

GUÍA DIDÁCTICA DEL CURSO DE HISTORIA DE LA MÚSICA

LOS COMPOSITORES

A TRAVÉS DE SUS OBRAS (II)

Docente: Xavier Dotras Dotras
Curso 2016-2017. UNED Sènior
UNED Província Barcelona Canet de Mar

1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

La historia de la música occidental es un activo importante en la cultura de nuestra civilización. Hay que ser conscientes de lo que la música ha representado y representa dentro del arte y la cultura, el peso específico que tiene. La música es una de las artes a la vez más utilizada (es preciso no olvidar la incidencia que tiene la música popular en nuestra sociedad), pero según cómo también es muy desconocida, si nos referimos a la poca aceptación que pueda tener la música culta en según qué estratos de la sociedad. Seguramente este desconocimiento es debido a esta doble vertiente que tiene: por un lado un fuerte componente artístico, creativo, sensorial y por el otro un componente técnico-científico, que, a menudo, lo aleja de los oídos más acostumbrados a las tonadas más populares y ligeras.

Por esta razón, creemos que es necesario insistir en el conocimiento de las obras que por su importancia tanto artístico como histórico, han condicionado el desarrollo de la historia musical de nuestra cultura. También creemos que es importante a la hora de asimilar la relevancia y grandeza de estas, hacer mención a los hechos que trajeron a que estas obras se crearan. La biografía del autor y, en muchos casos los hechos extra-musicales que propiciaron estas obras o bien los que se derivaron, son muy importantes a la hora de entenderlas, valorarlas y apreciarlas.

Despertar interés hacia una obra o hacia un autor particular a menudo no sólo depende de una simple audición. En muchos casos, y sobre todo en obras complejas, descubrir sus estructuras formales, sus secretos, sus curiosidades, su contexto histórico, las causas que le dieron lugar y sus singularidades harán que el interés crezca exponencialmente, no sólo para aquella obra, sino también por el grueso de las obras de aquel compositor o de su período.

Creemos que la asignatura "Los compositores a través de sus obras (II)" puede ayudar a tomar conciencia de unas virtudes, de unos valores, de unos hechos y de

unos personajes que han acontecido en la historia de nuestra civilización y que han ayudado a vertebrarla.

2. INTRODUCCIÓN GENERAL A LA MATERIA

Esta materia se estructurará cronológicamente de forma retrógrada, es decir, comenzará en el siglo XX y terminará en el clasicismo. Aparte de la materia más específica, es decir, del tratamiento de las obras desde diferentes puntos de vista, también se hará una introducción histórica tanto del contexto (el periodo, las corrientes artísticas) cómo del compositor en sí. También se tratarán los hechos extra-musicales que están relacionados con la obra y que de alguna manera ayudan a entender y comprender más el porqué de su existencia y de su creación. También se hará una introducción sobre el tipo de obra que se tratará teniendo en cuenta su esencia en cuanto a género musical. Por otro lado se extraerán las partes más representativas y/o más ilustrativas de las obras para hacer análisis desde diferentes perspectivas: formal, instrumental, melódico, armónico, etc.

Los autores tratados serán los siguientes:

- Clásico:
L. van Beethoven
- Romanticismo:
F. Chopin
- El post-romanticismo:
S. Rachmanninov
- Del siglo XX
I. Stravinsky
- El jazz:
B. Evans
M. Davis
- Música de películas:
E. Morricone

