

Plan 396 GRADO DE HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA

Asignatura 40130 MUSICA Y POESIA

Grupo 1

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

OP

Créditos ECTS

6

Competencias que contribuye a desarrollar

2.1

Generales

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

CGG.1.- 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 escritura poética y libretística, su terminología, así como del conocimiento histórico y cultural de la época

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 crítico musical.

CGG.4.5- Analizar y comprender los conceptos y figuras retóricas de la poesía; las formas y géneros poéticos así como su desarrollo histórico y vinculación con la composición musical

CGG.4.6- Conocer las implicaciones sociales y estéticas 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 la expresión literal y metafórica de la obra literaria y su conexión con la expresión musical.

CGG.4.11- Desarrollar una escucha musical crítica y activa, abierta a integrar dos artes íntimamente ligados, la poesía y la música

CGG.4.12. Descubrir una nueva percepción de la obra musical al integrar en la escucha la riqueza emocional y expresiva que aporta el conocimiento del mensaje poético

CGG.4.13. 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

2.2

Específicas

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

1. Capacidad de encuadrar las obras musicales en su contexto creativo y en relación comparativa con otras actividades artísticas y corrientes literarias, filosóficas y estéticas

2. Comprensión del proceso de análisis de la obra musical bajo una nueva perspectiva que concede al soporte textual máxima importancia

3. Conocimiento de nuevas metodologías de acercamiento al hecho musical enfocado desde una perspectiva

hermeneútica, en la que la interpretación del contenido narrativo y metafórico del texto resulta esencial en la percepción de la obra musical

4. Conocimiento de la corriente metodológica basada en cuestiones de género, abordar el estudio de determinadas manifestaciones musicales bajo la visión que de la mujer y de lo femenino se tenía en una determinada época o contexto.

5. Conocimiento de las principales corrientes poéticas y temáticas literarias de cada época tratada y las preferencias de elección de los compositores

6. Capacidad de reconocer de la diferente expresión musical y poética de los grandes tópicos literarios de cada época: el lamento, el amor, la muerte.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

1. Ser capaz de elaborar comentarios analíticos basados en la interrelación del elemento poético y el musical, examinados a la luz de corrientes de interpretación semiológica y hermenéutica.

2. Desarrollo de una nueva percepción del lenguaje musical asignado a los roles femeninos en los diferentes géneros (madrigal, ópera, lied...) a la luz de una visión que tiene en cuenta el papel asumido por la mujer y la imagen de lo femenino a través de la historia

3. Adquisición de la terminología literaria y musical adecuada para analizar el lenguaje poético y musical

4. Elaboración de comentarios críticos en los que se valora la interrelación del poema y la composición musical, analizando los aspectos formales, sintácticos y semánticos del texto y su correspondencia musical

5. Conocimiento del marco literario, poetas y obras directamente conectadas con las composiciones musicales

6. Valoración de la conexión creativa entre músico- poeta y análisis de sus implicaciones en la obra musical

7. Diferenciación de los diferentes lenguajes expresivos tanto poéticos como musicales en las diferentes épocas y su interrelación con el contexto estético, cultural y de pensamiento

8. Comprensión del lenguaje metafórico de los textos poéticos

Contenidos

BLOQUE I

Tema I: Por vos he de morir: Petrarca y los tópicos de la poesía humanista

Tema II: El lamento de Tancredi y la poesía épica de Tasso.

Tema III. De Amarillis a Ariadna: el lamento barroco, emblema de feminidad

Tema IV. Dido abandonada: la retórica femenina en la ópera barroca

BLOQUE II

Tema V. El viajero errante: Schubert y Müller.

Tema VI: El alma romántica y el sueño: Schubert y Goethe.

Tema VII. El fragmento romántico: Schumann y Heine.

Tema VIII. Verlaine y Debussy : la melodía francesa

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

Presenciales:

- Lección magistral participativa (0,75 ECTS): para la explicación de los contenidos más básicos.
- Clases prácticas presenciales (0,75 ECTS): basadas en el trabajo de análisis de audición y de partituras.
- Tutorías grupales o individuales presenciales o vía web (0'5 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 (4 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.

Criterios y sistemas de evaluación

Primera convocatoria:

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO

PESO EN LA NOTA FINAL

OBSERVACIONES

Ejercicios teórico-prácticos objetivos relacionados con el manejo de conceptos y técnicas básicos
30%

Participación activa en los seminarios
20%

Seminarios, Tutorías, Aportaciones en la plataforma MOODLE
Prueba escrita teórico-práctica objetiva-subjetiva
20%
Prueba final
Realización de trabajos personales y en grupo
30%
Análisis de partituras, trabajos de crítica auditiva y reseñas de lecturas

Segunda convocatoria:
INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO

PESO EN LA NOTA FINAL
OBSERVACIONES

Ejercicios teórico-prácticos objetivos relacionados con el manejo de conceptos y técnicas básicos
30%

Prueba escrita teórico-práctica objetiva-subjetiva:
70%
Prueba final

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

Recursos audio-visuales a través de internet (vídeos de conciertos, interpretaciones, partituras, etc). Los materiales se facilitan a través de la 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.

