

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Música
Dr. E. Alonso

Título

La música en el Romanticismo e Impresionismo

Codificación

Musi 4025

Número de horas y créditos

Tres (3) créditos/ tres (3) horas contacto semanal (45 horas)

Prerrequisitos, corequisitos y otros requerimientos

Lectura y Dictado I (Musi 3275); La música en el Barroco y el Clasicismo (Musi 4015)

*Se recomienda que sea concurrente con el curso de armonía cromática.

Descripción del curso

Este curso es requisito para estudiantes de concentración en Música de la Facultad de Humanidades. Historia de la música europea del siglo XIX hasta el Impresionismo. Diseñado para el estudio y análisis de los géneros más importantes de este período.

Objetivos del curso

Al final del curso el estudiante podrá:

- Mencionar diferencias entre la música del clasicismo y el romanticismo, particularmente en su orientación estética
- Explicar la evolución de la sinfonía a la luz de la contribución de Beethoven
- Seguir la lectura de una partitura orquestal
- Desarrollar destrezas de búsqueda de fuentes bibliográficas
- Describir la canción de arte alemana según abordada por Schubert, Schumann, Clara Wieck, Brahms, Wolf, Mahler y Strauss
- Describir la importancia del piano en el Romanticismo [Chopin, Liszt, Brahms, Clara Wieck, Fanny Mendelssohn, entre otros]
- Trazar la historia de la ópera en el Romanticismo y mencionar algunas características e innovaciones en la ópera italiana, francesa y alemana
- Relacionar las músicas del período con su contexto histórico-social
- Apremiar el repertorio a la luz de la estética de la época y comparada a la estética contemporánea

Bosquejo de contenido

Introducción al período

Sociología del Romanticismo

El legado de Beethoven

La sinfonía romántica

De la sinfonía programática al poema sinfónico

El *Lied* Alemán

El piano, instrumento del romanticismo

La música de cámara

El *concerto* romántico

El nacionalismo musical

La ópera y sus expansiones en el siglo XIX
[Rossini, Donizetti, Bellini]

La Ópera italiana y francesa de final de siglo
[Verdi, Puccini, Gounod, Bizet]

Wagner y el drama musical

Debussy, el puente al siglo XX

Estrategias instruccionales

Conferencias, presentación en clase, investigación y análisis musical auditivo y de partituras.

Evaluación del curso

Trabajo sobre ópera de Verdi	40%
Presentación oral	10%
Exámenes [y asignaciones]	20%
Ejercicios auditivos	20%
Asistencia	10%

**Evaluación diferenciada para estudiantes con necesidades especiales.

Sistema de calificación

A, B, C, F

Acomodo Razonable

Los estudiantes que reciben servicios de rehabilitación vocacional deben comunicarse conmigo al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario conforme a la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También, aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben de comunicarse conmigo.

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja

Integridad Académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Nota aclaratoria

De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.

Bibliografía

- Abraham, Gerald. *Slavonic and Romantic Music*. New York: St. Martin Press, 1968.
- Aretz, Frederick B. *From the Renaissance to Romanticism: Trends in Style in Art, Literature, and Music, 1300-1830*. Chicago: University of Chicago Press, 1975.
- Austin, William. *Music in the 20th Century: From Debussy to Stravinsky*. New York: W.W. Norton, 1966.
- Blume, Friedrich. *Classic and Romantic Music: A Comprehensive Survey*. Trans. by M.D. Herter Norton. New York: W.W. Norton, 1970.
- Budden, Julian. *The Operas of Verdi*. 3 vols. New York, 1973; 1978; 1981.
- Burkholder, J. Peter, Donald J. Grout y Claude V. Palisca. *A History of Western Music*. 10ª ed. New York: W.W. Norton & Company, 2019.
- Carse, Adam. *The History of Orchestration*. 2d. ed. New York: Dover Publications, 1964.
- Cooper, Martin. *French Music from the Death of Berlioz to the Death of Fauré*. London: Oxford University Press, 1969.
- Dahlhaus, Carl. *Between Romanticism and Modernism: Four Studies in the Music of the Later Nineteenth Century*. Translated by Mary Whittall. Los Angeles: University of California Press, 1989.
- Einstein, Alfred. *Music in the Romantic Era: A History of Musical Thought in the Nineteenth Century*. reprint, 1947, New York: W.W. Norton, 1975.
- _____. *La Música en la Época Romántica*. 2ª ed. Traducción de Elena Giménez. México: Alianza Música, 1994.
- Gardiner, Read. *Style and Orchestration*. New York: Schirmer Books, 1979.
- Grout, Donald J. and Hermine Weigel Williams. *A Short History of Opera*. 4a. ed. New York: Columbia University Press, 2003.
- Hall, James Hust. *The Art Song*. Norman and London: University of Oklahoma Press, 1953.
- Hanslick, Eduard. *Music Criticism 1846-99*. Tr. and ed. H. Pleasants. New York, 1963.
- Kirby, F.E. *Music in the Romantic Period: An Anthology with Commentary*. Wadsworth Publishing Co., 1986.

