

GUÍA DIDÁCTICA DEL CURSO

LOS COMPOSITORES A TRAVÉS DE SUS OBRAS

Docente: Xavier Dotras Dotras

Curso 2015-2016. UNED Sénior UNED Provincia Barcelona - Canet de Mar

PROGRAMA DE LA MATERIA LOS COMPOSITORES A TRAVÉS DE SUS OBRAS (CURSO 2015/2016)

1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
2. INTRODUCCIÓN DE LA MATERIA Y REQUISITOS PREVIOS
3. OBJETIVOS
4. CONTENIDOS
5. COMPETÉNCIAS
6. EVALUACIÓN
7. BIBLIOGRAFÍA
8. EVALUACIÓN

1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA:

La historia de la música occidental es un activo importante dentro de la cultura de nuestra civilización. Hay que ser conscientes de lo que la música ha representado y representa dentro del arte y la cultura, del peso específico que tiene. La música es una de las artes a la vez más utilizada (es preciso no olvidar la incidencia que tiene la música popular en nuestra sociedad), pero según cómo también es muy desconocida, si nos referimos a la poca aceptación que pueda tener la música culta en según qué estratos de la sociedad. Seguramente este desconocimiento es debido a esta doble vertiente que tiene: por un lado un fuerte componente artístico, creativo, sensorial y por el otro un componente técnico-científico, que, a menudo, lo aleja de los oídos más acostumbrados a las tonadas más populares y ligeras.

Por eso, creemos que es necesario insistir en el conocimiento de las obras que, por su importancia tanto artística como histórica, han condicionado el desarrollo de la historia musical de nuestra cultura. También creemos que es importante a la hora de asimilar la relevancia y grandeza de estas, hacer mención a los

hechos que trajeron a que estas obras se crearan. La biografía del autor y, en muchos casos los hechos extra-musicales que propiciaron estas obras o bien los que se derivaron, son muy importantes a la hora de entenderlas, valorarlas y apreciarlas.

Desvelar interés por una obra o por un autor concreto a menudo no sólo depende de una simple audición. En muchos casos, y sobre todo en obras complejas, descubrir sus estructuras formales, sus secretos, sus curiosidades, su contexto histórico, las causas que le dieron lugar y sus singularidades harán que el interés crezca exponencialmente, no sólo para aquella obra, sino también por el grueso de las obras de aquel compositor o de su período.

Creemos pues que la asignatura “Los compositores a través de sus obras” puede ayudar a tomar conciencia de unas virtudes, de unos valores, de unos hechos y de unos personajes que se han acontecido en la historia de nuestra civilización y que han ayudado a vertebrarla.

2. INTRODUCCIÓN GENERAL A LA MATERIA

Esta materia se estructurará de forma cronológica, desde las obras de los autores del barroco hasta las de los más contemporáneos. Aparte de la materia más específica, es decir, del tratamiento de las obras desde diferentes puntos de vista, también se hará una introducción histórica tanto del contexto (el periodo, las corrientes artísticas) cómo del compositor en sí. También se tratarán los hechos extra-musicales que están relacionados con la obra y que de alguna manera ayudan a entender y comprender más el porqué de su existencia y de su creación.

También se hará una introducción sobre el tipo de obra que se tratará teniendo en cuenta su esencia en cuanto a género musical.

Por otro lado se extraerán las partes más representativas y/o más ilustrativas de las obras para hacer análisis desde diferentes perspectivas: formal, instrumental, melódico, armónico, etc

Los autores tratados serán los siguientes:

- Del barroco:

- J.S. Bach
- G. F. Händel

- Del clasicismo:

- W.A. Mozart
- L. Van Beethoven

- Del romanticismo:

- F. Chopin

- Música francesa de entre siglos:

- G. Fauré
- Del jazz:
- B. Evans

3. OBJETIVOS

- Valorar los elementos distintivos de la cultura occidental
- Valorar los elementos distintivos de la música occidental
- Conocer los hechos y personajes más importantes relacionados con la música de la cultura occidental
- Adquirir un sustrato cultural y musical que nos ayude a entender la evolución de los diferentes estilos y épocas dentro de la historia de la música
- Crear interés por todo aquello cercano que tiene un valor artístico y cultural, dando énfasis a los hechos y personajes propiamente musicales.
- Valorar la música como elemento como medio de comunicación y expresión personal e interpersonal
- Profundizar en la historia de la música
- Respetar todo hecho musical valorando las manifestaciones musicales de épocas diferentes del actual
- Reconocer y valorar hechos extra musicales que se acontecen en el contexto del hecho propiamente musical que se trabajará
- Crear debates sobre nuestro patrimonio musical
- Identificar los hechos más representativos de nuestro entorno musical

4. CONTENIDOS

UNIDAD 1: J. S. Bach. Lo clavo muy templado

1. Introducción biográfica del compositor
2. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
3. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
4. El preludio y la fuga
5. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, carácter, etc)
6. Análisis parcial de la obra
7. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la historia de la música en general

UNIDAD 2: Bach. Misa en Si menor

1. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
2. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
3. La Misa
4. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, texto, carácter, etc...)
5. Análisis parcial de la obra
6. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la historia de la música en general

UNIDAD 3: Bach. La pasión según San Mateo

1. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
2. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
3. El oratorio y las pasiones
4. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, texto, carácter, etc...)
5. Análisis parcial de la obra
6. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la historia de la música en general

UNIDAD 4: Haendel. El Mesías

1. Introducción biográfica del compositor
2. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
3. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
4. El oratorio
5. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, texto, carácter, etc...)
6. Análisis parcial de la obra
7. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la historia de la música en general

