

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
ESCUELA DE ARTES MUSICALES
I-2013

HISTORIA DE LA MÚSICA III
Sigla AM 3109

CARACTERÍSTICAS

Horas: 3 horas semanales

Créditos: 2

Periodo: Semestral

Profesor: Otto Castro Solano

Dirección electrónica: ottocastro3@gmail.com

Naturaleza del curso: teórico

Período: Semestral

AM-3109 HISTORIA DE LA MÚSICA III

Estudio del desarrollo de la práctica musical en Occidente durante el período romántico (ca. 1789-1910).

Objetivos generales:

- Estudiar los conceptos de naturaleza y valor de la música vigentes en el siglo XIX y advenimiento del XX.
- Conocer las principales formas musicales y características estilísticas durante el período en estudio.
- Examinar la obra y contribución de los(as) principales compositores(as) del período. Objetivos específicos:

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

- Comprender la relación entre el desarrollo musical y artístico del período en estudio y su contexto sociocultural.
- Reconocer las características más relevantes de las formas musicales predominantes en el período en estudio.
- Diferenciar los elementos constitutivos de la música del siglo XIX –melodía, armonía, textura, etc.-, de los de otros períodos históricos.
- Distinguir los rasgos estilísticos principales de la obra de los principales compositores del período en estudio.
- Identificar auditivamente características prominentes de obras de los compositores estudiados.
- Incorporar los conocimientos adquiridos al análisis e interpretación de composiciones del período en estudio.

Contenidos:

Contexto histórico y artístico del período en estudio
Elementos constitutivos de la música en el período romántico
Formas y géneros musicales en el período romántico
Compositores(as) del período en estudio

Rasgos estilísticos del período en estudio
Obras musicales del período en estudio

Metodología:

- Clases magistrales ilustradas con material audiovisual.
- Discusión, paneles, mesas redondas.
- Asignaciones escritas y su presentación oral.
- Audición de obras del período en estudio.
- Pruebas auditivas y escritas.
- Asistencia a conferencias, conciertos y películas relacionadas con los contenidos del curso (dentro o fuera del horario del curso).

EVALUACIÓN

4 Quizes (5% cada uno)	20%
1 Ensayo escrito	20%
Presentación Oral (individual)	10%
Examen Parcial	20%
Examen Final	30%

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

Aunque la asistencia no es obligatoria ni está ponderada en la evaluación, se pierde el curso con tres ausencias injustificadas o cinco justificadas. Para corroborar asistencia, se pasará asistencia todas las lecciones.

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.

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará alrededor de una serie de clases magistrales impartidas por el profesor, 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 períodos 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.

DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN:

Ensayo. Valor: 20 %

Este ensayo tendrá una **extensión de 8 páginas**. Doble espacio. Arial. Tamaño 12. **No se permiten imágenes** dentro del ensayo. Se tomará en cuenta ortografía, claridad en la redacción y la articulación de las ideas. El estudiante deberá escoger un tema que esté relacionado con los períodos musicales estudiados pero que no estén incluidos en el programa del curso o que no estén abordados en su totalidad dentro del curso.

CONTENIDOS (CRONOGRAMA)

1. / 12 de marzo

Lectura del programa del curso.

Tema: El preámbulo al romanticismo: Ludwig van Beethoven. II Parte.

Primer periodo. Sonatas para piano, conciertos para piano y música de cámara.

Audición: **Beethoven**: Sonata "Pathétique" para piano, Op. 13, Rondo, Allegro. Cuarteto de cuerdas en Do sostenido menor No. 14, Op. 131, Adagio ma non troppo e molto espressivo y Allegro Molto Vivace.

2. / 19 de marzo

Tema: El preámbulo al romanticismo: Ludwig van Beethoven. III Parte.

Segundo periodo. Las sinfonías. Tercer periodo. La misa solemnis.

Audición: **Beethoven**: Sinfonía No.3 en Mib Mayor "Eroica" (Allegro con brío).

3. / 26 de marzo: SEMANA SANTA

4. / 2 de abril

Tema: Felix Mendelssohn y Hector Berlioz.

Audición: Felix **Mendelssohn**: Canción sin palabras: Libro I, Op. 19, I, II, III, IV, V, VI. Concierto para violín en mi menor, Op. 64. Sueño de una noche de verano (extracto). Hector **Berlioz**: Sinfonía Fantástica (IV movimiento).

5. / 9 de abril

Tema: Franz Liszt, Federico Chopin y Charles Gounod

Audición: Federico **Chopin**: Nocturno en Mib Mayor, Op. 9, No. 2. Fantasía - Impromptu Do sostenido Menor, Op 66, Preludio, Op 28 No 15 en Re b mayor, Gota de Agua, Waltz No 1 en Mi b Mayor, Op 18, Grande valse brillante. Franz **Liszt**: Nuages Gris, S 199. John **Field**: Nocturno # 8 en La.

