

CEU

Vniversitas
Senioribus

Curso Académico 2016-2017
PROGRAMA

HISTORIA DE LA MÚSICA (APRENDIENDO A ESCUCHAR)

(Octubre- Diciembre 2016)

Prof. Mar Velasco mvelasco@ceu.es

¿Te resulta difícil distinguir una pieza de Mozart de una de Beethoven o Chopin? ¿Te gustaría adquirir recursos para distinguir épocas, instrumentos y ampliar tu cultura musical? ¿Tienes interés por trabajar el oído, desarrollar tu sensibilidad, tu creatividad y tu espíritu crítico? Disfruta con esta asignatura, esencialmente práctica, basada en la escucha de obras de todos los tiempos y con una necesaria profundización teórica que te dará las herramientas para diferenciar rápidamente los distintos períodos de la Historia de la Música, su riqueza y profundidad, sus técnicas, su diversidad instrumental y sus principales formas.

OBJETIVOS

El objetivo primordial de esta asignatura es dar a conocer las claves de la Historia de la Música a los alumnos de la Vniversitas Senioribus CEU. Los objetivos de esta materia comprenden los siguientes aspectos:

1. Enmarcar el concepto de la Música dentro de un contexto histórico, artístico y cultural y relacionarlo con las demás manifestaciones artísticas.
2. Reconocer la Música como arte con un lenguaje especial y su capacidad de expresión, y desarrollar el sentido musical del alumno.
3. Reconocer una obra musical y ubicarla en su periodo histórico. Distinguir las características propias de cada periodo musical a lo largo de la historia, la evolución de las técnicas compositivas, el desarrollo histórico de los instrumentos y la orquesta y las diferentes formas musicales a las que darán origen.
4. Despertar, mediante audiciones, el interés por las obras musicales y por los diferentes estilos de la música
5. Apreciar el valor transformador de la Música y su contribución al desarrollo integral de la persona, a partir de su sensibilidad y su creatividad.

METODOLOGÍA

La metodología del curso está basada principalmente en explicaciones teórico-prácticas del profesor y en la aplicación de las mismas a través de las audiciones.

Para desarrollar con buen ritmo y método adecuado las clases, éstas serán apoyadas mediante audio y vídeo.

TEMARIO

I. EL GRAN IMPULSOR: SAN GREGORIO MAGNO

Temario: Introducción a la Historia de la Música Occidental. *La Monodia sacra: el Canto Gregoriano (siglos IV-XI)*

II. UN TROVADOR BRILLANTE Y UN REY ILUMINADO: MARTÍN CÓDAX Y ALFONSO X EL SABIO

Temario: *La Monodia profana: juglares y trovadores (siglos X-XIII)*

CEU

Vniversitas
Senioribus

Curso Académico 2016-2017
PROGRAMA

III. EL NACIMIENTO DE LA POLIFONÍA: DE LA ESCUELA DE NOTRE DAME AL CÓDICE CALIXTINO

Temario: *Ars Antiqua: el nacimiento de la Polifonía (siglos XII y XIII). Ars Nova (siglos XIV y XV). Música de la Edad Media en España. Antifonarios, Códices, Cantigas.*

IV. LA GRAN POLIFONÍA RENACENTISTA: DESPREZ, PALESTRINA Y VICTORIA

Temario: *Claves del Renacimiento musical. Escuelas europeas del siglo XV y XVI*

V. EL BARROCO (I) UN ITALIANO UNIVERSAL: VIVALDI

Temario: *Claves de la música barroca. Barroco italiano. Antonio Vivaldi.*

VI. EL BARROCO (II) UN ALEMAN EN LONDRES Y UN JOVEN GENTLEMAN: HAENDEL Y PURCELL

Temario: *Barroco inglés. Música para la Corte.*

VII. EL BARROCO (III) EL MAESTRO: JUAN SEBASTIÁN BACH

Temario: *Estilo y claves de la música de Bach.*

VIII. EL CLASICISMO (I) EL PADRE DE LA SINFONÍA: HAYDN

Temario: *Claves de la Música Clasicista. La escuela de Viena*

IX. EL CLASICISMO (II) LA LUZ DEL GENIO: MOZART

Temario: *Estilo y claves de la música mozartiana*

X. TRANSICIÓN AL ROMANTICISMO. EL INMORTAL BEETHOVEN

Temario: *Estilo y claves de la música de Beethoven*

XI. EL ROMANTICISMO MUSICAL

Temario: *Claves de la Música Romántica. Etapas del Romanticismo. Formas musicales. Sinfonía Romántica. Música Programática. (Berlioz, Chopin, Liszt)*

