

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
ESCUELA DE ARTES MUSICALES
2012

HISTORIA DE LA MÚSICA II Sigla AM 2110

CARACTERÍSTICAS

Horas: 3 horas semanales

Créditos: 2

Periodo: Semestral

Profesor: Otto Castro Solano

Dirección electrónica: info@ottocastro.com

Naturaleza del curso: teórico

Periodo: Semestral

DESCRIPCIÓN

El curso de Historia de la Música II está diseñado para todos los estudiantes de la Escuela de Artes Musicales que desean obtener un Bachillerato en Música. En este curso se estudiará el desarrollo de la música occidental desde el barroco temprano hasta finales del siglo XVIII.

OBJETIVO GENERAL

Adquirir un panorama general del desarrollo de la música occidental basado en el análisis de los cambios técnicos, estilísticos y estéticos de ésta durante el periodo considerado, así como conocer los principales compositores y teóricos de la época o periodo estudiado y sus obras más significativas, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos a la hora de afrontar el estudio y la práctica musical.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al final del curso el estudiante será capaz de:

1. Identificar las principales características estilísticas y técnico - composicionales de la música del periodo estudiado.
2. Formular las principales posiciones estéticas del periodo correspondiente.
3. Identificar las obras más relevantes de cada compositor dentro de cada una de sus diferentes etapas estilísticas.
4. Relacionar cada compositor con la época y la sociedad de la cual éste es producto, identificando así mismo las características principales de las épocas históricas consideradas.
5. Conocer las obras relevantes de los más prominentes teóricos de la música, así como las más significativas polémicas entorno a los cambios estilísticos en la evolución de la música occidental.
6. Participar activamente en las tareas de investigación, confección de trabajos escritos y presentación de los mismos, utilizando exhaustivamente los recursos bibliográficos, discográficos y audiovisuales ofrecidos por la Universidad de Costa Rica y otras instituciones del país.
7. Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el curso a la hora de ejecutar o analizar obras pertenecientes al periodo estudiado.

CONTENIDOS (CRONOGRAMA)

6 de agosto

Lectura del programa del curso.

Barroco temprano Monteverdi y la seconda práctica. Orígenes de la ópera: la camerata fiorentina y el estilo recitativo. Euridice. (Peri, Caccini),

Obras de audición obligatoria: Caccini: Perfidissimo volto; Peri: Fragmento de Euridice

13 de agosto

Continuación lección anterior.

20 de agosto

Orfeo (Monteverdi); ópera en Roma; ópera en Venecia.

Obras de audición obligatoria: Monteverdi: Fragmentos de las óperas Orfeo y La Coronación de Poppea; Cesti: Fragmento de Orontea.

27 de agosto

QUIZ # 1

Barroco medio: Música instrumental: Sonata, *concerto*, "sinfonía". La escuela de Boloña.

Obras de audición obligatoria: Legrenzi: La Raspona; Corelli: Trío sonata op. 3, n.2

3 de setiembre

Barroco medio. Música vocal: La cantata; el oratorio (Carissimi, Rossi).

Obras de audición obligatoria: G. Carissimi: Historia di Jephthe: Plorate colles, Plorate filii Israel.

10 de setiembre

Barroco medio. Ópera: Italia: *El bel canto*: Alessandro Scarlatti; Francia: Rameau, Lully.

Obras de audición obligatoria: A. Scarlatti: La Griselda: Acto II, escena 1: Mi rivedi; J. P. Rameau: Hippolyte et Aricie: Acto IV, escena 1: Ah! Faut-il.

17 de setiembre

QUIZ # 2

Barroco tardío: Haendel: culminación de la ópera seria italiana y del oratorio.

Venecia: Vivaldi. Música instrumental y vocal.

Obras de audición obligatoria: G. F. Haendel: Giulio Cesare: Acto III, escena 4: Dall'ondoso periglio; A. Vivaldi: concierto grosso en sol menor, op. 3, n. 2 RV 578 (I-II mov.).

24 de setiembre

Johann Sebastian Bach: Música instrumental: música para instrumento solo; música para teclado: el "Clave bien temperado"; Concertí grossi (Brandenburgos) y concerti solí; Suites para orquesta (Ouvertures); La "Ofrenda musical", el "Arte de la fuga". Música vocal (sacra): Cantatas, Pasión según San Mateo, Misa en Si menor.

