

●● **Universidad
para Mayores**

Curso 2023-2024

4° B

Músicas del mundo

**De lo cercano a lo lejano:
la gran travesía**

Profesor

Antonio Soriano Santacruz

Músicas del mundo

1. Objetivos

- Desarrollo de la escucha activa.
- Fomentar el goce de la escucha o la audición.
- Conocer el desarrollo de la música y los elementos que la integran.
- Entender, conocer y vivenciar las estructuras de los géneros y obras más representativas.
- Aproximar a los alumnos/as a las principales corrientes musicales y estéticas a través del repertorio musical.
- Entender el canon de la historia de la música.
- Ampliar el conocimiento sobre la música española.
- Aportar un trasfondo cultural al hecho musical.
- Incorporar al discurso musical elementos de distintas disciplinas artísticas, como obras literarias, pictóricas o escultóricas.

2. Metodología (1/2)

El planteamiento metodológico pretende combinar de forma equilibrada la orientación técnico-conceptual con un enfoque histórico (convencional y no convencional). Con ello el objetivo es, a un tiempo, favorecer el desarrollo efectivo de las competencias concretas para el desarrollo de las actividades de las que trata en cada módulo, al tiempo que dotar de los conocimientos y referencias conceptuales necesarias para la actualización y renovación constante de dichas habilidades.

La metodología será activa y participativa, a través de la cual, y atendiendo a los contenidos planteados, el estudiante protagoniza un aprendizaje persiguiendo el pleno desarrollo de su personalidad artística e intelectual, como premisa indispensable para desplegar todas sus potencialidades como oyente. La escucha será otro de los elementos que utilizaremos como eje vertebrador de la actividad.

2. Metodología (2/2)

Se pretende realizar, tras una introducción pormenorizada sobre los distintos elementos que conforman la música, un viaje que va mucho más allá de las obras y compositores propuestos. Tomando como punto de partida las épocas, se abordará un contenido integral que recorrerá el antes, el durante y el después de la misma, consiguiendo así una visión panorámica de la historia de la música sin recurrir a las anacrónicas etiquetas habituales. Por ello, el encuadre musical final irá mucho más allá de la mera experiencia estética, aunando aspectos sociales, culturales y artísticos. Compaginando la visión práctica de la música con el prisma más teórico, se quiere dar un marco de referencia para aquellas personas que “desearían saber más” sobre la música para comprenderla mejor y disfrutar más de ella, a la par que fijar un marco temporal que facilite su comprensión. Se pretende entonces dotar al que escucha de los medios necesarios para convertirlo en oyente activo para lograr un más amplio y completo goce de la música en los distintos estilos, a la vez que una visión lo más completa posible del momento social y cultural donde se produce.

Tomando como base la audición de obras de los ejes temáticos seleccionados y los textos e iconografías relacionadas, se desgranarán los elementos que las componen, a la par que se completarán las clases la recomendación de asistencia a actividades concretas o a ensayos generales dentro de la vida musical madrileña. Así, en un marco metodológico muy amplio, se ilustrarán con ejemplos prácticos, y se desarrollarán conceptos como el estilo, la instrumentación, la melodía o el ritmo. Tal como nos comenta el famoso compositor Aaron Copland, «escuchar la música es una capacidad que se adquiere por medio de experiencia y aprendizaje. El conocimiento intensifica el goce». En definitiva, un acercamiento práctico y multidisciplinar a la música de cualquier época.

Músicas del mundo

3. Contenidos (1/2)

INTRODUCCIÓN. Hacia una mirada crítica de la música

TEMA 0. Hacia una mirada crítica de la música

BLOQUE I. Lo compartido. Elementos de la música

TEMA 1. El aliento: Los instrumentos musicales y la orquesta. Metáfora y realidad: evolución, secciones y tipología

TEMA 2. Dentro del laberinto: rudimentos, análisis y forma musical

TEMA 3. El oyente activo va al auditorio

TEMA 4. El oyente activo va al teatro

BLOQUE II. La música occidental

TEMA 1. Piedras, cuerdas, huesos, mito y logos: La Música en la Antigüedad

TEMA 2. Deus est musica: La música en la Edad Media

TEMA 3. La selva creativa del ¿Renacimiento?

