

Guía docente de la asignatura

Música y Teatro Italianos

Fecha última actualización: 18/06/2021

Fecha de aprobación: 18/06/2021

Grado	Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas	Rama	Artes y Humanidades				
Módulo	Cultura y Espectáculo en Italia	Materia	Cultura y Espectáculo en Italia				
Curso	3º	Semestre	2º	Créditos	6	Tipo	Optativa

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

No se requieren

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Introducción a la historia de varias disciplinas artísticas fundamentales: se hará especial hincapié en las corrientes estéticas de mayor proyección internacional, así como en su relación o repercusión en la sociedad con el fin de una mejor definición de la cultura italiana.
- Estudio y comentario de las obras más representativas: redacción y exposición de textos críticos como vehículo de potenciación del razonamiento crítico y de sensibilización hacia las diferencias socioculturales.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA**COMPETENCIAS GENERALES**

- CG01 - Ser capaz de comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos
- CG04 - Ser capaz de localizar, manejar y sistematizar información bibliográfica
- CG05 - Poseer habilidades de mediación lingüística y cultural
- CG06 - Ser capaz de identificar, analizar e interpretar datos socioculturales transmitidos por la lengua extranjera
- CG07 - Conocer y aplicar el metalenguaje especializado
- CG09 - Ser capaz de gestionar la información
- CG10 - Conocer los rasgos y aspectos fundamentales del medio sociocultural transmitidos por la lengua mayor o minor para comprender mejor la lengua y la cultura propias
- CG12 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica
- CG13 - Saber exponer y defender con claridad los objetivos y los resultados de un trabajo
- CG15 - Conocer y saber emplear las nuevas tecnologías aplicadas al conocimiento de las

lenguas y las culturas

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE21 - Conocer la historia, la cultura y la civilización de la lengua maior

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- CT35 - Localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos y de Internet
- CT36 - Identificar los aspectos derivados de la relación entre lenguaje y género
- CT37 - Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
- CT38 - Ser capaz de reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y ser conscientes del mismo
- CT39 - Saber reconocer la diversidad y la interculturalidad como fuente de enriquecimiento personal y social
- CT40 - Poder tomar decisiones de manera autónoma
- CT41 - Ser capaz de trabajar en equipo y asumir las responsabilidades del mismo
- CT42 - Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión
- CT43 - Tener capacidad creativa
- CT44 - Ser capaz de analizar y sintetizar de documentación compleja

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Introducir al alumnado en el concepto de dramaturgia musical y su plasmación en las distintas tradiciones operísticas italianas.
- Estudiar los principales géneros del teatro musical y su evolución estilística a través de la historia.
- Analizar el contexto sociocultural en el que se desarrollaron las distintas manifestaciones del espectáculo músico-teatral en Italia.
- Reconocer auditivamente los parámetros que conforman el discurso musical en las distintas tradiciones operísticas italianas.
- Desarrollar la audición musical activa.
- Familiarizarse con aspectos básicos del espectáculo escénico-musical, como los tipos de voces líricas, los instrumentos de la orquesta, la escenografía y el libreto.
- Disfrutar con el visionado de obras representativas del repertorio escénico-musical en italiano.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Introducción a la Dramaturgia musical. Nociones básicas sobre la voz y tipos de voces líricas.
2. Antecedentes. Música y poesía en Italia. El madrigal. Los precursores de la ópera en el siglo XVI: el intermedio, la pastoral y los ciclos de madrigales. La Camerata Florentina.
3. El nacimiento de la ópera: la Favola in musica. Del espectáculo cortesano a la institución empresarial. Claudio Monteverdi.
4. Ópera seria y ópera bufa en la Italia del siglo XVIII. Alessandro

- Scarlatti. Los castrati. Giovanni Battista Pergolesi y la querrela de los bufones.
5. Ópera italiana en Europa en el siglo XVIII. George Friedrich Haendel. Christoph Willibald Gluck y la reforma operística. Wolfgang Amadeus Mozart.
 6. La ópera en el siglo XIX: teatros, público y crítica. Italia: el Belcanto (Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti), Giuseppe Verdi.
 7. La transición al siglo XX. Verismo. Giacomo Puccini.
 8. Propuestas escénicas del siglo XX y XXI. Futurismo y vanguardias. Planteamientos actuales.

