

ENTRE ROMANTICISMO Y MODERNISMO

HISTORIA DE LA MÚSICA III
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Artes, Departamento de Música
2018

Página Oficial: www.mesamartinez.com

Profesor: Luis Gabriel Mesa Martínez, luis.mesa@javeriana.edu.co

Monitor: Julio Guevara, jucegupe@gmail.com

LUNES Y JUEVES DE 6:00 A 8:00 P.M.

Introducción

Este curso enmarca históricamente las músicas de tradición occidental desde el siglo XIX y durante las primeras décadas del XX entre Europa y América, caracterizadas por el uso de recursos tonales, el individualismo romántico y los primeros indicios de vanguardia propios del modernismo. Su principal propósito consiste en enriquecer el conocimiento del repertorio musical de las épocas involucradas, partiendo de la comprensión de los contextos sociales, políticos, económicos y religiosos que acompañaron e impulsaron importantes transformaciones en la estética musical. De esta manera, el estudio de aspectos técnicos y estéticos será combinado con el análisis del entorno social que rodea el hecho musical y de la función que cumple la música dentro del mismo.

Objetivos

- Ampliar el conocimiento de los recursos técnicos musicales y los cambios estéticos a través del estudio del contexto histórico.
- Desarrollar herramientas básicas de escritura, organización de contenidos, compilación de bibliografías.

Calificación

Primer parcial: 20%
Segundo parcial: 20%
Examen final: 25%
Participación: 15%*
Ensayo: 20%

** Una participación sobresaliente en todas las sesiones podría resultar en la exención parcial o total del examen de cada unidad. No aplica para el ensayo de fin de semestre.*

Exámenes

El formato de los exámenes puede constar de uno o varios de los siguientes formatos:

- A: Escucha (Identificar compositores, obras y rasgos estilísticos de manera auditiva).
- B: Preguntas de selección múltiple con única respuesta, basadas en el contenido de las lecturas y cátedras.
- C: Pregunta(s) de respuesta abierta.

PROGRAMA

UNIDAD I

Enero

- 22

Presentación del programa. Introducción: Revisión cronológica de los cambios estéticos en la música y el arte anteriores al siglo XIX.

- 25

Transición entre el lenguaje clásico dieciochesco y las rupturas estructuras del siglo XIX: Ludwig van Beethoven y el individualismo artístico en el nuevo siglo.

* Lectura: Artículo “Beethoven y el instinto dramático de su poética musical” (Sección de “Publicaciones” en www.mesamartinez.com)

- 29

Períodos heroico y tardío en Beethoven. Análisis del primer movimiento de la *Sinfonía N° 3, Op. 55*. Material audiovisual: fragmento de la película *Eroica* (BBC). Innovaciones estilísticas y monumentalidad instrumental en la *Sinfonía N° 9 Op. 125* y la *Gran Fuga Op. 133*.

Febrero

- 1

Introducción al siglo XIX. Del Imperio napoleónico al Congreso de Viena. Fundamentos estéticos del Romanticismo. La canción del siglo XIX: el auge de la poesía alemana en los *lieder* de Schubert, Schumann y Wolf. La *mélodie française* y la orquestación de Hector Berlioz en el género de la canción.

* Lectura: Plantinga, pp. 13-34.

- 5

Música dramática del Romanticismo: Gioacchino Rossini y el *bel canto* italiano. Análisis de *Una voce poco fa* de la ópera *El barbero de Sevilla*. El *belcantismo* de Bellini y Donizetti.

* Lectura: Plantinga, 143-160.

- 8

Francia y la ópera romántica: *grand-opéra* y *opéra-comique*. Alemania y la evolución del *singspiel* romántico: El rescate de la mitología germánico-escandinava en la obra de Carl Maria von Weber y de Richard Wagner. Primeros pasos hacia la emancipación de la disonancia: el acorde de Tristán en *Tristán e Isolda*.

* Lectura: Alier, 221-243.

- 12

Música programática y música absoluta: Discursos aplicables a la música instrumental de Héctor Berlioz y Johannes Brahms. El concepto de ‘*idée fixe*’ y ‘*leitmotif*’ en obras sinfónicas de Berlioz y de Rimsky-Korsakov.

