



MÚSICA, COMUNICACIÓN Y CRÍTICA MUSICAL

Asignatura optativa – Carga Lectiva: 6 Créditos (4 T + 2 P)

Prof. Dr. Joaquín López González – jologon@ugr.es

A. Descriptor (BOE 06/03/2001):

Estudio de la transformación de la función social de la música en relación con los medios de comunicación. La crítica musical: historia y finalidad en la sociedad.

B. Objetivos:

- Estudiar por medio de textos el desarrollo histórico de la crítica musical, especialmente de las últimas tendencias derivadas de la llamada “musicología crítica”.
- Valorar la trascendencia social de la música a través de los medios de comunicación.
- El aspecto práctico de la asignatura estará dirigido a desarrollar la capacidad crítica del alumno.

C. Criterios y sistema de evaluación:

- **Examen Final (40%)** de los contenidos teóricos de la asignatura.
- **Portafolio (40%)**. El componente práctico de esta asignatura quedará reflejado en la carpeta de aprendizaje o “Portafolio”, que deberá elaborar cada alumno y en donde se recogerán los comentarios personales sobre las lecturas estudiadas en clase, así como de las actividades que se desarrollen fuera del aula (críticas de conciertos, visitas, exposiciones). Este Portafolio es independiente del cuaderno de apuntes de clase y será revisado por el profesor en tutoría, al menos en una ocasión a lo largo de curso. Es necesario presentar el Portafolio satisfactoriamente para aprobar la asignatura.
- **Asistencia y participación en clase (20%)**. La asistencia a clase y la participación en las discusiones y seminarios constituirán un componente importante de la calificación final.

D. Programa General

BLOQUE I: LA CRÍTICA MUSICAL: TEORÍA, PRÁCTICA E HISTORIA

- 1.- Cuestiones teóricas generales
 - Definición. Subjetividad y Objetividad. El lenguaje crítico. Objetos de la crítica. El fenómeno histórico. Límites y futuro.
- 2.- Panorama histórico de la crítica musical desde el siglo XVIII a nuestros días
 - Siglo XVIII: J. Addison, B. Marcello, J. J. Quantz, L. Mozart, F. W. von Grimm, J. J. Rousseau, F. Algarotti, C. W. von Gluck, Charles Burney y A. E. M. Grétry.
 - Siglo XIX: J. F. Reichardt, Jean Paul, W. H. Wackenroder, E. T. A. Hoffmann, C. M. von Weber, H. Berlioz, R. Schumann, Richard Wagner, E. Hanslick.
 - Siglo XX: C. Debussy, A. Schoenberg, E. Varèse, V. Thompson, T. W. Adorno, P. Boulez.
- 3.- La crítica artística y musical en España en el siglo XX
 - Ortega, Salazar, J. Nin, O. Esplá, C. del Campo, J. Gómez, T. Marco, Montsalvatge, E. Franco.

BLOQUE II: LA "MUSICOLOGÍA CRÍTICA" CONTEMPORÁNEA

- 4.- Musicología Crítica vs Musicología Positivista
- 5.- Aproximaciones interdisciplinarias al fenómeno musical. Nuevas tendencias en la Musicología.
- 6.- Controversias sobre la interpretación de la música antigua

BLOQUE III: MÚSICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- 7.- Presencia de la música en los medios de comunicación (prensa, radio y televisión)
- 8.- La música en el cine: usos y funciones. Perspectiva histórica.