PRÁCTICO

1. Visionado y análisis de obras representativas del temario teórico.
2. Comentario crítico de audiciones y vídeos (fragmentos de óperas, películas y documentales).
3. Análisis de críticas periodísticas de espectáculos escénico-musicales.
4. Exposición y discusión de trabajos individuales y/o grupales.

Prácticas de campo:

Asistencia a eventos relacionados con la asignatura (si la situación sanitaria lo permite y en función de la programación cultural): conferencias, ensayos, conciertos, representaciones de ópera o ballet, exposiciones, etc.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

GREENWALD, Helen M. (ed.). The Oxford handbook of opera. New York: Oxford University Press, 2014.

GROUT, Donald Jay. A short history of opera. New York: Columbia University Press, 1988.

HALL, Patricia. The Oxford handbook of music censorship. New York: Oxford University Press, 2017.

MENÉNDEZ TORRELLAS, Gabriel. Historia de la ópera. Madrid: Akal, 2013.

PUERTAS, David; RADIGALES, Jaume. 100 cosas que tienes que saber de la ópera. Mitos y leyendas del espectáculo más grande de todos los tiempos. Barcelona: Lectio, 2016.

RADIGALES, Jaume. El espectáculo operístico. Barcelona: Huygens Editorial, 2017.

SADIE, Stanley (ed.). History of Opera. The Norton/Grove Handbooks in Music. New York, London: Norton, 1990.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ABBATE, Carolyn and PARKER, Roger (eds.). Analyzing Opera: Verdi and Wagner. Berkeley: University of California Press, 1989.

BARAGWANATH, Nicholas. *The Italian traditions & Puccini. Compositional theory and practice in Nineteenth-Century Opera*. Bloomington: Indiana University Press, 2011.

BENNETT, Roy. *Investigando los estilos musicales*. Madrid: Akal, 1998.

BENNETT, Roy, *Los instrumentos de la orquesta*. Madrid: Akal, 1999.

BIANCONI, Lorenzo y PESTELLI, Giorgio (eds.). *Storia dell'opera italiana*. Torino: Ed. di Torino, 1987-88.

BIANCONI, Lorenzo y WALKER, Thomas. «Production, consumption and political function of seventeenth century Italian opera», *Early Music History*, 4 (1984), pp. 209-296.

BIANCONI, Lorenzo. *Il teatro d'opera in Italia: geografía, caratteri, storia*. Bologna: Il Mulino, 2015.

COOK, Nicholas, *De Madonna al canto gregoriano: una muy breve introducción a la música*. Madrid: Alianza, 2001.

COPLAND, Aarón, *Cómo escuchar la música*. México: Fondo de Cultura Económica, 1981.

DEAN, Winton. *Essays of Opera*. Oxford: Clarendon Press, 1993.

DI PROFIO, Alessandro. *La révolution des bouffons: l'opéra italien au Théâtre de Monsieur, 1789-1792*. Paris: CNRS, 2003.

DONINGTON, Robert. *Opera and its symbols. The unity of words, music and staging*. New Haven: Yale University Press, 1990.

FERRER, Anacleto (ed.). *Estética, política y música en los tiempos de la "Encyclopédie": la querrela de los bufones*. València: Publicacions de la Univeritat de València, 2013.

FORNEY, Kristine; MACHLIS, Joseph. *Disfrutar de la música*. Madrid: Akal, 2011.

HOOGEN, Eckhardt van den. *El ABC de la Ópera. Todo lo que hay que saber*. Madrid: Taurus, 2005.

HUNTER, Mary. *The culture of opera buffa in Mozart's Vienna a poetics of entertainment*. Princeton: Princeton University Press, 1999.

KERMAN, Joseph. *Opera as drama*. London: Faber, 1989.

KOBBE, Gustav. *The new Kobbe's opera book*. New York: Putnam, 1997.