- 15

Virtuosismo solístico en la música instrumental del siglo XIX: los 24 caprichos para violín de Niccolò Paganini y su influencia en los estudios trascendentales para piano de Franz Liszt. Tratamiento pianístico en el repertorio de Franz Liszt y de Frédéric Chopin, y referencias de nacionalismo en los dos compositores.

* Lectura: Plantinga, pp. 190-207.

- 19

Síntesis de la Unidad I

- 22

Examen parcial I

UNIDAD II

- 26

Giuseppe Verdi y el acercamiento a un realismo dramático. *Lady Macbeth* y el ímpetu expresivo de la *prima donna*. Análisis del cuarteto *Bella figlia dell'amore* de la ópera *Rigoletto*, como representación de la trilogia verdiana. El verismo italiano: fundamentos de la proyección realista en los dramas de finales del siglo XIX y principios del XX. Manifiesto verista en *Pagliacci* de Ruggero Leoncavallo.

Marzo

- 1
Nacionalismos musicales en Europa: Noruega (Edvard Grieg). Bohemia (Bedric Smetana y Antonín Dvorák), España (Manuel de Falla, Isaac Albéniz y Enrique Granados) y Portugal (discusión alrededor del *fado* como símbolo nacional fuera de la academia).
- 5
Nacionalismo ruso: Influencia de Mikhail Glinka sobre el grupo de la *Moguchay Kuchka* (Balakirev, Borodin, Rimsky-Korsakov, Moussorgsky y Cui). Piotr Illych Tchaikovsky y el fortalecimiento del ballet imperial en Rusia (comparación con la escuela francesa de Adolphe Adam y de Léo Delibes).
* Lectura: Abad Carlés, pp. 92-122.
- 8
Figuras influyentes de la música alemana en la transición de siglos XIX - XX: la monumentalidad del sinfonismo posromántico de Gustav Mahler y manifestaciones del lenguaje expresionista en la ópera *Salomé* de Richard Strauss.
* Lectura: Morgan, Páginas 35-51.
- 12
Lenguaje impresionista en la música instrumental. La nueva aproximación al piano en Claude Debussy y Maurice Ravel. Énfasis en los contrastes tímbricos y colorísticos de la orquesta: *Prélude à l'après-midi d'un faune* de Claude Debussy.
* Lectura: Morgan, pp. 56-67 y 142-145.
- 15
La *Belle époque* de París. Erik Satie y los antecedentes del Neoclasicismo. La obra de Francis Poulenc como representación de la escuela de Los Seis en Francia (Les Six). Impacto de Igor Stravinsky y sus propuestas de vanguardia en París en las primeras décadas del siglo XX.
* Lectura: Morgan, pp. 67-71 y 179-199.
- 22
Síntesis de la Unidad II. Entregas de bibliografías y temas de ensayo a luis.mesa@javeriana.edu.co.

SEMANA SANTA: MARZO 26-30

Abril

- 2
Instrucciones para los trabajos de investigación.
- 5
Examen II.

UNIDAD III

- 9
América y sus corrientes nacionalistas. Historia de la academización musical en Colombia: la Sociedad Filarmónica de Bogotá Y la Academia Nacional de Música. Primeras tentativas de documentar la historia de la música en Colombia durante el siglo XIX.
* Lectura: Mesa Martínez, pp. 89-126 (desde el apartado 1.3.2.2)

