

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE ARTES MUSICALES
DEPARTAMENTO DE TEÓRICOS Y COMPOSICIÓN
II - 2013**

AM-3110 HISTORIA DE LA MÚSICA IV

Características:

Horas: Tres
Créditos: Dos
Período: Semestral
Requisito: Ninguno
Profesor: Lic. Otto Castro
Correo electrónico: ottocastro@gmail.com
Hora de atención: Jueves de 10am a 12md.

Descripción:

Estudio del desarrollo de la práctica musical en Occidente durante los siglos XX y XXI.

Objetivos generales:

- Estudiar los conceptos de naturaleza y valor de la música vigentes en el siglo XX.
- Conocer las músicas y sus características estilísticas durante el período en estudio.
- Examinar la obra y contribución de los(as) principales compositores(as), teóricos(as), e intérpretes del período.

Objetivos específicos:

Al finalizar el curso el(la) estudiante será capaz de:

- Comprender la relación entre el desarrollo musical y artístico del período en estudio y su contexto sociocultural.
- Reconocer las características más relevantes de músicas predominantes en el período en estudio.
- Diferenciar los elementos constitutivos de la música del siglo XX –melodía, armonía, textura, etc.-, de los de otros períodos históricos.
- Distinguir los rasgos estilísticos de la obra de compositores(as) del período en estudio.
- Identificar auditivamente características prominentes de obras de los(as) compositores(as) estudiados.
- Incorporar los conocimientos adquiridos al análisis e interpretación de composiciones del período en estudio.

Contenidos:

- Contexto histórico y artístico del período en estudio
- Elementos constitutivos de la música en el período romántico
- Formas y géneros musicales en el período romántico
- Compositores(as) del período en estudio
- Rasgos estilísticos del período en estudio
- Obras musicales del período en estudio

Metodología:

- Clases magistrales ilustradas con material audiovisual.
- Discusión, paneles, mesas redondas.
- Asignaciones escritas y su presentación oral.
- Audición de obras del período en estudio.
- Pruebas auditivas y escritas.
- Asistencia a conferencias, conciertos y películas relacionadas con los contenidos del curso **(dentro o fuera del horario del curso)**.

EVALUACIÓN

5 Quizes (5% cada uno) y comprobación de lecturas	20%
1 Ensayo escrito (ver temas propuestos)	10%
Exposición individual	10%
Examen Parcial	20%
Examen Final	40%

*Los temas y fechas correspondientes serán anunciados durante el curso.

Aunque la asistencia no es obligatoria ni está ponderada en la evaluación, se pierde el curso con tres ausencias injustificadas o cinco justificadas. Para corroborar asistencia, se pasará asistencia todas las lecciones.

Excepto en casos de fuerza mayor, las fechas de los exámenes y de las presentaciones de las asignaciones no se pueden posponer. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán tareas o asignaciones después de la fecha asignada y dentro del horario de lecciones.

Para aprobar el curso o tener derecho a presentar examen de ampliación el estudiante deberá haberse presentado a todos y cada uno de los exámenes (parcial y final) y deberá haber cumplido con la asignación semestral.

Para tener derecho a examen de ampliación el promedio global final del alumno deberá ser de 6.0 como mínimo. Independientemente de si la nota del examen de ampliación es mayor a 7.0, el estudiante pasará el curso con una nota de 7.0 y bajo ninguna circunstancia con una nota superior a ésta.

DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN:**Ensayo. Valor 10 %**

Este ensayo tendrá una **extensión de 8 páginas**. Doble espacio. Arial. Tamaño 12. **No se permiten imágenes** dentro del ensayo. Se tomará en cuenta ortografía, claridad en la redacción y la articulación de las ideas. El estudiante deberá escoger un tema que esté relacionado con los períodos musicales estudiados pero que no estén incluidos en el programa del curso o que no estén abordados en su totalidad dentro del curso.

Exposición individual: Valor 10%

Temas a escoger de los libros:

- Cullel, María Clara Vargas. *De las fanfarrias a las salas de concierto. Música en Costa Rica 1840 a 1940*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

1. Capítulo 1. Los antiguos músicos de oficio.
2. Capítulo 2. El inicio del consumo musical privado.
3. Capítulo 3. Música y sociabilidad.
4. Capítulo 4. Las orquestas comerciales.
5. Capítulo 5. Viejos problemas de los músicos militares y filarmónicos.
6. Capítulo 6. La aparición de la música clásica.
7. Capítulo 7. Música, estado e identidad nacional.