TEMA 4. El Siglo XVII

1. El reino de la expresión: Sobre el madrigal y el surgimiento de la ópera

2. Stradivari y Felipe IV: el reino de la cuerda frotada y la música del Rey Planeta.

TEMA 5. El siglo XVIII: luces y sombras de la Ilustración

1. Un teatro de todos: *Dramma per musica* y *dramma giocoso*

2. La música instrumental: la creación de la música absoluta

TEMA 6. El siglo XIX: La creación por la creación. La música por la música. La libertad musical del Romanticismo

1. El ímpetu, la tempestad, el héroe: la música instrumental

2. La obra de arte total: la música escénica romántica

TEMA 7. Las músicas del siglo XX: Continuidades y rupturas en una Europa destrozada

BLOQUE III: Otredades: miradas a otras músicas

TEMA 1. La música, en femenino. Hacia una integración de la mujer en la historia de la música en el lugar que le corresponde

TEMA 2. Sefarad, Al-Ándalus, pérdidas. Imaginarios sonoros de otras Españas

3. Contenidos (2/2)

TEMA 3. Requebros. Saudades: músicas populares ibéricas. El flamenco y el fado

TEMA 4. La vibración de un continente: introducción a las músicas africanas

TEMA 5. Música negra, notas azules. El canto de los hombres libres: bolero, blues y jazz

TEMA 6. El gran estallido: La música con rocas dentro. El Rock and roll

TEMA 7. El laberinto inagotable: las músicas asiáticas

TEMA 8. Faceless techno bollocks! La música de máquinas

4. Evaluación

La evaluación es voluntaria y será especificada por el profesor durante el curso.

5. Actividades

- Una visita musical: acceso a los fondos musicales de la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, Biblioteca Nacional y/o Archivo SGAE.
- Una velada musical: asistencia al ensayo general de una obra instrumental o una obra de teatro musical.

6. Bibliografía

- ABRAHAM, Gerald. Cien años de música. Madrid: Alianza Música, 1985.
- ATLAS W., Allan. La música del Renacimiento, Madrid: Akal, 2002. Barcelona: Paidós, 1998.
- BERNSTEIN, Leonard. El maestro te invita a un concierto. Editorial Siruela. Madrid 2002.
- CARRERAS, Juan José (ed.): «La música en España en el siglo XIX» en Historia de la Música en España e Hispanoamérica, Madrid: Fondo de Cultura Económica, Vol. 5, 2018.
- Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, Tomo I, 1999.
- Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, Leerssen, Joep, (ed.), Ámsterdam: Amsterdam University Press, 2022.
- FUBINI, Enrico. La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza, 1988.

6. Bibliografía (2/2)

- GOMÉZ MUNTANÉ, María del Carmen (ed.): «De los Reyes Católicos a Felipe II» en Historia de la música en España e Hispanoamérica, Madrid: Fondo de Cultura Económica, Vol. 2, 2012. Grove Music Online, 2001.
 - HEARTZ, Daniel: Music in European Capitals: The Galant Style, 1720-1780, Nueva York: W.W. Norton, 2003.
 - HENRY LANG, Paul. La experiencia de la ópera: una introducción sencilla a la historia y literatura operística. Alianza, D.L., 2011.
 - HOPPIN, Richard H. La música medieval, Madrid: Akal, 1991.
 - HUERTAS, Eduardo: Teatro musical español en el Madrid ilustrado, Madrid: Avapiés, 1989.
 - LEIBOWITZ, René. Historia de la ópera. Madrid: Taurus, 1990.
 - LEZA: José Máximo (ed.): «La música en el siglo XVIII» en Historia de la Música en España e Hispanoamérica, Madrid: Fondo de Cultura Económica, Vol. 4, 2014.
 - MICHELS, Ulrich. Atlas de la música I. Alianza Atlas. Madrid 2004.
 - MICHELS, Ulrich. Atlas de la música II. Alianza Atlas. Madrid 2004.
 - PARKER, Roger (comp.). Historia ilustrada de la ópera; traducción de Joan Carles Guix.
 - PESTELLI, Giorgio. La época de Mozart y Beethoven, Madrid: Turner, 1986.
 - PLANTINGA, Leon. La música romántica, Madrid: Akal, 1992.
 - ROSS, Alex. El ruido eterno. Madrid: Seix Barral, 2009.
 - SNOWMAN, Daniel. La ópera: una historia social; traducción del inglés de Ernesto Junquera. Madrid: Siruela, D.L., 2012.
 - TRÍAS, Eugenio. El canto de las sirenas. Madrid: Galaxia Gutenberg, 2007.
-