

MÚSICA DEL SIGLO XIX

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

3º Curso - 6º Semestre

Datos Generales

- **Plan de estudios:** 0889 - GRADO EN MUSICOLOGÍA (2011-12)
- **Carácter:** OBLIGATORIA
- **ECTS:** 6.0
- **Código:** 804648
- **Departamento:** Musicología

Grupos

CLASES TEÓRICAS/ CLASES PRÁCTICAS Y/O SEMINARIOS
<http://www.ucm.es/estudios/grado-musicologia-plan-804648>

BREVE DESCRIPTOR

En esta asignatura se analiza la evolución de la música occidental en el siglo XIX desde el punto de vista histórico y estilístico, relacionándola con las circunstancias y el contexto en el que surge y se desarrolla y alcanzando la capacidad de conocerla y enjuiciarla con criterios científicos a través de la audición y el análisis musical.

REQUISITOS

Es necesario tener conocimientos musicales para cursar esta materia.

OBJETIVOS

1. Conocer las características y evolución de la música europea en el siglo XIX, situándola en su contexto histórico-social, cultural y estético.
2. Analizar la importancia, los agentes y los medios de difusión y transmisión del hecho musical en la sociedad del siglo XIX.
3. Conocer y asimilar un repertorio básico representativo de la música del siglo XIX.

4. Adquirir la capacidad de analizar, comprender y exponer los rasgos estilísticos de cualquier obra musical perteneciente a ese período en todos sus elementos técnicos y estéticos (géneros y formas musicales, elementos tímbricos, de textura, armónicos, melódico-rítmicos, expresivos...), tanto por medio de la escucha como por medio del análisis de partituras.

CONTENIDO

1. El Romanticismo musical. “Clasicismo-Romanticismo”: concepto e historiografía. Aspectos estéticos. La función de la música en la sociedad del siglo XIX: el compositor como artista; el virtuosismo; el diletantismo; el nuevo público musical. El lenguaje musical del siglo XIX: sonido, textura, timbre, armonía, melodía. Las formas musicales románticas.
2. Ludwig van Beethoven. Revisión historiográfica. Periodización: los “estilos” de Beethoven. Análisis de sonatas para piano, sinfonías y cuartetos. Beethoven como mito y modelo en el siglo XIX.
3. El salón romántico.
 - 3.1. El piano romántico. Evolución del instrumento en el siglo XIX. Las microformas. La sonata y sus derivaciones. Análisis de obras de Schumann, Chopin, Liszt. El piano romántico español.
 - 3.2. Lied y canción. Antecedentes del lied romántico. El apogeo del lied alemán: análisis de obras de Schubert y Schumann. La canción española.
 - 3.3. Violín. Guitarra. Música de cámara.
4. La sinfonía romántica. La orquesta romántica. Los “herederos” de Beethoven. La música programática: la *Sinfonía Fantástica* de Berlioz; el poema sinfónico de Liszt.
5. La música coral profana y religiosa. Sociedades corales y orfeones: origen, características y evolución. La música religiosa romántica.
6. La música en la segunda mitad del siglo XIX. El nuevo clasicismo. Brahms *versus* Nueva Escuela Alemana. Las denominadas “escuelas nacionales”: discusión del término. El sinfonismo de la segunda mitad del siglo. Lied y canción. La reforma de la música sacra.
7. Tendencias de fin de siglo. Richard Strauss, Gustav Mahler.

BIBLIOGRAFÍA

- ABRAHAM, Gerald: *Cien años de música*, Madrid, Alianza Música, 1985.
- ABRAHAM, Gerald: *The New Oxford History of Music*, vol. VIII: *The Age of Beethoven. 1790-1830*. Vol. IX: *Romanticism*. Oxford, New York: Oxford University Press, 1982, 1990.
- BENEDETTO, Renato di: *Historia de la música 8. El siglo XIX*, Madrid: Turner, 1987.
- BLUME, Friedrich: *Classic and Romantic Music: a Comprehensive Survey*. London, Faber & Faber, 1970.
- CASARES, Emilio; ALONSO, Celsa (eds.): *La música española en el siglo XIX*. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1995.
- CASINI, Claudio: *Historia de la música, 9. El siglo XIX*, Madrid: Turner, 1987.
- DAHLHAUS, Carl: *Die Musik des 19. Jahrhunderts*, Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1980 (traducción inglesa: *Nineteenth-century music*, Berkeley: University of California Press, 1989; traducción italiana: *La musica dell'Ottocento*, Firenze: La Nuova Italia Editrice, 1990).

