

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

AM-3109 HISTORIA DE LA MÚSICA III

Profesor: Lic. Felipe Solís Arias

Características:

Periodo: semestral

Créditos: 2

Horas de clase: 3 por semana

Modalidad: presencial

Horario: martes 9-11:50 AM

Horas de atención: martes de 3pm-5pm

Descripción:

Estudio del desarrollo de la práctica musical en Occidente durante el período romántico (ca. 1789-1885).

Objetivo general:

- Estudiar los conceptos de naturaleza y valor de la música vigentes en el siglo XIX, y advenimiento del XX, 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 del siglo XIX –melodía, armonía, textura, ritmo, 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 romántico
- Formas y géneros musicales en el período romántico
 - Forma sonata
- 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.
- Asistencia a conferencias, conciertos y películas relacionadas con los contenidos del curso (dentro o fuera del horario del curso).

- El presente curso se basará en el análisis crítico de la historia de música, para ello será necesaria la discusión de lecturas asignadas que sean paralelas a la guía general de contenido.

- La dinámica de la clase incluirá guías de audición y análisis de material gráfico (partituras) con el fin de comprender la práctica común de la música en el paralelo histórico.

- Como incentivo académico del curso, los y las estudiantes tendrán una carga de escritura importante, en la cual se realizará síntesis de artículos relacionados con un tema de interés que será elegido al inicio del semestre y se desarrollará a lo largo del curso. Para cumplir con este punto el estudiante deberá generar un total de 4 artículos (de 2000 a 2500 palabras/ 4 a 5 páginas) que vinculen un mismo tema con enfoques diferentes, los mismos deberán ser deberán ser expuestos en clase y comentados por pares.

- Además, se debe realizar 2 reportes críticos de conferencias y conciertos en los que implique un crítica construida con lecturas propuestas por los y las estudiantes que con el fin de poder balancear la discusión, la conferencia o concierto debe contener una carga importante de música del siglo XIX.

- En ocasiones, responderá pruebas cortas y participará en foros de discusión. A menos de que se indique lo contrario, el trabajo fuera del aula será individual.

- En algunas ocasiones requerirán el uso de laptops o tabletas personales para actividades en línea. Podrán contemplar el uso de teléfonos inteligentes, siempre y cuando le añadan un teclado. Estos aparatos se usarán durante la clase, solamente cuando se indique. Ocasionalmente realizaremos talleres de búsqueda y escritura en el aula con retroalimentación inmediata.

- Se realizarán exámenes a libro abierto.

- Se realizará un trabajo grupal de 7000 palabras que implique elementos de historiografía con el fin de aprender a realizar una historiografía crítica, el tema será elegido en las primeras 3 semanas y los grupos serán conformados por máximo 4 y mínimo 3 personas.

- La citación se realizará a través del sistema Chicago 2014.
-

Evaluación:

*Pruebas cortas 15%

Examen Parcial de audiciones 20%

Examen final de audiciones 20%

Artículo 15%

Artículo 25%

Artículo 3 5%

Artículo 4.....5%

Total 20 %

Reportes críticos de conferencias (5% c/u.)10%

Trabajo grupal 15%

Materiales requeridos

- Burkholder, J. Peter, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca, and Gabriel Menéndez Torrellas. 2011 (2015). "El siglo XVIII", en Historia de la Música Occidental. Madrid: Alianza Editorial, 548-879.
- 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>
- Para la escucha de audiciones se facilitará el sitio de internet para escucharla o bajarla, además algunas serán facilitadas por el profesor del curso en formato digital.
- 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.
- Como parte de una ética de curso y que debe atravesar todos los aspectos relacionados con la presentación de trabajos escritos es importante recalcar:

ARTÍCULO 4. Son faltas muy graves:

1. Plagiar, en todo o en parte, obras intelectuales de cualquier tipo.

1. 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 12 de julio. 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.

Cronograma:

SEMANA	TEMA	LECTURAS Y ACTIVIDADES
1 semana 12- 18 de marzo	Introducción al curso. Lectura revisión y cambios al programa.	Argumentos para trabajar la historia y la historiografía. Ejemplo de la apoteosis del arte Definición de temas de artículos.
2 semana 19- 23 de marzo	Revoluciones Burguesas	
3 semana 26-31 de marzo	No hay clase, Semana Santa	
4 semana 2 -8 de abril	Beethoven	Lecturas hermenéuticas de la mujer en arte/comunicación/ cultura. El caso del <i>Friso de Beethoven</i> de Gustav Klimt Definición de temas de artículos. La técnica del piano, Gerardo Duarte.

5 semana 15- 22 de abril	La generación Romántica: la canción y la música para piano Conferencia 1	Páginas 712- 753 Guías de audición. Sonatas tardías de Beethoven, expositor (por confirmar). Exposiciones de artículo 1
6 semana 23 - 27 de abril	Semana Universitaria	Se trabajará respecto al artículo 2
7 semana 30 de abril- 6 de mayo	El romanticismo en las formas clásicas	Páginas 755- 753 Expositores y pares. Exposición de artículo 2 Clase magistral, la forma como vehículo expresivo en las sonatas para piano de Beethoven, material del profesor.
8 semana 7- 13 de mayo	Examen parcial de audiciones	Entrega del reporte de conferencia
9 semana 14- 20 de mayo	Gira del profesor, no habrá clase presencial El romanticismo en las formas clásicas.	Entrega del artículo 2 Esta semana no habrá lecciones debido a una gira de la orquesta de guitarras, por tanto se recibirá un reporte de lectura de 1000 a 2000 palabras.
10 semana 21 - 27 de mayo	Conferencia 10 a 11 50 El Nocturno Expositor Norberto García	MÚSICA DE TRADICIÓN ORAL Y ROMANTICISMO Author(s): Miguel Manzano Alonso Source: Revista de Musicología, Vol. 14, No. 1/2, III Congreso Nacional de Musicología
11 semana 28 de mayo-3 de junio	La ópera Romántica en la primera mitad del siglo XIX	Pag 786-812 Reporte de conferencia
12 semana 4 de 10 de junio	La ópera y el teatro musical en la segunda mitad del siglo XIX	Páginas 814-851 Adorno: el cazador furtivo Exposición de artículo 3

