

UNED SENIOR. CURSO 2023-2024

UNIVERSO SINFÓNICO: REPERTORIO, GRANDES ORQUESTAS Y DIRECTORES LEGENDARIOS

PRESENTACION.....	pág.2
OBJETIVOS.....	pág.4
METODOLOGIA.....	pág.5
CONTENIDOS.....	pág.6
PROGRAMA.....	pág.6
BIBLIOGRAFÍA.....	pág.8
ACTIVIDADES.....	pág.12

UNED SENIOR CURSO 2022-2023

ASIGNATURA: UNIVERSO SINFÓNICO: REPERTORIO, GRANDES ORQUESTAS Y DIRECTORES LEGENDARIOS

1.PRESENTACIÓN: El aprendizaje para adultos

La UNED Senior surge por la necesidad y capacidad de aprendizaje de las personas a lo largo de toda la vida. Esta capacidad de aprendizaje, de sorpresa y de aprensión de la realidad es la que mantiene vivas a las personas y les introduce en ámbitos de conocimientos y experiencias insospechadas. A través del aprendizaje el ser humano se conecta con dimensiones no transitadas de la experiencia y se abre a nuevos mundos de conocimiento.

En esta asignatura Universo Sinfónico, pretendo hacer una aproximación a la realidad musical desde una perspectiva multidisciplinar, centrándonos en las producciones musicales y en la escucha de las obras del repertorio de todas las épocas... De esta manera trataré de dar una visión amplia de la realidad musical y sus implicaciones en la vida de las personas y las sociedades.

En el primer año de tutoría senior, iniciamos un camino de escucha compartida de las obras del repertorio musical universal. En este tercer año pretendo continuar este camino y seguir transmitiendo este patrimonio musical a través de los comentarios a los aspectos analíticos y la escucha compartida de obras relevantes del repertorio. En esta asignatura además centraremos la escucha en la música para orquesta y su desarrollo y evolución a través de los años

Mi intención es dar a conocer con más profundidad las épocas, géneros, estilos y autores para disfrutar más de la música en nuestro día a día.

Para que este aprendizaje se produzca es necesario adquirir la capacidad de:

- Establecer contacto, por sí mismo, con cosas, personas, e ideas.
- Comprender por sí mismo, fenómenos, textos, etc.
- Plantear por sí mismo, acciones y resolver problemas.
- Mantener por sí mismo, la motivación para la actividad y el aprendizaje.

Objetivos del Aprendizaje Autónomo

Entre los objetivos del aprendizaje autónomo, destacamos los siguientes:

- Aprender más. Exige preocuparse por el propio desarrollo, conocer las capacidades personales, transferir conocimientos de un contexto a otro, habilidades sociales, etc.
- Prepararse para otros niveles superiores. Requiere aprender otros lenguajes (idiomas, TICs, pensamiento lógico-matemático, antropológico, etc.), adaptarse a otros contextos, comunicación, etc.
- Prepararse para nuevas actividades. Exige adquirir competencias en orden a la iniciativa, planificación y gestión de proyectos, responsabilidad de tareas nuevas, interés y compromiso, etc.

Hacer más enriquecedor el tiempo libre. Organizar adecuadamente el tiempo libre, desarrollar actividades de ocio que contribuyan al enriquecimiento personal, al contacto con otros, al compartir intereses y fomentar amistades y redes de encuentro, etc.

El aprendizaje continuo, es una exigencia de la sociedad actual y lo será cada vez más en el futuro. Su finalidad consiste en permitir a la persona adquirir los sillares esenciales con los que edificar su participación activa en la sociedad moderna.