- Varios autores. *Canto electroacústico aves latinoamericanas en una creación colaborativa*. Madrid: Editorial Fundación telefónica. 2012

8. Capítulo 3. Construcción del colectivo de compositores de música electroacústica en Costa Rica: las Tics frente a la música tradicional.

Castro, Otto. *Cartografía sonoras del tambito al algoritmo...Una aproximación a la música en Costa Rica*. San José: Ediciones Perro Azul. 2008.

9. Una perspectiva de cambio social por medio de la música en la educación de la juventud costarricense del siglo XXI. Guillermo Rosabal Coto.
10. Entre pasado y presente se construye la cultura tradicional de Guanacaste. Raziel Acevedo Álvarez.
11. Experiencia personal en un proceso investigativo musical del calypso limonense. Manuel Monestel.
12. Cumbia en Costa Rica. El Swing Criollo. Bary Chaves Torres.
13. Música abierta, apuntes necesarios para la memoria. Nerina Carmona Castro.
14. Quítate la paja del ojo. Una visión del rock tico en siete estaciones. Ana María Parra Aravena. Darren Mora Mora.

CONTENIDOS (CRONOGRAMA)

1./ 15 de Agosto: Feriado Día de la Madre

2./ 22 de Agosto: La cultura en la época del imperialismo. (p.3 –p.28) 1ª parte.

3./ 29 de Agosto: Debussy y Ravel y la estética simbolista. (p.38 –p.65) 1ª parte.

4./ 5 de Setiembre: [Quiz # 1]: Los Ballets rusos de Diaghilev y la música y Igor Stranvisky. (p.65 – p.84) 1ª parte.

5./ 12 de Setiembre: De Viena a Berlin. La “Belle Epoque” en Viena. Richard Strauss. Bussoni y Scriabin. Al paso del expresionismo. Schoenberg y la segunda escuela de Viena. (p. 87 – p.136) 1ª parte.

6./ 19 de Setiembre: [Quiz # 2]: El nacimiento de la etnomusicología. Bela Bartók. Leós Janacek. (p.3 – p.23) 2ª parte.

7./ 26 de Setiembre: [Envío por email de borrador Ensayo Final]: La música en la Unión Soviética. Prokofiev. Shostakovich. (p. 27 – p.73) 2ª parte.

8./ 3 de Octubre: [Examen Parcial]

9./ 10 de Octubre: [Quiz # 3]: La música en Estados Unidos en el Siglo XX. El Jazz. El renacimiento Musical Americano: Charles Edwards Ives. La gran depresión y en New Deal de Roosevelt. (p. 3 – p.35) 3ª parte.

10./ 17 de Octubre*: De los años treinta a la reconstrucción de la posguerra. Alemania, de Weimar al Nazismo. Paul Hindemith. Las últimas obras de Anton Webern. (p. 39 – p. 76) 3ª parte.

11./ 24 de Octubre*: La época del neocapitalismo. El culto a Webern. La escuela de Darmstadt. Del estructuralismo al aleatorio. (p. 95 – p.114) 3ª parte.

12./ 31 de Octubre: [Quiz # 4]: [Entrega de Ensayo Final] : Notación y grafismo. Gestualismo y nuevo teatro. La ópera como rito político. (p. 133 – p.154) 3ª parte. Música en América Latina: Carrillo, Villa- Lobos, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Alberto Ginastera.

13./ 7 de Noviembre: Nacimiento y desarrollo de la música electrónica y electroacústica. La música concreta y música electrónica. Premisas históricas. La búsqueda objetual de París. La investigación electrónica de Colonia y Milán. Influencia de la música electrónica en la utilización de los instrumentos tradicionales. Luciano Berio. Iannis Xenakis. (p. 115 – p.132) 3ª parte.

14./ 14 de Noviembre: [Exposición individual 1er grupo] - [Quiz # 5]:

15./ 21 de Noviembre: [Exposición individual 2do grupo]

16./ 28 de Noviembre: [Repaso general]

17./ 5 de Diciembre: [Examen Final]

Textos y materiales de uso obligatorio:

Grout, Donald J. La Música en la Civilización Occidental. (vol. 2) Buenos Aires: Editorial Universitaria, 2004. (Págs. 845-1034)

Palisca, Claude V. Norton Anthology of Western Music (NAWM). [Antología Norton de la Música Occidental]. (vol. 2). Nueva York: W.W. Norton & Co. Inc., 2004. (Págs. 548-929)

Norton Recorded Anthology of Western Music. [Grabación de la Antología Norton de la Música Occidental]. CD's 10, 11, y 12.
Antología de Materiales AM-4110 Historia de la Música IV

Hernández Marín, Juan José. (2009). Melodías de Perversión y Subversión: La Música Popular en Costa Rica, 1932-1960. San José: Editorial Alma Mater.

