

NOMBRE ASIGNATURA	RETÓRICA MUSICAL
--------------------------	-------------------------

Identificación de la asignatura

Asignatura: Retórica musical		Código	
Materia:		Departamento: Musicología	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Optativa		
Tipo asignatura: Teórico-práctica		Duración: Anual	
Ubicación temporal: Todos los cursos y especialidades			
Horas lectivas: 45		Aulas:	
Profesores	Olga Fernández Roldán	@	Olga.ferrol@educa.jcyl.es

Introducción

La era de la música retórica (1500 -1791) presenta una visión del arte, luego del mundo, muy específica. Esa visión cambió radicalmente en la última década del siglo XVIII, cambio que dio lugar al Romanticismo. Hay que tomar consciencia de lo que quedó atrás desdibujado o directamente olvidado al abordar el repertorio de esa era.

En esta asignatura propongo la conexión plena del análisis retórico con la praxis, enfoque inusual, pues este ámbito suele abordarse de manera bastante teórica o limitada al reconocimiento de figuras retóricas, debido a lo cual el análisis queda en el papel sin mayores consecuencias para los músicos. En esta asignatura, lo que revela el análisis a partir de un punto de vista lo más amplio posible, que tomo de Cicerón y Quintiliano, condiciona y permite revisar las inercias de estilo e interpretación que se asumen habitualmente, lo cual puedo llevar a cabo gracias tanto al amplio estudio de las fuentes como a la experiencia musical, que trae preguntas muy específicas para las que buscamos respuesta. Abordaremos el análisis que lleva a revisar profundamente la interpretación, y adquirir criterios para la ornamentación cuando viene al caso, del repertorio vocal e instrumental del siglo XVIII, muy especialmente Bach, Haendel y Mozart, así como del resto de la producción retórico musical en el caso específico de los alumnos de Música Antigua.

Lo que propongo es, por tanto, clase práctica con el estudiante, que lo que hace es cantar o tocar e ir incorporando nuevos puntos de vista que llevan a decisiones más conscientes a partir de la revisión de lo que ya es una cierta tradición interpretativa. Se ofrecerá un soporte teórico sólido para fundamentar las decisiones, por lo que algunas clases implicarán exclusivamente inmersión teórica en las fuentes: las de oratoria clásica romana así como las del XVIII. Se trabaja tanto a demanda (el estudiante es el que me presenta el repertorio a trabajar) como a partir de ejemplos elegidos por su relevancia.

Contenidos

Bloque temático	Contenidos
1. Análisis retórico del repertorio de Haendel, J. S. Bach, Vivaldi y Mozart, etc.	Herramientas del análisis retórico.
2. Las fuentes clásicas: Cicerón y Quintiliano.	Reflexiones fundamentales para el análisis.
3. Las fuentes del siglo XVIII: Tosi, C.P. E. Bach, Quantz, Mattheson.	Ídem.
Praxis: Repertorio a demanda del estudiante para interpretar en clase siguiendo lo revelado por el análisis retórico.	Conexión entre todo lo que el análisis trae a la luz con las consecuencias directas en la interpretación musical.

Dichos bloques serán desarrollados de manera simultánea, esto es, no sucesiva.

Competencias / Resultados del aprendizaje

El objetivo general de la asignatura es la adquisición de una visión global del sistema retórico en la música mediante la asimilación de todos sus parámetros a través de una inmersión en el repertorio que permita aprehenderlos y conectar la realidad musical con las fuentes clásicas romanas y la tratadística retórico-musical de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Competencias transversales

- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

-Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

Competencias generales

- Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
- Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.
- Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.
- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
- Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
- Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico general.
- Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles.
- Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.

Competencias específicas y resultados de aprendizaje

Como competencias específicas se pueden señalar el aprendizaje de técnicas básicas para el análisis retórico y la posterior conexión con las decisiones que se toman a nivel interpretativo.

En función de los objetivos y las competencias anteriormente descritos, el alumno habrá asimilado una visión del repertorio que le dará criterio, autonomía y un cimiento en el que fundamentar las decisiones interpretativas.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	21 h		21 h
2	Lecturas, audiciones, visionados	10 h	20 h	30 h
3	Exposiciones orales y debates	10 h	15 h	25 h
4	Trabajos escritos		25 h	25 h
5	Estudio personal		15 h	15 h
6	Audiciones y/ o prueba de análisis retórico	4 h		2 h
TOTALES		45 h	75 h	120 h

Evaluación

Sistema de evaluación: estos sistemas de evaluación evalúan en el alumno el nivel de todos los resultados del aprendizaje.

