

CURSOS de APRECIACIÓN

Musical

2021-2022

Curso Básico de Apreciación Musical
Cursos de Encuentros con la Música

Del 5 de octubre de 2021 al 7 de junio de 2022

Profesor: José Ramón Tapia Merino

Estos cursos están dirigidos principalmente al alumnado, profesorado, personal de administración y servicios y personal jubilado, pudiéndose matricular en él además del interesado cualquier familiar directo, aunque éste no sea miembro de la UPM.

Curso Básico de Apreciación Musical:

La formación de compositores, directores e intérpretes es tarea que corresponde a conservatorios y escuelas de canto. No obstante, el público, a pesar de ser el destinatario de las obras, no tiene acceso, en términos generales, a una preparación musical adecuada. Por ello, el Curso Básico de Apreciación Musical está orientado a la formación del oyente. Su principal objetivo es hacer que éste sea capaz de comprender y apreciar plenamente las obras maestras de la música pianística, de cámara, coral, sinfónica, la ópera, el ballet, los Lieder, etc.

Curso de Encuentros con la Música:

Este curso está orientado a la formación del oyente como tal. Su fin es hacer que sea capaz de reaccionar inteligentemente ante las obras musicales ya que pone a su alcance los conocimientos indispensables para asimilarlas. Se trata de introducir al oyente en la sustancia de la música a través de la exposición de sus principios básicos tal y como han sido desarrollados por los compositores. Así, al escuchar las obras, el oyente podrá entender con claridad las claves de lo que está pasando.

INFORMACIÓN GENERAL

Durante esta temporada, en principio y al igual que se desarrollaron la temporada anterior, los cursos se impartirán exclusivamente on-line accediendo al contenido en el horario que se elija.

Cada curso consta de treinta sesiones que se subirán semanalmente a partir del 5 de octubre de 2021.

Desde ese momento, se podrán visionar las conferencias y los distintos materiales que correspondan a cada sesión. Además, se podrá acceder a ellas a cualquier hora y en cualquier día hasta quince días después de la finalización del curso.

Para seguirlos no se requiere poseer conocimientos musicales previos.

Cada curso está reconocido con dos créditos ECTS en el Catálogo General de Actividades Culturales Universitarias acreditables en Titulaciones de Grado por la UPM (Grupo C3: Cursos y talleres culturales, científicos y tecnológicos).

MATRÍCULA

Plazo:

Para el Personal UPM: Desde el lunes 20 de septiembre a las 9:00 horas hasta el jueves 30 de septiembre a las 14:00 horas.

Para el resto de personal: Desde el jueves 23 de septiembre a las 9:00 horas hasta el jueves 30 de septiembre a las 14:00 horas.

Procedimiento:

La inscripción será on-line a través de un enlace que activaremos en www.upm.es/culturales

y <http://eventos.upm.es/go/cursosdeapreciacionmusical2021-2022>

Una vez formalizada la inscripción, se recibirán unas claves de usuario y contraseña para poder acceder al contenido del curso a partir del 5 de octubre de 2021.

Precios:

Curso Básico de Apreciación Musical: 120 €

Curso de Encuentros con la Música: 120 €

Para alumnos de la UPM el importe de la matrícula será de 60 €.

PROGRAMA

CURSO BÁSICO DE APRECIACIÓN MUSICAL:

1. Elementos básicos de la música

Introducción: el sonido. Ritmo, melodía, armonía y timbre.

2. Los Instrumentos de la orquesta: instrumentos de cuerda

La familia de la cuerda: Violín, viola, violonchelo y contrabajo.

3. Instrumentos de viento-madera

El viento-madera: Flauta y flautín. Oboe y corno Inglés. Fagot y contrafagot. Clarinete, clarinete bajo y clarinete requinto. Saxofón.

4. Instrumentos de viento-metal

El viento-metal: Trompa, trompeta, trombón y tuba.

5. Instrumentos de percusión e instrumentos mixtos

Instrumentos de percusión melódicos y no melódicos. Instrumentos mixtos.

6. Los conjuntos de cámara

Origen y evolución de la música de cámara. La música de cámara en los siglos XIX y XX. Conjuntos de cámara: dúos, tríos y cuartetos. Quintetos, sextetos y otras agrupaciones camerísticas.