Vargas Cullell, María Clara. (2004). De las Fanfarrias a las Salas de Concierto. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Bibliografía recomendada:

- Anderson, W. R. & McKinney, Howard D. Music in History. Nueva York: American Book Company, 1957.
- Ammer, Christine. Harper's Dictionary of Music. Nueva York: Harper and Row, Publisher, 1972.(*)
- Appel, Willi. Harvard Dictionary of Music. Nueva York: Harper University Press, 1974.(*)
- Baker, Theodore. Biographical Dictionary of Musicians. Nueva York: Schirmer Inc., 1991.(*)
- Benjamin, Thomas et al. Techniques and Materials of Tonal Music. California: Wadsworth Publishing Company, 1992.
- Boroff, Edith e Irvin, Marjory. Music in Perspective. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1976.
- Bowman, Wayne D. Philosophical Perspectives on Music. Nueva York: Oxford University Press, 1998.
- Burkhart, Charles. Anthology for Musical Analysis. Nueva York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1986.
- Chanan, Michael. Musica Practica: the Social Practice of Western Music from Gregorian Chant to Postmodernism. Nueva York: Verso, 1994.
- Cuyler, Louise. The Symphony. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1973.
- Cripps, Colin. La Música Popular en el Siglo XX. Madrid: Akal, 2001.
- Cykler, Edmund y Wold, Milo. An Outline History of Music. Iowa: W.M.C. Brown Company Publishers, 1973.
- Demory, Richard & Megill, Donald, D. Introduction to Jazz History. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2001.
- Dorian, Frederick. The History of Music in Performance. The Art of Musical Interpretation from the Renaissance to our Day. Nueva York: W.W. Norton & Co. Inc., 1966.
- Elliott, David. Music Matters. Nueva York: Oxford University Press, 1995.
- Fairfield, Sheila y Paxton, John. Calendar of Creative Man. Nueva York: Facts on File, Inc., 1980.
- Fisk, Josiah (ed.). Composers on Music: Eight Centuries of Writings. Boston: Northeast University Press, 1997.
- Gridley, Mark C., Jazz Styles: History and Analysis. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1988.
- Hill, Ralph. The Concerto. Penguin Books.
- Heger, Theodore E. & Moore, Earl. The Symphony and the Symphonic Poem. Michigan: Ulrich's Books, Inc., 1974.
- Honneger, Marc. Diccionario de la Música. Madrid: Espasa Calpe, 1993.(*)
- Janson, H.W. y Kerman, Joseph. The History of Art and Music. Nueva York: Prentice Hall, Inc.
- Kamien, Roger (ed.). The Norton Scores. (2 vols.). Nueva York: W.W. Norton & Co. Inc., 1985. (*)
- Ibid. Music: An Appreciation. McGraw Hill, Inc., 1980.
- Keil, Charles & Feld, Steven. Music Grooves. Chicago: University of Chicgo Press, 1994.
- La Rue, Jan. A Guide to Style Analysis. Michigan: Harmonic Park Press, 1995.
- López, Julio. La Música de la Modernidad: de Beethoven a Xenakis. Barcelona: Arthropos, 1984.
- Machlis, Joseph. The Enjoyment of Music. Nueva York: W.W. Norton & Co., 1984. (*)
- McCalla, James. Jazz: a Listener's Guide. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2000.
- Miller, Hugh M. History of Music. Nueva York: Vintage Books, 1960.
- Morgan, Robeert P. Twentieth-century Music: a History of Musical Style in Modern Europe and America. Nueva York: W.W. Norton & Co., 1991.
- Nettl, Bruno. Folk and Traditional Music of the Western Continents. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1965.
- Nichols, David C. Musical Encounters. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2001.

Oxford Music Online

Peretti, Burton W. The Creation of Jazz: Music, Race and Culture in Urban America. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Sadie, Stanley (ed.) The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Nueva York: Macmillan Publishing Ltd., 1980. (*)

Salzman, Eric. Twentieth-century Music: an Introduction. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1974.

Slonimsky, Nicholas. Lexicon of Musical Invective. Seattle: University of Washington Press, 198

Stolba, K. Marie. The Development of Western Music: A History. NY: McGraw Hill & Co., 1998.

Ulrich, Homer. A Survey of Choral Music. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1973.

Yudkin, Jeremy. Understanding Music. Nueva Jersey. Prentice Hall Inc., 1999.