

Historia de la Música Occidental

Un viaje Sonoro a través del Tiempo

curso 2025-2026

Lugar del curso: Auditorio Municipal "Alfredo Kraus", Aula 6.
Calle Norias, 29
28221 - Majadahonda

Horario de sesiones: Lunes desde el 22 de septiembre al 29 de junio de 11:30 — 13:00.

Límite máximo de participantes: 20

Lugar de inscripción: cabina de información de la Casa de la Cultura "Carmen Conde" (Pza. Colón nº 8).

Horario de atención:

- Mañanas de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h
- Tardes de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h

Prof.: Carlos Manuel Puga Otero

Introducción

¿Qué es la música?

Según las definiciones en los diccionarios, nos encontramos con:

- La combinación de sonidos agradables al oído. Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de instrumentos. Composición musical.
- Arte de combinar sonidos y silencios a lo largo de un período temporal, a modo de secuencia sonora que transmite sensaciones agradables al oído, mediante las cuales se pretende expresar o comunicar un estado del espíritu.

A estas alturas, estaremos todos de acuerdo en que la definición de la música no es sencilla. Y de ahí el objeto de este curso. Intentaremos desgarnar el verdadero significado de la música a través de su historia.

La extraordinaria variedad de música y músicas desde el pasado hasta nuestro siglo no sólo ha destacado por su cantidad sino, fundamentalmente, por haber planteado nuevos rumbos en cuanto a la relación obra-realidad, (realidad en todo el sentido del concepto, ya que hablamos de un arte eminentemente abstracto). El compositor va quedando más involucrado en las distintas etapas del producto final, desde la génesis sonora hasta ciertas condiciones acústicas, y muchas veces estéticas, de la sala de conciertos.

Hombre y música comienzan a fundirse desde los inicios e identificarse cada vez más, quedando el todo, por lo general, convertido en un fenómeno plenamente particular e irreplicable. Dentro de esta íntima fusión está, finalmente, el intérprete quien tendrá a su cargo ciertas decisiones que rematarán el acabado final.

El cómo se llega a este proceso a lo largo de la historia será objeto preferente del presente curso.

Tras esta declaración de principios, cabe destacar que esta programación no pretende ser un documento cerrado, sino un documento orgánico: abierto y flexible y, en consecuencia, pese a existir toda una planificación rigurosa detrás, si por diferentes motivos tales como: diversidad de niveles de conocimiento o intereses de algún grupo de alumnos (mayor profundidad en un período o estilo concreto de la historia de la música, mayor número de audiciones y análisis a cambio de una menor profundidad en las biografías, etc.), se considerase más conveniente no consolidar los objetivos previstos en esta programación, queda bajo el criterio del profesor y al amparo y supervisión del departamento la modificación o adecuación de dicha programación. Estas variaciones, por su eventualidad, obviamente, no pueden ser publicadas, debido, además, a que se trataría de circunstancias puntuales y aplicables en cada edición o grupo y solo en caso de necesidad.

Las disciplinas que componen las enseñanzas de música han de combinar de forma equilibrada el conocimiento teórico con los conocimientos sobre la interpretación y con los principios estéticos y artísticos inherentes al fenómeno musical, todo ello en el marco de las demandas que plantea la sociedad actual.

Esta asignatura de Historia de la Música no podría ser menos y se propone situar la visión musical de quienes se acerquen a ella dentro de la esencia de las diferentes culturas, épocas y estilos, favoreciendo la adquisición de capacidades comprensivas, formales y analíticas, tanto desde el punto de vista de la audición directa de las obras, hasta la observación de algunos conceptos básicos sobre la música escrita.

El objetivo fundamental es el estímulo de la sensibilidad de los participantes, fomentando su creatividad y favoreciendo al máximo el desarrollo de sus inquietudes y capacidades musicales y humanas desde un enfoque eminentemente práctico, evitando la superflua acumulación de datos que requieran un esfuerzo mnemotécnico. El contacto directo con el hecho musical dará a quienes se interesen por esta actividad la posibilidad de identificar y relacionar culturalmente una gran diversidad de producciones musicales emplazadas en los distintos períodos establecidos.

Asimismo, se introducirán brevemente las particularidades referidas a las manifestaciones musicales del Jazz y del Flamenco. Dentro de un enfoque globalizador, se tendrá en cuenta el bagaje cultural recibido, conectando el hecho musical con el resto de las artes, que a su vez se integran en los cambios sociales, políticos, de pensamiento... De este modo, los interesados aprenderán a desenterrar el contenido cultural de las obras que subyace más allá de su mero disfrute, lo que ensanchará indudablemente su campo de visión, misión fundamental en la percepción de cualquier manifestación artística.

