

LA MÚSICA. PASADO Y PRESENTE. LUGARES Y PERSONAJES EN EL PENTAGRAMA

Profesor: Jorge G. Gosálvez Gosálvez

Día: Miércoles

Horario: 10:30 a 13:00 h

Espacio: Salón de Actos

El origen de la MÚSICA se encuentra cubierto de misterio, aunque se estima comenzó en la prehistoria de la humanidad y vinculado con los ritos de apareamiento y el trabajo colectivo.

La danza y el canto también han estado, desde el principio, asociados al modo en que el ser humano comprende el mundo. De hecho, formaban parte de sus manifestaciones religiosas o chamánicas, como rituales de sanación, cantos de batalla o de cacería, o bailes para atraer la lluvia.

Los instrumentos más antiguos son flautas de hueso de más de 40.000 años de antigüedad. Mucho más tarde, en Sumeria, hacia el 3.000 a. C., existían primitivos instrumentos de percusión y de cuerda. Por su parte, en el Imperio Nuevo del Antiguo Egipto se empleaban ya escalas de siete sonidos distintos, y diversos instrumentos evolucionados, como el arpa, el oboe y tambores.

Desde los albores de dicha "expresión musical" del ser humano en las primeras civilizaciones, el ritmo primitivo y más tarde la melodía y la armonía, que juntos componen la MÚSICA, ha evolucionado hasta conformar una de las más bellas expresiones artísticas de la humanidad, capaz de hacer aflorar sentimientos, sensaciones y emociones, globalmente, como ningún otro arte en el mundo.

El estudio y comprensión de la evolución de la MÚSICA como "lenguaje" sin fronteras, de la mano de sus personajes más significativos, dentro del entorno sociocultural en el han desarrollado sus OBRAS MUSICALES y estilos, junto con una mirada a su vinculación con los espacios y lugares donde las desarrollaron, y continúan desarrollándose, a través de la historia, será el objeto de nuestro análisis y reflexión en este Curso, con amplio contenido Audio-Visual, de forma amena y divulgativa, para el mejor conocimiento de la MÚSICA, como expresión VITAL de la humanidad.

PROGRAMA

Sesión 1.-La MÚSICA y la PREHISTORIA. Los elementos del primitivo proceso musical. La flauta del Homo Sapiens. El Neolítico y su avance en la "expresión musical". Mesopotamia, la MÚSICA se documenta para el futuro. De la transmisión oral a la "composición musical". El Himno de Ugarit, la primera "música escrita" de la historia.

Sesión 2.-La MÚSICA en EGIPTO. Etapas evolutivas. ¿Existía la "notación musical" en Egipto? Los "personajes" de la MÚSICA EGIPCIA. La REGLA musical y "La búsqueda de "MAAT". La MÚSICA en GRECIA. Pitágoras, el padre de la afinación musical. Los MODOS griegos. El Coro y la Música Instrumental en el Teatro Griego. La Panathenaia y los grandes festivales de Dionisias en ATENAS

Sesión 3.-La MÚSICA en ROMA. Etruria, cuna de la música romana. La Monarquía. La República y el Imperio. La música vocal y la danza de los "Histriones". Los lugares musicales en la Roma antigua. Domus, Vía romana, El Teatro, el Anfiteatro y el Circo. La MÚSICA en la EDAD MEDIA. La "monodia" religiosa y los cantos litúrgicos. El Canto Gregoriano. Guido D'Arezzo, padre de la notación musical moderna.

Sesión 4.-La transición medieval y la MÚSICA del RENACIMIENTO. La POLIFONÍA. El HUMANISMO musical. El papel social del Músico Renacentista. Trovadores y Juglares. La Música religiosa renacentista. Del "Ars Antiqua" al "Ars Nova" en la Música Religiosa. La grafía y la duración del sonido. Un paso decisivo para la notación musical. El MECENAZGO musical.

Sesión 5.- La transición renacentista y la MÚSICA en el BARROCO (parte 1.-). Los personajes históricos en el Barroco. Los periodos del BARROCO MUSICAL. El nacimiento de la TONALIDAD. La consolidación e importancia de la TESITURA VOCAL. Monteverdi, padre de la "GRAN ÓPERA" barroca. Los GÉNEROS y personajes y lugares musicales del barroco. Módena, Venecia, Bolonia, Leipzig, Versalles.

