

CONTENIDO

UNED SENIOR CURSO 2022-2023	1
Asignatura: Música.....	1
Presentación:.....	1
Objetivos.....	2
Metodología.....	2
Contenidos	2
Programa.....	3

UNED SENIOR CURSO ACADÉMICO 2022-2023

ASIGNATURA: Música

PROFESOR: Sílvia María Mondino

PRESENTACION

La música es una de las disciplinas artísticas más completa, espejo de sus tiempos y fiel testigo de movimientos sociales y humanos. Con su ser en constante evolución y capaz no sólo de retratar los estados de ánimos del compositor y del intérprete, si no de adaptarse a los del propio oyente, permite compartir emociones y conocimientos también cuando no haya una preparación previa en quien la escuche. Simplemente se pide un ánimo abierto a ser guiado en descubrir nuevas músicas y estilos.

A través de un recorrido semanal de escuchas compartidas, quiero trazar un mapa sonoro al que puedan ir aportando los alumnos sus propios conocimientos y experiencias, en un dialogo enriquecedor y en constante progreso. También se compartirá una agenda semanal o mensual con el alumnado, para poner en conocimiento actividades en el territorio en relación con la materia propuesta, para estimular un intercambio de experiencias y ampliar las posibilidades de escuchar en vivo parte de las músicas de las que se hablará en los diversos módulos.

He querido de alguna manera circunscribir la materia a un periodo bien claro, la escena musical europea desde la segunda mitad del siglo XVII hasta la primera mitad del XVIII, muy rico en personajes de primer nivel y de un repertorio muy variado, interesante y en algunos casos seguramente bien conocido, para ofrecer también nuevos y diferentes puntos de vistas, y de esta manera estimular en el oyente un espíritu crítico y bien informado.

En las escuchas se guiará al alumnado al conocimiento de las características principales de los diversos instrumentos, de las formas musicales que se tratarán, de las vidas de los autores y sus periodos históricos, además de llevar a comparar las diferentes interpretaciones con el objetivo de crear un cuadro general de la materia lo más completo posible, proponiendo ejemplos claros y muy interesantes, para crear sinergia con los alumnos.

OBJETIVOS

Me gustaría con este curso poder transmitir parte de los conocimientos acumulados en más de 30 años de carrera musical como intérprete y pedagoga, sobre todo de repertorio del siglo XVII/XVIII, manteniendo el objetivo propio del proyecto de UNED Sénior como “**programa formativo** dirigido a **personas mayores de 55 años** que busquen completar su experiencia profesional y conocimientos previos, sean cuales sean, con una formación que permita **actualizarse** y adquirir una **mayor comprensión y participación en la sociedad actual**”.

METODOLOGIA

La actividad docente del curso se articulará en sesiones semanales. Las lecturas, audiciones y demás actividades sobre las que se basa la sesión presencial no son obligatorias, pero sí altamente recomendables para un mayor disfrute y aprovechamiento de cada sesión.

Se proporcionará a los asistentes material de guía para cada clase, donde encontrar los links y las informaciones básicas sobre la materia de la semana.

El desarrollo de las sesiones presenciales se complementará con actividades –cuya programación se irá concretando a lo largo del curso en función del contenido de la materia de estudio y la disponibilidad de los participantes y las limitaciones debidas a la pandemia– que serán anunciadas con la suficiente antelación.

Las propuestas del profesor suponen, en todo caso, un programa abierto a todas los comentarios y aportaciones que los alumnos deseen realizar.

Semanalmente se señalarán a los alumnos actividades, (conciertos, estrenos de óperas, exposiciones, emisiones en streaming en la red, etc....) que puedan favorecer un punto de salida a la investigación propia del alumno sobre estilos y contenidos, y ser comentados en las siguientes clases para solucionar dudas y curiosidades que puedan haber surgidos en los oyentes.

CONTENIDOS

Los contenidos que pasamos a esquematizar a continuación tienen un carácter orientativo y serán desarrollados amoldándose al alumnado y a sus tiempos.

Se ha estructurado la materia en unos módulos básicos, siendo más bien una guía general que se podrá variar, ampliar, subdividir, mezclarse o intercambiar, siguiendo la evolución natural de la asignatura, a raíz de las aportaciones personales de los asistentes, y a través de ejemplos personales, debates, intereses, experiencias, gustos...

PROGRAMA

LA EUROPA MUSICAL DESDE LUIS XIV HASTA FEDERICO EL GRANDE DE PRUSIA, LA EDAD DE HAENDEL, BACH, TELEMANN Y VIVALDI.

Módulo 1: LA REVOLUCIÓN INTELECTUAL, EL SIGLO DE LAS LUCES

Artificio y arte.

Escuelas e instituciones.

La consolidación del sistema temperado: la nueva armonía El contrapunto y el arte de la fuga.

El concepto de forma y el arte de la variación.

La imitación de la naturaleza y la mística descriptiva.

Módulo 2: LA MUSICA INSTRUMENTAL ITALIANA, AUSTRIACA Y ALEMANA

El concierto como forma ideal: los diferentes tipos de concierto.

La sonata como forma-madre.

La sinfonía y los otros géneros instrumentales de conjunto.

Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, los otros maestros venecianos y sus discípulos.

Dall’Abaco y Tartini

La escuela austriaca: Biber y Muffat

Módulo 3: GEORG PHILIPP TELEMANN

Módulo 4: LA ESCUELA FRANCESA

El triunfo del clavicémbalo.

