



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA



Coordinación de Acción Social
Conservatorio de Música de Occidente



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SECCIÓN DE ARTES MUSICALES
CARRERA DE LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA
CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE

AM-3110 HISTORIA DE LA MÚSICA IV
Profesora: Carla Salas Ruiz

Características:

Periodo: semestral
Créditos: 2
Horas de clase: 3 por semana
Modalidad: presencial
Horario: martes 9AM-12PM
Horas de atención: lunes 5PM-7PM

Descripción:

- Estudio del desarrollo de la práctica musical en Occidente durante los siglos XX y XXI.

Objetivo general:

- Estudiar los conceptos de naturaleza y valor de la música vigentes durante los siglos XX y XXI mediante el estudio de las principales formas musicales, contexto socio cultural, características estilísticas del período, así como 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.
- Comprender las relaciones entre los cambios político-sociales, como elementos determinantes en la construcción de la discursiva musical de la época.
- Reconocer las características más relevantes de las formas musicales predominantes en el período en estudio.
- Diferenciar los elementos constitutivos de la música de los siglos XX y XXI –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.
- Desarrollar un aparato de análisis crítico que permita establecer relaciones entre el período de estudio y la realidad nacional.

Contenidos:

- Contexto histórico y artístico del período en estudio
- Elementos constitutivos de la música en el período en estudio
- 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:

- Participación activa de los estudiantes.
- 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).
- El trabajo en el aula será colaborativo y una oportunidad para aplicar nuevos conocimientos, contribuir en la generación de ideas, analizar lo producido, dar retroalimentación, y discutir críticamente los materiales asignados.
- Cada clase incluirá un ejercicio de audición y/o escritura libre sobre alguno de los temas estudiados (prueba corta) que incluirá la música estudiada hasta el momento, o ejemplos nuevos del mismo periodo histórico. El ejercicio, insustituible en caso de ausencia, será sin previo aviso, al inicio, mitad, o final de la clase.
- Además, cada estudiante, tendrá la oportunidad de hacer hasta tres presentaciones de dos minutos cada una, sobre un tema relacionado a la clase y que sea de su interés. Puede ser sobre un disco, libro, o documental. Este ejercicio le permitirá practicar su capacidad de síntesis y le dará puntos extra. Semanalmente, fuera del aula y de acuerdo a su propio ritmo, cada estudiante realizará las lecturas asignadas y estudiará las audiciones correspondientes con una escucha crítica.
- Además, realizará varios ejercicios de escritura crítica, desde guías de audición, reseñas de concierto, reportes de conferencias, y entrevistas, siguiendo las pautas de investigación que se indiquen.
- A menos de que se indique lo contrario, el trabajo fuera del aula será individual. La participación será inherente a las actividades asignadas.

Materiales requeridos

- Burkholder, J. Peter, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca, and Gabriel Menéndez Torrellas. 2011 (2015). "Los inicios del Siglo XX", en *Historia de la Música Occidental*. Madrid: Alianza Editorial, 902-1180
 - El texto está disponible en reserva en la Biblioteca Arturo Agüero Chaves.
 - Quienes deseen adquirir el libro para el resto de los cursos y futuro uso profesional, pueden comprarlo en *Casa del Libro* (México): <http://mx.casadellibro.com/libro-historia-de-la-musica-occidental-8-ed/9788420699141/2499217>, o en *Casa del Libro* (España): <http://www.casadellibro.com/libro-historia-de-la-musica-occidental-8-ed/9788420699141/2499217>
- Laptop y audífonos, u otro dispositivo electrónico portátil con teclado
- Cuaderno para tomar notas

Evaluación: (*)

Tareas / comprobaciones de lectura	25%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guías de audición 5% ▪ Reporte de lecturas 5% ▪ Crónica de conciertos 10% ▪ Reporte de conferencia 5% 	
Pruebas cortas	15%
Prueba parcial (escrita y auditiva)	15%
Exposición de lecturas	15%
Proyecto final	15%
<u>Prueba final (escrita y auditiva)</u>	<u>15%</u>
Total	100%

Todas las tareas y comprobaciones de lecturas deberán ser enviadas vía correo electrónico a más tardar 11:59pm del día anterior a la clase.

El curso puede llevarse en la modalidad suficiencia habiendo obtenido autorización del profesor del curso.