Tutorías a través de moodle, individuales (horarios de tutorías*) y en grupo.

*horarios: Martes : de 12 a 14 h Miércoles: de 13 a 15 h Jueves de 12 a 15 h

Bibliografía:

Lewen, David, *Studies in Music with Text*, Oxford: OUP, 2006. MU 13825

Monelle, Raymond, *The sense of music : semiotic essays*, Princeton: PUP, 2000. MU 10607

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. [MU 6312](#)

Civra, Ferruccio, *Musica poetica : introduzione alla retorica musicale*, Torino : UTET Libreria, 1991. [MU 874](#)

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](#)

Monelle, Raymond, The musical topic : hunt, military and pastoral, Bloomington : Indiana University Press, 2006. [MU 16099](#)

Ratner, Leonard G. , Classic Music: Expression, Form and Syntax, New York: Schirmer Books, 1980. [MU 3350](#)

Específica:

Beaufils, Marcel, Le lied romantique allemand, [s.l.] : Gallimard, 1982. MU 3369.

Béguin, Albert , El alma romántica y el sueño : ensayo sobre el romanticismo alemán y la poesía francesa, México [etc.] : Fondo de Cultura Económica, 1954. F/Bc 821 Galm

Beltrando-Patier , La musique du premier romantisme, sous la direction de Marie-Claire, Beltrando-Patier, Paris : Bordas, 1993 MU 3434.

Beltrando-Patier , La musique romantique allemande, sous la direction de Marie-Claire Beltrando-Patier, Paris : Bordas, 1993. MU 3433

Boie, Bernhild, L'homme et ses simulacres : essai sur le romantisme allemand, Paris : José Corti, 1979. F/Fr 8613

Bortolotto, Mario, Introduzione al lied romantico, Milano: Adelphi, 1984 MU 3425

Claudon, Francis, La musique des romantiques, Paris : Presses Universitaires de France, 1992. MU 3443.

Einstein, Alfred, La Música en la época romántica, Madrid : Alianza, 1986 MU 3391

Eric Frederick Jensen, Schumann, Oxford University Press, 2001. MU 10977.

Espiña , Yolanda (ed), Estética musical del Romanticismo , Pamplona : Universidad de Navarra, 1996 MU 1197 F/TI 3592.

Fischer-Dieskau, Dietrich, Los lieder de Schubert : creación, esencia, efecto, Madrid : Alianza, 1989. MU 3509

Fubini, Enrico, El Romanticismo : entre música y filosofía , Valencia : Universitat, D.L. 1999. MU 11847.

Gut , Serge , Aspects du lied romantique allemand, Arles : Actes Sud, 1994 MU 3442

Jefferson, Alan, The lieder of Richard Strauss, London : Cassell, 1971. MU 3548.

Kravitt, Edward F. , The lied : mirror of late romanticism, New Haven [etc.] : Yale University Press, 1996. MU 7873.

Matamoro, Blas, Schumann, Barcelona: Península, 2000. MU 10096.

Plantinga, Leon, La música romántica : una historia del estilo musical en la Europa decimonónica; traducción Celsa Alonso, Torrejón de Ardoz, Madrid : Akal, 1992. MU 3420

Raposo, Berta; Calañas, José-Antonio eds., Paisajes románticos : Alemania y España, Continente, Grupo Oswald, Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2004. F/AI 2927.

Ratner, Leonard G. , Romantic music : sound and syntax, New York [etc.] : Schirmer Books [etc.], 1992. MU 3432

Reverter, Arturo, Schubert : lieder completos, Barcelona : Península, 1998. MU 7756

Rosen, Charles, The Romantic Generation, Cambridge: HUP, 1995. MU 3441

Sabatier, François, Miroirs de la musique : la musique et ses correspondances avec la littérature et les beaux-arts, 1800-1950, Paris : Fayard, 1995. MU 6414

Siobhán Donovan and Robin Elliott (eds.) Music and literature in German romanticism , Rochester : Camden House, 2004. MU 12764.

Sopeña, Federico, El nacionalismo y el 'lied' , Madrid : Real Musical, 1979. MU 3368.

Stein, Deborah , Poetry into song : performance and analysis of Lieder , Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1996. MU 6499.

Vitoria, Judit G. , El lied clásico : Haydn, Mozart y Beethoven / textos en alemán y castellano recopilados, traducidos y presentados por; prólogo de Miguel Zanetti ; introducción de Antonio Alvarez Cañibano, Madrid : Hiperión, 2003.

Walsh, Stephen, The lieder of Schumann, London : Cassell, 1971. MU 3569.

Calendario y horario

2º cuatrimestre

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

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

Clases teóricas

12,5

Estudio y trabajo autónomo individual

80

Clases prácticas

20

Estudio y trabajo autónomo grupal

10

Laboratorios

Prácticas externas, clínicas o de campo
10

Seminarios
12,5

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
CV en: www.musicologiahispana.com

Idioma en que se imparte

español