Couperin y Rameau.

Charpentier, Lully o “Le roi danse”.

La voix humaine: la viola da gamba, auge y caída.

Módulo 5: LA MUSICA VOCAL: EL ETERNO DUELO ENTRE LO SACRO Y LO PROFANO

El melodrama de Zeno y de Metastasio.

El “Aria”.

Tipología de la ópera.

El melodrama de Alessandro Scarlatti y de los maestros italianos.

La ópera en Europa.

La cantata profana.

El oratorio.

La cantata y la pasión luterana en contraposición con la música litúrgica católica.

Módulo 6: BACH

Los Bach, una dinastía musical.

Las cantatas de Bach.

Oratorios, cantatas profanas y pasiones.

Las otras músicas sacras y la producción cembalo-organística.

Los conciertos y la música de cámara.

Las obras especulativas de Bach.

Módulo 8: HAENDEL

Las primeras obras de Haendel y sus melodramas.

El Mesías las demás páginas vocales e instrumentales de Haendel.

Módulo 9: ESPAÑA

El Barroco musical en España, Sanz, Cabanilles, Durón, Lliteres, Santiago de Murcia, Iribarren, Nebra

BIBLIOGRAFÍA

A continuación, presentamos los textos de referencia que se pueden utilizar en los diferentes bloques temáticos del curso.

AAVV: *Historia de la música española*. 7 vols. Madrid: Alianza Música

BASSO, Alberto (1977): *Historia de la música*, vol. 6. La época de Bach y Haendel, Madrid, Turner Música, 1986.

Frau Musika. La vita e le opere di J. S. Bach, 2 voll., Torino, EDT (vol. 1: 1979; vol. 2: 1983)

BIANCONI, Lorenzo (1982): *Historia de la música*, vol. 5. *El siglo XVII*, Madrid, Turner Música, 1986.

BUKOFZER, Manfred F. (1947): *La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach*, Madrid, Alianza Editorial, 1986.

BURNEY. Charles *Viaje musical por Francia e Italia en el s.XVIII*. Ed. Acantilado. Barcelona, 2019.

CANTAGREL, Gilles *Le Moulin et la Rivière : Air et variations sur Bach*, Paris, Fayard, coll. « Les chemins de la musique », 1998

Bach en son temps (Paris, 1982), nouvelle édition, revue et augmentée en 1997

Tempérament, Tonalités, Affects. Un exemple: si mineur, Ostinato Rigore (Paris, 2001)

Georg Philipp Telemann ou le Célèbre Inconnu (Genève, 2003-2005),

L'Europe du Baroque, ou le Concert des Nations (Paris, 2005)

Dietrich Buxtehude : et la musique en Allemagne du Nord dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris, Fayard, 2006

Carl Philipp Emanuel Bach et l'âge de la sensibilité (Genève, 2013)

- CASARES, Emilio / FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael / LÓPEZ CALO, José (dirs.) (1999-2003): *Diccionario de la Música Española e hispanoamericana*. Madrid: SGAE - ICCMU, 1999-2003.
- CHAILLEY, Jacques (1958): *Compendio de Musicología*, Madrid, Alianza Editorial, 1991.
- COOK, Nicholas. (1998): *De Madonna al canto gregoriano: una muy breve introducción a la música*, Madrid, Alianza, 2001.
- DE CANDÉ, Roland (1979): *Historia universal de la música*, 2 vols., Madrid, Aguilar, 1981.
- FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael (1997): *Historia de la Música I*, («Conocer el Arte,16») Madrid, Historia 16.
- FUBINI, Enrico (1988): *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*, Madrid, Alianza.
Estética de la música, («La balsa de la Medusa, 116», Léxico de estética), Madrid, Antonio Machado Libros, S.A., 2001.
- GALLEGO, Antonio (1997): *Historia de la Música II*, («Conocer el Arte, 17») Madrid, Historia 16.
- GROUT, J. y PALISCA, C. (1993): *Historia de la música occidental*. 2 vols. Madrid: Alianza Música
- HAUSER, Arnold (1962): *Historia Social de la Literatura y el Arte*, 2 vols., Madrid, Debate, 1998.
- LÓPEZ-CALO, José (1983): *Historia de la música española vol 3. Siglo XVII*, Madrid, Alianza Música.
- MARCO, Tomás (1983): *Historia de la música española vol 6. Siglo XX*, Madrid, Alianza Música.
- MARTÍN MORENO, Antonio (1983): *Historia de la música española vol 4. Siglo XVIII*, Madrid, Alianza Música.
- MENÉNDEZ PIDAL, Ramón / JOVER ZAMORA, José María (dirs.) (1958-): *Historia de España*, XLI tomos, Madrid, Espasa Calpe, D.L.
- MICHELS, U. (1982): *Atlas de música 1*. Madrid: Alianza
- MICHELS, Ulrich (1977): *Atlas de Música*, 2 vols. Madrid, Alianza Editorial, 1982-1992.
- RANDEL, Don (ed.) (1986): *Diccionario Harvard de Música*, Madrid, Alianza, 1997.
- ROBERTSON, Alec & STEVENS, Denis (eds.) (1985): *Hª General de la Música*, 4 vols., Madrid, Itsmo.
- RODRÍGUEZ SUSO, Carmen (2002): *Prontuario de Musicología. Música, sonido, sociedad*, («Colección Neuma, 15»), Barcelona, Clivis Publicacions.