LANG, Paul Henry. *La experiencia de la ópera. Una introducción sencilla a la historia y literatura operística*. Madrid: Alianza Editorial, 1983.

MAERSCH, Klaus y otros. *Atlas de los instrumentos musicales*. Madrid: Alianza Editorial, 1994 (ed. original en alemán: 1987).

MICHEL, Ulrich. *Atlas de Música, vol. 1*. Madrid: Alianza Editorial, 1982; vol. 2, Madrid: Alianza Editorial, 1992.

PARKER, Roger. *The Oxford illustrated history of opera*. Oxford: Oxford University Press, 1994.

ROBINSON, Michael F. L'opera napoletana: storia e geografia di un'idea musicale settecentesca. Venezia: Marsilio, 1984.

SADIE, Stanley (coord.). Atlas ilustrado de la ópera. Madrid: Susaeta, 2011.

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Víctor. Verdi y España. Madrid: Akal, 2014.

SANDERS, Donald C. Experiencing Verdi: a listener's companion. Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 2014.

SCHMIDGALL, Gary. Shakespeare and Opera. New York: Oxford University Press, 1990.

SMALL, Christopher. Música, sociedad y educación. Madrid: Alianza, 2003.

STEFANI, Gino. Comprender la música. Barcelona: Paidós Ibérica, 1987.

STROHM, Reinhard. Damma per Musica. Italian opera seria of the eighteenth century. New York and London: Yale University Press, 1997.

STROHM, Reinhard. The Eighteenth Century diaspora of Italian music and musicians. Turnhout, Bélgica: Brepols, 2001.

TOMLINSON, Gary. «Italian romanticism and Italian opera. An essay in their affinities», 19th century Music, vol. 10, n. 1 (Summer, 1986), pp 43-60.

ENLACES RECOMENDADOS

- <http://www.operaactual.com/> (Ópera Actual, revista de ópera)
- <https://www.operaworld.es/> (Opera World, revista de ópera internacional)
- <http://www.sulponticello.com/> (Sul Ponticello, revista de música y arte sonoro)
- <http://theoperacritic.com/> (portal sobre el mundo de la ópera)
- <http://www.melomanodigital.com/> (Melómano Digital, revista de música clásica)
- <http://www.codalario.com/> (Codalario, revista de música)
- <http://www.scherzo.es/> (Scherzo, revista de música clásica y ópera)
- <https://www.ritmo.es/> (Ritmo, revista de música clásica)
- <http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm> (hemeroteca digital, Biblioteca Nacional de España)
- <https://www.teatroallascala.org/en/index.html> (Teatro alla Scala, Milan)
- <https://www.teatroreal.es/es> (Teatro Real, Madrid)
- <https://www.liceubarcelona.cat> (Gran Teatre del Liceu, Barcelona)
- <https://www.arena.it/en> (Festival de Verona, Teatro Filarmonico de Verona)
- <http://www.teatrolafenice.it> (Teatro La Fenice, Venecia)
- <https://www.teatrosancarlo.it/> (Teatro di San Carlo, Nápoles)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MDO1 EXPOSICIONES EN CLASE POR PARTE DEL PROFESOR. Podrán ser de tres tipos: 1) Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos fundamentales y se desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos motivando al alumnado a la reflexión, facilitándole el descubrimiento de las relaciones

- entre diversos conceptos y tratando de promover una actitud crítica. 2) Seminarios: Se ampliará y profundizará en algunos aspectos concretos relacionados con la materia. Se tratará de que sean participativos, motivando al alumnado a la reflexión y al debate.
- MD02 PRÁCTICAS REALIZADAS BAJO SUPERVISIÓN DEL PROFESOR. Pueden ser individuales o en grupo: 1) La revisión de ejercicios o traducciones como aplicación práctica de los conocimientos teóricos 2) Las simulaciones o dramatizaciones para adquirir y desarrollar las destrezas lingüísticas.
 - MD03 TRABAJOS REALIZADOS DE FORMA NO PRESENCIAL: Podrán ser realizados individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los resultados de estos trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas relativas a la materia que adquieren a lo largo del curso, además de las competencias relacionadas con las capacidades comunicativas, analíticas y creativas.
 - MD04 TUTORÍAS ACADÉMICAS: Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial, reorientar a los alumnos en aquellos aspectos que considere necesarios y convenientes, resolver las dudas, aconsejar sobre bibliografía y metodología y realizar, de un modo personalizado, el seguimiento del trabajo personal del alumno.
 - MD05 EXÁMENES. La teoría aplicada se evaluará por medio de pruebas escritas y orales. La evaluación de las competencias prácticas podrá hacerse mediante el trabajo personal autónomo, las actividades dirigidas, la asistencia y la participación en clase

