



●● **Universidad
para Mayores**

Curso 2023-2024

Curso monográfico
Modalidad presencial

Claves para la audición de la música instrumental

desde el Barroco
hasta el siglo XX

Profesoras:

Marta Rodríguez Cuervo y Lourdes González Arráez

Programa de la asignatura

1. Justificación

Los contenidos que se imparten en esta asignatura contribuyen a formar nociones básicas para escuchar y comprender la música instrumental de cámara y sinfónica en un Auditorio.

2. Objetivos

1. Conocer los distintos formatos instrumentales que han existido en diversas épocas que han contribuido a la formación de la orquesta barroca, clásica y romántica.

2. Conocer las particularidades de construcción, función e historia de los instrumentos habituales en una orquesta con exposición de láminas y ejemplos musicales concretos.

3. Aprender a escuchar y reconocer auditivamente algunos caracteres básicos que identifican los géneros instrumentales a través de distintas épocas (suite, fuga, sonata, concierto, obertura, preludio, sinfonía, poema sinfónico).

4. Conocer compositores, intérpretes y obras representativas instrumentales escritas desde el Barroco hasta el siglo XIX.

3. Metodología

Los diferentes temas serán explicados en clase utilizando presentaciones audiovisuales. Dichas presentaciones, así como cualquier información adicional relevante, se harán públicas a través de una página WEB y/o se distribuirán gratuitamente en clase.

4. Contenidos (1/6)

Tema 1: Introducción. Breve historia de la formación de la Orquesta • Los instrumentos en la antigüedad.

- Introducción a la clasificación de los instrumentos.
- La orquesta barroca.
- La orquesta clásica.
- La orquesta romántica.

Tema 2: Clasificación de los instrumentos musicales (Enrich von Hornbostel y Curt Sachs)

- Cordófonos.
 - a) Historia y fundamento del sonido.
 - b) El violín. Nociones históricas básicas. Constructores más famosos. Pequeñas nociones sobre el arco. Función dentro de la orquesta.
 - c) La viola. Diferencias respecto al violín. Función dentro de la orquesta
 - d) El violonchelo. Diferencias respecto a la viola. Función dentro de la orquesta.
 - e) El contrabajo. Diferencias respecto al violonchelo. Función dentro de la orquesta
 - f) Otros instrumentos de cuerda: el arpa, el clave, el piano. Diferencias y nociones históricas básicas. El uso de estos instrumentos en la orquesta.

Tema 3: Géneros de cámara para cuerda fundamentalmente. Primeras agrupaciones instrumentales. Obras importantes y compositores destacados.

- a) Barroco. Modelos de la Sonata en trío. Un lenguaje instrumental independiente.
 1. *Sonata da chiesa op.3 n°4 en si menor, Largo y Vivace.* Arcangelo Corelli (1653-1713).
 2. *Sonata da camera op4. n°4 en Re mayor, Corrente. Allegro.* A. Corelli (1653- 1713).
- b) Barroco. El bajo continuo en la música. Un símbolo de la música barroca. Su uso en la música de cámara.
 1. *Sonata op.1 n°12 "La Follia" en re menor.* Antonio Vivaldi (1678-1741).
 2. *Sonata op.5, n°4 para violín y bajo continuo en Fa Mayor, Allegro (Fuga)* A. Corelli (1653-1713).

Programa de la asignatura

4. Contenidos (2/6)

Tema 4: La orquesta barroca. El nacimiento de una noción. La Suite y la Sinfonía

• Aerófonos.

a) Historia y fundamento del sonido.
b) Instrumentos de viento madera. Flauta travesera. Nociones históricas básicas. c) Oboe. Nociones históricas básicas.

c) Géneros de cámara en el Barroco con la presencia de instrumentos de viento madera. Primeras agrupaciones instrumentales donde aparecen estos instrumentos. Obras importantes y compositores destacados.

1. *Sonata para flauta dulce y bajo continuo en Si bemol Mayor*, Courante. Georg Friedrich Händel (1685-1759).