- *Las pruebas cortas se aplicarán sin previo aviso y en cualquier momento del curso, de acuerdo a lo especificado en el Artículo 15 del Régimen Académico Estudiantil.
- ** La exposición se realizará únicamente si el proyecto ha sido aprobado en su totalidad por el profesor. De lo contrario no podrá realizar la presentación y se pierden automáticamente los puntos de este rubro.

Nota importante: Salvo que se indique lo contrario, en este curso no se aplica eximir de pruebas o trabajos

El curso estará regido por el Reglamento de Orden y Disciplina del Consejo Universitario http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf.

Es necesario que cada estudiante se familiarice con la normativa en cuanto a faltas y sanciones, en especial a lo referente al uso indebido de fuentes que no son de su autoría, por lo que el plagio académico será severamente sancionado y reportado a las autoridades universitarias. En tanto que:

ARTÍCULO 4. Son faltas muy graves:

- j) Plagiar, en todo o en parte, obras intelectuales de cualquier tipo.
- k) Presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras personas, para cumplir con los requisitos de cursos, trabajos finales de graduación o actividades académicas similares.

ARTÍCULO 9. Las faltas serán sancionadas según la magnitud del hecho con las siguientes medidas:

- a) Las faltas muy graves, con suspensión de su condición de estudiante regular no menor de seis meses calendario, hasta por seis años calendario.

Sobre el examen de ampliación. El curso seguirá el Reglamento de Régimen Estudiantil que indica el derecho que tienen de realizar una prueba de ampliación las personas que obtienen un 6.0 o 6.5 en la nota final. En caso de ganarla, obtendrán la nota mínima de pase para aprobar el curso. La fecha para el examen de ampliación será el martes 13 de diciembre

http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/regimen_academico_estudiantil.pdf

ARTÍCULO 28. El estudiante que obtenga una calificación final de 6,0 ó 6.5, tiene derecho a realizar una prueba de ampliación (examen, trabajo, práctica o prueba especial). El estudiante que obtenga en la prueba de ampliación una nota de 7,0 o superior, tendrá una nota final de 7,0. En caso contrario, mantendrá 6,0 ó 6,5, según corresponda.

Sobre la asistencia. Debido al carácter participativo del curso, es necesaria la asistencia puntual y durante la totalidad de la clase. La participación comprometida y respetuosa de las ideas será vital para el alcance de los objetivos del curso. Aunque la asistencia no es obligatoria, ni está ponderada en la evaluación, será necesaria para cumplir con el porcentaje asignado a participación (ver “trabajo en clase” en el desglose anterior) y para aprobar el curso. Si una situación inesperada le obliga a llegar tarde o retirarse temprano, hágalo en silencio y discretamente. Informe a su profesora o asistente cuando tenga una razón legítima que no le permita llegar a tiempo, o permanecer durante la totalidad de la sesión.

Sobre la etiqueta en clase. Use sus dispositivos electrónicos solamente cuando la actividad lo requiera y con el sonido apagado. No los use para enviar textos, usar *Facebook*, *Twitter*, juegos *online*, videos, o hacer las tareas de otras clases. Las personas que se involucren en estas prácticas, perderán puntos de participación. Tome en cuenta que usted obtendrá el mayor beneficio del curso en tanto mantenga la atención en la clase. Por otro lado, se espera que la honestidad, solidaridad y compañerismo rija el espíritu del semestre. Sea respetuosa/o con sus compañera/os, asistente, y profesora. Algunos temas de discusión resultarán controversiales y delicados. Respete a las personas que opinan distinto a usted o se oponen totalmente a su punto de vista, así cada persona se expresará en libertad.

Sobre la entrega de tareas. Las tareas se depositan electrónicamente via correo electrónico siguiendo las instrucciones indicadas. No intente enviarlas por otros medios ya que no recibirá calificación. Considere que lo asignado será la base para las actividades de clase. El plazo de entrega de los comentarios y las “Guías de audición” es cada lunes antes de las 11:59 PM a menos que se indique lo contrario.