13 semana 11- 17 de junio	El romanticismo tardío en Alemania	p 854-879 Fubini, Enrico. El romanticismo: Entre música y filosofía. Valencia: Colección Estética y Crítica, 1999.
14 semana 18-24 de junio	Tradiciones divergentes	Pag. 882-901 Lectura: MEDIEVALISMO Y ORIENTALISMO: "EL PASADO ES UN PAÍS EXTRANJERO" Author(s): María Eugenia Góngora Díaz Exposición de artículo 4
15 semana 25- 29 de junio	Wagner y el drama musical. El retorno de la sinfonía.	Blanning: Lugares y espacios: del Palacio al estadio
16 semana 2-8 de julio	Examen final de audiciones	

Bibliografía referencial:

Adorno, Theodore. Escritos Musicales IV. Madrid: Ediciones Akal, 2008.

Blanning, Tim. El triunfo de la música. Los compositores, los intérpretes y el público desde 1700 hasta la actualidad. Barcelona: Acantilado, 2011.

Burkholder, J. Peter, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca, and Gabriel Menéndez Torrellas. 2011 (2015). "El siglo XVIII", en Historia de la Música Occidental. Madrid: Alianza Editorial, 548 -879.

Cannova Paula, Eckemayer Martín. Historia e Historiografía de la música. sd. Universidad Nacional de la Plata Argentina.

Chiantore, Luca. Beethoven al piano. Barcelona: Editorial Nortedur, 2010.
_____. Historia de la técnica pianística. Madrid: Alianza Editorial, 2011.

Díaz Arias, David. La construcción de la nación: teoría e historia. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2004.

Evan Bonds, Mark. La música como pensamiento. El público y la música instrumental en la época de Beethoven. Barcelona: Acantilado, 2014. Introducción

Fubini, Enrico. El romanticismo: Entre música y filosofía. Valencia: Colección Estética y Crítica, 1999.

Bibliografía de consulta:

Béhague, Gerard. 2006. "Music in the "New World": The Baroque in Mexico and Brazil". En *The world of baroque music: new perspectives*, editado por George B. Stauffer, 253-280. Bloomington: Indiana University Press.

Béhague, Gerard and Carolina Robertson. "Latin America." *Grove Music Online*. Oxford Music Online. Oxford University Press, accessed August 5, 20157
<http://www.oxfordmusiconline.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/subscriber/article/grove/music/16072>.

Bernand, Carmen. 2009. "Músicas mestizas, músicas populares, músicas latinas: gestación colonial, identidades republicanas y globalización". *Co-herencia*, 6 (11), 87-106.

Booth, Wayne, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. 2008. *The Craft of Research*. Chicago: University of Chicago Press.

Burke, Peter. 2006. *Formas de Historia Cultural*. Traducido por Belén Urrutia. Madrid: Alianza.

Burkholder, J. Peter, Donald Jay Grout, and Claude V. Palisca. 2015. *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Editorial.

Burkholder, J. Peter, Donald Jay Grout, and Claude V. Palisca. 2008. *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Editorial.

Burkholder, J. Peter, and Claude V. Palisca. 2006. *Norton anthology of Western music*. Vol. 1, New York: W.W. Norton.

Burkholder, James Peter, and Claude V. Palisca. 2006. *Norton anthology of Western music*. Vol. 2, New York: W. W. Norton.

Burkholder, J. Peter, Claude V. Palisca, and Donald Jay Grout. 2006. *Norton recorded anthology of western music*. Volume 1. New York: W.W. Norton.

Burkholder, J. Peter, Claude V. Palisca, and Donald Jay Grout. 2006. *Norton recorded anthology of western music: v. 2*. New York: Naxos.

Burkholder, J. Peter, Jennifer L. King, and Donald Jay Grout. 2006. *Study and listening guide for A history of western music, seventh edition*, by J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout and Claude V. Palisca and *Norton anthology of western music, fifth edition*, [edited] by J. Peter Burkholder and Claude V. Palisca. New York: W.W. Norton.

Cabezas Bolaños, Esteban. 2005. "La organización de archivos musicales: marco conceptual". *Información, Cultura y Sociedad* 13: 81-99

Carlino, Paula. 2006. *Escribir, leer y aprender en la universidad: una introducción a la alfabetización académica* / P. Carlino. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Carlino, Paula. 2004. "El proceso de escritura académica: cuatro dificultades de la enseñanza universitaria." *Educere, Revista Venezolana De Educación*, (26): 321-327 <http://www.aacademica.com/paula.carlino/104.pdf>.

Wingell, Richard, and Silvia Herzog. 2001. *Introduction to Research in Music*. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Wingell, Richard. J. 2001. *Writing about Music: An Introductory Guide*. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Bases de datos en línea disponibles en la biblioteca virtual del SIBDI

EBSCOHost

E-brary

Oxford Music Online

JSTOR Arts and Sciences III

PROQUEST: Academic Research Library

PROQUEST: Dissertation and theses, full text

SPRINGER

PROQUEST: Full Music Periodicals

Otras bases de datos y blogs de interés

Alia Vox <http://www.alia-vox.com/>

BaroqueDance.com <http://www.baroquedance.com/menu.htm>