

La música del barroco

Código: 100642
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500240 Musicología	OB	2	1

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Contacto

Nombre: Jordi Rifé Santaló
Correo electrónico: Jordi.Rife@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)
Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

1. Tener un conocimiento general de la Historia de la Música, del Arte y de la Filosofía.
2. Tener consolidadas las bases de Armonía, Contrapunto y Formas Musicales.

Objetivos y contextualización

La asignatura busca describir y explicar el desarrollo de la música y del fenómeno musical desde los antecedentes manieristas y del impacto de la crisis religiosa -Reforma-Contrareforma- hasta el último Barroco musical. Así pues, se realizará un recorrido contextualizado por los compositores, formas, géneros, instrumentos y teorías más significativas que configuran el hecho musical de la música Barroca desde finales del siglo XVI hasta circa 1730.

Competencias

- Analizar críticamente las obras musicales desde cualesquiera puntos de vista de la disciplina musicológica.
- Conocer y comprender la evolución histórica de la música, sus características técnicas, estilísticas, estéticas e interpretativas desde una perspectiva diacrónica.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Identificar y contrastar las distintas vías de recepción y consumo musical en la sociedad y en la cultura de cada época.
- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

- Relacionar conceptos e informaciones de diferentes disciplinas humanísticas, científicas y sociales, especialmente las interacciones que se establecen entre la música y la filosofía, la historia, el arte, la literatura y la antropología.
- Vincular los conocimientos adquiridos con la praxis musical, colaborando con los intérpretes a través del análisis y la contextualización de los distintos repertorios, tanto los relacionados con la música histórica como con las diversas manifestaciones de la música contemporánea.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
2. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
3. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Aplicar en la investigación musical las conceptualizaciones propias de la filosofía, historia, literatura y antropología.
5. Comunicar de forma escrita, con corrección, precisión y claridad argumentales y terminológicos, los conocimientos adquiridos, tanto en el ámbito de la especialización como de la divulgación musicales.
6. Considerar la materia de forma integral e identificar el contexto en el que se inscriben los procesos estudiados y su interrelación con los elementos y factores que intervienen en el desarrollo sociohistórico.
7. Contextualizar en el entorno histórico y cultural las obras musicales desde una perspectiva crítica.
8. Definir los procesos de periodización y de clasificación estilística y tipología usuales en la conceptualización histórica del hecho musical.
9. Determinar la complejidad de los procesos de recepción de la música.
10. Establecer los fenómenos de circulación de las ideas en el dominio musical.
11. Exponer los conocimientos sobre la historia, el arte u otros movimientos culturales.
12. Identificar correctamente el repertorio esencial y los principales compositores perteneciente a cada uno de los momentos históricos.
13. Identificar críticamente las distintas orientaciones de praxis musical que los intérpretes aplican a la música de cada época histórica.
14. Identificar el contexto en que se inscriben los procesos históricos.
15. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
16. Identificar las propiedades estilísticas de cada período histórico.
17. Identificar los métodos propios de la Historia y su relación con el análisis de hechos concretos
18. Identificar y ubicar críticamente en su época histórica las diferentes tipologías musicales.
19. Integrar los conocimientos adquiridos en la elaboración de textos sintéticos y expositivos adecuados al ámbito comunicativo académico y de especialización.
20. Interpretar los textos teóricos más importantes de cada época.
21. Interrelacionar los cambios tecnológicos y científicos de cada época con la creación y la recepción de la música.
22. Reconocer en la praxis musical los elementos de distintas culturas y de diferentes épocas históricas.
23. Resolver problemas de índole metodológico en el ámbito de la musicología.
24. Utilizar correctamente el léxico específico de la historia.
25. Utilizar el vocabulario propio de la ciencia musicológica relacionado con cada época histórica.
26. Vincular los períodos de la historia de la música con los períodos de la historia del arte, en sus semejanzas y discrepancias.

Contenido

1. El Barroco. Antecedentes: Manierismo; Reforma-Contrarreforma. El concepto de barroco en música: teoría y significado del término. Área cronológica y geográfica. El contexto histórico. Características generales: el contraste, la dramatización y la consciencia instrumental. Secuenciación cronológica: primer Barroco, segundo Barroco y último Barroco.
2. El primer Barroco en Italia. Venecia: los Gabrieli, la policoralidad, la música instrumental y el *stile concertato*. Los inicios de la sonata. Florencia: La Camerata Fiorentina, los estilos *recitativo*, *rappresentativo* y el nacimiento de la ópera: J. Peri, G. Caccini y C. Monteverdi. Escuelas operísticas.

El oratorio: E. De Cavalieri. El bajo continuo como elemento unificador. Roma: emancipación de la música instrumental y G. Frescobaldi. Tradición y evolución en la música sacra: *stile antico* i *stile moderno*.