Obras de audición obligatoria: Misa en Si menor BWV 232: Credo: Symbolum Nicenum, El in Spiritum sanctum Dominum, Confiteor, El expecto resurrectionem; J.S. Bach: Praeludium et Fuga en la menor BWV 543.

1 de octubre

EXAMEN PARCIAL

8 de octubre:

Entrega para revisión ENSAYO

Preclasicismo: características estilísticas y orientaciones estéticas. Forma sonata. La ilustración: J.J. Rousseau.

15 de octubre

Style galant francés: Clavecin: F. Couperin y otros. Sinfonía: L.G. Guillemam. Pre-clasicismo italiano: . D. Scarlatti y la Sonata para clave. Los orígenes de la Sinfonía: Milán (G.B. Sammartini). Enpfindsamer Stil: La Escuela de Berlín (C.P.E. Bach, Quantz). Affektenlebre. Mannheim y el desarrollo de la Sinfonía. Viena.

Obras de audición obligatoria: D. Scarlatti: Sonata en re mayor K 119; (II mov.); G.B. Sammartini: Sinfonía en fa mayor n. 32: Presto (I movimiento); C.P.E. Bach: Sonata en la mayor; J. Stamitz: Melodía germánica n. 3 (I mov.).

22 de octubre

Entrega ENSAYO FINAL

Ópera Seria y Opera bufa: La "reforma" de Metastasio y las convenciones de la ópera seria. Opera Cómica. Paris y la " Querella de los bufones" (Rameau, Pergolesi y Rousseau). Opera-ballet. Las reformas de Gluck (" Orfeo y Euridice," Ifigenia en Tauride").

Obras de audición obligatoria: J.J. Rousseau: Le Devin du Village: escena 1: J'ai perdu tout mon bonheur; C.W. Gluck: Orfeo ed Euridice: Acto II, escena 1 ; G.B. Pergolesi: La serva padrona: Ah, quanto mi esta male, Son imbrogliato io.

29 de octubre

El Clasicismo: Consolidación de las técnicas composicionales y de las características estilísticas del Siglo XVIII. "Escuela vienesa". Haydn: Sinfonías y cuartetos. La música vocal de F.J. Haydn. Entrega de la asignación semestral.

Obras de audición obligatoria: F. Haydn: Sinfonía n. 56 (I mov.); Sinfonía n. 92 (II mov.); Sinfonía 104 (IV mov.), Cuarteto Op. 54, n. 5: Finale.

5 de noviembre

Tema

W.A. Mozart: Música vocal e instrumental: óperas, música religiosa, sinfonías, conciertos y sonatas para piano y otros instrumentos.

12 de noviembre

Presentaciones Orales I

12 de noviembre – FERIADO

19 de noviembre
Presentaciones Orales II

26 de noviembre
Examen Final.

EVALUACIÓN

Informe – ensayo sobre concierto o charla	10%
2 Quizes (5% cada uno)	10%
1 Ensayo escrito	20%
Presentación Oral (individual)	10%
Examen Parcial	20%
Examen Final	30%

*Los temas y fechas correspondientes serán anunciados durante el curso.

Excepto en casos de fuerza mayor, las fechas de los exámenes y de las presentaciones de las asignaciones no se pueden posponer. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán tareas o asignaciones después de la fecha asignada y dentro del horario de lecciones.

Para aprobar el curso o tener derecho a presentar examen de ampliación el estudiante deberá haberse presentado a todos y cada uno de los exámenes (parcial y final) y deberá haber cumplido con la asignación semestral.

Para tener derecho a examen de ampliación el promedio global final del alumno deberá ser de 6.0 como mínimo.

Independientemente de si la nota del examen de ampliación es mayor a 7.0, el estudiante pasará el curso con una nota de 7.0 y bajo ninguna circunstancia con una nota superior a ésta.

EVALUACIÓN DEL CURSO POR SUFICIENCIA

Trabajo final: escrito	30%
Examen final (escrito y auditivo)	30%
Examen final oral	40%

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará alrededor de una serie de clases magistrales impartidas por la profesora, la discusión de lecturas asignadas previamente y la exposición de algunos temas por parte de los estudiantes, así como el análisis de obras musicales de los periodos estudiados. La clase se iniciará con una ronda de preguntas y comentarios sobre los textos leídos, sobre los cuales se realizarán con frecuencia controles de lectura.