Metodología de la Uned Senior

El Profesorado tendrá en cuenta, en el proceso de enseñanza, las características específicas de la forma de aprender de los Adultos . Fundamentalmente, habrá de considerar los siguientes aspectos:

- Las personas no aprenden, solamente, a partir de la enseñanza, sino también a partir de la experiencia.
- Los Adultos vienen a esta Universidad con un gran bagaje de aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida.
- Estas personas manifestarán que sus aprendizajes, adquiridos en la experiencia, sean valorados, reconocidos y enriquecidos.
- El profesorado debe establecer con claridad una relación entre la “cultura” de la experiencia y la “cultura” académica, como base para el establecimiento de su relación con los participantes y para la organización del proceso de aprendizaje en cada uno de los módulos a tratar.
- La metodología de enseñanza-aprendizaje debe apoyarse sobre el fuerte tejido dinamizador que ofrecen las potencialidades personales, así como su experiencia social y laboral. Nunca debe construirse sobre la dimensión negativa del deterioro físico-psíquico.
- La metodología de enseñanza debe basarse, no en un modelo de compensación de deficiencias académicas, sino, sobre todo, en un modelo de continuidad de aprendizajes adquiridos, independientemente de cómo, dónde, cuándo y con quien los hayan adquirido.
- Se fomentarán actividades culturales, que propicien un mejor conocimiento del entorno.

Como consecuencia de lo indicado hasta aquí, la Metodología de la UNED-SENIOR ha de ser:

- **Participativa:** a través de la intervención de los estudiantes, Adultos Mayores, en las programaciones y desarrollo de propuestas curriculares.
- **Activa:** mediante el aprendizaje a través de la práctica y la aplicación de los conocimientos adquiridos.
- **Flexible:** adaptándose en cada momento a las necesidades del grupo-clase.

- **Socializadora:** basada en el trabajo en grupo y en las interacciones sociales de los estudiantes y profesores.

OBJETIVOS

El objetivo general del curso Música, Universo Sinfónico, es ofrecer al estudiante un punto de encuentro para la reflexión y el debate sobre la música, como premisa para la reflexión sobre las sociedades contemporáneas. En concreto nos centraremos en el mundo de la música escrita para orquesta. Desde una perspectiva transversal e interdisciplinaria, se propone como hilo conductor de las sesiones el fenómeno de la *escucha*. La escucha y la lectura atenta de una selección de las obras más relevantes de la historia de la música, escritas para orquesta, en debate con la propia experiencia personal y formativa de cada uno de los alumnos.

Para centrar el debate tomaremos como referencia, por varios motivos que seguidamente se expondrán, el fenómeno musical como expresión estética en la que la participación del oyente y espectador a través de la escucha se convierte en arte. Una lectura y una escucha atenta y amplia de la interacción entre la música, el pensamiento y las otras artes puede proporcionar claves para la interpretación de la historia de la cultura de un periodo particular desde el propio momento de composición de la obra: la historia de la música ha de ser vista como parte del proceso histórico-cultural de la humanidad lo que, en caso de ser música de tema histórico, como se analizará a lo largo del curso, procura también claves hermenéuticas para la lectura de la historia desde y a través del arte. Por otra parte, la no verbalidad de la música nos permite acercarnos a la diversidad cultural con la inmediatez de un lenguaje no mediatizado por códigos lingüísticos, lo que a priori supone una ventaja desde el punto de vista de la recepción estética. Por último, la música, como arte de la escucha, nos pone en disposición, según la aproximación estético-histórica que proponemos, para escuchar, en profundidad y rigor, las propuestas de las demás artes así como los contextos (políticos, filosóficos, estéticos, sociológicos...) en las que se insertan y desarrollan todo su potencial.

