

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Asignatura	Música y Pensamiento en el siglo de las Luces		
Materia	Música e ideologías: del Siglo de las Luces a las últimas poéticas musicales		
Módulo	Musicología histórica		
Titulación	Grado de Historia y Ciencias de la Música		
Plan	2009	Código	
Periodo de impartición	1º cuatrimestre	Tipo/Carácter	Formación Específica /OB. Cuatrimestral
Nivel/Ciclo	GRADO	Curso	2º
Créditos ECTS	6		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor/es responsable/s	Agueda Pedrero Encabo		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	pedrero@fyl.uva.es		
Horario de tutorías	Martes : de 13 a 14 h Miércoles: de 13 a 15 h Jueves de 11 a 14 h Moodle: TICS, consultas y gestión de trabajos		
Departamento	Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Sección de Historia y Ciencias de la Música. Facultad Fª y Letras		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

Esta asignatura forma parte del “Módulo de Formación Específica”. Se imparte en el segundo curso del plan de estudios. Encuadrada cronológicamente en el siglo XVIII, contempla el papel de la música en su contexto histórico y en conexión con las corrientes de pensamiento de la época.

1.2 Relación con otras materias

Se relaciona especialmente con las asignaturas integrantes del módulo “Musicología histórica”. Desde el punto de vista cronológico con *La expresión musical de los afectos (s. XVII)* y con *Música, genio y revolución (s. XIX)*, por cuanto el repertorio musical explorado en ambas presenta evidentes indicios de conexión y continuidad respectivamente. También sirve de base a *Música y vanguardias históricas* y *Últimas poéticas musicales: gesto, tiempo y espacio* y *Nacionalismo y europeísmo en la música española*.

1.3 Prerrequisitos

No se establecen prerrequisitos. Se aconseja haber cursado la asignatura *Estrategias de análisis musical*.

2. Competencias

2.1 Generales

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

2.2 Específicas

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. Reconocer los rasgos de los diferentes tópicos musicales propios del clasicismo
4. 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)
5. 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.

3. Objetivos

1. Empleo adecuado de la terminología técnica, estética e ideológica propia del repertorio musical dieciochesco y su entorno cultural.
2. Reconocimiento de los rasgos formales y estilísticos de los géneros más representativos del período (concierto, cantata, ópera) de los grandes compositores: Vivaldi, Bach y Handel.
3. Realización de comentarios críticos de audiciones y partituras sobre los rasgos técnicos propios de las principales vertientes musicales del siglo XVIII: estilo antiguo, estilo tardo-barroco, estilo galante, *Empfindsamer Stil*, *Sturm und Drang*.
4. Redacción de reseñas críticas sobre la relación entre la música y su entorno cultural, ideológico y estético durante el Siglo de las Luces
5. Valoración de criterios interpretativos de las obras del período: la interpretación históricamente informada
6. Reconocimiento y análisis de los tópicos musicales localizados en obras del repertorio del estilo clásico (obras de Haydn, Mozart y Beethoven)

4. 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

d. Métodos docentes

PRESENCIALES:

- Lección magistral participativa (0,75 ECTS): para la explicación de los contenidos 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.

e. Plan de trabajo

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

Clases dinámicas en las que se combinan las explicaciones magistrales con la visualización de materiales didácticos, con el apoyo de 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.

Se potencia el desarrollo de competencias transversales, tales como la participación (en clase y a través de Moodle), trabajo grupal colaborativo, creatividad, habilidades de comunicación y empatía.

f. Evaluación

Sistema de evaluación continua, a través de la realización en clase de prácticas presenciales de análisis de partituras, comentarios de texto y de audiciones; participación activa y presentación de trabajos.

A través de la realización complementaria de prueba teórico-práctica y entrega de comentarios críticos de trabajos artículos académicos (véase detalles en Criterios de calificación).

g. 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.)

Kroll, Mark (ed.), *The Cambridge Companion to the harpsichord*, Cambridge: CUP, 2019.

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 Syntax*, 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. Vol. I. La juventud creadora. Vol. II. La madurez del genio*, Ediciones Robinbook: Barcelona, 2000.

h. Bibliografía complementaria

- Agawu, Kofi, *Playing with signs: a semiotic interpretation of classic music*, Princeton: PUP, 1991. [MU 7875](#)
- Agawu, Kofi; Mirka, Danuta (eds.), *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](#)
- Christensen, Thomas, *Rameau and musical thought in the enlightenment*, New York: CUP, 1993. [MU 3214](#).
- 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.

- Hertz, Daniel, *Music in european capitals: the galant style, 1720-1780*, New York ; London : W.W. Norton & Company, 2003. MU 15978
- Jensen, James, *Signs and meaning in eighteenth century art: epistemology, rhetoric, painting, poesy, music, dramatic performance and G. F. Handel*, New York: Peter Lang, 1997. MU 10599.
- 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
- 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
- Neumannm, 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](#)
- 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](#)
- Zaslaw, Neal [ed.], *The Classical Era from the 1740s to the end of 18th Century*, London: MacMillan, 1989. [MU 3305](#).

i. Recursos necesarios

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 las obras musicales en soporte papel (con ayuda de las herramientas básicas: lápiz, goma, colores...); acceso a audiciones (CD, Spotify, etc.) y vídeos (youtube, etc.).

j. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
6 ECTS	11 semanas

5. Métodos docentes y principios metodológicos

PRESENCIALES:

- Lección magistral participativa (0,75 ECTS): para la explicación de los contenidos 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.

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

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
Seminarios	12,5		
Prácticas externas, clínicas o de campo	10		
Otras actividades	5		
Total presencial	60	Total no presencial	90

7. Sistema y características de la evaluación

1ª convocatoria

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prueba escrita teórico-práctica objetiva-subjetiva	20%	Prueba escrita
<i>Dossier</i> de ejercicios teórico-prácticos objetivos relacionados con el manejo de conceptos y técnicas básicos	50%	Entregas de ejercicios de análisis de partituras y comentarios críticos
Presentación de prácticas presenciales	30%	Trabajos de crítica auditiva y reseñas de lecturas

2ª convocatoria:

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prueba escrita teórico-práctica objetiva-subjetiva	70-100%	Prueba final escrita
Presentación de trabajos	0-30%	Trabajos de crítica auditiva y reseñas de trabajos académicos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Primera convocatoria:

Opción A. Prueba teórico-práctica escrita: 20%. Dossier de prácticas presenciales: 80%.

Opción B. Prueba teórico-práctica escrita: 50%*. Recensión crítica de dos artículos o capítulos de libro: 50%.

*Es preciso aprobar la prueba escrita (mínimo de 5) para hacer la media de la calificación final y haber entregado y corregido (en la fecha definida por el profesor) las críticas de los artículos como requisito para presentarse al examen.

Segunda convocatoria:

Opción A: Prueba teórico-práctica escrita: 100%. Sólo para alumnos que han presentado dossier en la 1ª convocatoria.

Opción B: Prueba teórico-práctica escrita: 70%. Recensión crítica de dos artículos o capítulos de libro: 30%. Se requiere haber presentado los artículos antes de la fecha del examen.

8. Consideraciones finales

Es obligatorio consultar periódicamente la plataforma moodle para el seguimiento de las clases y de las actividades complementarias.

En caso de presentarse a la opción B de cada convocatoria, debe ponerse en contacto con la profesora con antelación para planificar las entregas obligatorias de la evaluación.