2. *Essercizi musici. Solo V en Si bemol Mayor, Vivace para oboe barroco, laúd y bajo continuo* de Georg Philipp Telemann (1681-1767).

d) Instrumentos de viento metal. La trompeta, la trompa y el sacabuche (antecesor del trombón). Nociones históricas básicas del empleo de estos instrumentos en el Barroco.

1. *Water Music. Suite en Re Mayor, Allegro*. Georg Friedrich Händel (1685- 1759).

• Membranófonos.

a) Historia y fundamento del sonido. Los tambores y timbales. Su uso en la orquesta barroca.

1. *Suite en Re Mayor, Aria y Suite en si menor*. Johann Sebastian Bach (1685- 1750).

2. *Sinfonia en Re Mayor, Allegro*. Giovanni Battista Sammartini (1700-1775).

3. *Sinfonía en Re Mayor, Allegro assai*. Luigi Boccherini (1743-1805).

4. Contenidos (3/6)

Tema 5: El concierto en el Barroco. *Concerto grosso* y el concierto para solista. Obras destacadas.

a) Caracteres y diferencias entre ambos.

1. *Concerto grosso op.6 en sol menor, Musette: Larghetto* de Georg Friedrich Händel (1685-1759).

2. *Tercer Concierto de Brandemburgo en Sol Mayor, Allegro-Adagio* de Johann Sebastian Bach (1685-1750).

3. *Concerto para trompeta y orquesta en Re Mayor, Allegro* de Giuseppe Torelli (1658-1709).

4. *Las Cuatro Estaciones: La Primavera. Concierto para violín y orquesta op.8, nº1, Allegro* de Antonio Vivaldi (1678-1741).

5. *Concierto para violín y oboe en do menor, Allegro* de Johann Sebastian Bach (1685-1709).

Tema 6: La agrupación de cámara por excelencia del Clasicismo (XVIII, segunda mitad) El cuarteto de cuerda. Un concepto básico en la formación de la orquesta clásica.

a) Definición del cuarteto de cuerda. Movimientos y caracteres formales más esenciales. Instrumentos que lo integran.

b) Definición de la forma *Allegro*-sonata en el primer movimiento del cuarteto.

1. *Cuarteto en Si bemol Mayor, de la aurora, op. 76/4, Allegro con spirito* de Joseph Haydn (1732-1809).

2. *Cuarteto en Si Mayor op. 130, Alla danza tedesca y Cavatina* de Ludwig Van Beethoven (1770-1827).

Programa de la asignatura

4. Contenidos (4/6)

Tema 7: Las agrupaciones sinfónicas por excelencia del Clasicismo. La Sinfonía y el Concierto.

• Otros instrumentos aerófonos que se incorporan a la orquesta y adquieren un papel más protagónico. El clarinete, fagot y trompa. La entrada estable del contrabajo. La orquesta clásica o orquesta a 2.

• Idiófonos.

a) Historia y fundamento del sonido. Inclusión de algunos instrumentos a finales del siglo XVIII
b) Definición de la Sinfonía Clásica. Movimientos y caracteres formales más esenciales.

c) Definición de la forma Allegro-Sonata en el primer movimiento de la Sinfonía.

1. *Sinfonía en Re Mayor, Hob.I: 104 "London", Adagio-Allegro* de Joseph Haydn (1732- 1809).

2. *Sinfonía nº40 en Sol menor, K. 550, Menuetto. Allegretto-Trio* de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

3. *Sinfonía nº9 en re menor, op. 125, Scherzo* de Ludwig Van Beethoven (1770-1827).

El concierto clásico. Obras y compositores importantes.

d) Definición del Concierto Clásico. Movimientos y caracteres formales más esenciales.

e) Definición de la forma Allegro-Sonata en el primer movimiento de un Concierto.