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Los instrumentos y estrategias de evaluación de la asignatura para los estudiantes que siguen la evaluación continua son los siguientes:

- Prueba escrita [20%]
- Actividades y trabajos individuales/grupales a entregar a lo largo del periodo lectivo [70%]
- Asistencia, cumplimiento de plazos en entrega de trabajos y participación activa [10%]

En cualquier caso, para aprobar la asignatura será imprescindible tener superados cada uno de estos instrumentos de evaluación en al menos un 50%.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

En la convocatoria extraordinaria, los estudiantes que no hayan seguido el proceso de evaluación continua serán evaluados con una prueba escrita teórico-práctica sobre el temario de la asignatura.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria, en aplicación de la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la UGR, estos podrán acogerse a una evaluación única final, que consistirá en una prueba escrita teórico-práctica sobre el temario de la asignatura.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En la plataforma PRADO se publicarán documentos de trabajo para la asignatura.

PLAGIO ACADÉMICO

La detección del plagio académico será sancionada con el «suspense» de la asignatura, según lo aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013 y hecho público a través del Boletín Oficial de la Universidad de Granada n.º 71 el 27 de mayo de 2013. Así, según la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada:

«Artículo 15.- Originalidad de los trabajos y pruebas

1. La Universidad de Granada fomentará el respeto a la propiedad intelectual y transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la formación universitaria. Para ello procederá a reconocer la autoría de los trabajos y su protección de acuerdo con la propiedad intelectual según establezca la legislación vigente.
2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura en la que se hubiera detectado, independientemente del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.
3. Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán que ir firmados con una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente» (págs. 15-16).

Para más información sobre la prevención y detección del plagio académico véase: http://www.ugr.es/~plagio_hum/

Para cursar esta asignatura es IMPRESCINDIBLE:

- Tener Acceso Identificado a servicios on-line de la UGR (Oficina Virtual). Si aún no lo tienes, pide tu clave de acceso en la Secretaría de la Facultad.
- Poseer una cuenta de Correo Electrónico Institucional de la UGR.
- Saber acceder y usar PRADO2, Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia, en el que se publicará toda la información complementaria de la asignatura.
- Poseer una fotografía actualizada en la ficha virtual de la UGR. Tú mismo puedes consultar, incorporar o hacer cualquier modificación de tu fotografía a través de Acceso Identificado.

No es imprescindible... pero te puede ser MUY ÚTIL

- Si tienes un ordenador portátil con conexión Wi-Fi (inalámbrica), puedes conectarte al Campus Virtual de la UGR, para navegar por Internet y hacer uso de todos los servicios

restringidos de la RedUGR.

- Si tienes conexión a Internet en casa o en el trabajo, también puedes acceder de manera remota a la Red UGR, y hacer uso de muchos servicios restringidos (consulta de bases de datos de pago, revistas electrónicas, descarga de software). El procedimiento se llama VPN. Advertimos que configurarlo es un poco complicado, pero de gran utilidad (puede ahorrarte muchos viajes a la Facultad).

Puedes encontrar información sobre todos estos recursos en la página del Servicio de Informática: <http://csirc.ugr.es>

AVISO IMPORTANTE

El Departamento de Historia y Ciencias de la Música es un organismo que promueve la igualdad de oportunidades y de género. El Departamento no discrimina en sus programas y actividades por razones de etnia, color, religión, sexo, nacionalidad de origen, edad, discapacidad, identidad de género o preferencia sexual.