E. Bibliografía selecta

- ABBATE, Carolyn. *Unsung voices: opera and musical narrative in the nineteenth century*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991.
- ADORNO, Theodor W. *Teoría estética*. Madrid: Taurus, 1971.
- _____. *Disonancias*. Madrid: Rialp, 1966.
- _____. *Prisms*. Cambridge, MA: MIT Press, 1984.
- BENT, Ian. *Music theory in the age of Romanticism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- BLUM, Stephen y Philip V. BOHLMAN (eds.). *Ethnomusicology and Modern Music History*. Urbana y Chicago: University of Illinois Press, 1991.
- BORETZ, B. y E. T. CONE (eds.). *Perspectives on American Composers*. New York: W. W. Norton, 1971.
- _____. *Perspectives on Schoenberg and Stravinsky*, revised edition. New York: W. W. Norton, 1972.
- BOULEZ, Pierre. *Puntos de referencia*. Barcelona: Gedisa, 1984.
- BOWERS, Jane y Judith TICK (eds.). *Women making music: the western art tradition, 1150-1950*. Urbana: University of Illinois Press, 1986.
- BROWN, Howard Mayer y Stanley SADIE (eds.). *Performance Practice*, 2 vols. New York y London: W.W. Norton, 1989.
- CASARES, Emilio, (coord.). *Catorce compositores españoles de hoy*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1982.
- CHOPIN, Frédéric. *Chopin's Letters*, collected by H. OPIENSKI. New York: Dover, 1988.
- CITRON, Marcia J. *Gender and the Musical Canon*. Cambridge y New York: Cambridge University Press, 1993.
- COLLET, Henri. *Le Mysticisme Musical Espagnol au XVIe Siecle*. Paris: Alcan, 1913; reeditado en la colección "Les Introuvables" de Editions d'Aujourd'hui, Paris, 1978.
- COOPER, Barry. *Beethoven and the Creative Process*. Oxford: Clarendon Press, 1990.
- COPLAND, Aaron. *Cómo escuchar música*, 3ª ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1997.
- _____. *Music and Imagination*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.
- DAHLHAUS, Carl. *Ludwig van Beethoven: Approaches to his Music*. Oxford: Clarendon Press, 1995.
- _____. *Nineteenth-Century Music*. Berkeley: University of California Press, 1989.
- DAVERIO, John. *Robert Schumann: Herald of a "New Poetic Age"*. New York: Oxford University Press, 1997.
- _____. *Nineteenth-Century Music and the German Romantic Ideology*. New York: Schinner, 1993.
- DEAN, Winton. *Essays on Opera*. Oxford: Clarendon Press, 1990.
- DEBUSSY, Claude. *El Señor Corchea y otros escritos*, versión española de Ángel Medina Álvarez. Madrid: Alianza, 1987.
- EIGELDINGER, Jean-Jacques. *Chopin Pianist and Teacher, as seen by his pupils*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- FRISCH, Walter. *Brahms and the Principle of Developing Variation*. Berkeley: University of California Press, 1984.
- GARCÍA DEL BUSTO, José Luis. *Escritos sobre Luis de Pablo*. Madrid: Taurus, 1987.
- GIBBS, Christopher H. *The Cambridge Companion to Schubert*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- HANSLICK, Eduard. *De lo bello en la Música*. Buenos Aires: Ricordi, 1947.
- HEARTZ, Daniel. *Mozart's Operas*. Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 1990.
- IGLESIAS, Antonio. *Escritos de Oscar Esplá*. Madrid: Alpuerto, 1986.
- _____. *Escritos de Conrado del Campo*. Madrid: Alpuerto, 1984.
- _____. *Escritos de Julio Gómez*. Madrid: Alpuerto, 1986.
- KERMAN, Joseph. *Contemplating Music: Challenges to Musicology*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1985.
- KOSTELANETZ, Richard. *Entrevista a John Cage*. Barcelona: Anagrama, 1970.
- _____. *Opera as Drama*. Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 1988.
- KRAMER, Lawrence. *Classical Music and Postmodern Knowledge*. Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 1995.
- _____. *Music as Cultural Practice, 1800-1900*. Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 1990.
- MARSHALL, Robert L. *The Music of Johann Sebastian Bach: The Sources, The Style, The Significance*. New York: Schinner Books, 1989.
- MARTÍN GALÁN, Jesús y Carlos VILLAR-TABOADA. *Los últimos diez años de la investigación musical*. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2004.
- McCLARY, Susan. *Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality*. Minnesota: University of Minnesota Press, 1991.
- MEYER, Leonard B. *Emotion and Meaning in Music*. Chicago y Londres: University of Chicago Press, 1956.
- _____. *Music, the Arts, and Ideas: Patterns and predictions in Twentieth-Century Culture*. Chicago y Londres: University of Chicago Press, 1994.
- _____. *Style and Music*. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
- MICHOTTE, Edmond. *Richard Wagner's Visit to Rossini*. Chicago: University of Chicago Press, 1968.
- NATTIEZ, Jean-Jacques. *Music and Discourse: Towards a Semiology of Music*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990.
- _____. (ed.). *Orientations: Collected writings by Pierre Boulez*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.