1. *Concierto para piano y orquesta nº 20 en re menor K. 466, Allegro* de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

2. *Concierto para clarinete y orquesta en La Mayor, K.622, Allegro* de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

3. *Tercer Concierto para piano y orquesta en do menor, op.37, Allegro* de Ludwig Van Beethoven (1770-1827).

4. Contenidos (5/6)

Tema 8: Las agrupaciones sinfónicas del Romanticismo. La Sinfonía, La Suite, el Poema Sinfónico y el Concierto.

• Ampliación en número de instrumentos de la orquesta romántica e incorporación de nuevos instrumentos como habituales dentro de la orquesta romántica. La orquesta a 3. Papel de los aerófonos, membranófonos e idiófonos.

a) La sinfonía romántica. Nuevas aportaciones y composición en movimientos.

Grandes sinfonistas del siglo XIX. Ejemplos más significativos.

1. *Sinfonía nº8 D 759 "Inacabada" en si menor, Allegro moderato* de Franz Schubert (1797-1828) Fragmentos.

2. *Sinfonía nº4 en La Mayor op.90 "Italiana", Allegro vivace* de Felix Mendelssohn (1809-1847) Fragmentos.

3. *Sinfonía Fantástica, op.14 (Episodios de la vida de un artista), Marcha al suplicio* de Hector Berlioz (1803-1869).

4. La orquesta de Richard Wagner (1813-1883). Obertura de Tannhäuser y Preludio de Tristan e Isolda.

Fragmentos.

5. *Sinfonía nº6 en si menor, op.74 "Patética" Finale. Adagio lamentoso- Andante* de Peter Tchaikovsky (1840-1893) Fragmentos.

6. *Sinfonía nº4 en mi menor op.98, Allegro non troppo*, de Johannes Brahms (1833- 1897) Fragmentos.

7. *Suite Scheherazade, op. 35, Largo e maestoso-Lento- Allegro non troppo- Tranquilo* de Nicolai Rimsky- Korsakov (1844-1908).

El Poema Sinfónico.

a) Relación de este género con la literatura. Género característico del siglo XIX 1. *Tasso: lamento y triunfo Poema sinfónico nº2* de Franz Liszt (1811-1886).

Programa de la asignatura

4. Contenidos (6/6)

El Concierto.

Grandes conciertos del siglo XIX. Dos ejemplos significativos.

1. *Concierto, para piano en la menor, op. 16, Allegro molto moderato* de Edgard Grieg (1843-1907).
2. *Concierto, para piano nº2 en do menor op.18* de Serguei Rachmaninov (1873-1943).

Tema 9: Resumen: Recordatorio del timbre fundamental en una orquesta con la audición de fragmentos de dos obras claves en la Historia de la Música del siglo XX.

1. *Pedro y el Lobo (un cuento musical para niños) op. 67* de Serguei Prokofiev (1891- 1953).
2. *Variaciones y fuga sobre un tema de H. Purcell, op. 34. Guía de la Orquesta para jóvenes* de Benjamin Britten (1913-1976).

5. Actividades complementarias

Los alumnos podrán asistir a los ensayos de la Orquesta de Cámara. Las profesoras, informarán a lo largo del curso los detalles para los ensayos.

6. Evaluación

El Curso se basa en nociones teórico-musicales aplicadas que no necesitan de un conocimiento musical previo. En este sentido, cualquier manual sencillo que comprenda el estudio de estos contenidos puede servir de referencia. No obstante, lo fundamental en este tipo de curso consiste en las audiciones comentadas que se relacionan en el programa.

La evaluación es voluntaria y continua a través de ejercicios que se harán al terminar cada tema. Los alumnos que no puedan realizarla el día que se oriente, realizarán una evaluación del tema que les falte al final del curso.

7. Discografía y bibliografía

•Machado de Castro, Pedro: *Apreciación Musical*. Editorial Playor. Madrid,1993.

Las obras que deberán escucharse se relacionan en el programa por cada tema. Los materiales pueden conseguirse en la Fonoteca de la Facultad de Geografía e Historia. Las láminas y apuntes básicos serán entregados por la profesora.
