

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR
En español Historia de la Música 1
En inglés
Código

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	
Horas de trabajo presencial y no presencial:	Horas docentes: 3 Horas de estudio autónomo: 3
Número de Créditos SCT - Chile	8 créditos

Propósito General del Curso

Curso grupal que tiene como propósito principal comenzar a formular y a realizar propuestas de investigación básica en historia de la música, con énfasis en la tradición musical docta.

En la labor como profesional de la música, tanto en la interpretación musical propiamente tal como en la enseñanza, es necesario poseer y eventualmente generar conocimientos sobre el repertorio musical docto en distintos aspectos, de tal modo que se puedan realizar tareas como confeccionar programas de concierto con criterios fundamentados, realizar clases contextualizadas, llevar a cabo breves charlas, exposiciones o presentaciones orales sobre la música que se interpreta, todo esto en base a estudios, recopilaciones e investigaciones originales.

Competencias y Sub-competencias a las que contribuye el curso

Competencias:

Proponer nuevos significados de obras, géneros, repertorios y prácticas musicales a partir de la reconstrucción de significados anteriores mediante la realización de estudios sistemáticos y críticos.

Sub-competencias:

Comenzar a formular y realizar propuestas de investigación básica en historia de la música, con énfasis en la tradición musical docta.

Identificando y analizando diversas fuentes de investigación básica acerca de la historia de la música con apertura crítica.

Identificando y analizando los distintos procesos que han conducido a la configuración de las prácticas y repertorios vigentes en la música occidental, considerando la multicausalidad de los fenómenos, con énfasis en la tradición musical docta.

--

Competencias transversales

Participar activamente, de manera responsable y colaborativa en funciones encomendadas con integrantes del equipo para el logro de objetivos comunes.

Reconocer, comprender y aceptar las diferencias, valorándolas y aprendiendo de ellas para enriquecer su participación, compromiso y aporte a los derechos de toda persona y al desarrollo armónico y respetuoso de la sociedad.

Examinar los procesos y resultados de las propias acciones y trabajos, siendo capaz de establecer tanto las propias fortalezas a mantener como las debilidades a superar, para regular sus acciones mediante una planificación orientada a la mejora.

Resultados de Aprendizaje

- Conocer y dar cuenta de los elementos centrales para la definición de estilos, géneros, poéticas, escuelas y prácticas de la música en la sociedad, desde una mirada histórica, valorando una panorámica general de ésta, en la tradición docta occidental
- Iniciar una investigación, abordando un periodo histórico en base a hipótesis relativas a un tema o problemática transversal a cualquiera de estos periodos
- Fundamentar la verificación de las hipótesis planteadas, considerando la problemática y el periodo histórico en que se enmarca la investigación.
- Analizar las diferentes fuentes de investigación pertinentes al tema y problema planteados, discriminando y relacionándolas en función de resolver el problema planteado
- Participar con responsabilidad y proactividad en las actividades grupales relacionadas con la investigación

Saber/Contenidos

Primer semestre:

1-- **El período barroco:** monarquía, religión y la retórica de las artes, el nacimiento de la Opera, la monodia y el madrigal concertante, nuevos géneros de música instrumental. Música sacra en Italia 1600-1650, música escénica en Francia hasta 1650. El Imperio y la música. La música en Inglaterra 1600-1650. La música en la península Ibérica y las colonias. La música en la segunda mitad del siglo XVII. Música vocal en Italia desde 1680-1730. Tradiciones e innovaciones luteranas. La época de Bach y de Haendel.

2-- **El período clásico:** La transición desde el Barroco (hasta 1760). La aceptación del nuevo estilo. Haydn: obras primeras, Mozart: el nacimiento de un genio, el estilo clásico en su apogeo (1773-1781). Haydn y su madurez, Mozart: el genio consumado, Beethoven: primer período estilístico (hasta 1802): producción de cámara y gran cámara, segundo período estilístico (1803-1814): sonatas para piano y otros instrumentos, tríos y cuartetos, las sinfonías y conciertos, Fidelio, Tercer período estilístico (1816-1827): obras para piano solo, sonatas para cello y canciones, cuartetos de cuerda, la Novena sinfonía, la Missa Solemnis.