Los estudiantes deben realizar una asignación semestral, la cual debe ser presentada por escrito y si así se solicita, a través de una exposición, así como trabajos extra clase y pruebas cortas, además de

los exámenes parcial y final. En la medida de lo posible, se organizarán otras actividades (conferencias de profesores o especialistas invitados, asistencia a películas, charlas, recitales, etc.), orientadas hacia el enriquecimiento del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

- Abbiati, Franco. (1958). Historia de la música. México: UTEHA.
- Bach, Johann Sebastian. (2003). Las variaciones Goldberg. España: Idea Books, S.A.
- Blume, Friedrich. (1970). Classic and Romantic Music: A Comprehensive Survey. (originalmente publicado en alemán) Nueva York: Norton.
- Bukofzer, Manfred F. (1987). Música en la época barroca: de Monteverdi a J.S. Bach. Madrid: Alianza
- Burkhart, Charles. (1986). Anthology for Musical Analysis. (4ta. ed.) Nueva York: Holt, Rinehart & Winston.
- Candé, Roland de. (1981). Historia Universal de la música. (T.I.) Madrid: Aguilar.
- Crocker, Richard L. (1966). A History of Musical Style. Nueva York: Dover.
- Davison, Archibald T. y Willi Apel. (1950). Historical Anthology of Music: Baroque, Rococo, and Pre-Classical Music (Tomo II). Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Downs, Philip G. (1992). Classical Music: The Era of Haydn, Mozart and Beethoven. (Norton Introduction to Music History) Nueva York: Norton.
- Dufourq, Norbert. (Ed.) (1973). La Música: los hombres, los instrumentos, las obras. (T.2). Barcelona: Planeta.
- Einstein, Alfred (Ed.). (1950). Chronologisch-thematisches Verzeichniss samthicher Tonwerke Wolfgang Amadeus Mozarts (Kochel Verzeichnis, 3era.ed.). Leipzig: Breitkopf& Hartel.
- Fubini, Enrico. (1994). La Estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza.
- Fuller, Sarah. (1987). European Musical Heritage 800-1750. Nueva York: A. Knopf.
- Geiringer, Karl. (1982). J.S. Bach: Culminación de una era. Madrid: Altalena.
- Gillespie, John. (1965). Five Centuries of Keyboard Music: An Historical survey of Music for Harpsichord and Piano. Nueva York: Dover.
- Green, Douglas M. (1965). Form in Tonal Music: an Introduction to Analysis. Nueva York: Hlt, Rinehart. and Winston.
- Grout, Donald J. (1980). Historia de la música occidental. (T. I.) Madrid: Alianza.
- Grout, Donald Jay. (1979). Alessandro Scarlatti: an introduction to his operas. Berkeley: University of California Press.
- Harnoncourt, Nikolaus. (2003). El diálogo musical. (3. ed.) Barcelona: Paidós.

