

AM-4110 HISTORIA DE LA MÚSICA IV

Características:

Horas: Tres
Créditos: Dos
Período: Semestral
Requisito: Historia III

Descripción:

El curso de Historia de la Música IV se desarrollará en torno a la práctica musical en Occidente durante los siglos XX y XXI. Esto se realizará por medio del estudio de los movimientos artísticos de vanguardia más relevantes de la primera mitad del siglo XX, tanto en la música como en otras artes; los procesos en la consolidación de una práctica artística dentro de la academia y sus opositores, en la segunda mitad del siglo XX. Esto se realizará mediante la lectura crítica de textos, films, documentales y de obras musicales, así como la producción escrita, oral y artística de las y los estudiantes.

El curso tendrá un énfasis en el desarrollo de actividades que proporcionen herramientas para ayudar a pensar y reflexionar, de forma crítica, sobre las prácticas musicales de los siglos XX y XXI, partiendo desde nuestras propias subjetividades.

Objetivo general:

Estudio de la práctica musical durante los siglos XX y XXI, por medio del análisis de las principales corrientes artísticas de la época, el estudio de la obra y contribución de los(as) principales compositores(as) de la época y reflexión de los eventos político-sociales más relevantes.

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.
- Establecer relaciones entre la música de los siglos XX y XXI, y la producción musical costarricense del mismo período.
- Comprender las relaciones entre los cambios político-sociales, como elementos determinantes en la construcción de la discursiva musical de la época.
- Reconocer las características más relevantes de músicas predominantes en el período en estudio.
- Diferenciar los elementos constitutivos de la música del siglo XX y XXI –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.
- Desarrollar un aparato de análisis crítico que permita establecer relaciones entre el período de estudio y la realidad nacional.

← Competencias personales y profesionales:

←

- Desarrollar procesos creativos vinculados al planteamiento y resolución de problemas.
- Desarrollar habilidades de expresión, tanto orales como escritas.
- Desarrollar la capacidad de razonamiento crítico para facilitar el aprendizaje autorregulado.
- Desarrollar interés para la investigación sistematizada.
- Comprender los cambios y continuidades de las prácticas musicales de los siglos XX y XXI, con el fin de comprenderse individualmente como intérpretes o docentes.
- Estimular el trabajo colaborativo en la producción artística, tanto con personas de la misma disciplina, como con estudiantes y profesionales de otras áreas del conocimiento.

Contenidos:

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

Metodología:

- Asignación de lecturas semanales.
- Participación activa de los estudiantes.
- Clases magistrales ilustradas con material audiovisual.
- Discusión, paneles, mesas redondas.
- Debates.
- 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 modalidad regular:

Tareas / reportes de lecturas*	20%
Asistencia a conciertos y conferencias**	5%
Blog / audiciones	5%
Prueba parcial (escrita)	15%
Trabajo de investigación***	10%
Presentación Tl****	5%
Proyecto colaborativo (elaboración y presentación)	20%
Prueba final	20%
Total	100%

Todas las tareas y comprobaciones de lecturas deberán ser entregadas mediante la plataforma de Mediación Virtual en el horario de entrega establecido.

* Revisar el formato para la presentación de informes en la plataforma de Mediación Virtual.

** Es requisito asistir a un total de dos actividades relacionadas con la temática del curso. Las actividades a las que se debe asistir estarán bajo el criterio de cada persona.

*** Es requisito para la presentación del Trabajo de investigación entregar todos los avances y realizar los ajustes y cambios solicitados. De lo contrario no se recibirá el documento final. Los avances se entregarán cada dos semanas, a partir de la segunda semana del semestre.

**** La presentación del Trabajo de investigación se realizará dentro del marco de la Expo – Teóricos.

Nota importante: Salvo que se indique lo contrario, en este curso no se aplica eximir de pruebas o trabajos

El curso puede llevarse en la modalidad suficiencia habiendo obtenido autorización de la profesora del curso. Las personas que matriculan el curso en esta modalidad deberán presentar un trabajo de investigación con un valor del 30% (éste debe seguir todos los requisitos y lineamientos solicitados); un examen oral ante un jurado con un valor de 10%; y un examen final escrito, acumulativo, de audiciones y lecturas del curso, con un valor del 60%.

