. Cambridge: CUP.
Cruz Cruz, Juan [ed.] (1998). La realidad musical. Pamplona: EUNSA.
Dahlhaus, Carl (1980). Between Romanticism and Modernism: Four Studies in the Music of Later Nineteenth Century. University of California Press.
Dahlhaus, Carl (1999). La idea de la música absoluta. Barcelona: Idea Books.
De Paz, Alfredo (1992). La revolución romántica: poéticas, estéticas, ideologías. Madrid: Tecnos.
Fubini, Enrico (1988). La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza.
Kramer, Lawrence (1984). Music as Cultural Practice: 1800-1900. University of California Press.
Lippmann, Edward [ed.] (1988). Musical Aesthetics: A Historical Reader: Vol. II: The Nineteenth Century. New York: Pandora Press.
Meyer, Leonard B. (2000). El estilo en la música: teoría musical, historia e ideología. Madrid: Pirámide.
Meyer, Leonard B. (2001 [1956]). Emoción y significado en la música. Madrid: Alianza Música nº 79.
Neubauer, John (1992). La emancipación de la música: el alejamiento de la mimesis en la estética del siglo XVIII. Madrid: Visor, col. «La balsa de la Medusa».
Newmann, S. (1992). The Sonata since Beethoven. New York: Schirmer Books.
Randi, Elena (2001). Anatomia del gesto. Corporeità e spettacolo nelle Poetiche del Romanticismo francese. Padova: Esedra.
Ratner, Leonard G. (1992). Romantic Music: Sound and Syntax. New York: Schirmer Books.
Rosen, Charles (1987). Formas de sonata. Barcelona: Labor.
Rosen, Charles (1995). The Romantic Generation. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Salazar, Adolfo (1983). La música en la sociedad europea. Vol. III: El siglo XIX. Madrid: Alianza Música.
Samson, Jim (2001). "Romanticism". En: the New Grove Dictionary of Music and Musicians [2nd ed.]. Volume 21. Oxford: Oxford University Press, pp. 597-603.
Samson, Jim (2002). The Cambridge History of Nineteenth-Century Music. Cambridge: Cambridge University Press.
Webster, James (2001). "Sonata Form". En: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol. XVII, pp. 497-508.
Whittall, Arnold (2001 [1987]). Música romántica. Madrid: Destino.
Paulatinamente se irá proporcionando bibliografía complementaria específica de los temas tratados en clase.

Calendario y horario

Horarios clase: Lunes 9:00-11:00h., miércoles y jueves 11:00-12:00h.

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

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

Clases teóricas

30

Estudio y trabajo autónomo individual

70

Clases prácticas

20

Estudio y trabajo autónomo grupal

20

Laboratorios

Prácticas externas, clínicas o de campo

6

Seminarios

4

Otras actividades

Total presencial

60

Total no presencial

90

La práctica externa consistirá en la asistencia obligatoria a una ópera de la programación del Teatro Real de Madrid o del Teatro Calderón de Valladolid, así como de una Zarzuela del Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Esta actividad se realizará en conjunto con la asignatura Elementos para una Historia del teatro musical: géneros, dramaturgias, espacios y técnicas escénicas.

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)

Cecilia Nocilli

cecilia.nocilli@uva.es

http://www.musicologiahispana.com/es/prof-dra-cecilia-nocilli/art/11/?plt_id=16

www.ilgentillauro.com

Tel. 983 42 35 96

Doctorado en Historia y Ciencias de la Música (Universidad de Valladolid) y Licenciatura en Musicología (Università degli Studi di Pavia, sede de Cremona). Estudios de clavecín y clavicordio con E. Fadini (Scuola Musicale di Milano) y danza renacentista, reconstrucción coreica y gestualidad con B. Sparti, V. Daniels, A. Pontremoli, B. Gondoni, L. Baert y E. Green. Docente de Teoría e Historia de la Música y Teoría e Historia de la Danza en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (Valladolid). Profesora Asociada en el Grado de Historia y Ciencias de la Música y del Máster Interuniversitario en Música Hispana de la Universidad de Valladolid. Directora coreica de la compañía Il Gentil Lauro. Sus más recientes publicaciones incluyen, entre otras, El manuscrito de Cervera. Música y danza palaciega catalana del siglo XV (Barcelona 2012), Coreografare l'identità. La danza alla corte aragonese di Napoli, 1442-1502 (Torino 2011) y La disciplina coreologica in Europa: problemi e prospettive (con A. Pontremoli, Roma 2010).

Idioma en que se imparte

Castellano