

UNED-SÉNIOR CURS 2016-2017

HISTORIA DEL ARTE. MÚSICA Y ARTES VISUALES, DEL BARROCO AL SIGLO XX

Docentes: Francesc Conesa (FC) y Josep Bracons (JB)

Guía didáctica de la asignatura a desarrollar durante el segundo cuatrimestre del curso (febrero- mayo 2017).

Clases los jueves de 18 a 20h

1. PRESENTACIÓN
2. OBJETIVOS
3. TEMARIO
4. METODOLOGÍA
5. BIBLIOGRAFÍA
6. EVALUACIÓN

1. PRESENTACIÓN

El planteamiento de la asignatura Historia del Arte. Música y artes visuales del Barroco al siglo XX, propone una visión integradora de la historia del arte que relaciona dos aspectos de la creación artística occidental que normalmente se consideran separadamente: la música y las artes visuales. Se trata pues de poner de manifiesto el trasfondo cultural que enlaza las expresiones musicales y artísticas en determinados momentos comprendidos entre el siglo XVII y el siglo XX. Se verá, por ejemplo, la importancia que la temática mitológica adquiere durante el barroco, tal como reflejan en sus respectivos ámbitos el Orfeo de Monteverdi y la pintura de Velázquez, por ejemplo. Semejantemente se hablará de dos grandes creadores que, cada uno en su ámbito, rompen con el clasicismo y evolucionan hacia el romanticismo: Beethoven y Goya. A continuación, se hablará del historicismo, una corriente cultural predominante en el siglo XIX que se manifiesta tanto en las óperas de Verdi como en la pintura y la arquitectura decimonónicas. El curso permitirá analizar también el

esplendor cultural de Viena, capital imperial, alrededor de 1900 y su enorme influencia en toda la cultura del siglo XX. Igualmente, se hablará de la aportación de Rusia en la cultura contemporánea, al final de la época de los zares y durante los primeros tiempos de la Revolución. El último bloque temático del curso hará referencia a la gran tragedia del siglo XX europeo: el nazismo y la Segunda Guerra Mundial y su impacto en el ámbito musical y artístico. El curso incluye un concierto en la Escola Municipal de Música *Blai Net* de Sant Boi y un debate que servirá de introducción general y de explicación sobre la evolución del concepto de arte.

2. OBJETIVOS

Entre los principales objetivos, destacan

- Conocimiento y comprensión global de la historia de la cultura occidental moderna y contemporánea a partir de sus expresiones musicales y plásticas.
- Conocimiento y comprensión de las grandes etapas y de las figuras principales de la historia de la música entre el Barroco y el siglo XX.
- Conocimiento y comprensión de las grandes etapas de la historia de las artes visuales entre el Barroco y el siglo XX.
- Conocimiento de los métodos de análisis e interpretación de las obras musicales.
- Conocimiento de las formas musicales más características entre el siglo XVII y el siglo XX.
- Reflexionar sobre la diversidad de formas y medios de expresión artística y de la creatividad.
- Fomentar el diálogo y la curiosidad a partir del intercambio de puntos de vista y opiniones.

3. TEMARIO

3.1 Presentación del curso. Debate: Arte y Música. Evolución del concepto de arte en la cultura occidental (FC y JB).

3.2 Sobre el Orfeo de Monteverdi (FC)

- Los mitos en los orígenes de la música occidental. Música mundana, música humana.
- La Camerata Fiorentina y el espíritu de la tragedia griega.

- La cultura dramática del barroco musical en el Orfeo de Monteverdi.

3.3 La mitología en las artes visuales del Renacimiento y el Barroco (JB).

- Las metamorfosis de Ovidio como principal fuente de inspiración.
- Diferentes maneras de interpretar los mitos, entre el historicismo y las versiones en clave actual.
- El mito de Orfeo en las artes plásticas.

3.4 Beethoven, músico de la conciencia (FC)

- El mito romántico de Beethoven: la fusión perfecta de vida y obra.
- Beethoven sin herida: acción de gracias y reconciliación en los grandes movimientos lentos.
- Luchar, sufrir, vencer: Fidelio.

