

Guía docente de la asignatura

Asignatura	Música y Poesía		
Materia			
Módulo	Módulo de Musicología Histórica		
Titulación	Grado en Historia y Ciencias de la Música		
Plan	2009	Código	
Periodo de impartición	Segundo Cuatrimestre	Tipo/Carácter	Formación Específica /OP Cuatrimestral
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	4º
Créditos ECTS	6		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor/es responsable/s	Carlos Gutiérrez Cajaraville Jaime Vidal Briones		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	carlosguca_88@hotmail.com jaimevibri@gmail.com		
Horario de tutorías	L (10 a 12 h); M (10 a 11; 13 a 14 h); Mi (10 a 11h; 13 a 14 h) Moodle para gestión de los 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 es optativa y se imparte en el tercer curso del plan de estudios. Encuadrada cronológicamente en un margen temporal que abarca el siglo XVI a principios del s. XX, se ocupa del estudio de las relaciones música y poesía en las obras de géneros vocales (madrigal, ópera, lied...), estableciendo una contextualización estética, histórico-cultural, literaria y artística de cada obra que ayude a la comprensión del estilo poético y musical de la obra musical. Trata de enfocar el estudio de la obra musical a partir de una interpretación de su adaptación, representación o alteración del texto literario.

1.2 Relación con otras materias

Se relaciona especialmente con las asignaturas integrantes del módulo "Musicología histórica", especialmente con: *De la especulación a la emoción; La expresión musical de los afectos (s XVII)* y *Música, genio y revolución*, por cuanto el repertorio musical explorado en ambas presenta evidentes indicios de conexión y continuidad. Continúa las bases asentadas en Fundamentos del lenguaje musical y Estrategias de análisis musical y potencia las habilidades adquiridas en *Escribir sobre música* y Crítica musical.

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.- 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..Conocimiento de nuevas metodologías de acercamiento al hecho musical enfocado desde una perspectiva hermenéutica, en la que la interpretación del contenido narrativo y metafórico del texto resulta esencial en la percepción de la obra musical
3. 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.
4. Conocimiento de las principales corrientes poéticas y temáticas literarias de cada época tratada y las preferencias de elección de los compositores
5. Capacidad de reconocer de la diferente expresión musical y poética de los grandes tópicos literarios de cada época: el lamento, el amor, la muerte.

3. Objetivos

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

4. 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
Laboratorios	--		

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

Contenidos

BLOQUE I

Tema I: Introducción a los rudimentos del análisis músico-textual.

Tema II: Estudio de Caso I: Bernart de Ventadorn, “Can vei la lauzeta”.

Tema III. Estudio de Caso II: Maurice Ravel – Stéphane Mallarmé, “Soupir”.

Tema IV. Estudio de Caso III: Richard Strauss – Joseph von Eichendorff, “Im Abendrot”.

Tema V. Estudio de Caso IV: George Gershwin – Ira Gershwin, “The Man I Love”.

BLOQUE II

Tema VI. Lírica Popular I: Romance.

Tema VII: Lírica Popular II: Seguidilla

Tema VIII: Lorca y la Argentinita, “Los Cuatro Muleros”

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.

ADENDA (14 de marzo de 2020)

Dada la situación excepcional relacionada con el COVID-19, se implementan las siguientes medidas:

- **Clases por videoconferencia (plataforma Cisco Webex).**
- **Sesiones grabadas para su visionado en diferido, vía Moodle.**
- **Videopíldoras con comentarios breves que profundicen en las cuestiones fundamentales.**
- **Se facilitan, a través de Moodle, lecturas, tanto optativas como obligatorias, así como audiciones y partituras, como elemento de repaso y estudio.**

- Seguimiento vía email y 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.

Evaluación

Integrada en cada una de las actividades formativas descritas y complementada con una prueba escrita al finalizar la docencia

ADENDA (14 de marzo de 2020)

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Evaluación continua (Seguimiento de clases, lecturas, tutorías online...)	30%	
Trabajo obligatorio (Contextualización y análisis de una obra a escoger)	40%	
Exposición oral (vía Cisco Webex)	30%	

Los criterios de calificación son idénticos para primera y para segunda convocatorias.

Bibliografía básica

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. MU3443.
- 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.

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 en soporte papel con las herramientas básicas: lápiz, goma, colores...); acceso a audiciones (CD, Spotify, etc.) y papel pautado.

6. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
6 ECTS	Segundo cuatrimestre

7. Sistema de calificaciones – Tabla resumen

Primera convocatoria:

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
<i>Ejercicios teórico-prácticos objetivos relacionados con el manejo de conceptos y técnicas básicos</i>	30%	
<i>Participación activa en los seminarios</i>	20%	<i>Seminarios, Tutorías, Aportaciones en la plataforma MOODLE</i>
<i>Prueba escrita teórico-práctica objetiva-subjetiva</i>	20%	<i>Prueba final</i>
<i>Realización de trabajos personales y en grupo</i>	30%	<i>Análisis de partituras, trabajos de crítica auditiva y recensiones de lecturas</i>

Segunda convocatoria:

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
<i>Ejercicios teórico-prácticos objetivos relacionados con el manejo de conceptos y técnicas básicos</i>	30%	
<i>Prueba escrita teórico-práctica objetiva-subjetiva:</i>	70%	<i>Prueba final</i>

ADENDA (14 de marzo de 2020)

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
<i>Evaluación continua (Seguimiento de clases, lecturas, tutorías online...)</i>	30%	
<i>Trabajo obligatorio (Contextualización y análisis de una obra a escoger)</i>	40%	
<i>Exposición oral (vía Cisco Webex)</i>	30%	

Los criterios de calificación son idénticos para primera y para segunda convocatorias.