- Longyear, Rey M. *Nineteenth-Century Romanticism in Music*. 2d ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1973.
- _____. *La Música del Siglo XIX: El Romanticismo*. Traducción por Carlos Coldaroli. Buenos Aires: Editorial Víctor Lerú, s.f.
- MacClintock, Carol, ed. *Readings in the History of Music in Performance*. Bloomington: Indiana University Press, 1982.
- Meyer, Leonard B. *Style and Music: Theory, History, and Ideology*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989.
- Plantinga, Leon. *Romantic Music: A History of Musical Style in Nineteenth-Century Europe*. New York: W.W. Norton, 1984.
- _____. *Anthology of Romantic Music: A History of Musical Style in Nineteenth-Century Europe*. New York: W.W. Norton, 1985.
- Ratner, Leonard G. *Romantic Music: Sound and Syntax*. New York: Schirmer Books, 1992.
- Rich, Norman. *The Age of Nationalism and Reform: 1850-1890*. 2d ed. New York: W.W. Norton, 1976.
- Roeder, Michael Thomas. *A History of the Concerto*. Portland, Oregon: Amadeus Press, 1994.
- Rosen, Charles. *The Romantic Generation*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995.
- Rowen, Ruth Halle, ed. *Music Through Sources and Documents*. New Jersey: Prentice-Hall, 1979.
- Salzman, Eric. *Twentieth-Century Music: An Introduction*. 3d. ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1967.
- Smith, Patrick J. *The Tenth Muse: A Historical Study of the Opera Libretto*. New York: Schirmer Books, 1975.
- Stedman, Preston. *The Symphony*. New Jersey: Prentice-Hall, 1979.
- Stevens, Denis. *A History of Song*. Rev ed. New York: W.W. Norton, 1970.
- Strunk, Oliver. *Source Reading in Music History*. New York: W.W. Norton, 1950.
- Vallas, Léon. *The Theories of Claude Debussy, Musicien Français*. Tr. M. O'brien. London, 1967, reprint of 1929.
- Veinus, Abraham. *The Concerto*. rev. ed. New York: Dover Publications, 1964.

Weaver, William. *The Golden Century of Italian Opera: From Rossini to Puccini*. New York: Thames and Hudson, 1988.

Weiss, Piero and Richard Taruskin, eds. *Music in the Western World: A History in Documents*. New York: Schirmer Books, 1984.

Whittall, Arnold. *Romantic Music: A Concise History from Schubert to Sibelius*. London: Thames and Hudson, 1987.

Fuentes Electrónicas

Blood, Brian. *Music history online : Music of the 19th century*. Recuperado el 7 de noviembre de 2005. <http://www.dolmetsch.com/musictheory39.htm>

_____. *Tonality at the End of the Nineteenth Century*. Recuperado el 7 de noviembre de 2005. <http://dorakmt.tripod.com/music/tonality.html>

Addendum Sílabo Reglas y directrices generales para el curso

Asistencia - La asistencia al curso es compulsoria. Constituye el 10% de la calificación de la clase. Cada ausencia contará 5 puntos. Si el estudiante se ausenta ocho veces, no aprobará el curso. Ocho ausencias constituye una tercera parte del curso, de manera que con solo dos terceras partes no cumplirá con las horas contactos pautadas para el curso.

Tardanzas – Tres tardanzas constituyen una ausencia. El estudiante que llegue tarde deberá avisar al profesor al final de la clase para que borre la ausencia de la tarjeta. La tarjeta constituye el record oficial del profesor y el perfil del estudiante.

Celulares - Los teléfonos celulares estarán guardados y no podrán ser utilizados durante la clase. Solo en casos de emergencia podrá utilizarlos.

Asignaciones – Las asignaciones son un método para afianzar el conocimiento del material de clase. No cumplen su función si se entregan al final del curso. De modo que las asignaciones son compulsorias y su entrega deberá ser en la fecha acordada. Si por

alguna razón el estudiante se ausenta justificadamente el día de entrega tendrá que hablar con el profesor para gestionar la entrega.

Horas de Oficina – Las horas de oficina son martes y jueves entre 11:30 a.m. y 1:00 p.m. por cita. También los miércoles por cita. Las citas se gestionan en clase o por correo electrónico.

Modo de comunicación - El modo de comunicación con el profesor será por el correo electrónico institucional. Si tiene problemas, resuélvalo. El profesor no utilizará direcciones de correos personales. No atenderá a ningún estudiante por teléfono o por *whatsapp*, excepto si es instruido por el profesor para que lo haga. La comunicación entre estudiante-profesor es muy importante.

Exámenes auditivos – Los exámenes auditivos serán inmediatamente luego de terminar un tema por lo que el estudiante deberá escuchar la música periódicamente y no un día o dos antes del examen.

Reposiciones – Las reposiciones de exámenes solo son posible por accidentes o enfermedad justificada por un médico. La fecha será por mutuo acuerdo. El examen sin embargo, no será el mismo que se administró al grupo.

Vacaciones – Las vacaciones en cruceros o para bodas y actividades familiares no serán excusas válidas. Si un viaje coincide con exámenes o asignaciones, no tendrán reposición. La universidad provee una serie de días feriados [Acción de Gracias, Semana Santa, etc.] y vacaciones de navidad y verano para tales fines. Si es un viaje oficial de la universidad el estudiante debe hacer los arreglos para cumplir con los trabajos antes del viaje o inmediatamente a su regreso.