3. C. Monteverdi. evolución del madrigal (V Libro: la *prima* y *seconda prattica* i la polémica con Artusi), la ópera (*Orfeo*, *Il ritorno d'Ulisse* y la *Incoronazione di Poppea*) y la música religiosa (*Vespro della Beata Vergine*, las misses, letanías y la *Selva Morale e Spirituale*).
4. El segundo Barroco en Italia. La diferenciación formal: el arioso y el aria. Rossi y Carissimi: la cantata. Carissimi y Stradella: el oratorio. Las escuelas de música instrumental: Módena (Uccellini y Bononcini), Venecia (Legrenzi y Ziani) y Bolonia (Cazzati y Vitali). Escuela Veneciana de ópera (Cavalli) y la escuela napolitana (A. Scarlatti).
5. El Barroco primero y segundo en los Países Bajos y Alemania. El órgano y la música religiosa: J.P. Sweelinck. El coral y la canción devota. Alemania: tradición protestante e influencia italiana: H. Schütz; el motete y el concertato coral: J.H. Schein; música instrumental: S. Scheidt. D. Buxtehude y la música de órgano.
6. El Barroco primero y segundo en Francia. El Absolutismo francés y la música. El *ballet de cour*, la *Comédie-Ballet* y la *Tragédie Lirique*. La postura francesa frente la ópera italiana. J.B. Lully y el absolutismo musical. M.A. Charpentier: música sacra, cantata, oratorio y ópera. Música instrumental para laúd y teclado.
7. El Barroco primero y segundo en Inglaterra. De la Commonwealth a la Restauración. La música anglicana. Teatro, mascarada i ópera: Lawes i Blow. La música privada: el *consort*. H. Purcell y los inicios de la Restauración musical.
8. El Barroco primero y segundo en España. Concepto. Elementos cualificadores del Barroco Hispánico. Monodia y Policoralidad. La música religiosa litúrgica y en romance: tradición y progresismo (J.P. Pujol, J. Cererols, J.B. Comes, M. Romero, C. Patiño, Vaquedano). La música civil: ópera, zarzuela y tonos (J. Hidalgo). La música instrumental: guitarra (G. Sanz), arpa (L. Ruíz de Ribaiáz) y órgano (J.B. Cabanilles). El Barroco musical Hispanoamericano.
9. El último Barroco. Características específicas. Escuelas nacionales y estilo internacional. Italia: La sonata y el concerto grosso: A. Corelli. A. Vivaldi. Francia: el clavicémbalo: F. Couperin; ópera y teoría de la música: Ph. Rameau. España: el último barroco y el impacto del italianismo musical: F. Valls, A. Lliteres, S. Durón y J. de Torres. Alemania: Bach, Händel y Telemann.
10. La obra de J.S. Bach y G.F. Händel. Bach: Música vocal: las cantatas, los oratorios, las *passions*, las *misses* y los motetes. Música instrumental: conciertos, suites y sonatas; la obra de tecla y órgano: El clavecín bien temperado, el Arte de la Fuga y otros géneros. Händel: Música vocal: anthems, cantatas, oratorios y óperas. Música instrumental: conciertos, suites y sonates; la obra de tecla y órgano.

Metodología

El contenido temático de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales. Se incidirá, también, en el comentario analítico de obras musicales y en audiciones comentadas.

En caso de no poderse realizar presencialmente, se hará virtualmente.

Actividades formativas:

Dirigidas:

- Análisis comentado de obras musicales.
- Comentario de audiciones.

Supervisadas:

- Identificación contextualizada de los estilos y estéticas del barroco musical.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Análisis comentado de obras musicales	37	1,48	2, 1, 5, 10, 12, 14, 17, 16, 19
Comentario de audiciones	50	2	2, 1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
Tipo: Supervisadas			
Identificación contextualizada de los estilos y estéticas del barroco musical	60	2,4	3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26

Evaluación

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

1. Examen de desarrollo temático (50%)
2. Examen de análisis de obras musicales (25%)
3. Examen de comentario de audiciones musicales (25%)

Para superar la asignatura han de haberse aprobado las tres partes por separado.

A la reevaluación, fijada por la Facultad, el alumno se tendrá de examinar de la parte o de las partes suspendidas.

La revisión de los exámenes solo se realizará presencialmente.

Se considerará un alumno no evaluable cuando no se haya presentado a ningún examen.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Examen de análisis de obras musicales	25%	0,75	0,03	2, 3, 1, 5, 12, 13, 17, 18, 16, 19, 23, 24, 25
Examen de audiciones musicales	25%	0,75	0,03	2, 3, 1, 5, 12, 13, 18, 16, 19, 22, 23, 24, 25
Examen de desarrollo temático	50%	1,5	0,06	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26

Bibliografía

AAVV, *Història Crítica de la Música Catalana*, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2009.

ABRAHAM, G., *Concert Music, 1630 - 1750*, vol. VI, The New Oxford History of Music, Oxford Univ. Press, London, 1986.

ABRAHAM, G., *Opera and Church Music, 1630 - 1750*, vol. V, The New Oxford History of Music, Oxford Univ. Press, London, 1968.

ANTHONY, J. R., *La Musique en France à l'époque baroque*, Harmoniques /Flammarion, 1981.