Segundo semestre:

3. El período romántico:

- 3.1. (sesión doble) Los grandes géneros de la música instrumental: concierto, sinfonía, poema sinfónico, sonata romántica, romanza sin palabras.
- 3.2 Ethos y creación. Poesía y música en Schubert, Schumann, Mendelsohn.
- 3.3 Virtuosisimo y creación en el período romántico, auge del cuarteto.
- 3.4 Los Strauss y la música de entretenimiento en el siglo XIX. La música doméstica. Editoria y Formación profesional: los Conservatorios.
- 3.5 La música de los salones ilustrados en Chile.
- 3.6 El melodrama en el siglo XIX, Verismo y realismo. De Verdi, Mascagni, Donizetti, Puccini. Óperas chilenas: Lautaro y Caupolicán.
- 3.7 Música a programa y música formalista. La ópera total en Wagner.
- 3.8 De lo bello en música y el positivismo de E. Hanslick, críticas a Wagner.
3. 10(tres sesiones) La sinfonía postromántica: j.Brahms, E. Elgar, C. Franck, A. Bruckner, Gustav Mahler.

4. El período contemporáneo:

- 4.1.La Escuela francesa de fines del siglo XIX: Debussy, Ravel y Satie. El grupo de los cinco.
- 4.2.Implosión y explosión en la Vanguardia de inicios del s.XX. Exotismo y vanguardia en la París de fines del s XIX e inicios del s XX. Viena y la instropección: Kafka, Musil, Freud.
- 4.3.Futurismo y modernidad: Rusia, Francia, España, Italia y América Latina.
- 4.4.Crisis del tonalismo y liberación de la disonancia: la escuela de Viena: A. Schoenberg, A. Berg y A. Webern. Dodecafonía y serialismo. El aporte de T.W. Adorno y la nueva música.
- 4.5.Salvajismo, barbarie y la Consagración de la Primavera. Neotonalismo y la restauración de la década del '30: Hindemith.
- 4.6. Otras miradas: B. Bartok, L. Janacek, Kodalyi, Varese, Carpentier, Ives, Cotapos.
- 4.7.Serialismo extremo: Boulez, Berio y Stockhausen.
- 4.8. Aleatoriedad y caso: Cage, Boulez, Feldmann.
- 4.9. La música electroacústica y los estudios: Colonia, Milán, Paris.
- 4.10.La música concreta y la espectromorfología.
- 4.11. Música y política: Kurt Weil, H. Eisler y B. Brecht.
- 4.12.Multimedialidad y la escena californiana: Riley, Lucier, Glass, Logotetis.

4.13. La música y la informática: Ircam y Utrecht.

4.14. Vanguardia en América Latina: Kollreutter y Nova Musica en Brasil, Free Focke y el serialismo en Chile.

4.15. El postserialismo y la escuela becerriana en Chile.

4.16. La postmodernidad y las nuevas espectacularidades.

Metodología

El profesor/a asume fundamentalmente como un guía para los estudiantes, de modo que se privilegiará la discusión reflexiva en clases, la exposición de avances de investigación a partir de pautas entregadas oportunamente y todo tipo de participación activa de los estudiantes. Se propenderá a la conversión del aula en un espacio de comunicación y reflexión en cada clase presencial, con mayor o menor énfasis conforme al avance de las actividades. Se organizará el trabajo en grupos de investigación lo que involucrará coevaluación y autoevaluación, intencionando en los estudiantes los procesos de crítica y autocrítica. Serán entregadas orientaciones para su trabajo autónomo: pautas de trabajo, plan investigativo, agenda de investigación, cronograma e informes de avance.

