

Escuchar con otros oídos. Claves para comprender y disfrutar la música clásica.

Curso 2025/2026: 30 horas lectivas (15 sesiones semanales de 2 horas)

Profesor: Fernando Santiago García

1. Presentación

Descubre los secretos de la música clásica a través de un viaje histórico por los estilos musicales desde el siglo XV hasta la actualidad, acompañado de audiciones comentadas que harán más fácil y placentera la comprensión y el disfrute de la música.

El curso *Escuchar con otros oídos. Claves para comprender y disfrutar la música clásica* arranca con la exploración de cinco elementos esenciales de la música: la melodía, el ritmo, la armonía, el timbre y la textura. A partir de esta base se propone un recorrido histórico por la música clásica occidental, poniendo el acento en los estilos musicales más representativos de cada época. El enfoque práctico del curso se apoya en una serie de escuchas comentadas, que servirán para reconocer y apreciar de forma directa los conceptos tratados, favoreciendo así una experiencia más completa y enriquecedora.

2. Objetivos

Objetivos principales:

- Comprender los elementos fundamentales de la música: melodía, ritmo, armonía, timbre y textura, y cómo estos influyen en la construcción del estilo musical.
- Identificar y diferenciar los principales estilos musicales dentro de la música clásica occidental desde el renacimiento hasta nuestros días.
- Fomentar la escucha activa y consciente, desarrollando la capacidad de disfrutar la música clásica de manera plena, informada y enriquecedora.

Objetivos secundarios:

- Reconocer la evolución histórica de la música y las conexiones entre los distintos períodos y estilos musicales.

- Desarrollar habilidades de análisis auditivo mediante audiciones comentadas de obras representativas.
- Potenciar la apreciación estética y cultural de la música clásica.
- Estimular la memoria y la atención mediante la relación de conceptos teóricos con ejemplos sonoros.
- Incentivar la participación y el intercambio de opiniones en un entorno formativo y social.

3. Metodología

El curso combina exposición teórica y práctica auditiva, fomentando una aproximación activa y participativa a la música clásica:

- Las **sesiones teóricas** introducen conceptos musicales fundamentales que se contextualizan dentro de los distintos períodos de la música clásica.
- Las **audiciones comentadas** de ejemplos musicales cuidadosamente seleccionados permiten aplicar los conceptos aprendidos y desarrollar la capacidad de escucha crítica.
- El **análisis comparativo** de diferentes compositores y épocas promueven la reflexión sobre las características que definen cada estilo musical.
- La **participación** y el **debate** favorecen un aprendizaje colaborativo y enriquecedor, compartiendo impresiones, experiencias y planteando preguntas.

4. Programación de contenidos

Primer bloque – Los elementos musicales fundamentales

- La melodía. Características principales y ejemplos en la música tradicional europea y la obra de autores como F. J. Haydn, J. Brahms, P. I. Tchaikovsky y A. Schönberg.
- El ritmo. Definiciones, tipos de compás más comunes y acentuación. Audiciones comentadas con ejemplos extraídos de la obra de J. S. Bach, J. Strauss, G. Bizet, S. Joplin e I. Stravinsky.
- La armonía. Definición de consonancia y disonancia. Aplicación práctica con ejemplos de la obra de W. A. Mozart, I. Stravinsky y A. Berg.

- El timbre. Principales instrumentos de la orquesta sinfónica y ejemplos extraídos de la obra de compositores como A. Vivaldi, J. Sibelius y O. Messiaen.
- La textura. La densidad sonora en la música. Ejemplos de canto llano y extractos de la obra de G. F. Händel, L. van Beethoven, F. Chopin, G. Mahler y B. Britten.

Segundo bloque – Los principales estilos musicales

- El renacimiento: resurgimiento de los valores artísticos y culturales de la antigüedad. Homofonía y polifonía. Obras de G. P. Palestrina, G. Gabrielli, L. de Narváez, O. Lasso, T. L. de Victoria y W. Byrd.
- El barroco: la era de los contrastes y los afectos. Estilo y principales géneros de la música vocal e instrumental en el barroco. Música de H. Purcell, J. S. Bach, G. F. Händel y A. Vivaldi.
- El clasicismo: la forma sonata y la búsqueda de un equilibrio entre estructura y expresión. Extractos de la obra de L. Boccherini, F. J. Haydn, W. A. Mozart y L. van Beethoven.
- El romanticismo: emoción, fantasía e imaginación. El lied, la música para piano, los nacionalismos y la orquesta. Ejemplos musicales de F. Schubert, H. Berlioz, F. Mendelssohn, F. Chopin, R. Wagner, M. Musorgsky, N. Rimsky-Korsakov e I. Albéniz.
- El siglo XX: impresionismo, expresionismo, atonalismo, dodecafonismo, politonalismo y música aleatoria. Obras de C. Debussy, A. Schönberg, A. Berg, I. Stravinsky, B. Bartók, P. Boulez y K. Stockhausen.
- La música contemporánea

CURRICULUM VITAE del docente

Fernando Santiago concluyó con distinción sus estudios de violonchelo, con un *minor* en pedagogía, en el Koninklijk Conservatorium de La Haya (Países Bajos) con los profesores Lucia Swarts, Dmitri Ferschtman y Anner Bylsma, y, posteriormente, en la Universidad de las Artes de Tokyo (Japón) con Hidemi Suzuki.

Ha colaborado con músicos como Lucy van Dael, Emma Kirkby, Vera Beths, Chiara Banchini, Jacques Ogg, Barthold Kuijken, Alfredo Bernardini o Daniel Cuiller, ofreciendo

numerosos recitales en Japón, España, Portugal, Francia, Italia, Malta, Alemania, Suiza, Croacia, Hungría, República Checa, Polonia, Bélgica y los Países Bajos.

Como docente, fue profesor de violonchelo barroco, entre 2016 y 2023, en la Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) del Instituto Politécnico de Oporto, y ha impartido clases magistrales y cursos de perfeccionamiento en instituciones como el Conservatorio Superior de Música de A Coruña, el Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela, el Conservatorio Profesional de Música de Lugo, el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña, el Conservatorio Profesional de Música de Vigo, la Asociación de Violonchelistas de Galicia (Soncello), la Escola Profissional de Música de Espinho, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade de la Xunta de Galicia, la Joven Orquesta Barroca de Andalucía o los Cursos Internacionais de Música Antiga de la MAAC (Música Antiga Associação Cultural). En la actualidad es profesor de violonchelo en el Conservatorio Profesional de Música de Viveiro.

Fernando es director artístico del conjunto de música antigua Concert Le Phénix, y es alumno del Programa de Doctorado en Geografía, Historia e Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela. En esta misma institución forma parte del grupo de investigación *Organistrum* y del proyecto *ArpreGo - Archivo del teatro pregoldoniano III y IV: biblioteca pregoldoniana, base de datos y archivo musical*. También ha publicado las *Cantatas para soprano y continuo* de la Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella del compositor Giacomo Facco (Dairea, 2021) y ha participado en el VIII Encontro da Mocidade Investigadora de la Universidade de Santiago de Compostela y en el XI Encontro de Investigação em Música de la Sociedade Portuguesa de Investigação em Música.