

Curs 2008-09 Codi :21993 Assignatura : Anàlisi i audició

Titulació, impartició i nombre de crèdits:

Mestre d'Ed. Musical. Troncal , 2n sem., 2n curs, 4 crèdits

Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Professors: Cèsar Calmell Piguillem

1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Proporcionar als alumnes una perspectiva històrica del fet musical, un marc general cultural, artístic i estètic que els permeti entendre millor algunes de les grans obres del pensament musical.

Potenciar el gaudi i la comprensió, a través de l'audició i l'anàlisi d'aquella música.

Desvetllar el sentit crític. Aquest programa s'ha d'entendre més com un ampli horitzó i marc obert de referència a través del qual l'alumne anirà aprenent, que no pas com un llistat de matèries de domini obligat de formaparticularitzada. En realitat, el nucli que actuarà a la vegada com a centre irradiador de suggerències ipunt de confluència de les explicacions serà l'audició. A través de l'escolta d'unes quantes, no pas massa, obres musicals pretenem anar abastant nivells successius i cada cop més incloents de significació queconduexin l'alumne des de l'anàlisi concreta d'alguns aspectes de l'obra estudiada fins a la comprensió, a través d'ella, d'una determinada forma, un gènere, un estil o una cultura.

2. Blocs temàtics i organització dels continguts

1 La música barroca. Fonaments històrics i culturals del barroc. Cronologia dels estils musicals barrocs. Música poètica i doctrina dels afectes. El policoralisme i la nova acústica. El naixement de l'òpera (bel canto, òpera seria i òpera buffa. El concertisme barroc. El barroc tardà: Vivaldi, J.S. Bach i Händel.

2 La música clàssica. Panorama de la música europea a mitjans del segle XVIII. La progressiva afirmació dels valors burgesos en la successiva definició dels estils galant i sentimental. El paradigma de la forma sonata. Evolució de l'òpera seria durant la segona meitat del XVIII: La Reforma gluckiana. El maduresa del classicisme: Haydn, Mozart i Beethoven

3 La música durant el Romanticisme. La concepció de la música en l'estètica romàntica: fonamentació, justificació i transcendència. Filosofia i publicística al voltant de la música. Les categories de la música romàntica en el si de la paradoxa i l'ambivalència: intimisme/virtuosisme; música pura/poematisme simfònic; compromís moral/ "filisteïsme"; modernitat/historicisme; univeralisme/ nacionalisme, etc.. Característiques internes del llenguatge i especial configuració romàntica dels principals paràmetres musicals: harmonia, melodia, timbre, forma, etc. El "lied" per a veu solista i piano: Franz Schubert. La generació dels anys trenta: Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt i Berlioz. L'òpera a Itàlia, França i Alemanya: de Rossini a Wagner. Els nous nacionalismes perifèrics.

4 La música al segle XX. Europa en el canvi de segle. La persistència del romanticisme germànic. Mahler i Richard Strauss. L'impressionisme musical: Debussy entre el simbolisme i la seva transcendència. Els tres grans clàssics del segle XX: Schönberg, Stravinsky i Bartók. Neoclassicisme i Grebrauchtmusik. Música i política cultural en l'antiga URSS. La música posterior a 1950: entre l'experimentalisme i l'imperi dels mass media. Últimes tendències.

3. Avaluació

Al voltant de les audicions, grups reduïts d'alumnes hauran de desenvolupar formes d'anàlisi que s'exposaran a classe i que seran discutits per la resta dels seus companys. Tant els treballs exposats com les observacions que se'n facin, seran objecte d'avaluació. Hi haurà un examen final que constarà de les següents parts: comentari d'alguna de les audicions que hàgim escoltat a classe. Definicions de conceptes musicals relatius a elements de llenguatge, formes, estils, instruments. Finalment exposició escrita d'un tema ampli on serà molt important l'aportació que facin els alumnes a partir de la bibliografia seleccionada.

4. Fonts d'informació bàsica

Bibliografia recomanada

AAVV: Història de la música (12 vols). Editorial Turner. Madrid, 1986
BESSELER, H.: Dos épocas de la historia de la música: Ars antiqua-Ars Nova. Los libros de la Frontera. Barcelona, 1986.
BUKOFZER, M.F.: La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach. Alianza Editorial. Madrid,

CALDWELL, J.: La música medieval. Alianza Editorial. Madrid, 1984. EINSTEIN, A.: La música en la época romántica FUBINI, E.: La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX . Alianza Editorial. Madrid, 1988. GROUT, D. G.: Història de la música occidental Alianza Editorial- Madrid, 1990MORGAN, R. P.: La música del siglo XX.. Edit. Akal. Madrid, 1994. PLANTINGA, L.: La música romántica. Edit. Akal. Madrid, 1995 REESE, G.: La música en el Renacimiento (2. Vols.) . Alianza Editorial. Madrid, 1988ROBERTSON (i d'altres): Historia de la música (4 vols.) Siglo XXI. Madrid, 1980 ROSEN, C: El estilo clásico. Haydn, Mozart y Beethoven. Alianza Editorial. Madrid, 1986. SADIE, S.: Guía Akal de la Música. Edit. Akal. Madrid, 1994.