

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 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.
2. Realización de comentarios críticos de audiciones y partituras sobre los rasgos técnicos propios de las principales vertientes musicales dieciochescas: estilo antiguo, estilo tardo-barroco, estilo galante, empfindsamer Stil, Sturm und Drang.
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
6. Reconocimiento y análisis de los tópicos musicales localizados en obras del repertorio del estilo clásico (obras de Haydn, Mozart, Beethoven)

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 ECTS): 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

1ª convocatoria: Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

PROCEDIMIENTO

PESO EN LA NOTA FINAL

Prueba teórico-práctica escrita

30%

*50%: alumnos que no presentan dossier de prácticas presenciales

Recensión crítica de dos artículos o capítulos de libro

50%

*Para alumnos que no presentan el dossier de prácticas presenciales

2ª CONVOCATORIA.- Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

PROCEDIMIENTO

PESO EN LA NOTA FINAL

Examen final

70%

*100%: alumnos con dossier

Recensión crítica de dos artículos o capítulos de libro

30%

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:

1º semestre:

Martes : de 12 a 14 h

Miércoles: de 13 a 15 h

Jueves de 12 a 15 h

Moodle para gestión de los trabajos

Bibliografía básica

Basso, Alberto. Historia de la Música : La Epoca de Bach y Haendel, Torino : Turner 6, 1977.

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.)

Pedrero Encabo, Agueda, La Sonata para teclado. Su configuración en España, UVA, 1997.

Pestelli, Giorgio, La época de Mozart y Beethoven, Historia de la música, 7. Madrid: Turner, 1986.

Polo Pujadas, Magda. La música de los sentimientos. Filosofía de la música de la Ilustración, Editum, Universidad de Murcia, 2011.

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

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

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

Bibliografía complementaria

- Agawu, Kofi, *Playing with signs: a semiotic interpretation of classic music*, Princeton: PUP, 1991. [MU 7875](#)
- Agawu, Kofi; Mirka, Danuta, *Communication in Eighteenth-Century Music*, Cambridge: CUP, 1008. [MU 16098](#)
- Allanbrook, Wye Jamison, *Rhythmic gesture in Mozart*, Chicago ; London : University of Chicago, 1983. [MU 16334](#)
- Almén, Byron and Pearsall, Edward (eds.), *Approaches to meaning in music*, Indiana University Press, 2006. [MU 17229](#)
- Bartel, Dietrich, *Musica poetica : musical-rhetorical figures in german baroque music*, Lincoln: University of Nebraska, 1998. [MU 6312](#)
- Basso, Alberto, *Frau musika : la vita e le opere di J.s. Bach. 1, (1685-1723) / Torino: Edizioni di Torino, 1987. [MU 3154](#)*
- Basso, Alberto, *Frau musika : la vita e le opere di J.S. Bach. 2, (1723-1750), Torino: Edizioni di Torino, 1983 . [MU 3155](#)*
- Bauman, Thomas; Petzoldt McClymonds, Marita (eds.), *Opera and the enlightenment*, Cambridge : Cambridge University Press, 1999. [MU 8085](#).
- Bianconi, Lorenzo and Morelli, Giovanni, *Antonio Vivaldi : teatro musicale, cultura e società. 2 vols., Firenze : Leo S. Olschki, 1982. [MU 3151](#) y [MU 3152](#)*.
- Boyd, Malcolm, *Bach: The Brandenburg Concertos*, Cambridge : Cambridge University Press, 1993. [MU 3208](#).
- Brover-Lubovsky, Bella, *Tonal space in the music of Antonio Vivaldi*, Indiana University press, 2008. [MU 17237](#)
- Buelow, George. *Late Baroque Era: from the 1680s to 1740, Man and Music, 3. London: Macmillan, 1993. [MU 3091](#)*
- Butt, John (ed) *Vida de Bach*, CUP, Madrid, 2000. (trad. de *The Cambridge Companion to Bach*). [MU 10281](#) y [MU 11476](#)
- Chafe, Eric, *Analyzing Bach cantatas*, Oxford : OUP, 2000. [MU 20163](#)
- Civra, Ferruccio, *Musica poetica : introduzione alla retorica musicale*, Torino : UTET Libreria, 1991. [MU 874](#)
- 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.
- Cyr, Mary, *Performing Baroque Music*, Aldershot : Scolar Press, 1992. [MU 7876](#)
- 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). [MU 6372](#) ; [F/Bc 78Akal-04](#)
- Gjerdingen, Robert O., *Music in the Galant Style*, New York : Oxford University Press, 2007. [MU 15763](#)
- Heartz, Daniel, "Approaching a history of 18th-Century Music", *Current Musicology* 4 (1969): 92-95.
- Heartz, Daniel, *Music in european capitals: the galant style, 1720-1780*, New York ; London : W.W. Norton & Company, 2003. [MU 15978](#)
- 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](#)
- Keefe, Simon P. , *The Cambridge companion to the concerto*, Cambridge : CUP, 2005. [MU 13937](#)
- Keefe, Simon P., *The Cambridge history of eighteenth century music*, CUP, 2009. [MU 16.673](#)
- Kivy, Peter, *The possessor and the possessed: Handel, Mozart, Beethoven, and the idea of musical genius*, Haven : Yale University Press, 2001. [MU 10990](#)
- Lasocki, David, "Quantz and the passions: theory and practice", *Early Music* 6 (1978): 556 .
- Marissen, Michael, "Relationships between Scoring and Structure in the First Movement of Bach's Sixth Brandenburg Concerto", *Music and Letters* 71 (1990), 494-504.
- Marissen, Michael, *The Social and Religious Designs of J.S. Bach's Brandenburg Concertos*, Princeton, NJ, 1995.
- Marshall, Robert A., "Bach the Progressive: Observations on his Later Works", *The Musical Quarterly* 62/3 (1976), 313-157.
- Mathiesen, Thomas J., and Rivera, Benito V., *Festa musicologica : Essays in honor of George J. Buelow*, Stuyvesant : Pendragon Press, 1995. [MU 8118](#)
- Melamed, Daniel R. , *Hearing Bach's passions*, Oxford: OUP, 2005. [F/Bc 78MELhea](#)
- Melamed, Daniel R., *Bach studies. 2*, Cambridge: CUP, 1995. [MU 3178](#)
- Mirka, Danuta y Agawu, Kofi (eds.), *Communication in eighteenth-century music*, CUP, 2008. [MU 16098](#)
- Monelle, Raymond, *The musical topic : hunt, military and pastoral*, Bloomington : Indiana University Press, 2006. [MU 16099](#)
- Monelle, Raymond, *The sense of music : semiotic essays*, Princeton: PUP, 2000. [MU 10607](#)
- Neumann, Frederick, *Performance practices of the seventeenth and eighteenth centuries*, New York: Schirmer Books [etc.], 1993. [MU 3093](#)
- Osthoff, Wolfgang and Wiesend, Reinhard, *Bach und die italienische musik = Bach e la musica italiana*, Venezia : Centro Tedesco di Studi Veneziani, 1987. [MU 3189](#)
- Página web: jsbach.org
- Palisca, Claude, "'Baroque' as a Music-Critical Term", *French Musical Thought, 1600-1800*, ed. Georgia Cowart, Ann Arbor, Mich., 1989: 7-21. [MU 3036](#)
- Pirro, André, *Descarte et la musique*, Geneve: Minkoff, 1973. [MU 1073](#)