UNIDAD 5: Haendel. Las óperas

1. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
2. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
3. La ópera
4. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, textos, carácter, etc...)
5. Análisis parcial de la obra
6. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la historia de la música en general

UNIDAD 6: Mozart. Las óperas. La flauta mágica

1. Introducción biográfica del compositor
2. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
3. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
4. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, textos, carácter, etc...)
5. Análisis parcial de la obra
6. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la historia de la música en general

UNIDAD 7: Mozart. Las sinfonías

1. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
2. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
3. La sinfonía. Estructura formal
4. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, carácter, etc)
5. Análisis parcial de la obra
6. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la

historia de la música en general

UNIDAD 8: Mozart. El Réquiem y la música religiosa

1. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
2. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
3. El Réquiem
4. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, texto, carácter, etc...)
5. Análisis parcial de la obra
6. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la historia de la música en general

UNIDAD 9: *Beethoven. Las sonatas

1. Introducción biográfica del compositor
2. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
3. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
4. La forma sonata
5. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, carácter, etc)
6. Análisis parcial de la obra
7. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la historia de la música en general

UNIDAD 10: Beethoven. Las sinfonías

1. Introducción biográfica del compositor
2. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
3. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
4. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, carácter, etc)
5. Análisis parcial de la obra
6. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la historia de la música en general

UNIDAD 11: Chopin. Los preludios

1. Introducción biográfica del compositor
2. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
3. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
4. El preludio
5. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, carácter, etc)
6. Análisis parcial de la obra
7. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la historia de la música en general

UNIDAD 12: Chopin. Los estudios

1. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
2. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
3. Los estudios
4. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, carácter, etc)
5. Análisis parcial de la obra

6. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la historia de la música en general

UNIDAD 13: Fauré. El Réquiem

1. Introducción biográfica del compositor
2. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
3. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
4. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, carácter, etc)
5. Análisis parcial de la obra
6. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la historia de la música en general

UNIDAD 14: Bill Evans. Composiciones para trío

1. Introducción biográfica del compositor
2. Hechos biográficos del compositor relacionados con la obra
3. Hechos extra-musicales relacionados con la obra
4. El trío de jazz
5. Contenidos de la obra: (partes, instrumentación, forma, carácter, etc)
6. Análisis parcial de la obra
7. Repercusión e influencia de la obra dentro de su contexto y dentro de la historia de la música en general

UNIDAD 15: CONCIERTO FINAL DE TRIMESTRE

5. COMPETENCIAS

No harán falta conocimientos previos de música ni de historia de la música para cursar esta asignatura. Evidentemente si se tienen, nos proporcionarán una mejor absorción de los conocimientos, pero no por eso serán imprescindibles. Dentro de cada unidad habrá una parte dedicada a adquirir ciertos conocimientos globales que ayudarán al alumno/a a entender las partes más técnicas de esta asignatura.

Los alumnos podrán emplear como apoyo todo el abanico de posibilidades que ofrece internet en la preparación y desarrollo de la asignatura (*youtube, *spotify, *itunes, etc). El profesor ofrecerá además unos listados de links donde se podrá encontrar toda esta información. También se dispondrá de una oferta bibliográfica donde el alumno podrá adquirir y ampliar sus conocimientos.

6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

El curso estará dividido en 15 sesiones de carácter presencial de 2 horas cada una (30 horas en total). Una sesión se echará del aula: el concierto de final de trimestre.

Las sesiones combinarán la clase magistral, el debate con los alumnos,

la audición de piezas musicales, la proyección de vídeos y la interpretación de ejemplos por parte del profesor.

Se utilizarán los recursos que ofrece internet para el desarrollo de las clases y también fotocopias para facilitar mejor la comprensión de los contenidos por parte del alumnado.

Se crearán diálogos y debates con el alumnado para favorecer la absorción de las materias explicadas.

7. ORIENTACIONES BIBLIOGRÁFICAS

- Historia de la música occidental. Donald J. Grout (Alianza Música)
- Diccionari de la música. Roland de Candé (Edicions 62)
- Curso de formas musicales. J. Zamacois (Labor)
- Música 4. Rosa Alemany (Ed. Teide)
- Bach. Malcolm Boyd (Salvat)
- Bach. Tim Dowley (Ma non troppo)
- Pequeña crónica de Anna Magdalena. Esther Meynell (Juventud)
- Mozart. Gabriel Jackson (Península)
- Mozart. Wolfgang Hildesheimer (Círculo de lectores)
- 1791. El último año de Mozart. H.C. Robbins Landon (Siruela)
- Misterioso Mozart. Philippe Sollers (Vidas y letras)
- Ludwig van Beethoven. Juan van den Eynde (Ediciones Rueda)
- Ludwig van Beethoven. Xose Aníñoa (Daimon)
- Beethoven. Emil Ludwig (Anaya)
- Chopin. Ana Nuño, J.C. Moreno, Josep Pascual. (Deutsche Grammophon)
- Chopin. André Lavagne (Espasa-Calpe)
- Música y palabras. Rafael Esteve (Océano)
- Vida y música de Bill Evans. Petter Pettinger (Globalrythm)
- Atlas de la música (Alianza Atlas)
- Música. Magda Güell, Lys Vilà (Barcanova)

8. SISTEMA Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación de esta asignatura responde a los principios de la evaluación continua.

Los principales elementos contemplados para evaluar el aprendizaje de los participantes serán la asistencia además del 80% de las clases y la participación activa del alumnado en el aula.