ARNOLD, Denis, NEWCOMB, A. y TALBOT, M., *Maestros del Barroco Italiano, 1. Monteverdi, Frescobaldi, Corelli*, Muchnik Editores, Barcelona, 1987. (Forma parte de la colección «New Grove», nº 9).

BASSO, A., *Historia de la Música*, 6, ed. Turner, Turner Música, Madrid, 1986.

BASSO, A., *Jean Sébastien Bach*, vol. 1 i 2, Fayard, París, 1984

BEAUSSANT, Ph., *François Couperin*, AM 71, Madrid, 1996.

BEAUSSANT, Ph., *Les plaisirs de Versailles (théâtre et musique)*, ed. Fayard, col. les chemins de la musique, Ligugé, Poitiers, 1996.

BEAUSSANT, Ph., *Louis XIV artiste*, Payot, París, 1999.

BEAUSSANT, Ph., *Lully ou le musicien du soleil*, Gallimard, París, 1992.

BEAUSSANT, Philippe, *Versailles, Opéra*, Gallimard, París, 198

BIANCONI, L., *Historia de la Música V*, ed. Turner, Turner Música, Madrid, 1986.

BLUME, F., *Renaissance and Baroque Music*, ed. Norton, London, 1967.

BONASTRE, F. "El Barroc Musical a Catalunya", *Barroc català*, ed. Quaderns Crema, Barcelona, 1989.

BOYD, M., CARRERAS, J.J., eds, *La Música en España en el siglo XVIII*, Cambridge Univ Press, Madrid 2000

BUELOW, G.J.(ed.), *The late Baroque Era. From the 1680s to 1740*, Prentice Hall, New Jersey, 1993.

BUKOFZER, M., *La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach*, Alianza ed., Alianza Música 30, Madrid, 1986.

BURROWS, Donald, *Haendel*, Oxford University Press, Oxford, 1996.

CLERCX, S., *Le Baroque et la Musique*, ed. Librairie Encyclopédique, Bruxelles, 1948

CODINA, D., DOLCET, J., RIFÉ, J. i VILAR, J.M., *Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Barroc i Classicisme*. Vol II, ed. 62, Barcelona, 1999.

DEAN, Winton y MERRILL KNAPP, John, *Handel's Operas, 1704-1726*, Clarendon Press, Oxford, 1995.

DEAN, Winton, *Handel's Dramatic Oratorios and Masques*, Clarendon Press, Oxford, 1990.

FABBRI, P., *Monteverdi*, ed. Turner, Madrid, 1989.

GREGOR-DELLIN, Martin, *Heinrich Schütz*, Fayard, París, 1986.

HEARTZ, Daniel, *Music in European Capitals. The Galant Style 1720-1780*, WW. Norton & Company, New York-London, 2003.

- HOGWOOD, Ch., *Haendel*, AM 33, Alianza ed., Madrid, 1988.
- HUTCHINGS, A.J.D., *The Baroque Concerto*, London, 1973.
- JEPPESEN, K., *The Style of Palestrina And the Dissonance*, Dover, New York, 1970.
- KING, R., *Henry Purcell*, AM 72, Alianza ed., Madrid, 1996.
- LÓPEZ-CALO, J., *Historia de la Música Española: 3. Siglo XVII*, Alianza ed., AM 3, Madrid, 1983.
- MANNIATES, M.R., *Mannerism in Italian Music and Culture, 1530 - 1630*, Manchester University Press, Manchester, 1979.
- MARTÍN MORENO, Antonio, *Historia de la música española, 4. Siglo xviii*, Alianza, Madrid, 1985.
- NEWMAN, W., *The Sonata in the Baroque Era*, Norton, New York - London, 1983.
- OTTERBACH, F., *Johann Sebastian Bach*, AM 52, Alianza ed., Madrid, 1990.
- PALISCA, C., *La Música del Barroco*, ed. Victor Leru, Buenos Aires, 1968.
- PALISCA, C., *Studies in the History of Italian Music and Music Theory*, Oxford University Press, Oxford, 1994.
- PALISCA, C., *The Florentine Camerata*, Yale University Press, Yale, 1989.
- SCHWEITZER, Albert, *J. S. Bach. El músico poeta*, Ricordi, Madrid, 1955.
- SELFRIDGE-FIELD, E., *Venetian Instrumental Music*, Dover, New York, 1994.
- SMITHER, H., *A History of the Oratorio*, 3 vols., Oxford University Press, Oxford, 1987.
- TALBOT, M., *Vivaldi*, AM, Alianza ed., Madrid. 1990.
- WEBBER, G., *North German Church Music in the Age of Buxtehude*, Oxford Monographs on Music, Clarendon Press, Oxford, 1996.
- WEBER, E., *Le Concile de Trente et la Musique. De la Réforme à la Contre-Réforme*, Librairie Honoré Champion, col. musique-musicologie nº 12, Paris, 1982.
- WOLFF, Ch., *Johann Sebastian Bach*, vol. I y II, ed. Robinbook, Barcelona, 2000.
- WALTER HILL, John, *La Música Barroca*, Akal Música 3, Madrid, 2008.
- WALTER HILL, John, *Antología de la Música Barroca*, Akal Música, 2013.