3. OBJETIVOS

- Valoración de los elementos distintivos de la cultura occidental

- Valoración de los elementos distintivos de la música occidental
- Conocer los hechos y los personajes más importantes relacionados con la música de la cultura occidental
- Adquirir un sustrato cultural y musical que nos ayude a entender la evolución de diferentes estilos y épocas en la historia de la música
- Crear interés por todo lo que tiene un valor artístico y cultural, dando énfasis a los hechos y personajes concretamente musicales.
- Valorar la música como un elemento y como un medio de comunicación y expresión personal e interpersonal
- Profundizar en la historia de la música
- Respetar todo hecho musical valorando las manifestaciones musicales de épocas diferentes del actual
- Reconocer y valorar hechos extra musicales que se acontecen en el contexto del hecho propiamente musical que se trabajará
- Crear debates sobre nuestro patrimonio musical
- Identificar los hechos más representativos de nuestro entorno musical
- Descubrir el jazz como un universo sonoro capaz de proporcionar sensaciones auditivas e intelectuales interesantes, sutiles y emotivos.

4. REQUISITOS PREVIOS

No harán falta conocimientos previos de música ni de historia de la música para cursar esta asignatura. Evidentemente si se tienen, nos proporcionarán una mejor absorción de los conocimientos, pero no por eso serán imprescindibles. Dentro de cada unidad habrá una parte dedicada a adquirir ciertos conocimientos globales que ayudarán al alumno/a a entender las partes más técnicas de esta asignatura.

Los alumnos podrán emplear como apoyo todo el abanico de posibilidades que ofrece internet en la preparación y desarrollo de la asignatura (youtube, spotify, itunes, etc). El profesor ofrecerá además unos listados de links donde se podrá encontrar toda esta información. También se dispondrá de una oferta bibliográfica donde el alumno podrá adquirir y ampliar sus conocimientos.

5. LOS MEDIOS

El curso estará dividido en 15 sesiones de carácter presencial de 2 horas cada una (30 horas en total). Una sesión se hará fuera del aula: el concierto de final de trimestre.

Las sesiones combinarán la clase magistral, el debate con los alumnos, la audición de piezas musicales, la proyección de vídeos y la interpretación de ejemplos por parte del profesor.

Se utilizarán los recursos que ofrece internet para el desarrollo de las clases y también fotocopias para facilitar mejor la comprensión de los contenidos por parte del alumnado.

Se crearán diálogos y debates con el alumnado para favorecer la absorción de las materias explicadas.

6. CONTENIDOS

Unidad 1: Bill Evans. Composiciones para trío

1. *Introducción biográfica del compositor/intérprete*
2. *Datos biográficos relacionados con obras del compositor*
3. *Hechos extra-musicales relacionados con las obras*
4. *Influencia de Bill Evans a los pianistas de jazz posteriores*
5. *El trío de jazz*
6. *Los 4 tríos más importantes de Bill Evans*
7. *Contenido de algunos de los temas (partes, forma, carácter, etc.)*
8. *Análisis parcial de algunos de los temas*
9. *Impacto y la influencia de la obra en su contexto y en la historia del jazz en general*
10. *Audiciones y visualizaciones*

Unidad 2: Miles Davis. Kind of blue

1. *Datos biográficos del compositor/interprete relacionadas con la grabación de este álbum*
2. *Hechos extra-musicales relacionados con la grabación*
3. *El contenido de la grabación: (piezas, instrumentación, forma, carácter, etc.)*
4. *Dietario de la grabación*
5. *Análisis parcial de algunos temas*
6. *Impacto y influencia del álbum dentro de su contexto y en la historia del jazz en general*
7. *Audiciones y visualizaciones*

Unidad 3: Ennio Morricone. Film score

1. *Datos biográficos del compositor relacionadas con su trabajo*
2. *Hechos extra-musicales relacionados con sus obras*
3. *El contenido de algunas de sus obras: (piezas, instrumentación, forma, texto, carácter, etc.)*
4. *Análisis parcial de algunas obras*
5. *Impacto y la influencia de sus obras en su contexto y en la historia de la música en general*
6. *Audiciones y visualizaciones*

Unidad 4: Rachmanninov. Conciertos 2 y 3 para piano y orquesta

1. *Introducción biográfica del compositor*
2. *Datos biográficos de los conciertos relacionados con el compositor*