XII. POSTROMANTICISMO Y NACIONALISMO

Temario: *Wagner, wagnerianos y antiwagnerianos. Mahler, Strauss, Brahms. Los rusos. Características generales del nacionalismo musical europeo.*

XIII. VANGUARDIAS Y SIGLO XX : LA RUPTURA DE LA TONALIDAD

Temario: *Panorama de Vanguardias. Impresionismo: Debussy y Ravel. Falla y Albéniz. Expresionismo y Dodecafonismo. La segunda escuela de Viena: Schönberg*

BIBLIOGRAFÍA

- Grout, Donald J.; Palisca, Claude V., Historia de la música occidental, vol. 1 y 2, Madrid, 2001
- Comellas, José Luis; Historia sencilla de la Música, Rialp, Madrid, 2006
- Honolka, Kurt et al., Historia de la Música, Madrid, 1998.

CEU

Vniversitas
Senioribus

Curso Académico 2016-2017
PROGRAMA

- Michels Ulrich, Atlas de música, Alianza Atlas, Alianza Editorial, 2001 Madrid.
- Maersch Klaus, Rohde Ulrich, Seiffert Otto: Atlas de los instrumentos musicales, Alianza Atlas, Alianza Aditorial, Madrid, 2001
- Salazar Adolfo: Conceptos fundamentales en la historia de la música, Alianza Editorial, Madrid, 1997
- Fernández de la Cuesta, I. y gallego, A., Historia de la música, vol. 1 y 2, Serie “Conocer el arte”, Historia 16, Madrid, 1999

HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LA ÓPERA NIVEL 2

SENIORIBUS CEU SAN PABLO

ENERO – MARZO DE 2017

Día: los MIÉRCOLES de 18:30 a 20:30 horas.

Profesor: **Dr. D. Gabriel Menéndez Torrellas.**

LA HISTORIA DE LA ÓPERA

La ópera se concibe hoy como un espectáculo audiovisual que integra las artes musicales, escénicas y literarias. Desde su origen, la ópera ha sido parte integrante de la cultura europea y ha reaccionado desde cerca a las circunstancias históricas y a los cambios sociales. Los compositores de óperas han traducido en tonos el drama contenido en un libreto y han creado una dramaturgia específicamente musical, una maravillosa e insustituible simbiosis de música y teatro. El propósito de este curso consiste en abrir los ojos y los oídos a este peculiar lenguaje de la ópera, partiendo de su nacimiento y siguiendo su desarrollo en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX.

Cada sesión se configura en torno a un tema y a unos pocos compositores; la sesión se desarrolla haciendo uso en todo momento de medios audiovisuales, vídeos y grabaciones sonoras de óperas concretas, así como de proyección de imágenes, textos y partituras. Ello permite desde las primeras sesiones penetrar en un lenguaje que entra simultáneamente por ojos y oídos, que resulta sensible a nuestras emociones, pero que también es inteligible en su forma y en buena parte de su intención.

Para el curso no son necesarios como conocimientos previos, aunque sí unos oídos bien abiertos y la predisposición a dejarse llevar por una dramaturgia arrebatadora y en

CEU

Vniversitas
Senioribus

Curso Académico 2016-2017
PROGRAMA

ocasiones cómica, apasionada y deslumbrante, entonada tanto por los cantantes como desde el foso de la orquesta. Una vez vista y escuchada desde su contexto histórico, social y cultural, la ópera se convierte en un campo semántico lleno de referentes auditivos que hacen caer por su propio peso los tópicos y fetichismos que desde el desconocimiento rodean el género.

Educar el oído es uno de los objetivos prioritarios de este curso.

HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LA ÓPERA 2017 – NIVEL 2 – ENERO A ABRIL

UNIVERSITAS SENIORIBUS CEU

PROFESOR GABRIEL MENÉNDEZ TORRELLAS

PROGRAMA

1ª Sesión. Miércoles, 11 de enero de 2017

ENTRE PASIONES HUMANAS Y DIOS DISFRAZADOS: ÓPERA VENECIANA Y TRAGÉDIE EN MUSIQUE EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII

Claudio Monteverdi, *Il ritorno d'Ulisse in Patria. L'Incoronazione di Poppea*.

Francesco Cavalli, *La Calisto*.