Evaluación

La evaluación considera tanto el proceso de avance en la investigación de cada estudiante como el producto final, un trabajo escrito y expuesto en clase en forma individual o grupal. Se realizará además al ejercicio de la coevaluación y de la autoevaluación.

Habrà, al menos, tres momentos de evaluación, al final de cada tercio del semestre, los dos primeros respecto a informes de fuentes de investigación y de avance, y el último respecto al trabajo final. En todos los casos se considerarán criterios y pautas entregados y comunicados oportunamente.

Se evaluarán los siguientes criterios: capacidad de fundamentar y plantear un problema y una temática investigativas, capacidad de desarrollar y validar las hipótesis planteadas, en base a una selección y discriminación de las fuentes, desarrollando modelos explicativos y los informes pertinentes.

Requisitos de Aprobación

La asignatura será aprobada con una asistencia mínima del 80% y con una nota final anual superior a 4.0.

Palabras Clave

Historia, música, investigación artística.

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<p>Temas generales:</p> <p>Bas, Julio, <i>Tratado de las formas musicales</i>, Ed. Melos, 2002, Buenos Aires</p> <p>Dahlhaus, Carl: <i>Fundamentos de la historia de la Música</i>, ed. Gedisa, Barcelona, 1997.</p> <p>Schultz, M. (1993). <i>¿ Qué significa la música?</i> Santiago, Chile: Dolmen</p> <p>Gallico, Claudio: <i>L'età dell'Umanesimo e del Rinascimento</i>, Ed. EDT, Societa Italiana di Musicologia, Turin, 1976. Edición española : <i>La época del Humanismo y del Renacimiento</i>, Ed. Turner, Barcelona, 1986. Ver en: http://www.casadellibro.com/libro-la-epoca-del-humanismo-y-renacimiento-t4/9788475061757/219125</p> <p>Fubini, Enrico. <i>La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX</i>. Alianza Editorial. 1999.</p> <p>Barroco:</p> <p>Basso, Alberto: <i>L'età di Bach e di Haendel</i>, Vol V, Ed. EDT, Societa Italiana di Musicologia, Turin, 1976. Edición española : <i>La época de Bach y de Haendel//La época de Mozart y Beethoven (T.4)</i>, Ed. Turner, Barcelona, 1992. Ver en: http://www.casadellibro.com/libro-historia-de-la-musica-del-apogeo-del-barroco-a-beethoven-tomo-iv--la-epoca-de-bach-y-haendel--la-epoca-de-mozart-y-beethoven/mkt0000018564/2679494</p> <p>Bianconi, Lorenzo: <i>Il Seicento</i>, Vol IV, Ed. EDT, Societa Italiana di Musicologia, Turin, 1976. Edición española : <i>El siglo XVII_(t.5)</i>, Ed. Turner, Barcelona, 1982. Ver en: http://www.casadellibro.com/libro-el-siglo-xvii-t5/9788475061825/150816</p> <p>Hill, John Walter (2008), <i>La Música Barroca</i>, Ed. Akal, Madrid,.</p> <p>López Cano, Rubén (2011), <i>Música y retórica en el barroco</i>, Barcelona, Ed. Amalgama</p>	<p>Aravena Décart, Jorge. "Música popular y discurso académico: a propósito de la legitimación culta de las Anticuecas de Violeta Parra". En <i>Revista Musical Chilena</i>; n' 202; año LVIII, Julio-Diciembre; Ed. Fac. de Artes;. Santiago; 2004; pp. 9-25</p> <p>Attali, Jacques, <i>Ruidos, ensayo sobre la economía política de la música</i>,_ed. SigloVeintiuno; México, 1995. (Trad española de Ana María Palos , ed orig .Bruits. Essai sur l'economie politique de la musique, París, Presses Universitaires de France, 1977).</p> <p>Baricco, Alessandro (2000): <i>El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin</i>; Ed. Siruela, Madrid.</p> <p>Boulez, Pierre (2001), <i>Puntos de referencia</i>, Barcelona, Ed. Gedisa</p> <p>Blum, David: <i>El arte del cuarteto de cuerda</i>, ed. Idea Books, Barcelona, 2000.</p> <p>Cayo, Sebastián (2014), <i>Armonía moderna</i>, Valparaíso, Ediciones Cinosargo</p> <p>García Bacca, Juan David: <i>Filosofía de la Música</i>, ed. Anthropos, Barcelona, 1990.</p> <p>Hatten, Robert S. (2004). <i>Interpreting Musical Gestures, Topics, And Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert</i>; Ed. Indiana University Press; Bloomington.</p> <p>Jeppesen, Knud: <i>Counterpoint, the Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century</i>, ed. Dover, Nueva York, 1992.</p> <p>Martínez, Jorge: "Gesto y textura en la producción plástica y musical de los '60 en Chile" (con la prof.</p>