6. / 16 de abril – EXAMEN PARCIAL

Tarea a estudiar en casa:

Tema: Franz Schubert, Robert Schumann y Clara Schumann.

Audición: Clara Wiek **Schumann**: Gehimes Flüstern Hier Und Dort. Robert **Schumann**: Phantasiestücke, Grillen And In Der Nacht, Aus Dichterliebe_ Im Wunderschönen Monat Mai. Franz **Schubert**: Gretchen Am Spinnrade, Der Lindenbaum. Sinfonía No 8 en Si menor, D 759, "Inconclusa".

7. / 23 de abril – Semana Universitaria

8. / 30 de abril

Tarea de audición: Carl **Loewe**_Lieder_3 Balada, Op. 2: No. 2. Herr Oluf, Lieder_6 Gesänge der Sehnsucht, Heft 1, Op. 9: No. 3b. Wandrers Nachtlied, Lieder_4 Baladas, Op. 99: No. 3. Der Pilgrim vor St Just, Lieder_3 Gesänge, Op. 123: No. 3. Die Uhr. Louis Moreau **Gottschalk**: Bamboula para piano, Gran Tarantella. Cakewalk, Grand Walkaround.

9. / 7 de mayo

Tema: El lied.

Audición: Gustav **Mahler**: Canciones sobre poemas de “El cuerno mágico de la juventud”. Sinfonía N°1 “Tintán” en Re Mayor. Franck **Liszt**: Poemas Sinfónicos: Orfeo, Prometeo, Mazeppa. Johannes Simon **Mayr**: Ópera: **Medea en Corinto**, Acto I Obertura, Acto I Escena 3: Aria: Di gloria all'invito (Giasone, Corinthians), Acto I, Escena 7: Aria: Sommi dei, che I giuramenti (Medea). Fanny Hensel **Mendelssohn**: Lieder_Die Nonne, Lieder_6 Lieder, Op. 1: No. 6. Gondellied, Lieder_6 Lieder, Op. 9: No. 4. Die fruhen Graber, Lieder_4 Lieder, Op. 8: No. 3. Lied (Lenau): Larghetto.

10. / 14 de mayo

Tema: La música instrumental, de cámara y vocal en el siglo XIX

Audición: Muzio **Clementi**: Sonata en Sol menor, Op. 34 N° 2. (Largo e sostenuto y Allegro con fuoco). Piotr Ilich **Chaikovski**: Concierto para piano y Orquesta N° 1 en Si b menor Op. 23. Sinfonía N.º 5 en mi menor, Op. 64. Giuseppe **Verdi**: Ópera **Rigoletto**: Preludio, Acto I Escena 2 "Questa o quella" (Duca), Acto I Escena 2 "La donna e mobile" (Duca). Ópera: La Traviatta. Acto I escena 5: “Ah, fors' e lui”, Acto I. escena 5: “Sempre libera”.

11. / 21 de mayo

Tema: La ópera y el drama musical en el siglo XIX. I parte.

Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, George Bizet, Ruggero Leoncavallo y Giuseppe Verdi.

Audición: Gioachino **Rossini**: “El Barbero de Sevilla” (extractos), Ruggero **Leoncavallo**: Il Pagliacci (extractos), George **Bizet**: Carmen. (extractos). Giuseppe **Verdi**: “Il trovatore” Acto IV, Miserere d'un alma gia vicina - Ah! che la morte ognora. Charles **Gounod**: “Fausto”: Acto I, Ne permettez-vous pas (Fausto, Mefistóteles, Margarita, Siebel), Acto I, Le veau d'or est toujours debout (Mefistóteles).

Video: Alguna de las óperas de la lección.

12. / 28 de mayo

Tema: La ópera y el drama musical en el siglo XIX. II parte.

Vicenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Charles Gounod y Richard Wagner.

Audición en casa: Richard **Wagner**: Tristán e Isolda. (Acto I, escena 5, fragmento) y Preludio. Obertura: “El holandés errante”. Parsifal: (extracto) Acto I, preludio. Tannhauser Obertura (fragmento). Vicenzo **Bellini**: Fragmento de la ópera: “Norma”.

Video: Alguna de las óperas de la lección.

13. / 4 de junio

Tema: Giacomo Puccini, Johannes Brahms y Antón Bruckner.

