

HISTORIA DE LA MÚSICA Y LAS CULTURAS

<u>Especialidad:</u>	Composición, Interpretación, Producción y Gestión.
<u>Tipo:</u>	Disciplina de Formación Básica
<u>Itinerario:</u>	Interpretación Canto Lírico, Interpretación Jazz, Interpretación Piano Clásico-Contemporáneo.
<u>Materia:</u>	Cultura, pensamiento e historia
<u>Disciplina:</u>	Historia de la música y las culturas.
<u>Período de impartición:</u>	Anual
<u>Número de créditos de 1º</u>	12 (6+6)
<u>Total de horas al año:</u>	64h presenciales 296 no presenciales Total = 360h
<u>Departamento:</u>	Asignaturas Complementarias
<u>Requisitos previos a 1º:</u>	Pruebas de Acceso al Superior: Aprobado y admitido
<u>Profesor responsable:</u>	Margarita Martínez Muñiz

Descripción de la asignatura:

El trabajo, dentro de un enfoque técnico, científico y artístico renovará la idea aburrida que tenemos de la historia y la valoraremos más como intérpretes y como público, situándonos en un contexto histórico definido, donde la comprensión de cualquier obra musical de cualquier época desde todos los puntos de vista será el espíritu y la estrategia de entendimiento de la asignatura.

Material recomendable para la clase:

Bolígrafo, lápiz, lápices de colores, goma, libreta o folios para apuntes. El profesor aportará el material de trabajo semanal vía e-mail, plataforma informática o en papel si fuera necesario.

Recursos:

Ordenador, proyector y equipo de sonido.

Historia de la música

Curso 1º.

La música en la antigüedad greco-latina. Historia. Organología. Fragmentos conservados. Teoría musical.

El Canto Gregoriano. Formación y orígenes del primitivo canto cristiano. Historia. Estructuras de la Misa y el Oficio. El sistema modal medieval. Embellecimientos de la liturgia: monodia sacra, tropos, secuencia, drama litúrgico.

El nacimiento de la polifonía. Del organum purum al organum libre. St. Martial de Limoges y Codex Calixtinus. La escuela de Nôtre-Dame de París.

Polifonías del s. XIII (Ars Antiqua). El surgimiento del Motete. Otros géneros polifónicos.

La canción monofónica profana. Trovadores, troveros y minnesinger. Juglares. Diversidad formal del repertorio trovadoresco.

El Ars Nova y el Ars Subtilior. Características e innovaciones. Philippe de Vitry: La isorritmia. Música religiosa y música profana. Ars Subtilior: Johannes Ciconia.

El Renacimiento. Contexto histórico, periodización y aspectos musicales. La música inglesa del s. XV: Dunstable. La música borgoñona: de G. Dufay a J. des Prez. La Reforma y la Contrarreforma.

La música en la segunda mitad del s. XVI. Italia: la frottole y el madrigal. Francia: la chanson borgoñona y parisina. Alemania: el coral. España: el villancico.

La música instrumental en el Renacimiento. Surgimiento e independización. Tipología: piezas derivadas de modelos vocales, música de danza, piezas originadas en la práctica de la improvisación, la técnica de variación. Música para tecla. Música para laúd y vihuela. Música para conjuntos instrumentales.

El primer Barroco. El paso del Renacimiento al Barroco. Características generales. La teoría de las figuras retóricas. La Camerata Bardi y el nacimiento de la Ópera. Monteverdi.

El Barroco medio. Características generales. Música religiosa: Italia y Alemania. Música profana: Italia y Francia.

El Barroco tardío. Características del lenguaje musical. La música instrumental: concierto grosso y a solo. Corelli y Vivaldi. G. F. Haendel y J. S. Bach.

El siglo XVIII: la transición al clasicismo. La ópera y la música vocal. La música instrumental.

La música española en el siglo XVIII. La tonadilla escénica.

El clasicismo. F. J. Haydn. W. A. Mozart.

La transición del clasicismo al romanticismo. Ludwig van Beethoven.

La música del siglo XIX: El lied, la música para piano y la música de cámara. El ideal Sinfónico, La ópera italiana. La zarzuela y la música instrumental y vocal española. La ópera francesa. La reforma wagneriana y su influencia. El nacionalismo musical.

Evaluación

El **70%** de la nota vendrá determinada por una evaluación continua de cada clase. El/la profesor/a rellenará al final de cada cuatrimestre un informe de evaluación continua que le proporcionará la dirección pedagógica.