El curso estará regido por el Reglamento de Orden y Disciplina del Consejo Universitario http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf.

Es necesario que cada estudiante se familiarice con la normativa en cuanto a faltas y sanciones, en especial a lo referente al uso indebido de fuentes que no son de su autoría, por lo que el plagio académico será severamente sancionado y reportado a las autoridades universitarias. En tanto que:

ARTÍCULO 4. Son faltas muy graves:

- j) Plagiar, en todo o en parte, obras intelectuales de cualquier tipo.
- k) Presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras personas, para cumplir con los requisitos de cursos, trabajos finales de graduación o actividades académicas similares.

ARTÍCULO 9. Las faltas serán sancionadas según la magnitud del hecho con las siguientes medidas:

- a) Las faltas muy graves, con suspensión de su condición de estudiante regular no menor de seis meses calendario, hasta por seis años calendario.

Cronograma (sujeto a cambios).

Semana	Unidad	Tema	Lecturas
1 8 & 9 AGO	Introducción	Presentación. Lectura del programa. Vestigios del pasado.	
2 15 & 16 AGO	UNIDAD I Desarrollando una escucha crítica y sensible. La escucha como forma de arte.	Escalas Nuevas formas de escucha.	MICHELI: Unidad del siglo XIX KOSTKA: Escalas BERNSTEIN: ¿Qué es un modo?
3 22 & 23		Nuevos medios, nuevos sonidos.	CANO: Arte sonoro OLIVEROS: Deep Listening.

AGO			
4 29 & 30 AGO	UNIDAD II "Ismos" de la primera mitad del siglo XX	Expresionismo y Revolución atonal. Segunda Escuela Vienesa.	MICHELLI: La protesta del expresionismo. ROSS: Atonalidad (82-102). MUÑOZ: Dodecafonismo y sociedad de entreguerras.
5 5 & 6 SET		En busca de lo "natural": Primitivismo, indigenismo y folklorismo. Modernidades primitivas: ¿Exotización de la Nación o nacionalización de lo exótico?	MICHELLI: Primitivismo y negrismo (63-70). ROSS: Danza de la tierra. Modernidades primitivas. CULLELL: La creación de la música nacional. MOLINA JIMENEZ: Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica.
6 12 & 13 SET		Impresionismo. París en los locos 1920s.	OMO: Cabaret & <i>Café-concert</i> . BLANNING: Music Halls. MICHELLI: Vanguardias. SAID: Conocer lo oriental.
7 19 & 20 SET		Pasión por la máquina: Futurismo y su influencia.	OTERO: El futurismo. MICHELLI: Contradicciones del futurismo.
8 26 & 27 SET		Surrealismo y Dadaísmo: El Neoclasicismo y <i>Les six</i> .	APOLLINAIRE: Las tetas de Tiresias. TZARA: Manifiesto Dadaísta. DALI: El surrealismo. ROSS: Le six.
9 3 & 4 OCT		Las artes bajo sistemas autoritarios.	Charla por confirmar.
10 10 & 11 OCT	EXAMEN PARCIAL		

11 17 & 18 OCT	UNIDAD III FRENTE A LA POSMODERNIDAD	Innovación y fragmentación: después de la Segunda Guerra Mundial.	ROSS: Un mundo feliz. La guerra fría y la vanguardia de los años cincuenta.
12 24 & 25 OCT		Serialismo integral. Indeterminación. Innovaciones en forma y textura	
13 31 & 1		Música textural. Electrónica	NUÑEZ: La informática y la electrónica aplicadas a la creación musical. ROSS: Zion Park: Messiaen, Ligeti y la vanguardia de los años sesenta. PARDO: Imagen y medida de un espacio sonoro.
14 7 & 8 NOV	UNIDAD IV En los albores del siglo XXI y sus pluralismos	Minimalismo	MARTINEZ: Música, globalización y sociedad. ROSS: Beethoven se equivocaba: Bop, rock y los minimalistas.
15 14 & 15 NOV		<i>Fin de siecle</i>	ROSS: Catedrales sumergidas. Música en el fin de siglo.
16 21 & 22 NOV		PRESENTACION EF	
17	EXAMEN FINAL		

Textos y materiales de uso obligatorio:

Antología de materiales AM-4110 Historia de la Música IV

Barroso Villar, Julia. Tema, iconografía y forma en las vanguardias artísticas. Asturias: Castrillón, 2005.

