

HISTORIA DE LA MÚSICA II

Asignatura: Historia de la música II		
Materia: Cultura, pensamiento e historia.	Departamento: Musicología	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Formación Básica	
Tipo Asignatura: Teórica		Duración: Anual
Ubicación temporal: Segundo curso.		
Especialidades de Composición, Interpretación y Musicología (itinerario de Etnomusicología).		
Horas lectivas: 45	Aulas: 0.01	
Profesor:	Pedro López López	pedrog.loplop@educa.jcyl.es

Introducción.

Esta asignatura profundiza en el estudio de la evolución de la historia de la música occidental desde las generaciones nacidas en el siglo XVIII hasta la actualidad. El objetivo es ahondar en la comprensión e identificación de los estilos musicales de los últimos trescientos años, ampliar el conocimiento del repertorio (junto con sus agentes, sus métodos, sus temas, su significación) y ser capaces de contextualizar la evolución de nuestra historia dentro de una estructura diacrónica relacionada con otras ciencias humanas.

La transmisión de conocimientos específicos tiene lugar mediante la acción combinada de clases magistrales, audiciones y el trabajo con fuentes originales y libros de texto avanzados. Al mismo tiempo, el alumno desarrolla las capacidades para interrelacionar y aplicar esos conocimientos en diferentes contextos y formatos mediante trabajos que sirven de acercamiento a la labor musicológica así como mediante la realización de pruebas escritas de diversa índole.

En definitiva, la doble condición de la historia de nuestro arte como disciplina intelectual y práctico-metodológica se materializa en cada uno de los miembros de este conjunto prioritario a desarrollar: perspectiva – conocimiento – capacidades. En última instancia, esta asignatura integra la investigación y la construcción humanística en la formación práctica de los estudios superiores de música, de forma que intérpretes, compositores y etnomusicólogos desarrollen las capacidades intelectuales para comprender y disfrutar del trasfondo genético que yace en las dimensiones constitutivas del objeto de su trabajo.

Cronología de contenidos.

1. La escuela de Viena: Clasicismo y Protorromanticismo.

Aspectos protorrománticos alrededor de 1775: *Empfindsamkeit*, *Sturm und Drang*, el Lied, la estética de Gluck. Formas de sonata 1775-1800. Lo bello, lo sublime y evolución del marco humanístico durante el “estilo clásico”. Influencia de la forma sonata y la obertura italiana en la sinfonía. *Zauberflöte*: Racionalismo vs. Misticismo. Beethoven: Evolución del estilo clásico hacia un estilo prerromántico. Significación histórica de algunas obras fundamentales.

2. La primera generación romántica.

Marco histórico general del siglo XIX. Evolución de la técnica instrumental en distintos instrumentos y el virtuosismo. Evolución de la gramática armónica. Música a solo y de cámara de Schubert, Mendelssohn, Schumann y Chopin. Algunas aportaciones a la musicología. Proyección histórica de las sinfonías de Schubert, Schumann y Berlioz. Evolución de la orquesta: Incorporación de instrumentos tales como el arpa, el trombón y la tuba a la plantilla orquestal.

3. La ópera durante el siglo XIX.

Evolución de la industria de la ópera. Temas comunes: nacionalismos, exotismo, realismo. Italia: el *bel canto*, Verdi, el verismo. Francia: *la grand opéra*. Alemania, la ópera wagneriana: *Gesamtkunstwerk*, *Der Ring des Nibelungen* y el planteamiento cromático en *Tristan und Isolde*. Ópera como vehículo político de identidad nacional y de función social: V.E.R.D.I. y *Die Kunst und die Revolution*.

4. La segunda generación romántica.

Reflexiones generales sobre biografías, instituciones, estética musical y significación político-histórica en el debate entre clasicistas y wagnerianos. Producción sinfónica y pianística de Liszt y Brahms. El desarrollo de la sinfonía a finales de siglo: Bruckner y Tchaikovski. Nuevos paisajes: Dvořák, Grieg, el Grupo de los 5.

5. El posromanticismo.

El núcleo irradiador: los poemas sinfónicos de Strauss, temática y síntesis; las sinfonías de Mahler, conflictos y antítesis. El paisaje sonoro de la periferia: Sibelius y la forma rotacional; Bartók, Kodaly y la etnomusicología. La evasión mística: Scriabin, Szymanovski.

6. Del fin de siglo hasta la Primera Guerra Mundial: Impresionismo y primeras vanguardias.

Francia: el vector romántico y el redescubrimiento de la modalidad. Construcción de estilo en compositores franceses: Fauré, Debussy, Ravel. Lo extranjero en Francia: los ballets rusos, Stravinsky y los españoles. Música y pintura: del impresionismo al fauvismo y el cubismo. Un francés en el extranjero: Varèse.