Por último, cabe señalar que todo lo anterior se desarrollará integrando y sincronizando la asistencia presencial a las sesiones formativas en un entorno de nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permitirá a los participantes una inmersión en el proceso de aprendizaje flexible, disponible en cualquier momento y lugar, desde cualquier dispositivo electrónico (PC, Tablet, Teléfono inteligente) que se adaptará a las necesidades e intereses personales e individuales. Para ello se dispone de Pizarra Digital Interactiva con sistema de sonido para las proyecciones de contenidos, análisis y audiciones musicográficas, se proporciona una cuenta de alumno para cada participante en la Plataforma Educativa Online de la Escuela de Música que le permitirá acceder a través de un aula virtual (Classroom de Google Workspace) a datos, asistencia virtual desde cualquier lugar por videoconferencia (Google Meet, si se considerase necesario), anuncios de conciertos y eventos convenientes, ampliación de los contenidos desarrollados en las clases presenciales, etc., así como la participación en foros de debate y consulta sobre los asuntos relacionados con la temática que más interés y entusiasmo inspiren a los asistentes.

Objetivos.

Se propone como objetivo de este curso de Historia de la Música contribuir a desarrollar entre sus participantes las siguientes capacidades:

- 1) Conocer en cada época las relaciones entre la creación musical y el resto de las artes
- 2) Captar, a través de la audición, las distintas corrientes estéticas para situar las obras musicales en el tiempo y reconocer su estilo.

- 3) Conocer y comprender la música de cada época en relación con los conceptos estéticos imperantes y saber aplicar estos conocimientos a la interpretación del repertorio de estudio.
- 4) Valorar la importancia de la música en el desarrollo de la naturaleza humana y relacionar el hecho musical con los fenómenos socio-culturales en los que se desarrolla.
- 5) Adquirir el hábito de escuchar música e interesarse por ampliar y diversificar las preferencias personales.

Contenidos.

Los contenidos son el objeto de aprendizaje, lo que se presenta, constituyen el elemento que el profesor trabaja con los participantes para conseguir las capacidades expresadas en los objetivos generales de área. Son el conjunto de hechos, conceptos, procedimientos, principios, valores, actitudes y normas que se ponen en juego en este juego educativo. A la hora de seleccionarlos se han tenido en cuenta los siguientes criterios: validez para alcanzar los objetivos propuestos, significación para comprobar si pueden integrarse en la realidad personal de quienes se aproximen a la actividad y adecuación para constatar si se adaptarán a sus perspectivas de conocimiento. Se clasifican en conceptuales (los conocimientos a aprender), procedimentales (destreza que queremos que adquiera) y actitudinales (referidos a valores) y no forman compartimentos estancos, sino que se relacionan entre ellos de forma global y simultánea.

Programación.

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN. CONTENIDOS CONCEPTUALES

(previsión de 2 sesiones)

Introducción al curso y familiarización con Google Workspace y Google Classroom.

1. Presentación del curso de Historia de la Música Occidental

- Objetivos del curso: comprensión de la evolución de la música desde la prehistoria hasta nuestros días.
- Breve repaso de las unidades a abordar y su relevancia.
- Expectativas del curso y evaluación.

2. Instrucciones de acceso y uso de Google Classroom

- Cómo acceder al curso a través de Google Classroom.
- Navegación básica: ver materiales, entregar tareas, participar en foros.
- Uso de Google Classroom para enviar y recibir retroalimentación.

3. Familiarización con la interfaz de Google Workspace

- Descripción de las herramientas principales de Google Workspace: Google Docs, Google Sheets, Google Drive, Google Meet.
- Cómo utilizar Google Docs para colaborar y compartir la participación en grupo.
- Uso de Google Drive para almacenar y acceder a materiales del curso.

4. Identificación como usuario de Google Workspace

- Características y actualización del perfil de usuario en Google Workspace.
- Configuración de notificaciones y preferencias de Google Classroom.
- Resolución de problemas comunes: acceso, contraseñas y problemas de conectividad.

5. Uso de la Pizarra Digital

- Explicación de la utilización de la pizarra digital durante las sesiones: anotaciones, interactividad y participación.
- Ejemplos de actividades prácticas para reforzar los contenidos de la unidad.
- Realización de ejercicios interactivos y preguntas en tiempo real durante las clases.

6. Expectativas de participación y colaboración

- Cómo utilizar Google Classroom para interactuar con los compañeros y el docente.
- Participación en foros y debates relacionados con los temas musicales.
- Importancia del trabajo colaborativo en la plataforma.

7. Evaluación y seguimiento

- Explicación del sistema de evaluación del curso: tareas, exámenes y proyectos.
- Uso de Google Classroom para el seguimiento del progreso y acceso a calificaciones.

8. Conclusión

- Resumen de los pasos importantes para la familiarización con las herramientas tecnológicas.
- Invitación a explorar el contenido del curso y a familiarizarse con la plataforma.