A lo largo de este curso, y siguiendo la propuesta en los objetivos generales enunciados más arriba, se perseguirán los siguiente objetivos concretos:

- Conocer la formación orquestal, las diferentes familias instrumentales que la integran y sus cambios a lo largo del tiempo
- Escuchar y analizar la evolución del discurso musical en las distintas épocas históricas hasta la modernidad, una aproximación al siglo XIX y XX y a los lenguajes musicales.
- Profundizar en la materialidad de la música y en los intérpretes que la han hecho posible, incidiendo en las grandes orquestas y los directores míticos

- Favorecer la reflexión sobre las cuestiones antropológicas, culturales y éticas, que suscitan las manifestaciones artísticas y las ideas estéticas en un determinado momento histórico y sobre la repercusión y recepción que estas han tenido en nuestros días.
- Fomentar una metodología didáctica basada en el diálogo y el intercambio de experiencias entre los asistentes al curso.

METODOLOGÍA

No se requiere ningún requisito formativo reglado previo. Para cursar esta asignatura sólo se precisa la asistencia al mismo con buena disposición para aproximarse a la Música desde el hecho sonoro, con una actitud de apertura a la escucha y al conocimiento en un proceso activo y participativo. Asimismo, la dinámica del curso se basará en los conocimientos previos de cada alumno que, en diálogo con sus compañeros y a través de la guía del profesor tutor, avanzará en la materia a través de la reflexión personal, el debate en grupo, las lecturas y audiciones individuales y conjuntas, en el marco teórico y metodológico propuesto en esta guía.

A lo largo del curso los estudiantes contarán con los siguientes medios, que estarán a su disposición en su Centro Asociado:

- Clases presenciales impartidas por el Profesor Tutor, en las condiciones y periodicidad que el Centro Asociado determine.

La asistencia a estas clases es el medio principal de que disponen los alumnos para el buen aprovechamiento de la asignatura.

- Lectura de la bibliografía recomendada, así como otras lecturas complementarias que pueda indicar el Profesor Tutor.
- Visitas y actividades culturales que, en relación a la materia propuesta, se efectuarán en su caso con la guía del Profesor Tutor. En la tutoría compartimos la actividad cultural de la semana.
- Desarrollo de actividades de carácter complementario, conforme a lo indicado en el apartado 9 de esta Guía.

Todos los medios arriba descritos tendrán carácter de propuesta, abierta a las sugerencias y modulaciones que los alumnos puedan presentar para el mejor desarrollo de la dinámica del curso.

CONTENIDOS

Los contenidos que pasamos a esquematizar a continuación tienen un carácter orientativo y habrán de ser desarrollados y adaptados según las características específicas de cada grupo y según el perfil del alumnado participante, teniendo en cuenta la limitación temporal del desarrollo del curso a 45 horas lectivas. En la determinación de los contenidos concretos desarrollados, se tendrá en cuenta que el esquema de carácter historicista aquí propuesto se debe considerar como un marco general elaborado para proporcionar, en este momento, una visión general del curso. En el desarrollo semanal de los contenidos, estos se vincularán con la experiencia cotidiana y vital de los participantes a fin de motivar el aprendizaje autónomo y permitir a los alumnos desarrollar sus capacidades y conocimientos mediante su participación activa en los debates y procurando buscar el disfrute en el proceso de compartir el conocimiento.

Se ha estructurado el curso en cinco módulos básicos, que se verán complementados y enriquecidos por todas las cuestiones que surjan en los debates, y por todas las actividades que darán sentido completo a las líneas estructurales que abajo se apuntan. Y sobre todo, el programa es una línea de actuación que sesión tras sesión, irá tomando forma según los intereses particulares de los asistentes y las motivaciones del grupo.

PROGRAMA

Módulo 1: La Evolución de los instrumentos y la orquesta: de los grupos instrumentales a la orquesta sinfónica. La música italiana

Módulo 2: Estilos de transición al Clasicismo y los clásicos

Los precursores del sinfonismo: J.C Bach, Escuela de Mannheim

El padre de la Sinfonía: J. Haydn, W.A. Mozart.

Módulo 3: Beethoven como inspiración y la primera ola romántica: Schubert, Mendelssohn. Sinfonismo postromántico: Bruckner

Módulo 4: El nacimiento de las grandes orquestas y los grandes teatros de música.