- NETTL, Bruno. *The Study of Ethnomusicology: Twenty-nine Issues and Concepts*. Urbana: University of Illinois Press, 1983.
- NETTL, Bruno y Philip V. BOHLMAN (eds.). *Comparative Musicology and Anthropology of Music: Essays on the History of Ethnomusicology*. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
- NEWMAN, Ernest. *Memoirs of Hector Berlioz from 1803 to 1865 comprising his travels in Germany, Italy, Russia, and England*. New York: Dover, 1966.
- NIN, Joaquín. *Pro Arte e Ideas y Comentarios*. Barcelona: Dirosa, 1974.
- ORTEGA Y GASSET, José. *La Deshumanización del arte y otros ensayos de estética*. Madrid: Alianza, 1983.
- PADDISON, Max. *Adorno's Aesthetics of Music*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- PORTER, Andrew. *Music of Three Seasons, 1974-1977*. New York: Farrar Straus Giroux, 1978.
- POUSSEUR, Henri. *Música, semántica, sociedad*. Madrid: Alianza, 1984.
- ROS FÁBREGAS, Emilio. "Mortie Muses (Darmstadt, 1984)" (Entrevista con el compositor Morton Feldman durante el *Ferienkurse für Neue Musik* de 1984). *Newsletter of the Institute for Studies in American Music*, XVII/1 (1987), 11-12.
- _____. "Historiografía de la música en las catedrales españolas: nacionalismo y positivismo en la investigación musicológica", *CODEXXI, Revista de la Comunicación Musical*, 1 (1998), pp. 68-135.
- _____. "Retos de la musicología en la España del siglo XXI: de la reflexión a la aplicación práctica en el aula". *Revista de Musicología*, 29-1 (2006), pp. 11-44.
- ROSEN, Charles. *The Romantic Generation*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995.
- SAID, Edward W. *Musical Elaborations*. New York: Columbia University Press, 1991.
- SALAZAR, Adolfo. *La Música en la sociedad europea*. Madrid: Alianza, 1983.
- SANTAYANA, George. *The Sense of Beauty*. New York: Scribner's, 1896.
- SCHMIDGALL, Gary. *Literature as Opera*. New York: Oxford University Press, 1977.
- SOLOMON, Maynard. *Beethoven Essays*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1988.
- _____. *Mozart: A Life*. New York: Harper Collins, 1995.
- SOPEÑA, Federico. *Poetas y novelistas ante la música*. Madrid: Espasa Calpe, 1989.
- STEIN, Leonard (ed.). *Style and Idea, selected writings of Arnold Schoenberg*. Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, 1984.
- STRAUS, Joseph N. *Remaking the Past: Musical Modernism and the Influence of the Tonal Tradition*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1990.
- STRUNK, Oliver. *Source Readings in Music History*. New York: W. W. Norton, 1950; edición revisada a cargo de Leo Treitler (New York: W. W. Norton, 1998).
- SUBOTNIK, Rase Rosengard. *Developing Variations: Style and Ideology in Western Music*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.
- _____. *Deconstructive Variations: Music and Reason in Western Society*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
- THOMPSON, Virgil. *Virgil Thompson*. New York: Dutton, 1985.
- TREITLER, Leo. *Music and the Historical Imagination*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1989.
- WOLFF, Christoff. *Bach: Essays on His Life and Music*. Cambridge, Massachusetts: 1991.

F. Recursos en la Red

- CATALOGO DE COMPOSITORES IBEROAMERICANOS: <http://www.catalogodecompositores.com>
- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA: <http://www.cdmandalucia.com>
- FILMOTECA ESPAÑOLA (MADRID): <http://www.cultura.mecd.es/cine/film/filmoteca.jsp>
- FILM SCORE MONTHLY: <http://www.filmscoremonthly.com>
- INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA: <http://webinaem.mcu.es>
- MELÓMANO DIGITAL: <http://www.orfeoed.com/melomano.asp>
- OPERA ACTUAL: <http://www.operaactual.com>
- SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES: <http://www.sgae.es>
- THE OPERA CRITIC: <http://theoperacritic.com>
- TRANS: Revista Transcultural de Música: <http://www.sibetrans.com/trans>