

●● **Universidad
para Mayores**

CURSO 2026 - 2027

GRUPO A

Músicas del mundo

Docente

Francesco Milella (fmilella@ucm.es)

1. JUSTIFICACIÓN

Durante siglos, hemos contado la historia de la música occidental como si hubiera ocurrido exclusivamente entre París y Viena, entre Milán y Londres. Este curso propone salir de esa geografía familiar y redescubrir esa misma música como un fenómeno verdaderamente mundial: viajera, adaptable, conflictiva y, a veces, sorprendente.

Siguiendo un orden cronológico que arranca en el siglo XVI y llega hasta el XIX, trazaremos una doble ruta. La primera nos llevará fuera de Europa: acompañaremos a óperas y sinfonías, a compositores, cantantes e instrumentos musicales en sus travesías desde México hasta Filipinas, desde Sudáfrica hasta la India, para entender cómo se produjeron esos encuentros, qué transformaciones desencadenaron y qué huellas dejaron en las culturas que los recibieron —o los rechazaron—. La segunda ruta permanecerá en el Viejo Mundo para examinar cómo Europa, a través de su propia tradición musical, imaginó, narró y, en muchos casos, dominó todo lo que la rodeaba: los pueblos, los paisajes y las culturas de los imperios que fue construyendo.

El resultado será un mapa completamente nuevo de la música occidental: menos lineal y neutral, pero infinitamente más rico, heterogéneo e impredecible.

2. OBJETIVOS

1. Trazar las principales rutas de la globalización musical entre los siglos XVI y XIX e identificar los centros y mecanismos que hicieron posible esa circulación.
-

2. Comprender los grandes procesos históricos que la impulsaron —el imperialismo, la evangelización, el capitalismo comercial— y el papel que la música desempeñó en cada uno de ellos.
3. Aprender a escuchar la música no solo como entretenimiento, sino también como instrumento de poder, conquista, control, pero también de resistencia e identidad.
4. Analizar cómo Europa utilizó su propia música para representar otras culturas: qué imagen construyó de ellas y con qué objetivos políticos y estéticos.
5. Desarrollar la capacidad de identificar estos mecanismos de poder y representación directamente en una partitura, una puesta en escena, un libro o una película.

3. CONTENIDOS

1. Una historia global de la música europea: perspectivas y problemas
 2. La colonización musical de América: evangelización y orden social
 3. Música y jesuitas entre América y las Filipinas: ¿educar o cancelar?
 4. 'Queremos ser modernos': ópera italiana en el México independiente
 5. Orientalismo: representar 'el otro' a través de la música
-

6. Otras armonías: encuentros musicales en el extremo oriente
7. Músicas en jaula: expos universales en la Europa del siglo XIX
8. Tonalidad y colonización: el caso de África en el siglo XIX

Enfoque temático: la representación de la Conquista de México en la ópera

1. El mito del buen salvaje: ópera y filosofía
2. Moctezuma y Cortés: historia y propaganda
3. La respuesta de América

4. METODOLOGÍA

El curso recorre la historia de la música occidental desde el siglo XVI hasta el XIX con una perspectiva abiertamente interdisciplinar. La musicología dialoga aquí con la historia de los imperios y del comercio global, con los estudios postcoloniales y con el análisis de los discursos raciales que acompañaron la expansión europea.

El género central de nuestro recorrido será la ópera. Ningún otro formato musical recoge con tanta riqueza las tensiones de este período. La ópera viajó por los mismos barcos que el comercio y la colonización, se adaptó a teatros de Buenos Aires, La Habana, Bombay o Manila, y al mismo tiempo sirvió de escenario privilegiado en el que Europa puso en música su visión —fascinada, distorsionada y frecuentemente interesada— de los pueblos que encontraba más allá de sus fronteras. No era solo entretenimiento: era también propaganda, política y, en

ocasiones, un espejo en el que las sociedades atlánticas negociaban su propia identidad.

Junto al recorrido temático general, el curso incorpora un enfoque específico sobre la representación de la Conquista de México en la ópera europea. Entre los siglos XVII y XIX, compositores de toda Europa —desde Vivaldi hasta operas estrenadas en Dresde, Venecia o París— pusieron en escena a Moctezuma, a Cortés y al encuentro entre dos mundos. Lejos de ser un ejercicio de curiosidad exótica, estas obras son documentos extraordinarios sobre cómo Europa se contó a sí misma la historia del Nuevo Mundo, con qué fantasías y con qué silencios. Rastreadremos ese repertorio con una pregunta constante: ¿qué dice la ópera sobre la Conquista, y qué calla?

El trabajo con las fuentes primarias será parte fundamental del curso. Leeremos fragmentos de partituras y libretos. Visitaremos el Museo de América de Madrid, donde las colecciones nos permitirán confrontar la música con los objetos, las imágenes y las narrativas del colonialismo. Leeremos libros (*Concierto Barroco*, Alejo Carpentier) veremos películas que han explorado estas mismas tensiones con enorme profundidad artística: entre ellas, *La misión* (Roland Joffé, 1986), cuya banda sonora de Ennio Morricone es en sí misma un documento fascinante sobre el encuentro —y el choque— entre la música europea y los pueblos del Nuevo Mundo.

5. EVALUACIÓN

La evaluación es voluntaria.

6. BIBLIOGRAFÍA PROVISIONAL

- Cañizares-Esguerra, Jorge. *Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo: historiografías, epistemologías e identidades en el mundo del Atlántico del siglo XVIII*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2007.
 - Carredano, Consuelo y Victoria Eli Rodríguez, eds. *Historia de la música en España e Hispanoamérica, vol. 6: La música en Hispanoamérica en el siglo XIX*. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2010.
 - Conrad, Sebastian. *¿Qué es la historia global?* Princeton University Press, 2017, caps. 1 y 3.
 - Fauser, Annegret. *Musical Encounters at the 1889 Paris World's Fair*. Rochester: University of Rochester Press, 2005, pp. 139–278.
 - Gruzinski, Serge. *La colonización de lo imaginario: sociedades indígenas y occidentalización en el México español, siglos XVI–XVIII*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1991.
 - Irving, D. R. M. *Colonial Counterpoint: Music in Early Modern Manila*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
 - Milella, Francesco. "Narrativas paralelas: nuevas metodologías y documentos para una historiografía de la ópera italiana en el México independiente." *Diagonal: An Ibero-American Music Review* 8, no. 1 (2023).
 - Pratt, Mary Louise. *Ojos imperiales: literatura de viaje y transculturación*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2010, Introducción, pp. 19–40.
 - Said, Edward. *Orientalismo*. Barcelona: DeBolsillo, 1990 [2016], Introducción, pp. 19–58.
-

- Turrent, Lourdes. *La conquista musical de México*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1993.
 - Waisman, Leonardo. "Características y límites de la alfabetización musical en las misiones jesuíticas sudamericanas (siglos XVII-XVIII)." *Revista de Musicología* 40, no. 2 (2017): 427-448.
-