El/la profesor/a llevará a cabo un seguimiento continuado del alumnado en el que se reflejará su interés, actitud y grado de consecución de los objetivos propuestos. Se valorará la actitud y la participación en clase, así como la realización de todas las actividades propuestas.

Trabajaremos en clase audiciones, comentarios de texto, lectura de bibliografía musical, exposiciones individuales y en grupo, etc... todas estas actividades influirán en la calificación final.

Para la valoración de los trabajos y exposiciones realizados por el alumnado se tendrá en cuenta la expresión oral y/o escrita, la fluidez del discurso, la comprensión, la utilización de fuentes de información, el razonamiento, la creatividad y la actitud crítica, así como la capacidad de organización del alumno/a (claridad expositiva, orden, rigor, hábitos de limpieza, etc.).

El **30%** restante se determinará con la realización de exámenes o pruebas escritas al final de cada cuatrimestre.

Los exámenes consistirán en la realización de pruebas de audición, de comentario de texto, así como preguntas de desarrollo específicas acerca de los contenidos, siendo imprescindible la obtención mínima de 5 en cada una de las partes para la superación de la asignatura.

Se tendrán en cuenta aspectos generales como la claridad, el orden y la limpieza, así como la capacidad de síntesis, la buena comprensión de los textos, aplicar la materia en cada formato de examen y la expresión escrita.

- Informe de evaluación continua (70%):

Alumno:

Especialidad:

Itinerario:

- 10% - Actitud y participación en clase:
- 20% - Trabajo escrito individual cuatrimestral:
- 20% - Exposiciones individuales o en grupo:
- 20% - Comentarios de texto y otros trabajos semanales:

Observaciones:

NOTA (sobre 70%):

**Descripción Oficial y Competencias de la asignatura según el DOG
(DECRETO 163/2015, del 29 de octubre):**

Historia de la música y las culturas (I-II) 2 h: 3+3 créditos

Conocimiento de los movimientos y tendencias fundamentales de la historia de la música occidental, a partir del análisis, audición y el comentario del texto literario y/o musical, con atención a los aspectos estilísticos, históricos y expresivos de la tradición musical, y a su contexto cultural y social.

Introducción al estudio cultural de la música: conceptos, fuentes y metodología. Conocimiento y estudio comparativo de las características musicales de las diferentes culturas. La música de tradición oral y músicas populares urbanas: evolución histórica y situación actual. El papel de los medios de comunicación. Estudios de género aplicados a la música.

Transversales

T2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

T3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.

T4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.

T8. Desarrollar razonada y de manera crítica ideas y argumentos.

T11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, ambiental y hacia la diversidad.

T16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y ambiental.

T17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidente en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Generales

X1. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.

X4. Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.

X10. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.

X11. Estar familiarizado/la con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los trazos estilísticos que caracterizan el dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.

X12. Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.

X14. Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.

X15. Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.

X16. Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su contorno más inmediato, pero con atención a su dimensión global.

X17. Estar familiarizado/la con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.

X18. Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con un uso adecuado del vocabulario técnico y general.

X26. Ser capaz de vincular la propia actividad musical a las otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.

Específicas

Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.

Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.

Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.

Dominar las técnicas y recursos de los principales estilos compositivos históricos y recientes.

Conocer los fundamentos de acústica musical, las características acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus posibles combinaciones.

Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musical.

Valorar y conocer de forma crítica las tendencias principales en el campo de la interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos.

Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo.

Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a entornos y retos creativos múltiples.

Comunicar las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.

Construir una idea interpretativa coherente y propia.

Conocer los bienes culturales de naturaleza musical y su tutela para la preservación de su legado pasado y su proyección futura.

Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical.

Bibliografía:

