

LITERATURA II (TEXTO LÍRICO Y NARRATIVO)

GRADO EN MUSICOLOGÍA
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid

2º Curso - 4º Semestre

Datos Generales

- **Plan de estudios:** 0889 - GRADO EN MUSICOLOGÍA (2011-12)
- **Carácter:** OBLIGATORIA
- **ECTS:** 6.0
- **Código:** 804625
- **Departamento:** Lengua Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Grupos

CLASES TEÓRICAS/ CLASES PRÁCTICAS Y/O SEMINARIOS
<http://geografiaehistoria.ucm.es/estudios/2013-14/grado-musicologia-plan-804625>

BREVE DESCRIPTOR

Este curso pretende explorar y dar a conocer algunas de las numerosas conexiones que existen entre los ámbitos de la literatura y de la música, desde los orígenes griegos de la tradición poética occidental hasta nuestros días. El análisis abarcará, fundamentalmente, el terreno de la "alta cultura", sin descuidar la presencia en él de diversas manifestaciones procedentes de la "cultura popular". El ámbito analizado será, predominantemente, europeo, con atención especial a las manifestaciones líricas italianas, hispanas, anglosajonas, germánicas, francesas, franco-flamencas y eslavas. El curso se centra en el repertorio vocal, analizando los géneros líricos y narrativos en relación con los dramático-musicales contemporáneos, tanto profanos como sacros. Se prestará atención especial a la perspectiva del intérprete y a la historia de la técnica vocal, tanto desde un punto de vista poético y retórico como científico y anatómico.

REQUISITOS

No son obligatorios requisitos específicos.

OBJETIVOS

- Observación de la presencia de géneros literarios líricos y narrativos en el repertorio musical de tradición europea occidental.
- Lectura de obras de creación y análisis literario procedentes de diversos períodos y ámbitos geográficos.
- Análisis literario comparado de obras vocales desde perspectivas tanto filológicas como de análisis cultural (género, extracción étnica y social, etc.).
- Observación de las funciones retóricas y poéticas de la literatura en distintos idiomas, así como de su colaboración con el discurso musical.
- Comprensión del papel expresivo y poético y de la capacidad de enunciación textual y literaria de las distintas tesituras y sub-tesituras vocales.

CONTENIDO

- Lectura, análisis y comentario de textos literarios prototípicos escogidos entre los géneros, formas y tradiciones que más influencia alcanzan en otros géneros y formas musicales paralelos en el tiempo y en la distribución geográfica dentro del ámbito europeo.
- Exposición de los principales paradigmas de análisis de textos entre los que se emplean actualmente para establecer categorías en el ámbito de los estudios literarios.
- Análisis de códigos psicológicos y pre-psicológicos (anteriores y posteriores a la definición de la psicología como disciplina científica) que sirven para expresar las emociones (*afectos*, *pasiones*, etc.) en los géneros poéticos discursivos desde el mundo clásico hasta nuestros días. Recepción europea de la *teoría de los afectos* galénica e hipocrática y su evolución racionalista y post-racionalista.
- Distinción de rasgos que sirven para enlazar texto y expresión musical, tanto en los niveles lingüístico, literario, retórico y compositivo, como en el momento de la interpretación vocal o instrumental.
- Observación diacrónica de patrones expresivos retóricos, compositivos e interpretativos. Lectura de textos y fragmentos escogidos de tratados relacionados con la enunciación poética.
- Estudio comparado de la evolución de los medios técnicos de reproducción, desde la imprenta textual y musical hasta los medios de grabación, reproducción y amplificación sonora, que permiten la difusión tanto de la literatura como de la música. Observación de la influencia de estos medios en la evolución de uno y otro tipo de *poesis*.
- Evolución comparada de la técnica vocal y de sus aplicaciones para la expresión desde la publicación de los primeros tratados hasta la evolución de los medios de grabación y amplificación sonora. Aplicaciones poéticas y retóricas.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía primaria:

Aristóteles. Poética.

Quintiliano. Institutiones oratoriae (Libro VI).

Baldassare di Castiglione. Il cortigiano. (vers. española El cortesano. trad. Juan de Boscán. Madrid: Espasa-Calpe, 1984).

Félix Lope de Vega. Arte nuevo de hacer comedias. Ed. Evangelina Rodríguez Cuadros. Madrid: Castalia, 2011.

Francisco de Quevedo. Poesía varia (Antología poética). Ed. James O. Crosby. Madrid: Cátedra, 2008.

Manuel Patricio García. Tratado completo del arte del canto (1847). Ed. y notas L. Díaz Marroquín y M. Villoria. Kassel: Reichenberger, 2012.

Bibliografía crítica:

Martha Feldmann. City Culture and the Madrigal at Venice. Berkeley: University of California Press, 1995.

Francisco Rico. El sueño del humanismo. Madrid: Alianza, 1993.

Lucía Díaz Marroquín. La retórica de los afectos. Kassel: Reichenberger, 2008.

Edward Saïd. Orientalism. London: Routledge, 1978.

Judith Butler. Gender Trouble. London: Routledge, 1990.

Emilio Casares Rodicio. La música en la Generación del 27: homenaje a Lorca, 1915-1939 Madrid: INAEM, 1987.

Antonio Garrido Domínguez. Narración y ficción. Literatura e invención de mundos. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2011.

Octavio Paz. El arco y la lira. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2004.

Martha Elliott. Singing in Style. New Haven y Londres: Yale University Press, 2006.

EVALUACIÓN

Asistencia y participación en clase (15%)

Elaboración escrita y presentación oral de un trabajo (35%)

Examen escrito (50%)

ACTIVIDADES DOCENTES

Presenciales

- 2,4 créditos ECTS

No presenciales

- 3,6 créditos ECTS

TOTAL

6 créditos ECTS = 150 horas

COMPETENCIAS

Específicas

CE7. Diseñar estrategias para integrar la música en proyectos de carácter interdisciplinar.

CE8. Diseñar estrategias para comparar y asimilar nuevos objetos de estudio musicales a otros semejantes conocidos durante su formación.