7. La orquesta al completo

Audición comentada de Guía orquestal para la juventud (Benjamin Britten), Capricho Español (Nikolái Rimski-Kórsakoff) y Bolero (Maurice Ravel).

8. La orquesta barroca y clásica

La orquesta y la música instrumental en la Antigüedad. Nacimiento y desarrollo de la orquesta moderna. Consolidación de la orquesta en el Clasicismo. La orquesta de Beethoven. Audición de ejemplos.

9. La orquesta romántica y moderna

La orquesta en el Romanticismo y Post-romanticismo. La orquesta en el siglo XX. Audición de ejemplos.

10. El director de orquesta

La dirección de orquesta. Evolución de la dirección orquestal. Aspectos técnicos de la dirección orquestal. Análisis comparativo de los primeros compases de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven.

11. Las formas musicales

Género, forma y estructura musical. La sintaxis musical: frases y períodos. Formas basadas en la no repetición. Formas basadas en la repetición. Formas basadas en la imitación. Audición de ejemplos.

12. Formas instrumentales (I)

La danza del Minué y la forma ternaria. El Rondó y la forma por secciones. La forma Tema y variaciones. Audición comentada de la Sonata para piano nº 11 en La mayor, KV 331 de Wolfgang A. Mozart

13. Formas instrumentales (II)

La Sonata como un todo. La Sonata como forma: el Allegro de sonata. Audición del primer tiempo de la Sonata para piano nº 16 en Do mayor, KV 545 de Wolfgang A. Mozart. Audición de la Sonata para piano nº 20 en Sol mayor, Op. 49 nº 2, de Ludwig van Beethoven. Audición del primer movimiento de la Serenata para cuerdas nº 13 en Sol mayor, KV 525 de Wolfgang A. Mozart. Audición del primer movimiento de la Sinfonía nº 104 en Re mayor, Hob. I/104 "Londres", de Joseph Haydn.

14. La sinfonía (I)

Los orígenes de la Sinfonía. Joseph Haydn, padre la Sinfonía. Audición de la Sinfonía nº 82 en Do mayor, Hob. I:82, "El oso", de Haydn. Las Sinfonías de Mozart. Audición de la Sinfonía núm. 36 en Do mayor, KV 425 "Linz", de Mozart.

15. La sinfonía (II)

Beethoven, la cima del género sinfónico. Audición de la Sinfonía núm. 7 en La mayor, op. 92 de Beethoven. Schubert, un compositor de canciones metido a sinfonista. Audición de la Sinfonía nº 8 en Si menor, D 759 "Inacabada", de Schubert.

16. La sinfonía (III)

Anton Bruckner, tradición y modernidad. Audición de la Sinfonía núm. 4 en Mi bemol mayor, WAB 104, "Romántica", de Bruckner. Gustav Mahler y la desintegración de la Sinfonía. Adición del Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler.

17. El concierto (I)

El Concierto Barroco. Audición del Concierto para violín en Sol menor op. 8/2, RV 315, "El Verano", de Antonio Vivaldi. El Concierto en el Clasicismo. Audición del Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor Hob. VIIe:1, de Joseph Haydn. Audición del Audición del Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, KV 622 de Wolfgang A. Mozart.

18. El concierto (II)

La música romántica y el género concertístico. Audición comentada del Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. 61 de Ludwig van Beethoven. Audición del Concierto para piano y orquesta nº 1 en Si bemol menor, op. 23 de Piotr I. Chaikovski.

19. La voz humana. Voces femeninas

Aspectos fisiológicos de la voz. Voces líricas. Clasificación de las voces. Voces femeninas; soprano, mezzosoprano y contralto. Audición de ejemplos.

20. Voces masculinas

El tenor, el barítono y el bajo. El contratenor. Audición de ejemplos.

21. Conjuntos vocales

Las agrupaciones vocales. Duetos, tercetos, cuartetos, quintetos y sextetos. Audición de ejemplos.

22. El Coro

Aspectos generales de la música coral. Composición del coro. Clasificación de agrupaciones corales. La música coral y su evolución. Audición de ejemplos.