Módulo 5. Grandes directores de orquesta: L. Bernstein, C. Abbado, K. Bohm, C.M. Giulini. H. Karajan, S. Rattle.

BIBLIOGRAFÍA

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

ADORNO T., HORKHEIMER M., *Dialéctica de la Ilustración*, Akal, 2007.

ALONSO, C. *Improvisación libre. La composición en movimiento*, Dos Acordes, Baiona 2008.

ANDRÉS, R. *El mundo al oído. El nacimiento de la música en la cultura*, Acantilado, Barcelona 2008.

ARISTÓTELES *Política*, edición bilingüe y traducción por Julián Marías y María Araujo, Centro de Estudios políticos y Constitucionales (Clásicos políticos), Madrid 2005.

ASTER, M. *La orquesta del Reich. La Filarmónica de Berlín y el nacionalsocialismo*, Barcelona, Edhasa, Barcelona 2012.

AUSTIN, W. *La música del siglo XXI*, 2 vols, Madrid, Taurus, Madrid 1984.

ALONSO, M. Y BAS M. *L'Unión Musical de Llíria, 100 años junto a la música 1903-2003*, , Comunicación Gráfica Siglo XXI, Valencia 2003.

BARBER, LL. *El placer de la escucha*, Madrid, Ardora, Madrid 2003.

BARBER, LL. *Músiques d'intempèrie*, Arola, Tarragona 2009.

BARENBOIM, D, Y SAID E. *Paradojas. Reflexiones sobre música y sociedad*, Debate, Barcelona 2002.

BAREMBOIM, D. *Mi vida en la Música*, La esfera de los libros, Argentina 2001.

BAUMAN, Z. *Sobre la educación en un mundo líquido* , Paidós, Barcelona 2012.

BECKER, H.S. "The Professional Dance Musician and His Audience." *American Journal of Sociology*, 57: 136-144. 1951.

BELKIN, L. *Orquestación Artística:*

<https://www.webdepot.umontreal.ca/Usagers/belkina/MonDepotPublic/bk.O/LaOrchArt.pdf>.2001

BENJAMIN, W. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Traducción de Jesús Aguirre. Ed. Taurus, Madrid 1973.

BENSMAN, J. *Introduction: The Phenomenology and Sociology of the Performing Arts*. En KAMERMAN, JACK B. & ROSANNE MARTORELLA (eds.), *Performers and Performances: The Social Organization of Artistic Work*. South Hadley, MA: Bergin & Garvey, 1-37. 1983.

- BERGUA, J. *La música de los clásicos*, Valencia, Pretextos, Valencia 2012.
- BERLIOZ, H. *Eufonía o la ciudad musical*, Scherzo: Revista de música, ISSN 0213-4802, 166, 123-139, 2002.
- BERSTEIN, L. *El maestro invita a un concierto*, Siruela, Madrid 2009.
- BLACKING, J. *¿ Hay música en el hombre?* Alianza Editorial, Madrid 2006.
- BLANNING, T. *El triunfo de la música*, Acantilado, Barcelona 2011.
- BOURDIEU, P. *La distinción: criterios y bases sociales del gusto*, Madrid, Taurus, Madrid 1999.
- BURKE, P., *¿Qué es la historia cultural?*, Paidós, Barcelona, 2014.
- BURNEY, C., *Viaje musical por Francia e Italia en el siglo XVIII*, Acantilado, Barcelona, 2014
- CAGE, J., *Silencio*, Ardora, 2002.
- CARNACEA CRUZ, A. LOZANO CÁMBARA *Arte, intervención y acción social*, Grupo 5, Madrid 2011.
- CHIANTORE, L. *Historia de la técnica pianística*, Madrid, Alianza, Madrid 2001.
- CHION, M. *La música en el cine*, Madrid: Paidós, Madrid 2010.
- DART, R.T *The Interpretation of Music*, Hutchinson and Co. Londres 1954.
- DEBUSSY, C. *El señor corchea y otros escritos*, Alianza, Madrid 1987.
- DIBELIUS, U *La música contemporánea a partir de 1945*, Akal, Madrid 2004.
- DONÀ, M. *Filosofía de la música*, Global rhythm, Barcelona 2008.
- DONORÀ, L. *Semiografia della nova musica*, Milan, Zanibon, Milán 1978.
- DONINGTON, R *La música y sus instrumentos*, Alianza, Madrid 1986.
- ECO, U. *La obra de arte abierta*, Ariel, Barcelona 1985.
- EISTEIN, A. *Sobre el humanismo*, Barcelona, Paidós, Barcelona 2007.
- EISNER, E.W. *El arte y la creación de la mente*, Paidós Ibérica, Madrid,2004.
- FAULKNER, R. R. *Orchestral Interaction; Some Features of Communication and Authority in an Artistic Organization*, *Sociological Quarterly*, 14: 147-157, 1973.
- FUBINI, E., *La estética musical desde la Antigüedad al siglo XX*, Alianza, Madrid, 2005.
- GARDNER, H. *Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad*, Paidós, Barcelona 2002.