3. *Hechos extra-musicales relacionados con los conciertos*
4. *Contenidos de los conciertos: (partes, instrumentación, forma, carácter, etc.)*
5. *Análisis parcial de los conciertos*
6. *Impacto y la influencia de los conciertos dentro de su contexto y en la historia de la música en general*
7. *Audiciones y visualizaciones*

UNIDAD 5: Stravinsky. Los ballets Russes

1. *Datos biográficos del compositor relacionadas con los ballets*
2. *Hechos extra-musicales relacionados con los ballets*
3. *El ballet*
4. *Contenido de los ballets: (partes, instrumentación, forma, carácter, etc.)*
5. *Análisis parcial de fragmentos de los ballets*
6. *Impacto y la influencia de los ballets en su contexto y en la historia de la música en general*
7. *Audiciones y visualizaciones*

UNIDAD 6: Chopin. Obras para piano

1. *Introducción biográfica del compositor*
2. *Datos biográficos relacionados con obras del compositor*
3. *Hechos extra-musicales relacionados con las obras*
4. *El contenido de las obras: (partes, instrumentación, forma, carácter, etc.)*
5. *Análisis de algunas obras*
6. *Impacto y la influencia de la obra en su contexto y en la historia de la música en general*
7. *Audiciones y visualizaciones*

UNIDAD 7: Beethoven. Sinfonías y sonatas

1. *Datos biográficos relacionados con obras del compositor*
2. *Hechos extra-musicales relacionados con las obras*
3. *La sinfonía. Estructura formal*
4. *El contenido de las obras: (partes, instrumentación, forma, carácter, etc.)*
5. *Análisis parcial de las obras*
6. *Impacto y la influencia de la obra en su contexto y en la historia de la música en general*
7. *Audiciones y visualizaciones*

UNIDAD 8: Concierto final de semestre

7. GUIA BIBLIOGRÁFICA

- Historia de la música occidental. Donald J. Grout (Alianza Música)
- Diccionario de la música. Roland de Candé (Edicions 62)
- Curso de formas musicales. J. Zamacois (trabajo)

- Música 4. Rosa alemán (Ed. Teide)
- Ludwig van Beethoven. John van den Eynde (Ediciones Rueda)
- Ludwig van Beethoven. Xose Aniñoa (Daimon)
- Beethoven. Emil Ludwig (Anaya)
- Chopin. Ana Nuño, J.C. Moreno, Josep Pascual. (Deutsche Grammophon)
- Chopin. André Lavagne (Espasa-Calpe)
- Música y palabras. Rafael Esteve (Océano)
- Vida y música de Bill Evans. Pettinger Petter (Globalrythm)
- Historias curiosas del jazz. Lawrence Lindt (Ma no troppo)
- Millas de Davis y Kind of Blue. Ashley Fahn (Trayectos)
- Miles, la autobiografía. Miles Davis/Quincy Troupe (Alba)
- Enciclopedia "Maestros del jazz" (Planeta Agostini)
- Jazz. La historia completa. Julia Rolf (Ma no troppo)
- Historia del jazz moderno. Frank Tirro (Ma no troppo)
- Jazz. Merwin Cooke (Ediciones Destino)
- Cien bandas sonoras en la historia del cine. Roberto Cueto (Nuer)
- Enciclopedia "Cine y música" (Salvat)
- Atlas de música (Alianza)
- La música. Magda Güell, Lys Vilà (Barcanova)
- El lenguaje de la armonía. Lluís Vergés (Boileau)
- Stravinsky. André Lischké (Espasa-Calpe)
- Els palíndroms musicals. Jesús Lladó Parellada (Dinsic.cat)

8. EVALUACIÓN

La evaluación de esta asignatura responde a los principios de la evaluación continua. Los principales elementos contemplados para evaluar el aprendizaje de los participantes serán la asistencia a un mínimo del 80% de las clases y la participación activa del alumnado en el aula.