Estrategias pedagógicas:

- **Uso de la pizarra digital** para la explicación interactiva de los contenidos del curso y el uso de las herramientas tecnológicas en su desarrollo.
- **Tareas y actividades prácticas en Google Classroom** para consolidar el aprendizaje y asegurar la participación activa.
- **Foros de debate** sobre la importancia e implicaciones de los contenidos aprendidos en las distintas áreas de la vida e importancia de la tecnología aplicada a la enseñanza y al aprendizaje autónomo.

Primer trimestre (12 sesiones).

Unidad 1: Los Orígenes del Sonido: De la Prehistoria a las Primeras Civilizaciones.

1. La música en la prehistoria: El sonido como expresión y ritual

- Hipótesis sobre los primeros usos de la música: comunicación, magia y cohesión social.
- Instrumentos primitivos: flautas de hueso, tambores de piel, sonajeros y litófonos.

2. Música en las primeras civilizaciones: Mesopotamia, Palestina y Egipto

- **Mesopotamia:** liras y arpas, el sistema musical basado en escalas diatónicas, tablillas cuneiformes con indicaciones musicales.
- **Palestina:** referencias en textos bíblicos, instrumentos como el kinnor y el nivel.
- **Egipto:** música en el culto religioso y en la corte, importancia de la notación jeroglífica, instrumentos como el sistro y el oboe egipcio.

3. Influencia de la música del Creciente Fértil en las culturas del Mediterráneo

- Relaciones comerciales y difusión de sistemas musicales.
- Posible impacto en la teoría musical griega y en la música fenicia.

4. Música en Asia: Breve referencia a China, India y Japón

- **China:** el sistema pentatónico, el qin y el guzheng, la música ritual confuciana.
- **India:** los vedas y la música sagrada, el sistema raga y tala, instrumentos como el sitar y la vina.
- **Japón:** la música de la corte (gagaku), el biwa y el koto, influencias chinas y coreanas.

Unidad 2: La Música de Grecia y Roma: Entre el Mito y la Teoría.

1. La música en la mitología y la filosofía griega

- Apolo y Dionisio: la dualidad entre música racional y emocional.
- Orfeo y la música como poder mágico y persuasivo.
- **Pitágoras** y la teoría matemática del sonido: la armonía de las esferas.

2. La música en la sociedad y el teatro griego

- La música en la educación (paideia) y su función ética según Platón y Aristóteles.
- La tragedia griega: uso del coro y la relación con la métrica poética.
- Instrumentos principales: lira, aulos y cítara.

3. Mujeres y música en la Antigua Grecia

- **Safo de Lesbos** y su legado musical y poético.
- Las **auletrides:** mujeres músicas intérpretes del aulos.
- Compositoras y poetisas en la Grecia clásica y helenística.

4. La música en Roma: Entre la tradición griega y la influencia etrusca

- Adaptación de la notación y teoría griega.
- Música en espectáculos y ceremonias religiosas: coros, instrumentos de viento y percusión.
- Instrumentos romanos: tibia (doble aulos), hydraulis (antecesor del órgano), bucina y cornu.

5. Las mujeres en la música de Roma

- Cantantes y músicas en la sociedad romana.
- Representaciones en frescos y mosaicos de intérpretes femeninas.

6. Legado de la música grecorromana en la música occidental

- Influencia en la música cristiana primitiva y el canto gregoriano.
- La teoría musical y su transmisión a la Edad Media a través de Boecio y Casiodoro.

Unidad 3: El Canto y la Palabra en la Edad Media: Del Canto Gregoriano a los Trovadores.

1. La música en la liturgia cristiana: El canto gregoriano

- Origen y consolidación del canto llano en la Iglesia.
- Características modales y función litúrgica.
- Influencia de la teoría musical grecorromana y bizantina.

2. La notación neumática y el desarrollo de la polifonía

- Primeros sistemas de escritura musical: neumas y notación cuadrada.
- Evolución hacia la notación mensural.
- Primeras formas polifónicas: organum, discanto y conductus.

3. Las Escuelas de Notre Dame y el Ars Antiqua

- **Leonin y Perotin:** la consolidación del organum florido.
- El motete y la independencia de las voces.
- El rol de los copistas y teóricos como Franco de Colonia.

4. Mujeres en la música sacra medieval

- **Hildegard von Bingen:** monja, compositora y visionaria.
- El canto femenino en los monasterios: las beguinas y la transmisión oral.
- Las trovadoras en la música religiosa.

5. La música profana: Trovadores y trovadoras

- La poesía cantada en las cortes medievales.
- Formas musicales: cansó, pastorela, sirventés.
- Instrumentos de acompañamiento: laúd, vielle, salterio.

6. Las trobairitz: las mujeres trovadoras

- **Beatriz de Día** y su "A cantar m'er": única canción trovadoresca femenina conservada con música.
  - La importancia de la mujer en la poesía cortesana medieval.
  - La influencia de las trobairitz en el desarrollo de la chanson francesa.
-

Unidad 4: Ars Nova y Renacimiento: La Expansión del Sonido Polifónico.

