

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES MUSICALES
ENSEÑANZA DE LA MÚSICA
PROFESOR: MM. FELIPE SOLÍS ARIAS
II- 2019

HISTORIA DE LA MÚSICA II **(AM 2110)**

CARACTERÍSTICAS

Horas: 3 horas semanales

Créditos: 2

Periodo: semestral

DESCRIPCIÓN

El curso de Historia de la Música II está diseñado para todos los estudiantes de la carrera de Enseñanza de la Música que desean obtener un Bachillerato. 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. 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.
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 la Universidad de Costa Rica y otras instituciones del país.
8. Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el curso a la hora de ejecutar o analizar obras pertenecientes al periodo estudiado.

CONTENIDOS (CRONOGRAMA SUJETO A CAMBIOS)

14 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.

21 de agosto:

Continuación de la lección anterior.

28 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.

4 de setiembre:

Barroco medio: Música instrumental: La sonata, el *concerto*, la sinfonía. La escuela de Boloña.

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

11 de setiembre

Barroco medio. Música vocal: La cantata; el oratorio (Carissimi, Rossi). Ópera: Italia: *El bel canto*: Alessandro Scarlatti; Francia: Rameau, Lully.

Obras de audición obligatoria: G. Carissimi: Historia di Jephthe: Plorate colles, Plorate filii Israel. A. Scarlatti: La Griselda: Acto II, escena 1: Mi rivedi; J. P. Rameau: Hippolyte et Aricie: Acto IV, escena 1: Ah! Faut-il.

18 de setiembre:

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

Obra de audición obligatoria: G. F. Haendel: Giulio Cesare: Acto III, escena 4: Dall'ondoso periglio.

25 de setiembre:

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.).

2 de octubre: Examen Parcial

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 (Overtures); 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.

09 de octubre:

Continuación de la lección anterior

16 de octubre:

Música colonial latinoamericana: 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.

23 de octubre:

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

30 de octubre

Presentación del primer avance de investigación.

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.).

6 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'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.

13 de noviembre:

Presentación del segundo avance de investigación.

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.

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.

20 de noviembre:

Entrega del Trabajo Final (Primera parte)

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

27 de noviembre:

Continuación de la lección anterior

4 de diciembre: Trabajo Final (Segunda parte)

EVALUACIÓN

Trabajo en clase 30%

Presentación de 5 artículos (revisión de pares) 20%

I. parte: Trabajo de investigación escrito, avances 20%**

Examen de audiciones 10%

II parte: Justificación del trabajo de investigación y exposición**** 20%

*** 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.

**** Todos los alumnos involucrados en la confección del trabajo deben estar presentes obligatoriamente el día de la exposición.

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.

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.

Para tener derecho a examen de ampliación, el alumno deberá haber presentado al examen parcial y el trabajo final. Además, 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

El examen por suficiencia se compone de tres partes:

1. Trabajo de investigación escrito	30%
2. Examen final (escrito y auditivo)	40%
3. Examen final oral****	30%

**** En el examen final oral por suficiencia, se evaluará la capacidad del estudiante de mantener una conversación clara, concisa y crítica sobre diferentes temas del curso.

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará alrededor de una serie de clases magistrales impartidas por la profesora, la discusión de lecturas asignadas previamente, 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 al inicio de las lecciones o después del recreo.

Los 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 (conferencias de profesores o especialistas invitados, asistencia a películas, charlas, recitales, etc.), orientadas hacia el enriquecimiento del curso.

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
- 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.
- 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.
- Fuller, Sarah. 1987. *European Musical Heritage 800-1750*. Nueva York: A. Knopf.
- Geiringer, Karl. 1982. *J.S. Bach: Culminación de una era*. Madrid: Altalena.
- 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.
- 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.
- Lang, Paul Henry. 1998. *Reflexiones sobre la música*. Madrid : Debate.
- Lester, Joel. 1992. *Compositional Theory in the Eighteenth Century*. Cambridge, Mass. Harvard University Press.
- Leza, José Máximo, ed. 2014. *Historia de la música en España e Hispanoamérica*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- López Cano, Rubén. 2011. *Música y retórica en el barroco*. Barcelona: Amalgama textos.
- Marshall, Robert L. 1989. *The Music of Johann Sebastian Bach: The Sources, The Style, the Significance*. Nueva York: Schirmer 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.
- 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.
- 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: Haydn, 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.
- Talamon, Gastón O. 1989. *Historia de la música: Del Siglo XVIII a nuestros días*. Buenos Aires: Ricordi.
- Talbot, Michael. 1999. *Vivaldi*. Madrid: Alianza.

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.

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.
- 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.

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