7. Neoclasicismos y nacionalismos.

Reforma en la música sacra: el *motu proprio* de Pio X. Neoclasicismo y nueva objetividad en el período de entreguerras: origen de los términos y reflexiones posteriores. Francia: Stravinsky, el Grupo de los 6. Alemania-Austria: Hindemith y el último Strauss. Hungría: la síntesis del lenguaje de Bartók.

8. La segunda escuela de Viena. La “escuela” de París.

Expresionismo, atonalidad, dodecafonismo y serialismo: conexión con otras artes, biografía de la Segunda Escuela de Viena, evolución de estilo, obras destacadas y vocabulario. *Entartete Musik*: Weill, Korngold, Krenek y la mezcla de estilos en el Berlín de la República de Weimar. Messiaen: rítmica, sinestesia, ornitología, religión; significación.

9. Auge y crisis del estructuralismo.

El estructuralismo: contexto histórico y filosófico. El postwebernismo: la escuela de Darmstadt. *Schönberg ha muerto*: Serialismo integral vs. dodecafonía. Principales obras de Boulez y Stockhausen en los años 50. Utilización libre de la dodecafonía: Britten. Reacciones a la determinación serial: la estocástica de Xenakis y la aleatoriedad controlada de Lutoslawski. España: vanguardias durante el final del régimen. El Boulez adulto: elementos de estilo, los *work in progress* e instituciones.

10. La reconsideración del sonido.

Música electrónica: de la música concreta a la música electroacústica en los años 50 y 60. Música instrumental de texturas inspiradas en la electrónica en los años 60: Penderecki, Ligeti. Vanguardia en Italia: Berio, Maderna y Nono. Nueva cocina instrumental y nuevo lirismo: Lachenmann, Sciarrino. Viaje al centro del sonido: el sonido esférico de Scelsi y la música espectral de Grisey, Murail y Saariaho. España: F. Guerrero. Compositores en Nueva York: Cage, Babbitt, Feldman, Reich.

11. Nuevas concepciones en la posmodernidad.

La posmodernidad: marco filosófico, social y reflejo en la música. Arte conceptual y música: notación e indeterminación, *performance art*, España: zaj. Aspectos eclécticos en Berio,

Schnittke, Rihm. Música, sociedad e identidad: Rock, Pop y R&B vs. Música contemporánea con instrumentos clásicos.

Competencias / Resultados del aprendizaje.

Competencias cognitivas:

1. Conocer las características del repertorio musical desde las generaciones nacidas en el siglo XVIII hasta la actualidad.
2. Conocer las características de las corrientes artísticas en las que se enmarca la producción musical de estos periodos.
3. Contextualizar los procesos de la historia de la música dentro una estructura diacrónica en relación con otras ciencias humanas.

Competencias instrumentales:

4. Analizar el repertorio musical desde los presupuestos propios de cada periodo histórico.
5. Detectar concomitancias y divergencias en las estrategias compositivas y discursivas entre obras pertenecientes a autores distintos o a distintos periodos de un mismo autor.
6. Interrelacionar las características fundamentales de obras musicales, obras de otras artes y textos de otras ciencias humanas en los respectivos periodos.

Competencias actitudinales:

7. Concienciarse de la importancia que tiene el conocimiento y la divulgación de la historia de nuestro arte mediante el rigor y calidad en la emisión de información y de juicios de valor.
8. Incrementar el interés por el respeto de los valores y productos culturales de la sociedad.
9. Acercarse someramente al oficio del musicólogo, sus procedimientos y ámbito de actuación.

Metodología y actividades formativas.

METODOLOGÍA		Horas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	30 horas		30h.
2	Clases prácticas	5 horas		5h.
3	Lecturas, audiciones, visionados	5 horas	20 horas	25h.
4	Exposiciones orales	1 hora	4 horas	5h.
5	Trabajos escritos		30 horas	30h.
6	Estudio personal		21 horas	21h.
7	Pruebas escritas	4 horas		4h.
	TOTALES	45 horas	75 horas	120h.

Evaluación y asistencia a clase.

Convocatoria ordinaria: Se evalúa en dos tramos de ámbito cuatrimestral. La nota final de la convocatoria ordinaria es la media de ambos, que han de ser superados individualmente. Será necesario aprobar la parte correspondiente a los trabajos para aprobar el curso.