1. El Ars Nova: Innovaciones rítmicas y desarrollo de la polifonía

- **Philippe de Vitry** y el tratado *Ars Nova*: cambios en la notación rítmica.
- El isorritmo y la evolución del motete.
- **Guillaume de Machaut** y la Misa de Notre Dame.

2. Las mujeres en la música del Ars Nova

- Compositoras y copistas en los conventos.
- La influencia de **Christine de Pizan** en la cultura musical de la época.

3. El Renacimiento: Humanismo y equilibrio en la música

- La imitación y la homofonía en la música sacra.
- **Josquin des Prez**: maestro del contrapunto.
- **Palestrina** y la reforma de la música litúrgica.
- **Tomás Luis de Victoria** y el esplendor del renacimiento español.

4. Mujeres en la música renacentista

- **Maddalena Casulana**: primera mujer en publicar su música.
- Las compositoras en los conventos italianos: **Raffaella Aleotti** y **Sulpitia Cesis**.
- Las cortes renacentistas y la participación de mujeres como intérpretes y mecenas.

5. La música en América prehispánica y el sincretismo musical colonial

- Música en las civilizaciones azteca, inca y maya: función ritual y sistemas sonoros.
  - Instrumentos autóctonos: teponaztli, ocarinas, pututus.
  - La llegada de los europeos y el mestizaje musical.
  - Villancicos, misas y la incorporación de lenguas indígenas en la música sacra.
-

Unidad 5: El Primer Barroco: Dramatismo y Contraste.

1. El contexto del Barroco temprano: Arte, ciencia y música

- Transformaciones culturales y el auge del pensamiento racional.
- El concepto de *affetti* y la expresión emocional en la música.
- Contraste y dramatismo como principios estéticos.

2. Nacimiento de la monodía y la ópera

- **La Camerata Fiorentina** y el redescubrimiento de la música griega.
- **Vincenzo Galilei** y la ruptura con la polifonía renacentista.
- **Jacopo Peri** y *Euridice*: la primera ópera conservada.

3. El bajo continuo y la nueva concepción armónica

- La importancia de la línea del bajo como estructura musical.
- Instrumentos clave: clavecín, órgano, tiorba y violonchelo.
- La improvisación sobre el *basso continuo*.

4. Claudio Monteverdi y su legado

- Del madrigal a la ópera: *L'Orfeo* como obra fundacional.
- La transición entre el *stile antico* y el *stile moderno*.
- Innovaciones en la orquestación y el dramatismo musical.

5. Barbara Strozzi: Compositora en un mundo dominado por hombres

- Formación y mecenas: su relación con la Accademia degli Incogniti.
- Producción musical: cantatas, arias y madrigales.
- Independencia artística y publicación de sus obras.
- El papel de las mujeres en la música barroca y las restricciones sociales.

Segundo trimestre (12 clases)

Unidad 6: El Barroco Pleno: La Música como Exuberancia y Virtuosismo

1. El desarrollo del contrapunto y la expansión del lenguaje barroco

- La evolución del estilo fugado y la polifonía imitativa.
- El equilibrio entre estructura y emoción en la música instrumental.
- El auge del concierto y la sonata como formas musicales.

2. Grandes maestros del Barroco

- **Johann Sebastian Bach**: el culmen del contrapunto, El clave bien temperado, las cantatas y la Misa en si menor.
- **Georg Friedrich Haendel**: ópera italiana, oratorios y el Messiah.
- **Antonio Vivaldi**: conciertos para violín, Las cuatro estaciones y su influencia en la música instrumental.

3. La ópera en la primera mitad del siglo XVIII (referencia somera)

- La consolidación de la ópera seria y la da capo aria.
- Compositores clave: **Alessandro Scarlatti** y **Haendel**.
- La expansión de la ópera italiana por Europa.

4. Elisabeth Jacquet de la Guerre y las compositoras barrocas

- Virtuosa clavecinista y compositora en la corte de Luis XIV.
- Su música para clavecín y las primeras óperas francesas compuestas por una mujer.

- Otras compositoras barrocas: **Isabella Leonarda** y **Francesca Caccini**.
- 5. La música barroca en América: Misiones jesuíticas y villancicos**
- La música en las misiones jesuíticas de América del Sur: difusión y adaptación de estilos europeos.
- El mestizaje musical en los villancicos: uso de ritmos africanos e indígenas.
- Compositores como **Domenico Zipoli** y **sor Juana Inés de la Cruz** en el ámbito musical.

Unidad 7: Clasicismo y Equilibrio: La Segunda Mitad del Siglo XVIII

1. Principios del Clasicismo: claridad y equilibrio formal

- El rechazo del exceso barroco y la búsqueda de la proporción.
- El desarrollo de la melodía acompañada y la armonía funcional.
- La influencia del pensamiento ilustrado en la música.

2. La forma sonata y la evolución de la sinfonía

- Estructura de la forma sonata: exposición, desarrollo y reexposición.
- La sinfonía y el cuarteto de cuerda como géneros clave.
- El papel de la orquesta y la dirección musical en el período clásico.