- Hocquard, Jean V. (1991). Mozart: una biografía musical. Madrid: Espasa-Calpé.
- Honolka, Kurt y otros. (Ed.). (1974). Historia de la música. Madrid: EDAF.
- Hughes, Rosemary. (1950). Haydn. Nueva York: Collier Books.
- Kirby, F.E. (1966). A Short History of Keyboard Music. Nueva York: Free Press.
- Kirkpatrick, Ralph. (1953). Domenico Scarlatti. Nueva Jersey: Princeton,
- Lang, Paul H. (1963). La Música en la Civilización Occidental. Buenos Aires: Editorial Universitaria.
- Lang, Paul Henry. (1998). Reflexiones sobre la música. Madrid : Debate.
- Lang, Paul Henry. (Ed.). (1963). The creative world of Mozart. Nueva York: Norton & Company Inc.
- Lester, Joel. (1992). Compositional Theory in the Eighteenth Century. Cambridge, Mass. Harvard University Press.
- Marshall, Robert L. (1989). The Music of Johann Sebastian Bach: The Sources, The Style, the Significance. Nueva York: Schirmer Books.
- Massin, Jean y Brigitte Bassin. (Ed.). (1983). Histoire de la musique occidentale. Paris: Fayard.
- Milla, Massimo. (1980-1). Historia de la Música. Barcelona: Bruguera.
- Morgenster, Sam. (Ed.). (1965). Composers on Music: An Anthology of Composer's Writings from Palestrma to Copland. Nueva York: Pantheon Books.
- Mozart, Wolfgang Amadeus. (s.f.). Don Giovanni: ópera en dos actos con libreto de Lorenzo Da Ponte. San José, C.R.: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
- Newman, William S. (1983). The Sonata in the Baroque Era. Nueva York: Norton.
- Palisca, Claude V. (Ed.). (1980). Norton Anthology of Western Music: Medieval, Renaissance, Baroque (Tomos I- II). Nueva York: Norton.
- Palisca, Claude V. (1991). Baroque Music. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
- Parrish, Carl. (Ed.). (1951). Masterpieces of Music before 1750. Nueva York: Norton.
- Pauly, Reinhard G. (1973). Music in the Classic Period. (2nda. ed.) Prentice-Hall History of Music Series Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Pestelli, Giorgio. (1987). The age of Mozart and Beethoven. (originalmente publicado en italiano; Torino, 1979). Cambridge, Mass: Cambridge University Press.
- Radcliffe, Philip. (2004). Mozart: conciertos para piano. Barcelona : Idea Books.
- Robbins Landon, H.C. (2004). Las sinfonías de Haydn. Barcelona : Idea Books.
- Rose, Charles. (1987). Estilo clásico: Havdn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza.
- Salazar, Adolfo. (1983). La música en la sociedad europea. (T. II.) Madrid; Alianza.
- Schnieder, Wolfgang. (1950). Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von J.S. Bach (BWV). Leipzig: Breitkopf & Hartel.
- Schweitzer, Albert. (1968). J. S. Bach: el músico poeta. Buenos Aires: Ricordi.

- Simpson, Robert. (1983). La Sinfonía (T.I: De Dvorak). Madrid: Taurus.
- Strunk, Oliver. (Ed.). (1950). Source Readings in Music History: From Classical Antiquity through the Romantic Era. Nueva York: Norton.
- Suárez Urtubey, Pola. (2007). Historia de la música. Buenos Aires: Claridad.
- Subirá, José. (1947). Historia de la música. (Tomo II). Barcelona: Salvat.
- Talamon, Gastón O. (1989). Historia de la música: Del Siglo XVIII a nuestros días. Buenos Aires: Ricordi.
- Talbot, Michael. (1999). Vivaldi. Madrid: Alianza.
- Veinus, Abraham. (1964). The Concerto. Nueva York: Dover.
- Voxman, Himie. (s.f.). Baroque and Classical Music. Wisconsin, Estados Unidos : G. Leblank corporation.

Artículos

- Ramírez, Miguel. (1996). Origen y desarrollo de la sinfonía durante el siglo XVIII, en *Escena*. N. 38. Año 19. San José: Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica. Págs: 91-107.
- Vargas Cullell, María Clara – Madrigal Muñoz, Eduardo. (2008). De rituales y festividades: Música colonial en la provincia de Costarrica; en *Revista de Historia*, Enero-Diciembre. Nos. 57-58. San José. Págs: 109-134.
- Vicente, Tania. (2006). Una aproximación al personaje (a propósito de las celebraciones mozartianas); en *Escena. Revista de las Artes*, Año 29, Número 59. San José. Págs. 39-50.

Otras Fuentes

- Baker's Biographical Dictionary of Musicians. (1984). Nueva York: Schinner.
- Randel, Michael. (1984). Diccionario Harvard de la música. México: Diana.
- Honegger, Marc. (1988). Diccionario de la música : los hombres y sus obras. Madrid : Espasa-Calpe.
- Scholes, Percy Alfred. (1964). Diccionario Oxford de la música. Buenos Aires: Edit. Sudamericana.
- Enciclopedia Larouse Musical. (1987). Barcelona: Argos Vergara.
- Harvard Dictionary of Music (2da. ed.) (1972). Cambridge, Mass: Harvard.
- New Grove Dictionary of Music and Musicians. (1980). Londres: Macmillan.
- New Grove Dictionary of Musical Instruments. (1984). Londres: Macmillan.
- Norton Grove Concise Enciclopedia of Music. (1994). Nueva York: Norton.
- Riemann Musik-Lexikon. (1967). Maguncia: Schott.