23. Formas vocales (I)

Clasificación de las formas vocales. Formas vocales básicas. El recitativo y sus tipos. El aria y su desarrollo. Audición de ejemplos.

24. Formas vocales (II)

El aria en el siglo XIX. El Lied. Audición de ejemplos. Glosario de formas vocales.

25. La ópera en los siglos XVII y XVIII

¿Qué es la ópera? El nacimiento de la ópera: la Camerata Fiorentina. La expansión operística: la ópera barroca. El Clasicismo y la Reforma de Gluck. Mozart, el mediodía de la ópera. Audición de ejemplos.

26. La ópera en los comienzos del siglo XIX

La ópera alemana a comienzos de siglo: Beethoven y Weber. El bel canto romántico italiano: Rossini, Bellini y Donizetti. Audición de ejemplos.

27. Giuseppe Verdi y la ópera romántica italiana

La trayectoria vital y artística de Verdi. La transformación de la ópera italiana en el siglo XIX: del belcantismo al verismo. Audición de fragmentos de obras de Verdi.

28. Richard Wagner y la obra de arte total

Apuntes biográficos sobre Wagner. La ópera y la revolución wagneriana. Audición de fragmentos de obras de Wagner.

29. La ópera decimonónica en el resto de Europa

La ópera decimonónica en Francia. La ópera en la periferia europea. Los Nacionalismos. Audición de ejemplos representativos.

30. El camino hacia los nuevos tiempos

La ópera en el cambio del siglo. La ópera a comienzos del siglo XX. La ópera en la primera mitad del siglo XX. Audición de algunos ejemplos.

CURSO DE ENCUENTROS CON LA MÚSICA:

1. La Guerra y la Paz: **Música para los Reales Fuegos de Artificio** de Haendel.
2. El **Stabat Mater**, la última obra de Pergolesi.
3. Luigi Boccherini o la cima del clasicismo mediterráneo.
4. La **Sonata Hammerklavier**, la más monumental de Beethoven.
5. Tabea Zimmermann, reina de la viola.
6. El **Primer Concierto para Piano** de Chopin, la despedida de su patria.
7. **Concierto para Piano núm. 1**, primera gran obra orquestal de Brahms.
8. Una obra maestra: la **Cuarta** de Brahms.
9. **Séptima Sinfonía en Mi mayor**, la plenitud de Bruckner.
10. Musorgski, Borodin y el Grupo de los Cinco.
11. **Manfredo**, una sinfonía de Chaikovski en cuatro cuadros sobre el poema dramático de Lord Byron.
12. Claude Debussy y su revolución musical.
13. La **Segunda Sinfonía** de Sibelius, un símbolo de Finlandia.
14. La **Quinta** de Prokófiev, la "sinfonía de la grandeza del espíritu humano".
15. George Gershwin, un neoyorquino en Hollywood.
16. Edgard Varèse, la música como mineral.

17. Desbordamiento de Charles Ives.
18. Aaron Copland, renovador de la música contemporánea norteamericana.
19. Leonard Bernstein, el gran maestro, compositor y director de orquesta del siglo XX.
20. Danza y ballet en Verdi.
21. El ballet ruso, el arte imperial que sobrevivió a la revolución bolchevique.
22. **Las bodas de Fígaro**, la ópera bufa en el cambio de régimen.
23. Lo mágico y lo sobrenatural: **El cazador furtivo**, de Weber.
24. Tragedia y miseria humanas: **Rigoletto**, de Verdi.
25. Wagner y la tradición: Los maestros cantores de Núremberg.
26. **Mefistófeles**, de Boito, una ópera para el coro.
27. Exotismo y pasión: Los pescadores de perlas, de Bizet.
28. Una obra maestra: **La bohème**, de Puccini.
29. **El caballero de la rosa**, la dulce anacronía del vals.
30. Un paradigma del teatro musical: **La viuda alegre**, de Franz Lehár.

FUNDACIÓN GENERAL UPM
Área de Actividades Culturales
C/ Pastor, 3 – 28003
www.upm.es/culturales
Teléfono: 915988098
e-mail: actividades.culturales@upm.es

POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

FUNDACIÓN GENERAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES