

HISTORIA DE LA MÚSICA II: Del Clasicismo a nuestros días
Historia y Ciencias de la Música. 9 créditos teóricos.
Prof. Dra. Gemma Pérez Zalduondo

Objetivos de la asignatura:

1. Conocimiento de las corrientes musicales que caracterizaron la música occidental desde el Clasicismo hasta nuestros días, tanto en sus rasgos formales como sociológicos.
2. Conocimiento de los compositores más representativos de dichas corrientes, de sus procesos compositivos, rasgos estilísticos y obras más importantes.
3. Conocimiento de las distintas perspectivas historiográficas que han analizado los puntos anteriores. Conocimiento de los puntos más conflictivos y polémicos de la historiografía.

Programa:

1. Música e Ilustración. Los enciclopedistas y la música. El *Style gallant*. *Empfindsamer stil*. La "Escuela berlinesa": C. P. E. Bach. El nacimiento de la sinfonía: Italia. Escuela de Mannheim. El concierto: J. Ch. Bach. La suite para teclado en Francia: F. Couperin. La sonata para teclado: Domenico Scarlatti
2. Concepto de Clasicismo. Problemas terminológicos y de periodización. Contexto histórico, social y artístico del último cuarto del siglo XVIII. El sistema de patronazgo. La organización de conciertos.
3. La música instrumental en el Clasicismo. Evolución de la sonata. Música sinfónica y el concierto público. Música de cámara. Música para teclado.
4. Ópera seria y ópera bufa. La reforma de R. Calzabigi y Ch. W. Gluck. La *tragédie lyrique*. La *opéra comique*. El *Singspiel*.
5. El Clasicismo vienés: Haydn y Mozart. El Clasicismo musical en otros países y otros compositores.
6. La transición del Clasicismo al Romanticismo. Ludwig van Beethoven en su tiempo. Música y revolución.
7. Romanticismo y música. Concepto y periodización. La música como lenguaje del sentimiento. Relación música–literatura. La unión de las artes. Consideraciones generales sobre los procesos histórico-artísticos del periodo.
8. El papel de compositores, intérpretes y músicas en la sociedad del Siglo XIX. Nuevas formas de difusión de la música. El público. Sociedades musicales. La crítica musical. Nacionalismo y romanticismo.
9. Los contemporáneos de Beethoven. El desarrollo del piano: Clementi. El lied: La escuela berlinesa. Schubert.
10. La ópera en Italia y Francia en la primera mitad del Siglo XIX. La ópera romántica alemana.
11. El romanticismo francés: Hector Berlioz. Los virtuosos. Chopin. Schumann y sus contemporáneos alemanes.
12. La polémica en torno a la música programática y la música pura. Franz Liszt. Johannes Brahms y la música absoluta. La música de cámara. Música vocal.
13. La ópera en la segunda mitad del Siglo XIX. Wagner y el drama musical. La ópera italiana: Giuseppe Verdi. El verismo. Giacomo Puccini. La ópera francesa.
14. Música y nacionalismos. Historiografía: centralismo y periferia; las escuelas nacionales. La música en la articulación de identidades nacionales: el folklore y la

Historia de la Música II

Historia. Nacionalismo y recepción musical: exotismo y pintoresquismo. Aproximación al nacionalismo musical español.

15. La música en Rusia: El realismo. Ópera, canción y sinfonismo rusos. La música en Bohemia: V. Smetana y A. Dvorak. Nacionalismo nórdico. E. Grieg y J. Sibelius.

16. Música y fin de siglo. Francia: La música instrumental durante el último tercio de la centuria. El ballet. *La mélodie*. El género religioso. Post-romanticismo y modernismo en música: Gustav Mahler y Richard Strauss. Enrico Busoni. La mujer en los ambientes y musicales de la época.

17. La música del siglo XX. Problemas terminológicos y de periodización.

18. La música hasta el final del de Primera Guerra Mundial (I). París en 1900: vanguardia artística, exotismo y músicas populares. La reacción antiwagneriana. El Impresionismo: Claude Debussy. Erik Satie. Autores relacionados con la música popular: El periodo ruso de Strawinsky. Bela Bartok. Otras tendencias de la música: El Futurismo.

19. La música hasta el final de la Primera Guerra Mundial (II). La Segunda Escuela de Viena: Periodo pos-romántico de Arnold Schoenberg. Ruptura con la tonalidad y Expresionismo: La obra de Schoenberg, Webern y Berg hasta el empleo del método dodecafónico.

20. Periodo de entreguerras (I). Música y músicos en la cultura artística del periodo. Los nuevos medios de reproducción del sonido: cine, radio, discos. El papel de la música en la sociedad de la primera mitad del Siglo XX.

21. Periodo de entreguerras (II). Neoclasicismos: Problemática en torno al término y su definición estilística. Igor Strawinsky. Francia: Grupo de Los Seis. Maurice Ravel. Italia: Casella, Malipiero. Hindemith y la "Gebrauchsmusik". Weill y la música de compromiso social. Música relacionada con músicas populares: Bartok. Aproximación al neoclasicismo en España.

22. Periodo de entreguerras (III). Dodecafonismo: Rasgos fundamentales. La obra dodecafónica de Arnold Schoenberg, Anton Webern y Alban Berg. Difusión de la música dodecafónica en Europa y Estados Unidos.

23. Periodo de entreguerras (IV). Influencia de los acontecimientos políticos en la creación musical. Unión Soviética y realismo socialista: Prokofiev, Shostakovich. La música en los países con regímenes autoritarios.

24. La música en Estados Unidos y la vanguardia anterior a la Segunda Guerra Mundial: Varèse y Cowell. La música en Inglaterra en el Siglo XX: Vaughan Williams y B. Britten. La música en América del Sur: Carlos Chávez, Héctor Villa-Lobos y Ginastera.

25. Música a partir de la Segunda Guerra Mundial. La pervivencia del pasado. Los maestros: Messiaen, Dallapiccola. Los cursos internacionales de verano de Darmstadt. Serialismo: Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono.

26. El azar. John Cage. Indeterminación y orientalismo en la música europea. Morton Feldman. Fluxus y los límites del arte. Minimalismo: Steve Reich, Philip Glass.

27. Música concreta y música electroacústica. Centro de la Radiodifusión Française: Pierre Schaeffer y Pierre Henry. Los estudios de música electrónica en Colonia, Munich y Milán.

28. Nuevas proposiciones escénicas: Teatro musical, Teatro Instrumental. Luciano Berio, Mauricio Kagel, Luigi Nono.

29. La conciencia de lo popular. Gyorgy Ligeti. Relación música y política: Luigi Nono. Lutoslawsky y Penderecki.

30. Música, sociedad, comunicación: la industria cultural. Difusión, recepción y crítica de repertorios.

31. La renovación de la obra de arte total: planteamientos interdisciplinares en la

creación contemporánea. Últimas tendencias: París y el espectralismo; Italia y el placer sensorial; Alemania y la nueva creación sonora. Propositiones desde los países nórdicos.

Bibliografía

- Abraham, Gerald. *Cien años de música*. Madrid. Alianza Editorial, 1985
- Alastair, Williams. *New Music and the claims of modernity*. Asghate Publishing Company. Aldeshot, 1997
- Blume, Friedrich. *Classic and Romantic Music. A comprehensive survey*. New York-London. Norton, 1970
- Brandenburg, Sieghard (ed.). *Hydn, Mozart and Beethoven. Studies in the Music of the Classical Period*. New York. Oxford University Press, 1998
- Dahlhaus, Carl. *Between Romanticism and Modernism. Four studies in the music of the later Nineteenth Century*. Berkeley-Los Ángeles-London. University of California Press, 1980
- -----. *Nineteenth-Century music*. Berkeley and Los Ángeles, California. University of California Press, 1989.
- Dibeluis, Ulrich. *La música contemporánea a partir de 1945*. Madrid. Akal, 2004
- Downs, Philip G.. *La música clásica. La era de Haydn, Mozart y Beethoven*. Madrid. Akal, 1998
- Einstein, Alfred. *La música en la época romántica*. Madrid. Alianza Editorial, 1991
- Fischerman, Diego. *La Música del Siglo XX*. Buenos Aires. Piados, 1998
- Griffiths, Paul. *Modern Music: The Avante-garde Since 1945*. London. Dent, 1981
- Hertz, Daniel. *Haydn, Mozart and the Viennese Scholl, 1740 – 1780*. London. Norton and Co., 1995
- Longyear, Rey M. *La música del Siglo XIX. El Romanticismo*. Buenos Aires. Víctor Lerú, 1971
- Messing, Scott. *Neoclassicism in Music: From the Genesis of the concept to through the Schoenberg/Strawinsky Polemic*. Ann Arbor. UMI Research Press, 1988
- Morgan, Robert P. *La música del siglo XX*. Madrid. Akal, 1994.
- Mussat, Marie-Claire. *Trajectoires de la musique au XXe siècle*. Paris. Klincksieck, 1995
- Pauly, Reinhard G. *La música en el período clásico*. Buenos Aires. Víctor Lerú, 1980
- Plantinga, León. *La música romántica*. Madrid. Akal, 1992
- Pauly, Reinhard G. *La música en el período clásico*. Buenos Aires. Víctor Lerú, 1980
- Ratner, L.G. *Classic Music. Expression, form and style*. New York-London. Schirmer Books, 1980
- -----. *Romantic music. Sound and syntax*. New York. Schirmer Books, 1992
- Rosen, Ch. *El estilo clásico. Haydn, Mozart y Beethoven*. Madrid. Alianza Editorial, 1986
- Rosen, Ch. *Formas de Sonata*. Barcelona. Labor, 1987
- Rushton, Julian. *Música Clásica. De Gluck a Beethoven, una historia concisa*. Barcelona. Destino, 1998
- Stone, Kurt. *Music Notation in the Twentieth Century*. Toronto. Norton & Company, 1980
- Varios. *Historia de la música*. Madrid. Turner, 1986
- Whittall, Arnold. *Música Romática*. Barcelona. Destino, 2001
- -----. *Exploring Twentieth-Century Music. Tradition and innovation*. Cambridge. Cambridge University Press, 2003

Descriptorios básicos de los contenidos teóricos y prerrequisitos de la materia:

Conocimiento de las corrientes musicales que caracterizaron la música occidental desde el Clasicismo hasta nuestros días, tanto en sus rasgos formales como sociológicos.

Sistema de evaluación:

Se evaluarán los conocimientos de los alumnos, tanto en los aspectos concretos sobre la materia como la profundidad y madurez de los mismos, mediante un único examen.