Boulez, Pierre. *Notes of an Apprenticeship*. New York: A.A. Knopf, 1968.

Canclini, Néstor García. Industrias culturales y globalización. Procesos de desarrollo e integración en América Latina. *Estudios Internacionales*, 33, No. 129 (2000): 90-111

- Cuevas Molina, Rafael. "Cultura y educación." En: *Costa Rica contemporánea, raíces del estado de la nación*, capítulo 6, 241-281. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2011.
- Cruz, Jacqueline. "Discursos de la modernidad en las culturas periféricas. La vanguardia latinoamericana". *ispamérica*, Año 26, No. 76/77 (Apr. - Aug., 1997): 19-34.
- Dalí, Salvador. "El Surrealismo". *Revista Hispánica Moderna*, Año 1, No. 3 (1935): 233-234.
- Fumero, Patricia. *Teatro, público y estado en San José 1880-1914: Una aproximación desde la historia social*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1996.
- _____. *Cultura y sociedad en Costa Rica 1914 – 1950*.
- Gólcher, Erika. "Imperios y ferias mundiales: la época liberal." *Anuario de Estudios Centroamericanos*, Vol. 24, No. 1 / 2 (1998).
- Jiménez Matarrita, Alexander. *El imposible país de los filósofos*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005.
- Martínez Berriel, Sagrario. "Música, globalización y sociedad". *Abaco*, No. 59, (2009): 49-60.
- Micheli, Mario De. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza Forma,
- Molina Jiménez, Iván. *Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2003.
- Morgan, Robert P. *Twentieth-Century Music: A History of Musical Style in Modern Europe and America*. Nueva York: W.W. Norton & Co., 1991.
- Morgan, Robert P., and Patricia Sojo. *Antología de la música del siglo XX*. Torrejón de Ardoz (Madrid): Akal, 1998.
- Muñoz, Blanca. "Dodecafonismo y sociedad de entreguerras. El reflejo del conflicto social en el Wozzeck de Alban Berg". *Reis*, No. 84, Monográfico sobre Sociología del Arte (1998): 259-274.
- Pardo, Carmen. Imagen y medida de un espacio sonoro: G. Ligeti y K. Stockhausen. *Revista de Musicología*, Vol. 21, No. 1 (1998): 79-91.
- Rojas, José Manuel. ¿Para qué carretas sin marimbas? Hacia una historia crítica de la práctica de la música "clásica" en Costa Rica (1971-2011). San José: Editorial Arlekin, 2015.
- Ross, Alex. *El ruido eterno: escuchar al siglo XX a través de su música*. Barcelona: Seix Barreal, 2009.
- Said, Edward. *Orientalismo*. Barcelona: De Bolsillo, 2008.
- Schoenberg, Arnold. *El estilo y la idea*. Madrid: Taurus, 1963.
- Taruskin, Richard. *The Oxford History of Western Music*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Tello, Aurelio y Ricardo Miranda. *La música en Latinoamérica*. México : Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General del Acervo Histórico Diplomático, 2011.
- Vargas Cullell, María Clara. *De las fanfarrias a las salas de concierto. Música en Costa Rica (1840-1940)*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2004.

Nota:

Se utilizará la plataforma de Mediación Virtual para facilitar las lecturas del curso, asignación de tareas, audiciones, material audiovisual, entrega de calificaciones, y en general, para mantener la comunicación.

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.
- Griffiths, Paul. *Modern Music and After*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Grout, Donald J. *La Música en la Civilización Occidental*. (vol. 2) Buenos Aires: Editorial Universitaria, 2004.
- 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. (*)
- _____. *Music: An Appreciation*. McGraw Hill, Inc., 1980.
- Keil, Charles & Steven Feld. *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.
- 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
- 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.
- Peretti,, Burton W. *The Creation of Jazz: Music, Race and Culture in Urban America*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Ross, Alex. *The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century*. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2007.
- 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, 1981.
- 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.
- 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.
- Yudkin, Jeremy. *Understanding Music*. Nueva Jersey. Prentice Hall Inc., 1999.