Sesión 6.-La MÚSICA BARROCA (Parte 2.-). Los principales compositores del barroco. El LENGUAJE MUSICAL y la tipología INSTRUMENTAL. El predominio de los instrumentos de cuerda frotada. La ORQUESTA BARROCA, características y evolución. El espectáculo MUSICAL público, medio de influencia social. ALBINONI. Conciertos para Oboe y violín. VIVALDI (Parte 1.-), compositor de "música programática". Analizando "Las Cuatro Estaciones". La Primavera y el Verano.

Sesión 7.-VIVALDI (Parte 2.-). Analizando "Las Cuatro Estaciones". El Otoño y el Invierno. Domenico SCARLATTI, el compositor napolitano... español. Jean-Baptiste LULLY, músico del Rey Sol. "La Tragedia Lírica", ópera y ballet. La OBERTURA francesa, generalizada en la ópera barroca. El Barroco musical Ingles. Henry PURCELL. Los compositores barrocos alemanes y Austriacos. El Canon y la Fuga. PACHELBEL, TELEMANN, HÄENDEL y Johann Sebastian BACH, padre de la armonía moderna.

Sesión 8.-El preclasicismo y el CLASICISMO musical (1750- 1820). Johann Christian Bach (Londres), sencillez y armonía; Carl Philipp Emmanuel Bach (Berlín), la expresión sentimental. Franz Joseph HAYDN, el creador del "Cuarteto de cuerda". La ORQUESTA CLÁSICA. Características e instrumentos. Wolfgang Amadeus MOZART, la cumbre del CLASICISMO. Las formas instrumentales del Clasicismo: La SONATA, trío, cuarteto y quinteto, la serenata, el divertimento y la casación, el CONCIERTO y la SINFONÍA.

Sesión 9.-El ROMANTICISMO (Parte 1.-). Características generales. El contexto histórico. Individualidad, Liberalismo y Subjetivismo. La evolución en complejidad de la SONATA. La flexibilidad y elaboración de la ARMONÍA romántica. La evolución instrumental. La gran ORQUESTA. La transición del Clasicismo al Romanticismo temprano. La obra clásica y romántica de BEETHOVEN. La innovación sinfónica. La NOVENA SINFONÍA, una obra musical Patrimonio de la Humanidad.

Sesión 10.- El ROMANTICISMO (Parte 2.-). El Romanticismo temprano (cont.) (1810-1830). SCHUBERT, la delicadeza técnica. El Romanticismo pleno (1830-1850). Franz LISZT, Fanny/Felix MENDELSSOHN y Johannes BRAHMS. Héctor BERLIOZ y el protagonismo de los instrumentos de viento. Frédéric CHOPIN, el piano romántico por excelencia. La Zarzuela, un género típicamente español con su apogeo en el periodo musical romántico. La Ópera en el Romanticismo, mezcla entre el Barroco y el Clasicismo. ROSSINI, VERDI, BIZET. WAGNER y la evolución de la Ópera romántica.

Sesión 11.- El ROMANTICISMO (Parte 3.-). El Romanticismo tardío (1850-1870). La evolución técnico-instrumental. La Música en la Universidad y los Conservatorios. Johann STRAUSS, exponente adicional del movimiento histórico nacionalista de la música del romanticismo PUCCINI el sucesor de Verdi en la ÓPERA del Romanticismo tardío. RIMSKI-KÓRSÁKOV, CHAIKOVSKI, SAINT SAËNS. El Nacionalismo español, ALBÉNIZ y GRANADOS. SAINT SAËNS, el renovador de la Música Francesa y primer compositor de renombre para la música del cine.

Sesión 12.-El IMPRESIONISMO musical (Francia, 1860-1930). DEBUSSY, el precursor del Impresionismo musical. SATIE, la Música de Mobiliario. Maurice RAVEL. El POSROMANTICISMO MUSICAL (1870-1950). La exuberancia orquestal en los desarrollos sinfónicos. Gustav MAHLER y Richard STRAUSS, Serguéi RAJMÁNINOV, Antonín DVOŘÁK. El nacionalismo musical español en el posromanticismo. Manuel De FALLA. Pietro MASCAGNI, la continuidad de la ópera verista de Puccini. Anotaciones sobre la Música Contemporánea (Música de Vanguardia). La música clásica y la composición para bandas sonoras del CINE. Fin de curso.