3. Grandes compositores del Clasicismo

- **Joseph Haydn**: padre de la sinfonía y el cuarteto de cuerda.
- **Wolfgang Amadeus Mozart**: perfección formal y expresividad en la ópera y la música instrumental.
- **Ludwig van Beethoven** y la transición al Romanticismo.

4. Mujeres en el Clasicismo: Maria Theresia von Paradis y otras compositoras

- **Maria Theresia von Paradis**: pianista y compositora ciega, protegida de Mozart y Salieri.
- **Marianne Martines**: compositora vienesa y contemporánea de Haydn.
- El papel de las mujeres en la interpretación musical y la educación en la corte y los conventos.

5. El Clasicismo en América: La música en las catedrales

- La influencia europea en la música sacra colonial.
- Compositores como **Manuel de Zumaya** y **Esteban Salas**.
- La introducción de elementos locales en la música sacra y profana.

Unidad 8: Romanticismo: Pasión, Expresión y Libertad

1. El Romanticismo musical: el arte como expresión del yo

- Ruptura con las normas del Clasicismo: subjetividad y emoción.

- La exaltación del nacionalismo, la naturaleza y lo sobrenatural.
  - Desarrollo del virtuosismo y el protagonismo del intérprete.
2. **Grandes figuras del Romanticismo**
    - **Ludwig van Beethoven:** el puente entre el Clasicismo y el Romanticismo, la expansión de la sinfonía y la sonata.
    - **Franz Schubert:** el lied como género clave, el nexo entre lo poético y lo musical.
    - **Robert Schumann:** música programática y ciclos de canciones.
    - **Frédéric Chopin:** el piano como medio de expresión, nocturnos y polonesas.
    - **Franz Liszt:** el virtuosismo pianístico, el poema sinfónico y la transformación temática.
  3. **Mujeres en el Romanticismo: Fanny Mendelssohn y Clara Schumann**
    - **Fanny Mendelssohn:** compositora y pianista, eclipsada por su hermano Félix.
    - **Clara Schumann:** concertista de piano, compositora y promotora de la música de Brahms y Schumann.
    - Otras compositoras románticas: **Louise Farrenc**, **Emilie Mayer** y la lucha por el reconocimiento.
  4. **Nuevas formas musicales y ampliación del lenguaje armónico**
    - El lied y la expansión de la música vocal.
    - La sinfonía romántica y el poema sinfónico.
    - El uso de armonías cromáticas y progresiones inesperadas.
  5. **La música romántica en América**
    - La influencia del Romanticismo europeo en la música académica latinoamericana.
    - Compositores como **Juan Crisóstomo Arriaga** (el *Mozart español*) y **Louis Moreau Gottschalk**.
    - La mezcla de elementos populares en la música de salón y en la ópera americana.

Unidad 9: La Ópera en Alemania e Italia en la Segunda Mitad del Siglo XIX

1. **El auge de la ópera como gran espectáculo**
  - La ópera como expresión nacionalista e histórica.
  - Innovaciones en orquestación y drama musical.
2. **Giuseppe Verdi y el drama humano en la ópera**
  - De *Rigoletto* a *Otello*: evolución estilística.
  - La construcción de personajes complejos y realistas.
3. **Richard Wagner y la revolución operística**
  - El concepto de obra de arte total (*Gesamtkunstwerk*).
  - La *armonía cromática* y el uso del *leitmotiv*.

4. La ópera verista y el realismo escénico

- **Giacomo Puccini** y *La Bohème*.
- **Pietro Mascagni** y *Cavalleria rusticana*.

5. Mujeres compositoras de ópera

- **Pauline Viardot**: intérprete y compositoras de óperas de cámara.
- **Ethel Smyth**: feminismo y ópera en Inglaterra (*The Wreckers*).

6. La zarzuela en España y América

- Género híbrido de canto y teatro hablado.
- Compositores como **Francisco Asenjo Barbieri** y **Tomás Bretón**.
- La zarzuela en América: **Manuel M. Ponce** y **Ernesto Lecuona**.

Unidad 10: Nacionalismos Musicales en Europa y América

1. Música como identidad nacional

- Recuperación de tradiciones folclóricas.
- Creación de lenguajes musicales autóctonos.

2. El nacionalismo ruso: el Grupo de los Cinco

- **Modest Mussorgsky**: *Cuadros para una exposición*.
- **Nikolai Rimsky-Korsakov** y la orquestación colorida.

3. España y el resurgimiento de la música nacional

- **Isaac Albéniz** y la *Suite española*.
- **Enrique Granados** y *Goyescas*.

4. Nacionalismo en América Latina

- **Carlos Chávez** y la música indígena mexicana.
- **Heitor Villa-Lobos** y la fusión de influencias brasileñas.

