

LICENCIATURA EN CURADURIA
E HISTORIA DE LAS ARTES

Programa

“Historia de los Estilos Musicales”

Profesor:
Titular: LLOBERA, Ignacio

2023

Carrera: Licenciatura en Curaduría e Historia de las Artes

Materia: HISTORIA DE LOS ESTILOS MUSICALES

Carga Horaria: 3 hs. Semanales

Comisión: TMA

OBJETIVOS

- Adquirir herramientas teórico-prácticas para desarrollar la percepción sonora y los componentes del discurso musical.
- Reconocimiento auditivo de los rasgos estilísticos propios de los diferentes períodos de la historia.
- Identificar el marco histórico de los movimientos musicales a lo largo del período de estudio y su interrelación con los procesos de producción musical.
- Comprender que los términos de construcción y percepción de la música actual son el producto de cambios, elaboraciones y variaciones de los sistemas a lo largo de la historia, incluyendo el paso del sistema Modal al Tonal y su posterior disolución en la Atonalidad.
- Establecer dentro del desarrollo histórico de la música su relación con otras manifestaciones culturales.
- El fin último es que luego de cursada la materia, además de conocer los pilares fundamentales de la historia de la Música, sus características generales y las causas del surgimiento y desarrollo de cada período, la audición musical cotidiana no vuelva a ser una actividad pasiva.

PROGRAMA

UNIDAD 1: EDAD MEDIA (S. IV a c. 1450)

Contexto histórico de la Edad Media.

1. 1 Canto Gregoriano

Canto Salmódico, Responsorial y Antifonal. Himnos.

La misa y los oficios.

1. 2 Nacimiento de la Polifonía

Temprana: Siglos IX al XI: Organum y Discantus.

Avanzada: Siglo XII: Escuela de Notre Dame. Siglo XIV: Ars Nova.

Compositores: Leonin, Perotin, Cassia de Constantinopla, Guido de Arezzo, Hildegarda von Bingen, Vitry, Machaut.

1. 3 El Arte Caballeresco

Goliardos, Juglares, Trovadores, Troveros y Minnesänger.

UNIDAD 2: RENACIMIENTO (1450-1600)

2.1 Transición del Medioevo al Renacimiento: Inglaterra y Borgoña.

Contexto histórico.

Características estilísticas.

Compositores: John Dunstable (Inglaterra) y Dufay (Borgoña)

2.2 La Escuela Internacional Franco-flamenca.

Distintas generaciones de compositores Franco-flamencos. Cambios texturales.

Compositores: Josquin Des Prez, Adrian Willaert, Orlando Di Lasso.

2.3 Alto Renacimiento

Contrarreforma católica y las consecuencias para la textura: Palestrina. Escuelas Nacionales. Ej: Escuela Nacional Veneciana.

Los Madrigales. Transición al Barroco.

Compositores: Monteverdi, Maddalena Casulana

UNIDAD 3: BARROCO (1600-1750)

Contexto histórico.

3.1 Barroco Temprano (1600 a 1630)

Nacimiento de la Ópera: "Euridice" de Peri. Nueva textura: monodia acompañada Bajo continuo.

Compositores: Monteverdi, Frescobaldi y Francesca Caccini

3.2 Barroco Medio (1630 a 1680)

Cantata y Oratorio: géneros independientes de la ópera. Música instrumental: sonata y suite.

Compositores: Lully, Purcell, Barbara Strozzi e Isabella Leonarda

3.3 Barroco Tardío (1680 a 1750)

El Concierto.

Técnica contrapuntística avanzada Escuela Napolitana

Compositores: Corelli, Vivaldi, Händel, Elisabeth Jaquet de la Guerre y J.S. Bach.

UNIDAD 4: EL CLASICISMO (1750-1820/30)

4.1 Contexto histórico, filosófico, social y musical.

El Iluminismo. El orden, el equilibrio, la simetría. La razón por sobre la emoción. Características musicales: Forma y Contenido. Rasgos melódicos y armónicos.

Compositores: Mozart, Haydn, Marianna Martínez y María Teresa von Paradis.

4.2 La Evolución de la Orquesta

Mannheim y Viena.

La afirmación del plantel estable de la orquesta. La inclusión definitiva del clarinete.

4.3 Formas Instrumentales

Música de Cámara: Cuartetos de Cuerda, Quintetos de viento, Tríos, Dúos, Sonata para Instrumento solo, Serenatas, etc...

Música Sinfónica: Sinfonías, Conciertos.

4.4 Formas Vocales

Música Religiosa: Misas, Motetes, etc... Canciones

Ópera: La reforma de Gluck. Las óperas de Mozart. La zarzuela, el Singspiel y la opereta.

UNIDAD 5: EL ROMANTICISMO (1820/30-1890)

5.1 Contexto histórico y social.

La Revolución Francesa y la afirmación del individualismo y la subjetividad. Lo emocional por sobre lo racional.

5.2 Características Musicales, cambios y creaciones propias del período

- 5.2.1 Forma y Contenido, subjetividad, armonías y melodías más largas y complejas.
- 5.2.2 La Forma Sonata y su expansión en el Romanticismo.
- 5.2.3 El Virtuosismo Instrumental. La expansión de la orquesta sinfónica.
- 5.2.4 Música programática vs. Música Absoluta.
- 5.2.5 El Nacionalismo Musical.

Compositores: Smetana, Tchaikovski, Grieg, Granados, Albéniz.