GARDNER, H. *Arte, mente, cerebro* Paidós, Barcelona 2006.

GILMORE, S. . *Art Worlds: Developing the Interactionist Approach to Social Organisation* En H. S. Becker & M. M. McCall, eds., *Symbolic Interaction and Cultural Studies*. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

GENER, R. *Si Beethoven pudiera escucharme*, now BOOKS, Barcelona 2014.

GROUT, D. ,PALISCA, C. *Historia de la música occidental*, Alianza, Madrid 1998.

HALFFTER, C. LÓPEZ DE OSABA P. Y MARCO T *Historia de la Música*, Madrid, Uned, Biblioteca de Educación Permanente, Madrid 1976.

HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D., *Vidas de Pitágoras*, Vilaür, Atalanta, Madrid 2011.

HARNONCOURT, N. *La música como discurso sonoro*, Acantilado, Barcelona 2006.

KAHN, C. *Pythagoras and the Pythagoreans: A Brief History*, Hackett Publishing Company. 2001.

KAPLAN, M. *Teleopractice: A Symphony Orchestra as It Prepares for a Concert*. *Social Forces*, 33: 352-355, 1995.

LANDON, H. R., NORWICH, J. *Cinco siglos de música en Venecia*, Siruela, Madrid 1992.

LANE, F. *El mundo clásico: la epopeya de Grecia y Roma*. Crítica, Barcelona 2007.

LANG LANG *Un viaje de miles de kilómetros. Mi autobiografía*. Alba, Barcelona 2010.

LANZA, A. *El siglo XX. Historia de la Música*, 12, Ediciones Turner. Madrid 1986.

LAWSON, C., STOWELL, R. *La Interpretación Histórica de la Música*. Alianza, Madrid 2005.

MANN, T., *Doctor Fausto*, Edhasa, Madrid, 2004.

MALHOLTRA, V.A. *The Social Accomplishment of Music in a Symphony Orchestra: A Phenomenological Analysis Qualitative Sociology*, 4 (2): 102-125. 1981.

MARCHÁN FIZ, S. *La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2010.

MARCO, T. *Historia cultural de la música*, Madrid, Autor, Madrid 2008.

MARINA, J.A. *La educación del talento*, Ariel, Barcelona 2010

MARINA, J.A. *Teoría de la inteligencia creadora*, Barcelona, Anagrama, Barcelona 1993

MARTIN, P. *Sounds and Society: Themes in the Sociology of Music* : Manchester University Press. Manchester 1995.