5. Mujeres compositoras del nacionalismo

- **Teresa Carreño** y su legado pianístico en Venezuela.
- **Florence Price**: la primera compositoras afroamericana reconocida.

Tercer trimestre (13 clases).

Unidad 11: Impresionismo Musical: La Música en el Límite de la Tonalidad

1. El impresionismo en la música y su relación con las artes visuales

- Búsqueda del color y la atmósfera en la música.
- Uso de escalas exóticas y armonía modal.

2. Claude Debussy y la revolución tímbrica

- *Prélude à l'après-midi d'un faune*: texturas difusas.
- Evocaciones poéticas en *Clair de Lune*.

3. Maurice Ravel y la precisión impresionista

- *Bolero* y la obsesión por el ritmo.
- Influencias del jazz en su obra tardía.

4. Mujeres en el Impresionismo: Lili Boulanger

- Primera mujer en ganar el *Prix de Rome*.
- Obras como *Pie Jesu* y su lenguaje armónico innovador.

5. Influencia del jazz y la música americana

- Interacción entre el impresionismo y el jazz en Francia y EE. UU.
- **Gershwin** y *Rhapsody in Blue*.

Unidad 12: Siglo XX: Rupturas y Experimentación

1. Transformaciones radicales en la música

- Ruptura con la tonalidad tradicional.
- Exploración de nuevas sonoridades y estructuras.

2. Las vanguardias musicales: Stravinsky y Bartók

- *La consagración de la primavera* y la revolución rítmica.
- **Bartók** y la música folclórica reinterpretada.

3. La atonalidad y el expresionismo

- **Arnold Schoenberg** y el abandono de la tonalidad.
- **Alban Berg** y la expresividad en *Wozzeck*.

4. Mujeres en la vanguardia musical: Ruth Crawford Seeger

- Exploraciones en la disonancia y la textura.
- Su contribución a la música serial en EE. UU.

Unidad 13: El Neoclasicismo: Un Regreso con Modernidad

1. Neoclasicismo: rescate de las formas antiguas con un lenguaje moderno

- Uso de estructuras clásicas con armonías modernas.

2. Stravinsky y la vuelta a la claridad formal

- *Pulcinella*: una mirada al pasado con lenguaje del siglo XX.

3. Paul Hindemith y la teoría del neoclasicismo

- **Mathis der Maler** y su visión renovadora del contrapunto.
  - 4. **El Neoclasicismo en América**
    - **Aaron Copland** y el sonido del oeste americano.
    - **Alberto Ginastera** y la identidad argentina en la música.
-

Unidad 14: Serialismo Integral y Otras Tendencias del Siglo XX

1. **La evolución del dodecafonismo**
    - De **Schoenberg** al serialismo integral.
  2. **Boulez y Stockhausen: exploradores del sonido**
    - Serialismo total y aleatoriedad controlada.
  3. **Música electrónica y nuevas técnicas de composición**
    - **Karlheinz Stockhausen** y la espacialización del sonido.
  4. **El rol de la mujer en la música contemporánea: Kaija Saariaho**
    - Exploraciones tímbricas en la música espectral.
    - **L'Amour de loin** y la ópera contemporánea.
-

Unidad 15: Hacia el Futuro: Diversidad Sonora en el Siglo XXI

1. **Minimalismo y la búsqueda de la repetición estructurada**
  - **Steve Reich** y **Philip Glass**.
2. **Música electroacústica y experimentación tecnológica**
  - Transformación del sonido en la era digital.
3. **John Cage y la indeterminación musical**
  - **4'33"** y la redefinición del silencio como música.
4. **La música contemporánea en América y Europa**
  - Compositoras actuales: **Unsuik Chin** y **Jennifer Higdon**.
5. **El futuro de la música: globalización y nuevas tendencias**
  - Influencias cruzadas entre culturas y estilos.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Los alumnos deberán comprender y asimilar los procedimientos más adecuados para la realización de los análisis y comentarios, con especial atención a la economía de tiempo y medios, ya que la asignatura en los nuevos planes de estudio ha quedado reducida a una hora semanal. Se intentará que trabajen de manera reflexiva, motivándolos y comparando los conceptos con la realidad que les rodea, con elementos prácticos que faciliten su trabajo

RECURSOS DIDÁCTICOS

Entre los materiales y recursos didácticos de los que disponemos para el desarrollo de la asignatura, debemos destacar, entre otras herramientas, **nuestra plataforma virtual de e-learning** (aprendizaje virtual a distancia telemático) integrada en las herramientas para la enseñanza de la Suite Google WorkSpace para centros educativos (que incluyen Classroom, Drive, Meet, Jamboard, Docs, Slides, Sites, etc.), en la que el alumnado dispondrá de los materiales desarrollados para su aplicación en el aula, así como de materiales adicionales necesarios para el complemento y refuerzo de los conocimientos adquiridos dentro del aula, facilitando el acceso a presentaciones, audiciones, vídeos y demás elementos audiovisuales e interactivos que servirán de estímulo, apoyo y motivación del alumnado hacia la comprensión del hecho musical en cualquiera de sus manifestaciones.

