

AM-2110 HISTORIA DE LA MÚSICA II.

Siglas: AM-2110

Nombre: HISTORIA DE LA MÚSICA II.

Horas: 3 horas semanales. Modalidad: Virtual Créditos: 2 créditos.

Requisitos: AM-2109 Historia de la Música I

Correquisitos: ninguno.

Ciclo: II-2025

Clasificación: propio.

Docente: M.M. Felipe Solís Arias

Correo electrónico institucional: felipe.solis@ucr.ac.cr

Horario de clase: Jueves de 10:00 a 12:50. **Horario de atención :** Jueves de 8:00 a 10 am

DESCRIPCIÓN

El curso de Historia de la Música II es la segunda parte de un conjunto de cuatro cursos destinados a la profundización de la música en relación con la historia. En este curso se estudiará el desarrollo de la música occidental desde el barroco temprano en el siglo XVII hasta finales del siglo XVIII.

I. OBJETIVOS

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 la personaestudiante 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 compositores y compositoras y su relación con las diferentes etapas estilísticas del periodo en estudio.

- 4. Relacionar compositores y compositoras con el repertorio musical de la época y la sociedad de la cual éste es producto, identificando así mismo las características principales de las épocas históricas consideradas.
- 5. Vincular la temática del curso con la realidad costarricense y latinoamericana.
- 6. 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 con el fin de generar pensamiento crítico.
- 7. 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 las diferentes instituciones del país y en línea.
- 8. Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el curso a la hora de ejecutar o analizar obras pertenecientes al periodo estudiado.

II. CONTENIDOS

- 1. <u>Barroco temprano</u> Monteverdi y la seconda práctica. Orígenes de la ópera: la camerata fiorentina y el estilo recitativo. Euridice. (Peri, Caccini). Orfeo (Monteverdi); ópera en Roma; ópera en Venecia.
- 2 <u>Barroco medio:</u> Música instrumental: La sonata, el *concerto*, la sinfonía. La escuela de Boloña. Música vocal: La cantata; el oratorio (Carissimi, Rossi). Ópera: Italia: *El bel canto*: Alessandro Scarlatti; Francia: Rameau, Lully.
- 4. <u>Barroco tardío</u>: Haendel: culminación de la ópera seria italiana y del oratorio. Venecia: Vivaldi. Música instrumental y vocal. Johann Sebastian Bach: Música instrumental: música para instrumento solo; música para teclado: el "Clave bien temperado"; Concertí grossi (Brandemburgos) 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.
- 5. <u>Música colonial latinoamericana:</u> Fusión de elementos: indígena, africano y colonizador. Consecuencias musicales de la conquista. Música profana y religiosa. Repertorio de la música catedralicia: obras, compositores y formas musicales. El caso costarricense.
- 6. <u>Preclasicismo:</u> características estilísticas y orientaciones estéticas. Forma sonata. La ilustración: J.J. Rosseau. 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, Ouantz). Affektenlebre. Mannheim y el desarrollo de la Sinfonía. Viena.

- 7. <u>Opera Seria y Opera bufa:</u> 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").
- 8. <u>El Clasicismo</u>: 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. W.A. Mozart: Música vocal e instrumental: óperas, música religiosa, sinfonías, conciertos y sonatas para piano y otros instrumentos.

III.METODOLOGÍA

El curso se desarrollará alrededor de la discusión de lecturas asignadas previamente, así como el análisis de obras musicales de los periodos estudiados. Además, se realizarán con frecuencia controles de lectura. Lo anterior se hará por medio de la plataforma de Mediación Virtual que ofrece la institución y de forma presencial.

Los y las estudiantes deben realizar un trabajo de investigación semestral, el cual, debe ser presentado por escrito y a través de una exposición, así como tareas y pruebas cortas, además del examen parcial. En la medida de lo posible, se organizarán otras actividades por medio de la plataforma de Mediación Virtual (conferencias de profesores o especialistas invitados, asistencia a películas, charlas, recitales, etc.), orientadas hacia el enriquecimiento del curso.