- AA. VV. Historia de la música. 12 vols., Madrid: Turner, 1986.
- AA.VV. Historia de la música española. 6 vols., Madrid: Alianza, 1983.
- AA.VV. Grove's Dictionary of Music and Musicians, séptima edición, 2001
- Andrés, Ramón: *Diccionario de instrumentos musicales. De Píndaro a J.S. Bach*, Barcelona, Biblograf. (Diccionario muy útil para conocer los instrumentos musicales antiguos.) 1995
- Asensio, Juan Carlos. El canto gregoriano: historia, liturgia y forma., Madrid: Alianza Editorial, 2008.
- Atlas, Allan W. La música del Renacimiento. Madrid: Akal, 2001.
- Ausoni, Alberto: *La música*, («Los Diccionarios del Arte»). Barcelona, Mondadori - Electa, 2006
- Batta, Andrés: *Ópera. Compositores, obras e intérpretes*. Könnemann. 2005
- Beltrando-Patier, Marie-Claire (ed.): *Historia de la música. La música occidental desde la Edad Media hasta nuestros días*, Madrid, Espasa-Calpe, 1977. (2ª edic.)
- Basso, Alberto: *Historia de la música, vol. 6. La época de Bach y Haendel*, Madrid, Turner Música, 1986.
- Bianconi, Lorenzo: *Historia de la música, vol. 5. El siglo XVII*, Madrid, Turner Música, 1986.
- Bukofzer, Manfred F: *La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach*, Madrid, Alianza Editorial, 1986.
- Burkholder, J.P., Grout, D.J. y Palisca, C.V. Historia de la música occidental. Madrid: 2008.
- Casares Rodicio, Emilio (dir.): *Diccionario de la zarzuela: España e Hispanoamérica*, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales. 2 vols. 2006
- Casares Rodicio, Emilio / Fernández de la Cuesta, Ismael / López Calo, José (dirs.): *Diccionario de la Música Española e hispanoamericana*. Madrid: SGAE - ICCMU. 1999-2003
- Casini, Claudio: *Historia de la música, vol. 9. El siglo XIX. Segunda parte*, Madrid, Turner Música, 1987.
- Catin, Giulio: *Historia de la música, vol. 2. El Medioevo. Primera parte*, Madrid, Turner Música, 1987.
- Chailley, Jacques: *Compendio de Musicología*, Madrid, Alianza Editorial, 1991.

Comellas, José Luis: *Nueva Historia de la Música*, Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias 2002.

Comotti, Giovanni: *Historia de la música, vol. 1. La música en la cultura griega y romana*, Madrid, Turner Música, 1986.

De Candé, Roland: *Historia universal de la música, 2 vols.*, Madrid, Aguilar, 1981.

Di Benedetto, Renato: *Historia de la música, vol. 8. El siglo XIX. Primera parte*, Madrid, Turner Música, 1987.

Downs, Philip G.: *La música clásica. La era de Haydn, Mozart y Beethoven*, Madrid, Akal, 1998.

Dibelius, Ulrich. *La música contemporánea a partir de 1945*. Madrid: Akal, 2005.

Downs, Philip.G. *La música clásica*. Madrid: Akal, 1998.

Einstein, Alfred. *La música en la época romántica*. Madrid: Alianza, 1985.

Fleming, William: *Arte, música e ideas*, México, Nueva Editorial Interamericana, 1971.

Fubini, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza, 1988.

Grout, Donald J. y Palisca, Claude V.: *Historia de la música occidental, 2 vols.*, Madrid, Alianza Editorial, 1995.

Harnoncourt, Nikolaus: *El diálogo musical. Reflexiones sobre Monteverdi, Bach y Mozart*, Barcelona, Paidós, 2003.

Hauser, Arnold: *Historia Social de la Literatura y el Arte, 2 vols.*, Madrid, Debate, 1998.

Hill, John Walter: *La música barroca. Música en Europa occidental, 1580-1750*, Madrid, Akal, 2008.

Hoppin, Richard H.: *La música medieval*, Madrid, Ediciones Akal, 1991.

Griffiths, Paul. *Breve historia de la música occidental*. Madrid: Akal, 2009.

La Rue, Jan. *Aspects of Medieval and Renaissance Music*. New York: Pendragon Press, 1978.

López de Osaba, Pablo (ed.): *Historia de la música española, 7 vols.* Madrid, Alianza Editorial, 1983. (Cada volumen ha sido realizado por un especialista en una época determinada).

Marco, Tomás. *Pensamiento musical y siglo XX*. Madrid: Fundación Autor, 2002.

Michels, Ulrich : *Atlas de Música*, 2 vols. Madrid, Alianza Editorial, 1982-1992.

Morgan, Robert P.: *La música del siglo XX*, Madrid, Ediciones Akal, 1994.

Plantinga, León. *La música romántica*. Madrid: Akal, 1992.

Reese, Gustave. *La música en el Renacimiento*. 2 vols., Madrid: Alianza, 1988.

Rosen, Charles. *El estilo clásico, Haydn, Mozart, Beethoven*. Madrid: Alianza, 1988.

Rosen, Charles. *Formas de sonata*. Barcelona: Labor, 1994.

Ross, Alex. *El ruido eterno. Escuchar el siglo XX a través de su música*. Barcelona: Seix Barral, 2009.

Rosen, Charles: *El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven*, Madrid Alianza, 1986.

Sadei, Stanley (ed.): *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Londres-Nueva York-Hong Kong, Macmillan Publishers, 1980, 20 vols.