Cabe reseñar que, en la dinámica y mecánica de funcionamiento y desarrollo de la clase de esta propuesta, no se precisa ningún libro de texto, sino que dicha mecánica se edificará sobre la base de las explicaciones del profesor fundamentadas en materiales bibliográficos de diversa índole que se exponen a continuación:

BIBLIOGRAFÍA MUSICAL GENERAL

- ABRAHAM, Gerald; Historia universal de la música. Madrid: Taurus, 1986.
- CHAILLEY, Jacques; Compendio de musicología. Madrid: Alianza editorial, 1991.
- GROUT, Donald J.; Historia de la música occidental, 2 vols.. Madrid: Alianza editorial, 1992.
- LANG, Paul Henrio; La música en la civilización occidental. Buedons Aires: Editorial universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), 1963.
- HALFFTER, Cristóbal, LÓPEZ DE OSABA, Pablo y MARCO, Tomás; Música y cultura. Zaragoza: Edelvives, 1991.
- MICHELS, Ulrich; Atlas de música, vols I y II. Madrid: Alianza editorial, 1992.
- RAYNOR, Henrio; Una historia social de la música. Desde la Edad Media a Beethoven. Madrid: Siglo XXI, 1986.
- SADIE, Stanley; Guía Akal de la música. Madrid, 1994.

BILIOGRAFÍA GENERAL SOBRE LOS CONTENIDOS DEL TEMARIO

- BASSO, Alberto; Historia de la música, 6. La época de Bach y Haendel. Madrid: Turner Músico, 1986.

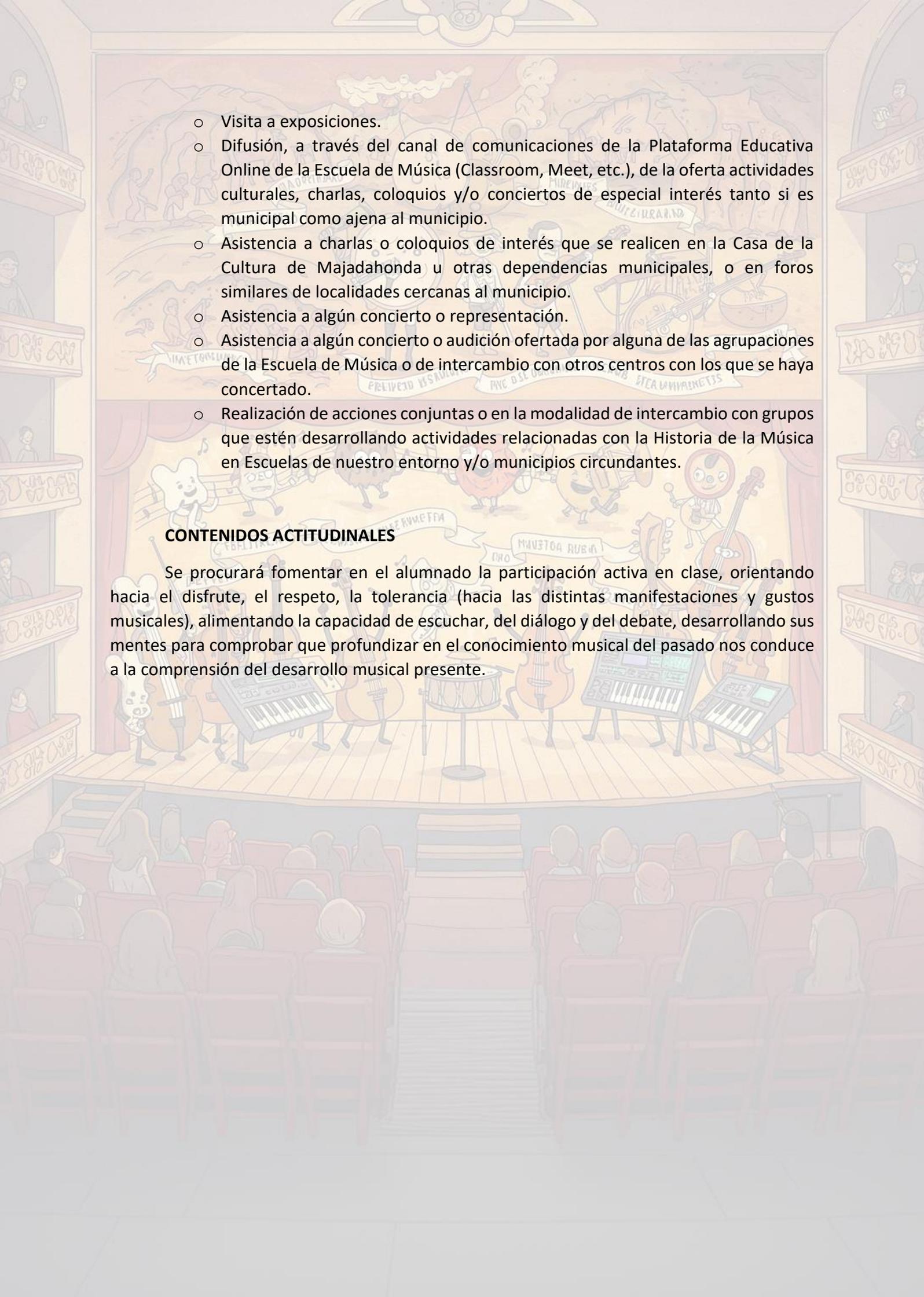
- BUKOFZER, Manfredo F.; La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach. Madrid: Alianza editorial, 1986.
- CALDWELL, John; La música medieval. Madrid: Alianza editorial, 1984.
- CATTIN, Giulio; Historia de la Música, 2. El Medioevo. Primera parte, Madrid: Turner Música, 1987.
- COMOTTI, Giovanni; La música en la cultura griega y romana. Madrid: Turner Música, 1986.
- FERNANDEZ DE LA CUESTA, Ismael; Historia de la música española, Y. Desde los orígenes hasta el “Ars nova”. Madrid: Alianza editorial, 1983.
- GALLICO, Claudio; Historia de la música, 4. La época del humanismo y del Renacimiento. Madrid: Turner Música, 1985.
- GALLO, F. Alberto. Historia de la música, 3. El. El Medioevo, Segunda Parte. Madrid: Turner música, 19867.
- HOPPIN, Richard H; La música medieval. Madrid: Akal, 1991.
- LÓPEZ – CALO, José; Historia de la música española, 3. Siglo XVII. Madrid Alianza Editorial, 1983.
- REESE, Gustave; La música en la edad media, Madrid: Alianza editorial, 1988.
- REESE, Gustave; La música en el renacimiento. 2 vols, Madrid: Alianza editorial, 1988.
- RUBIO, Samuel; Historia de la música española, 2. Desde el “Ars nova” hasta 1600. Madrid: Alianza Editorial, 1983.