- Crónicas de conciertos: #1, 18/10; #2, 22/11
- Reporte de conferencia: 29/11

Es importante que sincronice su computadora y reloj con la hora oficial. El retraso en la entrega implicará una deducción diaria del 10% hasta por un máximo de tres días; una vez cumplido ese plazo, no se permitirá el envío de la tarea. Por otro lado, los problemas técnicos no son razón justificable para incumplir con las entregas o pedir extensiones. Entre esos se incluye pérdida del cargador de la batería, y otros similares. Tome en cuenta que la conexión a internet no siempre es estable, así que procure entregar sus tareas con suficiente tiempo para evitar problemas. Note que en este curso no hay tareas de reposición de ningún tipo.

Cronograma (sujeto a cambios):

Clase	Tema	Lecturas
9 de Agosto	Introducción. Lectura del programa	
16 de Agosto	Los Inicios del S. XX ○ Clase Magistral	Los Inicios del S. XX(907-947) Tarea: 1. Reporte de lectura
23 de Agosto	Los Inicios del S. XX ○ Audición de Obras	Los Inicios del S. XX Tarea: 1. Guías de Audición 2. Traer partituras de las obras a escuchar. Pueden ser en físico o en digital.
30 de Agosto	El Modernismo y la tradición clásica ○ Clase Magistral	El Modernismo y la tradición clásica (948-997) Lectura sugerida: Muñoz: Dodecafonismo y sociedad de entreguerras. Micheli: Vanguardia Tarea: 1. Reporte de lecturas. 2. Discusión sobre posibles temas de investigación.
6 de Setiembre	El Modernismo y la tradición clásica ○ Audición de Obras	El Modernismo y la tradición clásica Lectura sugerida: Said: Conocer lo oriental Tarea: 1. Guía de audición 2. Traer partituras de las obras a escuchar.

13 de Setiembre	Entre las dos guerras mundiales: el jazz y la música popular <ul style="list-style-type: none"> ○ Clase Magistral 	Entre las dos guerras mundiales: el jazz y la música popular(999-1020) <p>Lectura sugerida: *Por definir</p> <p>Tarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte de lecturas 2. Aprobación del tema de investigación
20 de Setiembre	Entre las dos guerras mundiales: el jazz y la música popular <ul style="list-style-type: none"> ○ Audición de obras 	Entre las dos guerras mundiales: el jazz y la música popular <p>Lectura sugerida: *Por definir</p> <p>Tarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guía de audición 2. Traer partituras de las obras a escuchar.
27 de Setiembre	Entre las dos guerras mundiales: la tradición clásica <ul style="list-style-type: none"> ○ Clase Magistral 	Entre las dos guerras mundiales: la tradición clásica(1021-1051) <p>Lectura sugerida *Por definir</p> <p>Tarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte de lecturas 2. Presentación de la bibliografía anotada.
4 de Octubre	Entre las dos guerras mundiales: la tradición clásica <ul style="list-style-type: none"> ○ Audición de obras <p>Sesión de repaso previa al I Examen Parcial</p>	<p>Tarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guía de audición. 2. Traer partituras de las obras a escuchar. 3. Preparación previa al I Examen Parcial
11 de Octubre	EXAMEN PARCIAL	9 AM-11:50AM

18 de Octubre	<p>Contracorrientes después de la guerra</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Clase Magistral 	<p>Contracorrientes después de la guerra (1054-1108)</p> <p>Lectura sugerida: *Por definir</p> <p>Tarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reporte de lecturas</i> 2. <i>Crónica de conciertos #1</i>
25 de Octubre	<p>Contracorrientes después de la guerra</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Audición de obras 	<p>Contracorrientes después de la guerra</p> <p>Lectura sugerida: *Por definir</p> <p>Tarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Guía de Audición</i> 2. <i>Traer partituras de las obras a escuchar.</i>
1 de de Noviembre	<p>La Música desde 1970</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Clase Magistral 	<p>La Música desde 1970 (1109-1140)</p> <p>Tarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Reporte de lecturas</i>
8 de Noviembre	<p>La Música desde 1970</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Audición de obras 	<p>Lectura sugerida: *Por definir</p> <p>Tarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Guía de audición.</i> 2. <i>Traer partituras de las obras a escuchar.</i>

15 de Noviembre	Presentación trabajos de Investigación (Sesión de Carteles)	
22 de Noviembre	Presentación trabajos de Investigación (Sesión de carteles)	Tarea: 1. Crónica de Concierto #2
29 de Noviembre	Sesión de Repaso previa al examen	Tarea: 1. Reporte de conferencia
6 de Diciembre	Examen Final	9 AM-11:50AM