Jean-Baptiste Lully, *Atys*.

2ª Sesión. Miércoles, 1 de febrero de 2017

DE LA ACADEMIA DE LA ARCADIA A LA REFORMA COMO SÍNTESIS: LA ÓPERA SERIA Y LA TRAGÉDIE LYRIQUE DESDE ALESSANDRO SCARLATTI HASTA CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

Alessandro Scarlatti, *La Griselda*.

G. F. Händel, *Giulio Cesare*.

Jean-Philippe Rameau, *Les Indes Galantes*.

C. W. Gluck, *Orfeo ed Euridice*.

3ª Sesión. Miércoles, 8 de febrero de 2017

MOTRICIDAD Y REFLEXIÓN EN EL ENSEMBLE: ACCIÓN MUSICAL EN GLUCK Y WOLFGANG AMADEUS MOZART

C. W. Gluck, *Iphigénie en Tauride*

CEU

Vniversitas
Senioribus

Curso Académico 2016-2017
PROGRAMA

Mozart, *Idomeneo, Don Giovanni*.

4ª Sesión. Miércoles, 15 de febrero de 2017

LA ÓPERA ENTRE REVOLUCIÓN Y RESTAURACIÓN: INNOVACIONES DE 1795 A 1820

Luigi Cherubini, *Médée*.

Spontini, *La Vestale*.

Ludwig v. Beethoven, *Fidelio*.

5ª Sesión. Miércoles, 22 de febrero de 2017

GIOACHINO ROSSINI y KARL MARIA VON WEBER, ESTRUCTURA DE LA ESCENA Y SONORIDAD ROMÁNTICA

Gioacchino Rossini, *Tancredi, Otello*.

Carl Maria v. Weber, *Der Freischütz*.

6ª Sesión. Miércoles, 1 de marzo de 2017

VINCENZO BELLINI, MELODIE LUNGHE, LUNGHE Y DONIZETTI COMO LOCURA ROMÁNTICA

Vincenzo Bellini, *La Sonnambula, Norma*.

Donizetti, *Lucia di Lammermoor*.

7ª Sesión. Miércoles, 8 de marzo de 2017

HISTORIA INTERIORIZADA: LA GRAND OPÉRA HISTÓRICA DESDE GIOACHINO ROSSINI Y GIACOMO MEYERBEER HASTA HECTOR BERLIOZ Y RICHARD WAGNER.

Gioachino Rossini, *Guillaume Tell*.

Giacomo Meyerbeer, *Les Huguenots*.

Hector Berlioz, *Les Troyens*.

Richard Wagner, *Lohengrin*.

8ª Sesión. Miércoles, 15 de marzo de 2017

AMOR, POLÍTICA Y EL TEATRO CANTADO DEL MUNDO: LA MADUREZ TARDÍA DE GIUSEPPE VERDI

Giuseppe Verdi, *Don Carlos / Don Carlo*.

CEU

Vniversitas
Senioribus

Curso Académico 2016-2017
PROGRAMA

9ª Sesión. Miércoles, 22 de marzo de 2017

HECHOS MUSICALES QUE SE HAN VUELTO PERCEPTIBLES: LA MADUREZ TARDÍA DE RICHARD WAGNER

Richard Wagner, Aproximación a *El Anillo del Nibelungo*.

10ª Sesión. Miércoles, 29 de enero de 2012

SUPERVIVENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS: EL FIN-DE-SIÈCLE ENTRE VERISMO Y DRAME LYRIQUE

Umberto Giordano, *Andrea Chénier*.

Giacomo Puccini, *Tosca*.

Jules Massenet, *Werther*.

11ª Sesión. Miércoles 5 de abril de 2012

EXPRESIONISMO DE VANGUARDIA Y FEMME FRAGILE

Béla Bartók, *El Castillo del Duque Barba Azul*.

Manuel de Falla, *La vida breve*.

Richard Strauss, *Elektra*.

12ª Sesión. Miércoles 19 de abril de 2012

ENTREGUERRAS: NEOCLASICISMO Y NUEVA OBJETIVIDAD EN LOS AÑOS VEINTE Y TREINTA DEL SIGLO XX

Alban Berg, *Wozzeck*.

Igor Stravinski, *Oedipus Rex*.

George Gershwin, *Porgy and Bess*.

Kurt Weill, *Die Dreigroschenoper* [La ópera de los tres peniques].

E. W. Korngold, *Die tote Stadt* [La ciudad muerta].