IV. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA

Fecha	Actividad
14 de agosto	Lectura del programa de curso.
	Lectura previa
	- MÚSICA Y RETÓRICA: UNA NUEVA TRAYECTORIA DE LA "ARS MUSICA" Y LA "MUSICA PRACTICA" A COMIENZOS DEL BARROCO
	https://drive.google.com/file/d/1pwphMcFpyhVoIWCtRrT6ihGmk9Wg2hgN/view?usp=drive_link
	- El legado de la tradición clásica. El caso de la ópera barroca
	https://drive.google.com/file/d/1tI0om1OsL7eh52gs-mRW5RDBLFLa6Xw0/view?usp=drive_link
	Sobre filosofía y afectos
21 de agosto	Los afectos Baruch Spinoza.
	https://drive.google.com/file/d/15P8TC1w8GscgeMaWTq6GyPJY81ZbGMBQ/view?usp=drive_link
	Las Pasiones del Alma, René Descartes.
	https://drive.google.com/file/d/1oUC0Qdrtbrajm7t5B3n2KNQdg6M5cUZX/view?usp=drive_link
	Para el espacio de clase
	- Viaje al centro de la ópera:
	https://youtu.be/WMM9j4u899M?si=iVAsPpGDoFD5yChY
28 de agosto	Barroco temprano Monteverdi y la seconda práctica. Orígenes de la ópera: la camerata fiorentina y el estilo recitativo. Euridice. (Peri, Caccini). Orfeo (Monteverdi); ópera en Roma; ópera en Venecia. Obras de audición

<u>obligatoria</u>: Caccini: Perfidissimo volto; Peri: Fragmento de Euridice.Monteverdi: Fragmentos de las óperas Orfeo y La Coronación de Poppea

Lectura previa:

Mito de Orfeo y Euridice

https://drive.google.com/file/d/1IDkd_exDF_xXk2Zarvx6sRpOABUtlkfe/view?usp=drive_link

- El mito de Apolo y Dafne

https://drive.google.com/file/d/15j2E01AOjjyGWTh J4SKP-UUKpDfymld/view?usp=drive link

- Florentine Humanism and the Birth of Opera: The Roots of Operatic "Conventions"

https://drive.google.com/file/d/18mRjzD6gHWK8rFRjjZzofFDyrK7F1R5d/view?usp=drive_link

2- Grout, Donald J. 2008. Historia de la música occidental. (T. I.) Madrid: Alianza. 361-381

Audición: L'Orfeo, Claudio Monteverdi

 $\underline{https://youtu.be/jUep3sqe35o?si=r8OuEvukzaAmZ9SU}$

04 de setiembre	Continuación de contenido anterior e introducción al barroco medio. La Ópera en sus inicios. - Artículo: Claudio Monteverdi: Disonancia y a(e)fecto https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/c14/article/view/16276 Audicion: La liberazione di Ruggiero/ Francesca Caccini Video de ópera completa (veremos el video completo en clase: Duración 1:33:36): https://www.youtube.com/watch?v=WumIwtCOs28&ab_channel=SchulichSchoolofMusic
11 de setiembre	Barroco medio. Música vocal: La cantata; el oratorio (Carissimi, Rossi). Ópera: Italia: El bel canto: Alessandro Scarlatti; Francia: Rameau, Lully.
	Lecturas para mesa redonda grupo 1: Grout, Donald J. 2008. <i>Historia de la música occidental.</i> (T. I.) Madrid: Alianza. 409-437
	Audiciones: Cantate, ariette e duetti, Op. 2: Gite o giorni dolenti/ Barbara Strozzi https://www.youtube.com/watch?v=GnHeyiYHh1c&ab_channel=PeggyBelanger-Topic

Viadana, Lodovico da (ca.1560 - 1627) Exaudi me, Domine (Cento Concerti Ecclesiastici, Op.12, 1602). https://youtu.be/GgHTqJepp24?si=FxCaHlBzdfbElLl3