Rosen, Charles, *El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven*, Madrid: Alianza, 1986. [F/Bc 78ROS est; MU 3238](#)
Rosen, Charles, *Formas de sonata*. Barcelona: Labor, 1987. [MU 815](#)
Rumph, Stephen, *Mozart and Enlightenment semiotics*, University of California Press, 2012. [MU 17472](#)
Schulenberg, David, *Music of the Baroque*, New York [etc.] : Oxford University Press, 2008. [MU 16001](#)
Smith, Ruth, *Handel's oratorios and eighteenth-century thought*, Cambridge: CUP, 1997. [MU 8127](#)
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). [MU 10281](#) y [MU 11476](#).

Strohm, Reinhard, *The eighteenth-century diaspora of italian music and musicians*, Turnhout : Brepols, 2001. [MU 11808](#)

Strohm, Reinhard, *The eighteenth century diaspora of italian musicians*, Turnhout : Brepols, 2001 . [MU 11808](#)

Sutcliffe, W. Dean, *The keyboard sonatas of Domenico Scarlatti and eighteenth-century music style*, Cambridge, CUP, 2005. [MU 13987](#)

Talbot, Michael, *The sacred vocal music of Antonio Vivaldi*, Firenze : Leo S Olschki, 1995. [MU 3230](#)

Talbot, Michael, *Vivaldi (ed. cas.)*, Madrid: Alianza, 1990. [MU 3174](#)

Thomas Roeder, Michael , *A history of the concerto*, Portland (Oregon) : Amadeus, 1994. [MU 647](#)

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 Ninetenth Century", *19th Century Music* 25/2-3 (2001), 108-126.

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.

Wolff, Christoph. *Johann Sebastián Bach, el músico sabio (I) La juventud creadora*, Ediciones Robinbook: Barcelona, 2000. [MU 11.751](#); [Bc 929 BACH 1](#)

Wymeersch, Brigitte van, *Descartes et l'évolution de l'esthétique musicale*, Liège: Mardaga, 1999. [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. [MU 12170](#)

Zaslav, Neal [ed.], *The Classical Era from the 1740s to the end of 18th Century*, London: MacMillan, 1989. [MU 3305](#)

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 (6 ECTS)

pedrero@fyl.uva.es,

CV en: www.musicologiahispana.es

Idioma en que se imparte

Español