- 12
Debates en torno a la música nacional en Colombia: confrontaciones entre Guillermo Uribe Holguín y Emilio Murillo a partir de la fundación del Conservatorio Nacional (1910).
* Lectura: Mesa Martínez [Tesis doctoral], pp. 127-145. (desde el apartado 1.3.6)
- 16
Musicología desde un enfoque regional: la importancia de reescribir una historia de la música descentralizada en América Latina.
* Lectura: Mesa Martínez: Capítulo 1 del libro *Maruja Hinestrosa: la identidad nariñense a través de su piano*.
- 19
Identidades transnacionales en la música de Luis Enrique Nieto y Maruja Hinestrosa: más allá de la 'colombianidad'.
* Lectura: Mesa Martínez: Capítulo 1 del libro *Luis Enrique Nieto: la música nariñense en los años del Clavel Rojo*.
- 23
Indigenismo, lenguas nativas y mestizajes en la canción académica latinoamericana. Canciones líricas de Theodoro Valcárcel (Perú), Eduardo Caba (Bolivia), Salvador Moreno (México) y Carlos Isamitt (Chile).
* Lectura: Coriún Aharonian (disponible en la sección "Materiales adicionales" de la página oficial).
* Profesora invitada: Carolina Plata Ballesteros.
- 26
Contexto y reflexión histórica sobre los sucesos más sobresalientes del siglo XX. Manifestaciones artísticas del modernismo y de las primeras vanguardias del siglo XX. Surgimiento y desarrollo de las grabaciones sonoras. Música y raza en sociedades afroamericanas de América del Norte. Legado musical de Scott Joplin, Buddy Bolden y Jelly Roll Morton.
* Lectura: Southern, Eileen; pp. 331-350.
- 30
Características fundamentales del jazz e inicios de su difusión a través de las *big bands* y las primeras casas discográficas. Freddy Keppard y la *sordina wah-wah*. Nick LaRocca y la Original Dixieland Jazz Band. Academización del Jazz en la obra de George Gershwin.
* Lectura: Southern, Eileen; pp. 383-403.

Mayo

- 3
Conferencista o músicos invitados: por confirmar.
- 7
Asesorías para ensayos - Grupo I
- 10
Asesorías para ensayos - Grupo II
- 17
Síntesis final.
Entra de ensayos finales a luis.mesa@javeriana.edu.co, a más tardar hasta las 12 de la noche.

24 de mayo: Examen final

BIBLIOGRAFÍA:

- ABAD CARLÉS, Ana. *Historia del ballet y de la danza moderna*. 2012.
- ALIER, Roger. *Historia de la ópera*. Ed. Robinbook. Barcelona, 2002.
- BÉHAGUE, Gérard. *La música en América Latina: Una introducción*. Caracas: Monte Ávila Editores. 1983.

- BERMÚDEZ, Egberto. *Historia de la música en Santafé y Bogotá. 1539 – 1938*. Bogotá: Fundación de Música – Alcaldía Mayor de Bogotá. 2000.
- BONDS, Mark Evan. *A History of Music in Western Culture*. Prentice Hall. New Jersey, 2003.
- DOWNS, Philipp G. *La música clásica: La era de Haydn, Mozart y Beethoven*. Madrid: Akal. 1998.
- HARRISON, Sydney. *Cómo apreciar la música*. Madrid, 1984.
- GROUT, Donald J. y PALISCA, Claude. *Historia de la Música Occidental*. Alianza Música. Octava edición. 2016.
- LANG, Paul Henry. *Reflexiones sobre la música*. Editorial Debate Pensamiento. Madrid, 1998.
- LÓPEZ CANO, Rubén y SAN CRISTÓBAL, Úrsula. *Investigación artística en música*. Barcelona, 2014.
- MESA MARTÍNEZ, Luis Gabriel. *Hacia una reconstrucción del concepto de “músico profesional” en Colombia: antecedentes de la educación musical e institucionalización de la musicología*. [Tesis Doctoral]. Universidad de Granada, 2013.
- MESA MARTÍNEZ, Luis Gabriel. *Luis Enrique Nieto: la música nariñense en los años del Clavel Rojo*. Fondo Mixto de Cultura de Nariño, Pasto, 2015.
- MESA MARTÍNEZ, Luis Gabriel. *Maruja Hinestrosa: la identidad nariñense a través de su piano*. Fondo Mixto de Cultura de Nariño, Pasto, 2014.
- PLANTINGA, León. *La música romántica*. Traducción de Celsa Alonso. Ed. Akal, Madrid, 1992.
- SOUTHERN, Eileen. *Historia de la música negra norteamericana*. Editorial Akal- Madrid, 2001.