Audición en casa: Johannes **Brahms**: Sinfonía N° 1 en do menor, Op. 68 y Sinfonía N° 4 en mi menor, Op. 98. Quinteto para piano en Fa menor, Op. 34 (Scherzo). Antón **Bruckner** : Virga Jesse. Sinfonía N° 4 en Mi b Mayor, WAB 104 Romántica. Giacomo **Puccini**: Ópera Madame Butterfly: Acto I Bimba dagli occhi pieni ci malia (Pinkerton, Butterfly), E soffitto ... e pareti (Pinkerton, Goro), Acto I Vogliatemi bene

(Butterfly, Pinkerton), Acto II Un bel di, vedremo (Butterfly). Giacomo **Puccini**: Ópera: Turandot, Acto III, Nessun dorma!

Video: Alguna de las obras de la lección.

14. / 11 de junio

Exposiciones individuales I

15. / 18 de junio

Exposiciones individuales II

16. / 25 de junio: Examen Final.

Bibliografía obligatoria:

Grout, Donald J. La Música en la Civilización Occidental. (vol. 2) Buenos Aires: Editorial Universitaria, 2004. (*) (Págs. 695-975)

Palisca, Claude V. Norton Anthology of Western Music (NAWM). [Antología Norton de la Música Occidental]. (vol. 2). Nueva York: W.W. Norton & Co. Inc., 1966. (*) (Págs. 229-636)

Norton Recorded Anthology of Western Music.

Antología de Materiales AM-3109 Historia de la Música III . (*)

Bibliografía de consulta:

Anderson, W. R. & McKinney, Howard D. Music in History. Nueva York: American Book Company, 1957.

Arblaster, Anthony. Viva la Liberta! Politics in Opera. Nueva York: Verso, 1992.

Boroff, Edith e Irvin, Marjory. Music in Perspective. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1976.

Bowman, Wayne D. Philosophical Perspectives on Music. Nueva York: Oxford University Press, 1998.

Brown, Clive. Classical and Romantic Performing Practice. 1750-1900. Nueva York: Oxford University Press, 1999.

Burk, Hohn N., The Life and Works of Beethoven. Nueva York: Random House, Inc., 1943.

Burkhart, Charles. Anthology for Musical Analysis. Nueva York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1986.

Chanan, Michael. Musica Practica: the Social Practice of Western Music from Gregorian Chant to Postmodernism. Nueva York: Verso, 1994. Cuyler, Louise. The Symphony. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1973.

Cykler, Edmund y Wold, Milo. An Outline History of Music. Iowa: W.M.C. Brown Company Publishers, 1973.

Dalhaus, Carl. Nineteenth-century Music. California: University of California Press, 1989.

Dorian, Frederick. The History of Music in Performance. The Art of Musical Interpretation from the Renaissance to our Day. Nueva York: W.W. Norton & Co. Inc., 1966.

Drake, Kenneth. The Sonatas of Bethoven as He Played and Taught Them. Bloomington: Indiana University Press, 1981.

Elliott, David. Music Matters. Nueva York: Oxford University Press, 1995. Fairfield, Sheila y Paxton, John. Calendar of Creative Man. Nueva York: Facts on File, Inc., 1980.

Fisk, Josiah (ed.). Composers on Music: Eight Centuries of Writings. Boston: Northeast University Press, 1997.

Fulcher, Jane F. (ed.). The Nation's Image: French Grand Opéra as Politics and Politicized.

- Nueva York: Cambridge University Press, 1987.
- Hill, Ralph. *The Concerto*. Penguin Books. Heger, Theodore E. & Moore, Earl. *The Symphony and the Symphonic Poem*. Michigan: Books, Inc., 1974.
- La Rue, Jan. *A Guide to Style Analysis*. Michigan: Harmonic Park Press, 1995. Longyear, Rey M. *Nineteenth-century Romanticism in Music*. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1969.
- Mies, Paul. *Beethoven's Sketches: an Analysis of His Style Based on a Study of His Sketch Books*. Nueva York: Dover Publications, Inc., 1974.
- Miller, Hugh M. *History of Music*. Nueva York: Vintage Books, 1960. Mortensen, Preben. *Art in the Social Order*. Nueva York: State of New York University Press, 1997. Nichols, David C. *Musical Encounters*. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2001. Sadie, Stanley (ed.) *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Nueva York: Macmillan Publishing Ltd., 1980. (*) Slonimsky, Nicholas. *Lexicon of Musical Invective*. Seattle: University of Washington Press, 1981. Tovey, Donald F. *A Companion to Beethoven's Pianoforte Sonatas*. Londres: Association Board of the Royal Schools of Music, 1951.
- Stolba, K. Marie. *The Development of Western Music: A History*. NY: McGraw Hill & Co., 1998.
- Ulrich, Homer. *A Survey of Choral Music*. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1973.
- Weisstein, Ulrich. *The Essence of Opera*. Nueva York: W.W. Norton & Company, Inc., 1969.
- Yudkin, Jeremy. *Understanding Music*. Nueva Jersey. Prentice Hall Inc., 1999.