"Historia di Jephte" Giacomo Carissimi

https://youtu.be/cqhFTQ8apEg?si=ynEXVcc939gFyCNM

Frescobaldi, Ricercare según el Credo, de la misa para la Madonna de Fiori musicali

https://youtu.be/MX0p_GEhclY?si=jGuj6v_zFiGyoU5e

18 de setiembre	Lecturas para mesa redonda grupo 2: Grout, Donald J. 2008. Historia de la música occidental. (T. I.) Madrid: Alianza. 438-471) Película "Le Roi Danse" https://youtu.be/P2Qvg6hO13Q?si=R0jHC0UH5nqDsUBm Audiciones: Giovanni Battista Lully, Marche pour la Cérémonie des Turcs Modo Antiquo https://youtu.be/TDBWHs43IzE?si= GJBRdX q4RH0-gA Asignación de temas de investigación.
25 de setiembre	El concierto, caso de Antonio Vivaldi.
02 de octubre	Barroco tardío: Haendel: culminación de la ópera seria italiana y del oratorio. Obras de audición obligatoria: G. F. Haendel: Giulio Cesare: Acto III, escena 4: Dall'ondoso periglio. Venecia: Vivaldi. Música instrumental y vocal. Obras de audición obligatoria: A. Vivaldi: concierto grosso en sol menor, op. 3, n. 2 RV 578 (I-II mov.). Cine foro: Farinelli il castrato.

09 de octubre	Examen parcial
16 de octubre	Johann Sebastian Bach: Música instrumental: música para instrumento solo; música para teclado: el "Clave bien temperado"; Concertí grossi (Brandemburgos) 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.
23 de octubre	Preclasicismo: características estilísticas y orientaciones estéticas. La ilustración: J.J. Rosseau. Primer avance de investigación.
30 de octubre	Style galant francés: Clavecin: F. Couperin y otros. Sinfonía: L.G. Guillemam. Preclasicismo 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, Ouantz). 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.). Lecturas: Por definir
06 de noviembre	<u>El Clasicismo</u> : 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. W.A. Mozart: Música vocal e instrumental: óperas, música religiosa, sinfonías, conciertos y sonatas para piano y otros instrumentos.

	Obras de audición obligatoria: F. Haydn: Sinfonía n. 56 (I mov.); Sínfonía n. 92 (II mov.); Sinfonía 104 (IV mov.), Cuarteto Op. 54, n. 5: Finale.
	Lecturas: Por definir
	Continuación del clasicismo.
13 de noviembre	Opera 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. Rosseau: Le Devin du Village: escena 1: J'ái perdu tout mon bonheur; C.W. Gluck: Orfeo ed Euridice: Acto II, escena 1 ; G.B. Pergolessi: La serva padrona: Ah, quanto mi esta male, Son imbrogliato io.
	Lecturas: Por definir
20 de noviembre	Segundo avance de investigación/ revisión individual
27 de noviembre	Presentaciones finales
04 de diciembre	Ampliación

V. EVALUACIÓN Desglose

Comprobación de lecturas mediante discusión en clase (mesas redondas).			
Pruebas cortas*			
Exposición de una lecturas			
Examen Parcial**			
Examen Final (2 partes)***			
I. parte: Trabajo de investigación escrito y avances****	30%		
II parte: Justificación del trabajo de investigación y exposición****			

^{*} Dichas pruebas podrán realizarse sin previo aviso, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Régimen Estudiantil Académico.

^{**} La realización del Examen Parcial es obligatoria para acceder al Examen Final.

^{***} Dado que el Examen Final está conformado por dos partes, la falta de alguna de ellas implicará la pérdida total del mismo.

**** El trabajo de investigación es grupal. Se presentarán dos avances de investigación. Estos deben ser presentados y discutidos con la profesora del curso al menos una semana antes de la entrega en forma escrita del trabajo de investigación. Cada avance deberá presentarse por separado a distancia mínima de una semana entre cada uno. **** Esta se realizará bajo la modalidad virtual.

EVALUACIÓN DEL CURSO POR SUFICIENCIA

Trabajo final: escrito 50% Examen final escrito 50%

Al menos un mes antes de finalizar las lecciones, el o la estudiante deberá contactar a la docente del curso, para concordar las fecha de la entrega del trabajo final y del examen final.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Libros

Bach, Johann Sebastian. 2003. Las variaciones Goldberg. España: Idea Books, S.A.

Bukofzer, Manfred F. 1987. Música en la época barroca: de Monteverdi a J.S. Bach. Madrid: Alianza

Downs, Philip G. 1992. *Classical Music: The Era of Haydn, Mozart and Beethoven.* (Norton Introduction to Music History) Nueva York: Norton.