Sistemas de evaluación	%
Asistencia y participación en clase	60%
Audición	20%
Prueba de análisis retórico	20%
TOTAL	100%

Asistencia a clase:

La asistencia se considera obligatoria en esta asignatura. Las ausencias sólo estarán justificadas por causas médicas, legales, etc. En ningún caso serán una falta justificada los ensayos u otro tipo de circunstancias de la vida académica o personal.

Por debajo de una asistencia del 80% el alumno pierde la posibilidad de acogerse a la evaluación continua y será examinado con una prueba escrita diferente. Esto se aplicará en las dos convocatorias: la ordinaria y, llegado el caso, la extraordinaria.

Criterios de evaluación generales:

Los exámenes podrán constar de una audición que revele la asimilación de los criterios aprendidos y un análisis retórico de una partitura donde se valore la capacidad de comprensión de la materia impartida.

Para la obtención de Matrícula de Honor el alumnado deberá haber sido calificado con un 9 o más. El número de estas no deberá exceder del 5% de estudiantes matriculados en el correspondiente curso académico, salvo que el número de matriculados sea inferior a 20 en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. No habrá un examen específico de Matrícula de Honor, sino que será otorgada por el Departamento en función de las pruebas escritas entregadas.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria):

El mismo que en la ordinaria.

Calendario de las evaluaciones:

Se realizará un único examen a final de curso, siendo el periodo de evaluación el establecido en el calendario escolar vigente.

Recursos bibliográficos. Fuentes primarias y secundarias

- Anónimo, *Retórica a Herenio*. Salvador Núñez (ed. y trad.). Gredos, 1997.
- Aristóteles, *Ética nicomáquea. Política. Retórica*. Quintín Racionero (Traductor de la *Retórica*). Gredos, 2011.
- Aristóteles, *Poética*. Valentín García Yebra (ed. y trad.) Gredos, 2010.
- Bach, C.P.E., *Essay on the true art of playing keyboard instruments*. 1753. William Mitchell (trad. y ed.). W.W. Norton & Company, 1949.
- Cicerón, M. T., *El orador*. Eustaquio Sánchez (trad. y ed.). Alianza, 2013.
- _____ *La invención retórica*. Salvador Núñez (trad. y ed.). Gredos, 1997.
- _____ *Sobre el orador*. José Javier Iso (trad. y ed.). Gredos, 2002.
- Mattheson, J., *Der vollkommene Capellmeister*. 1739. Selección de textos traducidos por Lenneberg, Hans (1958). *Journal of Music Theory*, Vol. 2, No. 2. Duke University Press.
- Mozart, L., *Escuela de Violín*, Salzburgo 1756. Nieves Pascual León (trad. y ed.). Arpeggio, 2013.
- Quantz, J.J., *On playing the Flute. The classic of Baroque music instruction*. Berlín 1752. E. R. Reilly (trad. y ed.). Northeastern University Press, 2001.
- Quintiliano, M. F., *Institutionis oratoriae*. Tomos I-IV, Alfonso Ortega (ed. y trad.). Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 1999.
- Tosi, P. F., *Opinioni de' cantori antichi e moderni*. 1723. Empleada la traducción al inglés de Galliard: *Observations on the florid song*. 1743. M. Pilkington (ed.) Stainer & Bell, 1987.
- Haynes, Bruce, & Burgess, Geoffrey, *The Pathetick Musician: moving an audience in the age of eloquence*. Oxford University Press, 2016.
- López Cano, Rubén, *Música y retórica en el Barroco*. Amalgama textos. 2011.
- Steblin, Rita, *A History of key characteristics in the Eighteenth and early Nineteenth Centuries*. University of Rochester Press. 1st. Edition, 1983. 2nd. Edition 2002.
- Tarling, Judy, *The weapons of Rhetoric*. Cordamusic .2004.
- Tarling, Judy, *Haendel's Messiah a Rhetorical Guide*. Cordamusic. 2014.