Bibliografía recomendada:

- Anderson, W. R. & McKinney, Howard D. *Music in History*. Nueva York: American Book Company, 1957.
- Ammer, Christine. *Harper's Dictionary of Music*. Nueva York: Harper and Row, Publisher, 1972.(*)
- Appel, Willi. *Harvard Dictionary of Music*. Nueva York: Harper University Press, 1974.(*)
- Baker, Theodore. *Biographical Dictionary of Musicians*. Nueva York: Schirmer Inc., 1991.(*)
- Benjamin, Thomas et al. *Techniques and Materials of Tonal Music*. California: Wadsworth Publishing Company, 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.
- 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.
- Cripps, Colin. *La Música Popular en el Siglo XX*. Madrid: Akal, 2001.
- Cykler, Edmund y Wold, Milo. *An Outline History of Music*. Iowa: W.M.C. Brown Company Publishers, 1973.
- Demory, Richard & Megill, Donald, D. *Introduction to Jazz History*. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2001.
- 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.

- 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.
- Gridley, Mark C. *Jazz Styles: History and Analysis*. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1988.
- Griffiths, Paul. *Modern Music and After*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Grout, Donald J. *La Música en la Civilización Occidental*. (vol. 2) Buenos Aires: Editorial Universitaria, 2004.
- Hill, Ralph. *The Concerto*. Penguin Books.
- Heger, Theodore E. & Moore, Earl. *The Symphony and the Symphonic Poem*. Michigan: Ulrich's Books, Inc., 1974.
- Honneger, Marc. *Diccionario de la Música*. Madrid: Espasa Calpe, 1993.(*)
- Janson, H.W. y Kerman, Joseph. *The History of Art and Music*. Nueva York: Prentice Hall, Inc.
- Kamien, Roger (ed.). *The Norton Scores*. (2 vols.). Nueva York: W.W. Norton & Co. Inc., 1985. (*)
- _____. *Music: An Appreciation*. McGraw Hill, Inc., 1980.
- Keil, Charles & Steven Feld. *Music Grooves*. Chicago: University of Chicgo Press, 1994.
- La Rue, Jan. *A Guide to Style Analysis*. Michigan: Harmonic Park Press, 1995.
- López, Julio. *La Música de la Modernidad: de Beethoven a Xenakis*. Barcelona: Arthropos, 1984.
- Machlis, Joseph. *The Enjoyment of Music*. Nueva York: W.W. Norton & Co., 1984. (*)
- McCalla, James. *Jazz: a Listener's Guide*. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2000.
- Miller, Hugh M. *History of Music*. Nueva York: Vintage Books, 1960.
- Nettl, Bruno. *Folk and Traditional Music of the Western Continents*. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1965.
- Nichols, David C. *Musical Encounters*. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2001.
- Oxford Music Online
- Palisca, Claude V. *Norton Anthology of Western Music (NAWM)*. [Antología Norton de la Música Occidental]. (vol. 2). Nueva York: W.W. Norton & Co. Inc., 2004.
- Peretti,, Burton W. *The Creation of Jazz: Music, Race and Culture in Urban America*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Ross, Alex. *The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century*. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2007.
- Sadie, Stanley (ed.) *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Nueva York: Macmillan Publishing Ltd., 1980. (*)
- Salzman, Eric. *Twentieth-century Music: an Introduction*. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1974.

Slonimsky, Nicholas. *Lexicon of Musical Invective*. Seattle: University of Washington Press, 1981.
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.

Hernández Marín, Juan José. (2009). *Melodías de Perversión y Subversión: La Música Popular en Costa Rica, 1932-1960*. San José: Editorial Alma Mater.

Vargas Cullell, María Clara. (2004). *De las Fanfarrias a las Salas de Concierto*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Yudkin, Jeremy. *Understanding Music*. Nueva Jersey. Prentice Hall Inc., 1999.

Otros materiales

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. 902-1180)

Norton Recorded Anthology of Western Music. [Grabación de la Antología Norton de la Música Occidental]. CD 8 (surcos 35-72), CD 9 (todo), y CD 10 (todo), CD 11