SISTEMA DE EVALUACIÓN (ver https://sites.google.com/view/historiadelamusicaicoscyl/home)	
Pruebas escritas*	50%
Exposiciones, proyectos y trabajos	40%
Control de asistencia y rendimiento en clase**	10%
TOTAL	100%

* Se exige aprobar cada prueba escrita para poder hacer la media correspondiente.

** Se exige una asistencia del 80% a las clases del grupo establecido para poder recibir puntuación en el apartado correspondiente. Solo ante causas debidamente justificadas se facilitará la posibilidad de asistir a otro turno sincrónico.

Convocatoria extraordinaria: Suspender cualquier evaluación dará como consecuencia que el alumno deba presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre con el temario del curso completo. El profesor se reserva el derecho a convocar un examen de repesca de la primera evaluación en junio.

Los trabajos escritos deberán ser presentados en los plazos correspondientes dictados por el profesor, incluyendo aquellos alumnos que decidan seguir la asignatura sin evaluación continua. Dependiendo de las circunstancias particulares del alumno, podrá ser aplicada la siguiente penalización en los trabajos presentados fuera de plazo:

- 10% de 1 día a 1 semana
- 25% de más de 1 semana a 2 meses
- 40% más de 2 meses

No se aceptarán trabajos enviados después del 1 de septiembre.

La entrega de trabajos y comunicación con los alumnos se hará a través de la plataforma Educacyl. Los alumnos deberán hacer uso de sus direcciones de correo electrónico @educa.jcyl.es.

Bibliografía.

Texto base durante el curso:

BURKHOLDER, J., GROUT, D., PALISCA, C. V. (2019). *Historia de la música occidental*, 9ª edición. Madrid: Alianza Editorial.

Lecturas complementarias del primer cuatrimestre:

DOWNS, P. (2015). *La música clásica*. Tres Cantos, Madrid: Akal Música.

FRISCH, W. (2013). *Music in the nineteenth century*. New York: W.W. Norton.

GALLEGO, A. (1997). *Historia de la música II*. Madrid: Historia 16.

KEEFE, S. P. (Ed.) (2017). *The Cambridge History of Eighteenth-Century Music*. Cambridge: Cambridge University Press.

NEUBAUER, J. (1992). *La emancipación de la música*. Madrid: Visor.

PLANTINGA, L. (1992). *La música romántica*. Tres Cantos, Madrid: Akal Música.

RICE, J. (2013). *Music in the eighteenth century*. New York: W.W. Norton.

ROSEN, C. (1999). *The romantic generation*. London: HarperCollins.

ROSEN, C. (2007). *Formas de sonata*. Madrid: Mundimúsica Eds.

SAMSON, J. (2017). *The Cambridge History of Nineteenth-Century Music*. Cambridge:

Cambridge University Press.

TARUSKIN, R. (2009). *The Oxford History of Western Music: Music in the Nineteenth Century*. New York: Oxford University Press.

Lecturas complementarias del segundo cuatrimestre:

COOK, N. Y POPLE A. (2017). *The Cambridge History of Twentieth-Century Music*. Cambridge: Cambridge University Press.

DELIÈGE, C. (2003). *Cinquante ans de modernité musicale*. Liège: Mardaga

GARCÍA LABORDA, J. (2004). *La música moderna y contemporánea. Antología*. Sevilla: Doble J.

GRIFFITHS, P. (2011). *Modern music and after*. New York City: Oxford University Press.

LANZA, A. (1986). *El siglo XX, tercera parte*. Madrid: Turner.

MORGAN, R. (1994). *La música del siglo XX*. Tres Cantos, Madrid: Akal Música.

ROSS, A. (2010). *El ruido eterno*. Barcelona: Seix Barral.

SALVETTI, G. (1986). *El siglo XX, primera parte*. Madrid: Turner.

SOKOLOV, A. (2005). *Composición musical en el siglo XX*. Granada: Zöller & Lévy.

TARUSKIN, R. (2009). *The Oxford History of Western Music: Music in the Early Twentieth Century*. New York: Oxford University Press.

TARUSKIN, R. (2009). *The Oxford History of Western Music: Music in the Late Twentieth Century*. New York: Oxford University Press.

Material audiovisual y acceso a las lecturas obligatorias y recomendadas (ver <https://sites.google.com/view/historiadelamusicaiicoscyl/home>):

Se hará uso de YouTube para facilitar la disponibilidad de grabaciones musicales y documentales con el fin de preparar las clases antes de cada tema, herramienta fundamental para poder seguir el discurso de la asignatura. El visionado de ciertos documentales, conciertos y óperas se realizará y será comentado en clase.