

Escoltem la pintura, pintem la música!

Docente: Verónica Maynés

Curso 2024-2025: UNED Sénior Cornellà

Horas lectivas: 30

Día y hora: martes de 18:00 a 20:00 h

Idioma: catalán

Calendario: o octubre: 1, 15, 22 y 29

 noviembre: 5, 12, 19 y 26

 diciembre: 3, 10 y 17

 enero: 14, 21 y 28

 febrero: 4

Introducción

Desde las épocas más remotas, los seres humanos han utilizado las artes con diferentes finalidades: para comunicarse con los dioses, para atraer la lluvia, para celebrar rituales, para expresar sus sentimientos, para manifestar la visión del mundo, para dejar constancia de su paso por un lugar, o como vía para acceder a la belleza. La música y la pintura son dos de las artes que más puentes han establecido entre sí, beneficiándose mutuamente de sus particularidades. En este curso buscaremos los nexos entre estas dos artes, y apreciaremos la evolución de la música a través de su representación iconográfica. Escucharemos los instrumentos que aparecen en diferentes pinturas, y haremos un recorrido histórico y estético, analizando las características comunes en las diversas artes desde la antigüedad hasta los tiempos actuales.

Objetivos

- Conocer la iconografía musical desde la antigüedad hasta la actualidad.

- Reconocer, comprender y valorar las diferentes estéticas relacionadas con la música y las artes en general.
- Reconocer auditivamente los diferentes estilos y tendencias estéticas de la música a las que pertenecen las obras seleccionadas en el curso.
- Conocer correctamente las características de los diferentes períodos de la Historia de la Música contemplados en el curso, relacionando las diferentes influencias que concurren en cada uno de ellos.
- Conocer algunos de los compositores que utilizaron la pintura y otras artes como fuente de inspiración, y viceversa.
- Valorar las influencias e interrelaciones que han tenido las diferentes artes en la Historia de la Música desde el punto de vista estético, cultural y social.

Programa

1. Música y pintura. Primeras representaciones musicales en el arte
2. Iconografía musical desde la Edad Media hasta el siglo XX: la Edad Media
3. Renacimiento (I)
4. Renacimiento (II)
5. Barroco (I)
6. Barroco (II)
7. Clasicismo (I)
8. Clasicismo (II)
9. Romanticismo (I)
10. Romanticismo (II)
11. Impresionismo. La sinestesia entre la música y la pintura: Aleksander Scriabin, Rimsky-Korsakov, Jean Sibelius, Vassili Kandinsky, Olivier Messiaen
12. Siglo XX
13. Claude Debussy. Enric Granados. Modest Mussorgski. Sergei Rachmaninov. Vassili Kandinsky
14. Salida por determinar
15. ¿Qué música ponemos?. Selección de obras de arte para acompañarlas con música elegida por los alumnos y viceversa

Metodología

La metodología se basará en la explicación y el desarrollo de los temas expuestos, con la proyección de *powerpoint* y entrega de los apuntes incluidos en el mismo, y la audición de las obras escogidas.

Bibliografía

Música y pintura

Ausoni, Alberto. *Dizionario dell'Arte: la musica*. Mondadori Electa, 2005

Música y mitología

Andrés, Ramón. *Diccionario de música, mitología, magia y religión*. Editorial Acanalado. 2012

Historia general de la Música

Alsina, Pep & Sesé, Frederic. *La música y su evolución. Historia de la música con propuestas didácticas y 49 audiciones*. Libro y 2 CD. Ed. Graó. 2000

Burrows, John. *Música clásica*. Guías visuales Espasa. Editorial Espasa, 2006

Comellas, José Luis. *Historia sencilla de la música*. Ediciones Rialp. 2008

Grout, Donald J. & Palisca, Claude V. *Historia de la música occidental I y II*. Dos volúmenes. Alianza Música. 1997

Michel, Ulrich *Atlas de música I i II*. Dos volúmenes. Alianza editorial. 1998

Pérez Gutiérrez, Mariano. *Comprende y ama la música*. Sociedad general española de librería. 1992

Schonberg, Harold C. *Los grandes compositores*. Ed. Ma non troppo. 2007

Sadie, Stanley. *Guía Akal de la música*. Akal Música. 2000

Historia de la Música por períodos

Varios autores. *Historia de la música*. Doce volúmenes que se venden por separado.
Editorial Turner Música

Downs, Philip G. *La música clásica*. Editorial Akal Música. 1998 (1992)

Morgan, Robert P. *La música del siglo XX*. Akal Música. 1999 (1994)

Plantinga, León. *La música romántica*. Editorial Akal Música. 1992 (1984)

Rosen, Charles. *El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven*. Alianza Música. 1999 (1971)

Rushton, Julian. *Música clásica*. Ediciones Destino. 1998 (1986)

Whittall, Arnold. *Música romántica*. Ediciones Destino. 2001 (1987)

Instrumentos musicales

Abrashev, Bozhidar & Gadjev, Vladimir. *Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales*. Ed. Könemann

Cantus. *Diccionario de Instrumentos de la Edad Media y el Renacimiento*. 2002

Harmonia Mundi. *Le jeu des instruments. Un jeu de mémoire*. 2008

Maideu i Puig, Joaquim. *Instruments musicals*. Eumo Editorial. 1995

Ricercar. *Guide des instruments anciens*. 2009

Wade-Matthews, Max. *Atlas ilustrado de la música y los instrumentos musicales*. Editorial Susaeta

Estética musical

Fubini, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Alianza Editorial. 1999

Diccionarios

Randel, Don Michael. *Diccionario Harvard de música*. Alianza Diccionarios. 2006

Tranchefort, François-René. *Guía de la música de cámara*. Alianza Diccionarios. 2002

Tranchefort, François-René. *Guía de la música sinfónica*. Alianza Diccionarios. 2002