- 5.2.6 El lugar social del compositor. La figura de Beethoven.

Compositores: Beethoven, Liszt, Berlioz, Chopin, Louise Farrenc, Elfrida André

El Lied Romántico

El Lied desde sus inicios hasta su evolución Post Romántico.

Compositores: Schubert, Clara Schumann, Robert Schumann, Johanna Kinkel, Mendelssohn, Brahms, Wolf, Mahler, Strauss

5.3 La ópera en el Romanticismo

Bel canto, Verismo, Verdi y Wagner.

Compositores: Bellini, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Wagner

UNIDAD 6: EL IMPRESIONISMO

6.1 Características Generales

Relación con las artes plásticas. El concepto de obra abierta.

6.2 Características Musicales

La importancia del timbre.

El tiempo circular: oposición al discurso musical germano. Oriente y sus escalas.

El ritmo y la forma.

Compositores: Debussy, Ravel, Satie, Fauré, Augusta Holmés, Melanie Bonis, Lili Boulanger, Nadia Boulanger.

UNIDAD 7: EL SIGLO XX

7.1 Postromanticismo

Alemania

Compositores: Gustav Mahler, Alma Mahler, Richard Strauss, Anton Bruckner Rusia

Compositores: Prokofiev, Shostakovich, Rachmaninov, Scriabin

7.2 El Expresionismo

La segunda escuela de Viena. La atonalidad. El dodecafonismo

Compositores: Schönberg, Webern, Berg, Ruth Crawford Seeger, María Luisa Ozaíta

7.3 Estilos Musicales con raíz folclórica

- 7.3.1 El Nacionalismo Cientificista (Bartok, Kodaly).
- 7.3.2 Stravinsky (Nacionalismo, Neoclasicismo y Dodecafonismo).
- 7.3.3 Inglaterra (Vaughan Williams, Rebecca Clarke)
- 7.3.4 Estados Unidos (Gershwin, Copland, Barber y Bernstein).

7.4 Estilos Musicales Experimentales

- 7.4.1 Música Aleatoria (Cage).
- 7.4.2 Música Concreta (Schaeffer).
- 7.4.3 Música Electrónica (Stockhausen).
- 7.4.4 Música Minimalista (Philip Glass).
- 7.4.5 Música Serial (Boulez, Messiaen)
- 7.4.6 Música Electroacústica.

Compositores: John Cage, Edgar Varese, Stockhausen, Philip Glass, Consuelo Díez Fernández, Beatriz Ferreira,

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de consulta permanente

- Beer, Anna, "Armonías y suaves cantos. Las mujeres olvidadas de la música clásica", Acanalado, Barcelona, 2019.
- Cardó, Anton, "El Lied Romántico alemán", Alianza Música, España, 2017.
- Fubini, Enrico. "La Estética Musical desde la antigüedad hasta nuestros días", Ed. Alianza, Madrid, 1990.
- Goodall, Howard, "Una Historia de la Música", Antonio Bosch Editor, España, 2015. Grout, Donald y Palisca, Claude, "Historia de la Música Occidental" Volúmenes 1 y 2, Alianza Música, 1995.
- Hoppin, Richard. "La música medieval", Madrid: AKAL, 1991.
- Kaltenecker, Martin. "El rumor de las batallas". Paidós Ibérica ediciones, 2004. Kuhn Clemens, "Tratado de la Forma Musical", Ed. Labor, Barcelona, 1992.
- Monjeau, Federico, "Viaje al centro de la música moderna", Gourmet Musical Ediciones, 2021.
- Suarez Urtubey, Pola, "Historia de la Música", Ed. Claridad, Buenos Aires 2004.
- Suarez Urtubey, Pola, "La Ópera, 400 años de Magia", Ed. Claridad, Buenos Aires 2010.
- Copland, Aaron, "Cómo escuchar la Música", Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1955.
- Ramos, Francisco, "La Música del siglo XX", Turner Música, España, 2013.
- Abraszhev-Gadjev, "Enciclopedia ilustrada de los Instrumentos Musicales", Ed. Ullman, 2006.
- Romero, José Luis, "La Edad Media", FCE, 1994.
- Ross, Alex. "El ruido eterno". Barcelona: Seix Barral, 2009.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Las clases comprenderán diferentes modalidades de acercamiento al fenómeno musical:

- Desarrollo histórico de los períodos musicales.
- Enseñanza de las nociones básicas de los elementos constitutivos del lenguaje musical, como punto de partida para una comprensión auditiva de los ejemplos musicales.
- Audición de obras que permitan la identificación y el análisis de los temas teóricos y su reconocimiento estilístico.
- Valoración y apreciación de los elementos formativos y constitutivos de la música para lograr un acercamiento activo a los hechos musicales.

EVALUACIÓN

Es requisito del alumnado cumplir con la asistencia mínima del 50% para conservar el carácter de regular.

Evaluación

Dos exámenes parciales escritos:

A. Mitad de año: unidades 1, 2 y 3.

B. Fin de año: unidades 4, 5, 6 y 7.

Incluyen la identificación y el análisis de ejemplos musicales, como así también preguntas teóricas y de desarrollo.

Examen final:

A. Escrito: análisis de ejemplos musicales.

B. Oral: contrastación del escrito en caso de ser necesario y presentación de un tema a elección. Los docentes tienen la potestad de realizar más preguntas sobre el resto de los temas del programa.