Período clásico:

Downs, Phillip G. (2015): *La música Clásica, la era de Haydn, Mozart y Beethoven*, Madrid, ed. Akal, ..

Segundo semestre:

Período Romántico:

Plantinga, León,(2015) *La música romántica*, Madrid, Ed. Akal.

Contemporáneo:

Adorno, T.W.: *Filosofía de la nueva música*, Ed. Akal, 2003, Madrid,

----- *Vers une Musique Informelle*, Ed. Akal, Obras Completas Vol I-III, 2004, Madrid

Dibelius, Ulrich (2004) *La música contemporánea a partir de 1945*, Madrid, Ed. Akal.

Chile:

Becerra, Gustavo "Crisis de la enseñanza de la composición en Occidente" I-V, *RMCh*, XII/ 58 (marzo-abril), pp. 9-18; XII/59 (mayo-junio), pp. 48-75; XII/60 (julio-agosto), pp. 100-124; XII/61 (septiembre-octubre), pp. 57-81; XII/62 (noviembre-diciembre), pp. 44-58.

1959 "Crisis de la enseñanza de la composición en Occidente" VI-VIII, *RMCh*, XIII/63 (enero-febrero), pp. 54-66; XIII/64 (marzo-abril), pp. 71-80; XIII/65 (mayo-junio), pp. 87-100. Santiago, 1958.

Falabella, Roberto 1957 "Es pobre nuestro folklore musical", *Revista Literaria de la Sociedad de Escritores de Chile*, Santiago: Ed. SECH (Sociedad de Escritores de Chile), vol. I, N° 3; año XI, pp. 226-228.

-----1958 "Problemas estilísticos del joven compositor en América y en Chile I-II", *RMCh*, XII/ 57 (enero-febrero), pp. 42-49; XII/58 (marzo-abril), pp. 77-93.

Rebeca León) en: *Actas del Simposio "Fronteiras de Cultura-Cultura de Fronteiras"*; coord. Arno Alvarez Kern-Rui Cunha Martins; 50' Congreso Internacional de los americanistas; Varsovia-Polonia; 2000.

Nancy, Jean Luc : *A l'écoute*; Ed. Galilee, Paris. 2002

Rocha Iturbide, Manuel: "El arte sonoro, hacia una nueva disciplina", en: <http://www.eumus.edu.uy/ps/txt/rocha.html>

Rosen, Charles : *Formas de sonata*, ed. Labor, Barcelona; 1987. (Trad. Española de Luis Romano Haces, Ed. Orig: Sonata Forms, Ed. Norton, N. York, 1980).

Schaeffer, Pierre: *Traité des objets musicaux*, essais interdisciplinaires, ed. Du Seuil; Paris; 1966.

Schoenberg, Arnold, (1990) *Manuale di Armonia* (ed. Orig. *Armonielehre*, Ed Universal,1922) Roma, Ed. Il Saggiatore

----- (2005) *Funciones estructurales de la armonía*, Barcelona, Ed. Idea Books.