Por otro lado, es preciso destacar que para, la parte más empírica de la asignatura, es decir, para las audiciones, en el aula donde se imparte, se cuenta con un reproductor de audio, así como el pertinente sistema audiovisual para la adecuada reproducción de las presentaciones mediante diapositivas y elementos audiovisuales e interactivos propuestos, a través del cual se proyectarán los distintos materiales que complementan las exposiciones y explicaciones del profesor en cada uno de los temas. La música y vídeos serán proporcionados por el profesor.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Las actividades complementarias propuestas tratarían de amplificar, en algunos casos, el interés que algunos de los alumnos manifiestan por determinados aspectos de la asignatura, y en otros casos se pretendería que el grupo completo tenga acceso a la realización de actividades fuera del aula. En cualquier caso, las actividades que puedan realizarse estarán sujetas y condicionadas por la marcha y el desarrollo del curso, así como por el grado de cumplimiento de los objetivos y contenidos propuestos en la presente programación. Entre las actividades propuestas se podrían considerar las siguientes:

- Taller dirigido a alumnos con interés por el análisis y la armonía por parte del responsable de dicha clase en la Escuela de Música.
- Posible visita a El Escorial (por ejemplo) para presenciar uno de los ensayos de la Escolanía.

-
- The background of the page is a detailed illustration of a theater stage. On the stage, there are several musical instruments including a double bass, a keyboard, a drum set, and a guitar. A band of anthropomorphic instruments is performing. The stage is flanked by ornate balconies with spectators. The overall style is colorful and cartoonish.
- Visita a exposiciones.
  - Difusión, a través del canal de comunicaciones de la Plataforma Educativa Online de la Escuela de Música (Classroom, Meet, etc.), de la oferta actividades culturales, charlas, coloquios y/o conciertos de especial interés tanto si es municipal como ajena al municipio.
  - Asistencia a charlas o coloquios de interés que se realicen en la Casa de la Cultura de Majadahonda u otras dependencias municipales, o en foros similares de localidades cercanas al municipio.
  - Asistencia a algún concierto o representación.
  - Asistencia a algún concierto o audición ofertada por alguna de las agrupaciones de la Escuela de Música o de intercambio con otros centros con los que se haya concertado.
  - Realización de acciones conjuntas o en la modalidad de intercambio con grupos que estén desarrollando actividades relacionadas con la Historia de la Música en Escuelas de nuestro entorno y/o municipios circundantes.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

Se procurará fomentar en el alumnado la participación activa en clase, orientando hacia el disfrute, el respeto, la tolerancia (hacia las distintas manifestaciones y gustos musicales), alimentando la capacidad de escuchar, del diálogo y del debate, desarrollando sus mentes para comprobar que profundizar en el conocimiento musical del pasado nos conduce a la comprensión del desarrollo musical presente.