

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	Aula: Fonoteca	
Profesor:	Óscar Piniella Ruiz	oscar.conser@gmail.com

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 transición del barroco al clasicismo.

Marco histórico general del siglo XVIII. Evolución de la función y financiación de la música. España: Scarlatti. Terminología de los estilos preclásicos desde la óptica actual. Los estilos nacionales desde la óptica de la época. Motivos, frases, periodos y la relación con el habla. Prusia: Emanuel Bach. Evolución de la escritura para gran conjunto en Milán y Mannheim.

2. Evolución de las formas clásicas.

Hacia un dinamismo emocional (*pathos*). Formas de sonata 1750-1775. Aspectos protorrománticos alrededor de 1775: *Empfindsamkeit*, *Sturm und Drang*, el Lied, la estética de Gluck. Formas de sonata 1775-1800. Sonata a solo vs. sinfonía. Formas en la ópera de Mozart.

3. La escuela de Viena.

Viajes y construcción de estilo en Haydn. Viajes y construcción de estilo en Mozart. Viajes y construcción de estilo en Beethoven. Significación histórica de algunas obras fundamentales. Lo bello, lo sublime y evolución del marco humanístico durante el “estilo clásico”.

4. 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.

5. 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: viajes y construcción de estilo, *Gesamtkunstwerk*, retos planteados en el Anillo del Nibelungo.

6. La segunda generación romántica.

Reflexiones generales sobre biografías, instituciones, estética musical y significación político-histórica en el debate entre clasicistas y wagnerianos. Producción sinfónica de Liszt, Brahms, Bruckner y Chaikovski. Nuevos paisajes: Dvorak, Grieg, el Grupo de los 5. La pintura de Turner.

7. 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; el primer Bartók y la etnomusicología. La evasión mística: Scriabin, Szymanowski.

8. Fin de siglo. 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.

9. Neoclasicismos y nacionalismos.

Reforma en la música sacra: el *motu proprio* de Pio X. Neoclasicismo y nueva objetividad tras la 1GM: 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. Las particularidades del neoclasicismo español. Neoclasicismo en el fascismo.

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

El expresionismo: conexión con otras artes, biografía de la Segunda Escuela de Viena, evolución de estilo, obras destacadas y vocabulario. Hitler y los compositores degenerados: consecuencia en las biografías. Messiaen: rítmica, sinestesia, ornitología, religión; significación.

11. 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. 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.

12. 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. Nueva cocina instrumental y nuevo lirismo: Lachenmann, Sciarrino. Viaje al centro del sonido: el sonido esférico de Scelsi y la música espectral de Grisey y Murail. España: F. Guerrero.

13. 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. Reconsideración del teatro musical en Berio, Ligeti, Aperghis. Stockhausen y el debate sobre el 11-S.

14. Hoy. Compositores españoles en activo. Intérpretes, compositores, estructuras y sociedad: el camino de nuestra profesión.

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 de idéntico peso formativo y con el mismo sistema de evaluación. La nota final de la convocatoria ordinaria es la media de ambos, que han de ser superados individualmente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN	
Pruebas escritas.*	70%
Exposiciones, proyectos y trabajos.	15%
Control de asistencia y rendimiento en clase.**	15%
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: Los tramos suspendidos en febrero y/o junio serán objeto de recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre, excepto en lo que concierne al control de asistencia y rendimiento en clase.

Bibliografía.

Texto base durante el curso:

BURKHOLDER, J., GROUT, D., PALISCA, C. V. (2015). *Historia de la música occidental*, 8ª 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.

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.

Lecturas complementarias del segundo cuatrimestre:

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.

Material audiovisual:

En el canal oscar.conser de Spotify se hallan audiciones para preparar las clases antes de cada tema, herramienta fundamental para poder seguir el discurso de la asignatura. El visionado de documentales, conciertos y óperas se realizará en clase y con la colaboración de Cines Van Dyck.