Fubini, Enrico. 1994. La Estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza.

Gembero Ustárroz, María – Ros Fábregas, Emilio. 2007. La música y el Atlántico. Relaciones musicales entre España y Latinoamérica. Granada: Universidad de Granada.

Grout, Donald J. 1980. Historia de la música occidental. (T. I.) Madrid: Alianza.

Harnoncourt, Nikolaus. 2003. El diálogo musical. (3. ed.) Barcelona: Paidós.

Leza, José Máximo, ed. 2014. *Historia de la música en España e Hispanoamérica*. Madrid: Fondo de Cultura Económica. Kaes Long, Megan. 2020. *Hearing homophony. Tonal Expectation at the turn of the Seventeenth century.* New York: Oxford University Press.

López Cano, Rubén. 2011. Música y retórica en el barroco. Barcelona: Amalgama textos.

. 2020. La música cuenta. Retórica, narratividad, dramaturgia, cuerpo y afectos. Barcelona: Esmuc.

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.

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.

Plaza, Juan Bautista. 2011. Temas de música colonial venezolana. Biografías, análisis y documentación. Caracas:

Fundación Juan Bautista Plaza.

Rose, Charles. 1987. Estilo clásico: Havdn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza.

Salazar, Adolfo. 1983. La música en la sociedad europea. (T. II.) Madrid; Alianza.

Schweitzer, Albert. 1968. J. S. Bach: el músico poeta. Buenos Aires: Ricordi.

Suárez Urtubey, Pola. 2007. Historia de la música. Buenos Aires: Claridad.

Talbot, Michael. 1999. Vivaldi. Madrid: Alianza.

Waisman, Leonardo J. 2014. "La música en la América española". En: José Máximo Leza (ed.). *Historia de la música en España e Hispanoamérica*. Vol. 4. Madrid. Fondo de cultura económica.

_____. 2019. Una historia de la música colonial hispanoamericana. Buenos Aires: Gourmet Musical.

Artículos

Ramírez, Miguel. 1996. "Origen y desarrollo de la sinfonía durante el siglo XVIII". *Escena*. Año 19. Número 38: 91-107. Vargas Cullell, María Clara – Madrigal Muñoz, Eduardo. 2008. "De rituales y festividades: Música colonial en la provincia de Costarrica". *Revista de Historia*. Números 57-58: 109-134.

Vicente, Tania. 2006. "Una aproximación al personaje (a propósito de las celebraciones mozartianas)". *Escena*. Año 29. Número 59: 39-50.

_______. 2013. "Música y poesía en el humanismo renacentista" *Escena*. Año 36. Números 72-73: 39-47. _______. 2016. "Entre crucifijos y cantos,: Una aproximación a la problemática de la conquista ideológica en el periodo de colonización por medio de la música" *Escena*. Volumen 76. Número 1: 149-166. Waisman, Leonardo J. 2004. "La música colonial en la Iberoamérica neo-colonial". Acta musicológica. [Vol.] 76, [Fasc.] 1, pp. 117-127.

Es importante recordar que la Universidad cuenta con acceso a diferentes bases de datos internacionales que sirven para complementar la bibliografía propuesta.

VIII. OTROS ELEMENTOS

NORMAS DE CUMPLIMIENTO

- 1. El estudiante deberá apegarse al código de honor y de honestidad académica universitaria. Cualquier muestra de plagio académico en el transcurso de la clase será severamente sancionada y reportada a las autoridades universitarias.
- 2. Excepto en casos de fuerza mayor, las fechas de los exámenes no se pueden posponer. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán tareas o asignaciones después de la fecha asignada y dentro del horario establecido.
- 3. Para tener derecho a examen de ampliación, el alumno deberá haber presentado al examen parcial y el trabajo final.
- 4. Además, el promedio global final del alumno deberá ser de 6.0 como mínimo.
- 5. 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.
- 6. Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento sexual. Todo el estudiantado debe conocer el Reglamento y los procedimientos en caso de denuncias. El reglamento se puede consultar en el siguiente enlace: http://cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento sexual.pdf