3.5 Goya en los orígenes de la pintura moderna (JB)

- Goya neoclásico, Goya romántico.
- De la pintura al servicio de ... a la pintura como medio de expresión personal.
- La influencia de Goya en la pintura de los siglos XIX y XX.

3.6 Giuseppe Verdi, dramaturgo musical (FC)

- Nuevo lenguaje y nuevas voces al servicio de la eficacia y la verosimilitud.
- El milagro de la trilogía popular: Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata.

3.7 El historicismo en la arquitectura y las artes visuales del siglo XIX (JB)

- Arquitecturas neoclásicas y neomedievales.
- La utilización de la historia en clave contemporánea.
- Los teatros de ópera, grandes exponentes de la arquitectura del siglo XIX.

3.8 Ellos neuróticos, y ellas histéricas: la música en la Viena de Freud (FC)

- El último Brahms: nostálgico, tierno y taciturno.
- Gustav Mahler: la sinfonía imposible.

- Mujeres que matan: Elektra, Erwartung, Lulú.

3.9 Viena, gran capital artística europea (JB)

- La versión vienesa del modernismo.
- La arquitectura de la Secesión, antesala de la arquitectura moderna.
- Gustav Klimt y Egon Schiele.

3.10 El alma rusa (FC)

- Boris Godunov, el legado de un visionario autodidacta.
- Schostakóvich y Eisenstein, un encuentro póstumo.
- La Consagración de la Primavera: la gran ruptura.

3.11 Picasso y los ballets Rusos (JB)

- La evolución artística de Picasso después del cubismo y la influencia de los ballets rusos.
- Las vanguardias Rusas.

3.12 La música en el III Reich (FC)

- El III Reich como puesta en escena de un drama wagneriano.
- La Música degenerada.
- La música en los campos de concentración.

3.13 La Bauhaus, pieza fundamental para la definición de la modernidad (JB)

- Las teorías de Kandinkij y su influencia en el desarrollo del arte abstracto.
- La relación entre arte abstracto y arquitectura contemporánea.
- La diáspora de la Bauhaus y su influencia en el arte del siglo XX.

3.14 Clase práctica. Propuesta de concierto a determinar

4. METODOLOGÍA

El curso consta de trece sesiones presenciales de 2 horas de duración cada una y de una clase práctica (Concierto). Total: 30 horas.

Las sesiones relativas a las artes visuales se realizarán con proyección de

power point y consultas en la web.

Las sesiones relativas a la música se realizarán a través de audiciones de las obras musicales elegidas para el curso.

5. Bibliografía

Historia de las artes visuales, del barroco al siglo XX

E. H. GOMBRICH: *Història de l'art* (hay varias ediciones, en catalán y en castellano)

OVIDI: *Les metamorfosis* (hay varias ediciones, en catalán y en castellano)

Hugh Honour: El romanticismo. Madrid: Alianza

Carlos REYERO: Introducción al arte occidental del siglo XIX. Madrid: Cátedra, 2014

Carl E. SCHORSKE: La Viena fin de siglo. Buenos Aires. Siglo XXI, 2011

V. Kandinsky: *D'allò espiritual en l'art i Punt i línia sobre el pla* (hay varias ediciones, en catalán y en castellano)

Mario de Michel: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza

Pierre Daix, Alica MARTORELL: Historia cultural del arte moderno. El siglo XX. Madrid: Cátedra, 2002

Historia de la música, del barroco al siglo XX

COOK, N. De Madonna al Canto Gregoriano. Madrid, Alianza Editorial 2012

COPLAND, A. Cómo escuchar la música. Madrid: Fondo de cultura Económica.

GRIFFITHS, P. Breve Historia de la Música Occidental. Madrid, Akal 2009

HILL, J.W .. La música barroca. Música en Europa occidental, 1580-1750. Madrid, Akal 2008

JAY GROUT, D. Historia de la música Occidental, 1 Y 2. Madrid: Alianza Editorial, 1984

MILA, M. Historia de la Música. Barcelona, Ed. Bruguera 1981

ROSS, A. El Ruido Eterno. Barcelona, Seix Barral 2009

ROSS, A. Escucha esto. Barcelona, Seix Barral 2012

6. Evaluación

La evaluación de la asignatura es continua, en función de la asistencia y participación de los estudiantes en las clases. Se valorarán también la implicación y las aportaciones personales.