- DAHLHAUS, Carl: *La idea de la música absoluta*, Barcelona: Idea Books, 1999.
- FUBINI, Enrico: *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*, Madrid: Alianza, 1988.
- MEYER, Leonard B.: *El estilo en la música. Teoría musical, historia e ideología*. Madrid, Ediciones Pirámide, 2000 (Parte Tercera: “Música e ideología: esbozo histórico de la música del siglo XIX”).
- NATTIEZ, Jean-Jacques (dir.): *Enciclopedia della musica*, vol. IV: *Storia della musica europea*, Torino, Einaudi, 2004.
- PLANTINGA, Leon: *La música romántica*, Madrid: Akal, 1992 (© *Romantic Music: a History of Musical Style in Nineteenth-Century Europe*, London: Norton, 1984).
- RATNER, Leonard G.: *Romantic Music: sound and syntax*, New York: Schirmer Books, 1992.
- ROSEN, Charles: *The Romantic Generation*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995.
- SAMSON, Jim (ed.): *The Cambridge History of Nineteenth-Century Music*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- TARUSKIN, Richard: *Music in the Nineteenth Century*. Vol. 3 de *The Oxford History of Western Music*, Oxford University Press, 2009.

EVALUACIÓN

Prueba escrita (hasta el 55% de la calificación final): prueba de conocimientos destinada a evaluar los contenidos conceptuales y procedimentales adquiridos por el alumno. La prueba será teórico-práctica, y constará de tres partes: análisis de una obra musical con partitura, análisis auditivo (comentario de audiciones) y tema o preguntas teóricas. Será necesaria una calificación mínima de 4 puntos para conseguir el aprobado en la asignatura.

Trabajos (hasta el 35% de la calificación final): el profesor detallará en las primeras clases el contenido de estos trabajos prácticos y su forma de desarrollarlos, así como su fecha de entrega.

Evaluación continua (hasta el 10% de la calificación final): se evaluará la actitud y participación del alumno en las sesiones de prácticas.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases expositivas: en ellas se desarrollarán los contenidos del programa, se darán pautas para la comprensión de los procesos musicales desde el punto de vista histórico y técnico y se ofrecerán sugerencias para guiar a los alumnos en el estudio personal. Se facilitará a los estudiantes una selección de partituras, audiciones, textos y otros recursos de apoyo como enlaces a páginas web o materiales audiovisuales, a través del Campus Virtual UCM.

Prácticas de aula: El grueso del tiempo estará dedicado a realizar audiciones y análisis musicales. Los estudiantes deberán desarrollar destrezas analíticas y auditivas que les permitan diferenciar elementos técnicos y estilísticos de las obras escuchadas. Se destinará también un tiempo de las prácticas al comentario de textos, proporcionando al alumno una selección que deberá leer previamente, aplicando los conceptos explicados en las sesiones teóricas. En todos los casos se animará al alumno a la búsqueda de fuentes apropiadas y se fomentará su participación a través de la discusión.

Tutorías: estarán destinadas a la orientación del trabajo individual y a la resolución de las dudas planteadas por los alumnos.

Prácticas externas: consistirán fundamentalmente en la asistencia a conciertos relacionados con los contenidos del programa. Se facilitará a los alumnos una selección de conciertos recomendados.

Sesiones de evaluación: 3 horas.

COMPETENCIAS

Específicas

CE1 Conocer las formas, géneros y estilos musicales más importantes en Occidente desde la Antigüedad hasta las últimas tendencias.

CE2. Reconocer auditivamente y por escrito los componentes esenciales del lenguaje musical, las estructuras musicales, estilos, géneros o tradiciones estudiados, así como saber describirlos.

CE4. Comprender las convenciones culturales y simbólicas asociadas con los repertorios, instrumentos y géneros estudiados.

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.