- MATTHEWS, W. *Improvisando. La libre creación musical*, Turner, Madrid 2012.
- MORO, T. *Utopia*. Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge 1989.
- MÖRIKE, E., *Mozart de camino a Praga*, traducción de Rosa Sala Rose, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2006.
- MURRAY SCHAFER, R., *El paisaje sonoro y la afinación del mundo*, Intermedio, Barcelona, 2013.
- NYMAN, M *Música experimental: de John Cage en adelante*, Documenta Universitaria, Girona 2006.
- NOYA, J. *Armonía Universal*, Biblioteca Nueva, Madrid 2011.
- PALACIOS, M. Y BARBER, LI. (2010) *La mosca tras la oreja. De la música experimental al arte sonoro en España*, Fundación Autor – SGAE. Madrid 2010.
- ROWELL, L. *Introducción a la filosofía de la Música*, Gedisa, Madrid 1990.
- ROSEN, Ch. *El estilo clásico*, Madrid, Alianza, Madrid 1996.
- ROSEN, Ch. *Formas de sonata*, Labor, Barcelona 1997.
- ROSEN, Ch. (2005) *El piano: Notas y vivencias*, Madrid, Alianza.
- ROSEN, Ch. *Las sonatas de Beethoven*, Alianza, Madrid 2005.
- ROSS, A. *El ruido eterno*, Seix Barral, Barcelona 2009
- ROSS, A. *Escucha esto* , Seix Barral, Barcelona 2014
- SCHOENBERG, A. *Armonía*, Real Musical, Madrid 1979.
- SCHOENBERG, A. *El estilo y la idea* , Taurus, Madrid 1963.
- SEN, A. *Desarrollo y libertad*, Planeta, Barcelona 2000.
- SEN, A. *La idea de la Justicia*, Taurus, Madrid 2010.
- SENNET, R. *El respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad*, Anagrama, Barcelona 2003.
- SENNET, R. *Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación*, Anagrama, Barcelona 2012.
- SLOBODA, J.A. *La mente musical: La psicología cognitiva de la música*, Antonio Machado, Madrid 2012.
- TRANCHEFORT, F. *Guía de la música de piano y clavecín*, Taurus, Madrid 1990.
- TRANCHEFORT, F. *Guía de la música de cámara*, Alianza, Madrid 1995.

TRÍAS, E. *Lo bello y lo siniestro*, Ariel, Barcelona 1999.

TRÍAS, E. *El Canto de las Sirenas*, Galaxia Gutenberg, Barcelona 2008

TRÍAS, E. *La imaginación sonora*, Galaxia Gutenberg, Barcelona 2010.

WEBERN, A. *El camino hacia la nueva música*. Nortesur Musikeon, Madrid 2009.

ACTIVIDADES

La actividad docente del curso se articulará en una sesión presencial por semana, a comienzo de la cual el profesor tutor establecerá en primer lugar el marco conceptual de la materia. La dinámica del curso no se basará en lecciones magistrales semanales, sino que el tutor proporcionará la introducción teórica necesaria a los contenidos de referencia, tras la cual se abrirá el debate sobre las audiciones y lecturas propuestas, promoviendo un aprendizaje activo y participativo entre los alumnos asistentes. 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.

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– que serán anunciadas con la suficiente antelación.

Las propuestas que serán sugeridas por el profesor tutor suponen, en todo caso, un programa abierto a todos los comentarios y aportaciones que los alumnos deseen realizar.

Evaluación

A lo largo del curso el profesor tutor llevará a cabo un seguimiento continuo del proceso de aprendizaje con el objetivo de mejorar, en cada sesión, la calidad de la enseñanza y el grado de satisfacción de cada uno de los alumnos. La evaluación es, pues, ante todo una autoevaluación del profesor tutor y de la asignatura, que podrá modular y articular el programa en función de las necesidades del grupo y el proceso de aprendizaje, individual y colectivo.

Al final del curso se cumplimentará una encuesta de satisfacción del Centro Asociado, con vistas a mejorar el programa UNED Senior, y en concreto esta asignatura, en los cursos sucesivos.