

Guía docente de la asignatura

Música y Escena**Fecha última actualización: 18/06/2021****Fecha de aprobación: 18/06/2021**

Grado	Grado en Historia y Ciencias de la Música	Rama	Artes y Humanidades				
Módulo	Música y Artes Escénicas	Materia	Música y Escena				
Curso	4 ^o	Semestre	2 ^o	Créditos	6	Tipo	Optativa

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

No se requieren

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

Relaciones entre la música y la literatura. Espectáculos musicales: la ópera, teatro musical. La música programática o descriptiva. La música en el cine.

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

- CG04 - anejo de la metodología comparatista para realizar una reflexión o valoración crítica acerca de los distintos productos literarios y culturales de la sociedad contemporánea.
- CG05 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas igualmente relevantes de índole social, científica o ética.
- CG06 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones referidas tanto al hecho literario en general como a obras literarias concretas a un público tanto especializado como no especializado.
- CG07 - Capacidad de interpretar y reunir datos relevantes para emitir juicios críticos sobre productos literarios y culturales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE02 - capacidad para comprender el hecho literario en el contexto general de los fenómenos comunicativos y culturales.
- CE08 - Capacidad para relacionar una obra literaria con su contexto artístico, histórico y

sociocultural.

- CE09 - Capacidad para explicar las semejanzas y/o complementariedad entre los géneros literarios y otros artísticos o audiovisuales.
- CE12 - Capacidad para reconocer y señalar las claves del trasvase entre el lenguaje literario y los lenguajes escénicos y audiovisuales (adaptación fílmica).
- CE19 - Capacidad para comprender y analizar formas culturales afines a la Literatura como el teatro, el cine, la ópera, etc., y entender sus relaciones, semejanzas y diferencias con ella.
- CE20 - Capacidad para distinguir los rasgos que caracterizan diferentes tipos de espectáculos.
- CE26 - Capacidad para elaborar una presentación oral o escrita de manera estructurada y coherente.
- CE27 - Capacidad para analizar críticamente cualquier tipo de texto escrito no literario, visual, cinematográfico, comprendiendo la relación entre su estructura y recursos y sus propósitos.
- CE29 - Desarrollo de la capacidad crítica y valorativa los fenómenos culturales.
- CE30 - Desarrollo de la capacidad de apreciación estética.
- CE34 - Capacidad para apreciar y valorar la diversidad literaria, artística y cultural en función del enfoque genérico y transversal que proporciona la literatura comparada.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- CT02 - Destrezas básicas en materia de informática y nuevas tecnologías aplicadas a la investigación, la educación, la gestión en temas relacionados con la literatura.
- CT06 - Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad.
- CT07 - Capacidad de realizar un razonamiento crítico coherente.
- CT10 - Adaptación a nuevas situaciones.
- CT11 - Sensibilidad hacia temas relativos al patrimonio literario, medioambiental, social y cultural.
- CT13 - Ser capaz de apreciar y reconocer otras culturas y costumbres.
- CT14 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
- CT15 - Motivación por la calidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

1. Adquirir una noción global de la cultura.
2. Comprender el fenómeno literario y musical en el contexto del mercado y la industria cultural.
3. Comprender y analizar fenómenos artísticos y culturales novedosos.
4. Realizar investigaciones académicas en torno al hecho literario y su implicación con el resto de las artes.
5. Producir y analizar textos de crítica cultural.
6. Comprender y analizar manifestaciones culturales directamente relacionadas con la literatura comparada como la traducción o la adaptación a la escena.
7. Adquirir una mentalidad abierta, tolerante y crítica ante manifestaciones culturales diversas.
8. Comprender y valorar la diversidad de culturas e identidades.
9. Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres.
10. Respetar y promocionar los Derechos Humanos y los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
11. Adquirir y respetar los valores propios de una cultura democrática y de la paz.

12. Conocer los conceptos básicos de la dramaturgia musical y su plasmación en las distintas tradiciones operísticas.
13. Conocer los principales géneros del teatro musical y su evolución estilística a lo largo de la historia.
14. Saber analizar de manera comparada los sistemas productivos que permitieron el desarrollo de las distintas manifestaciones del espectáculo músico-teatral.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Introducción a la Dramaturgia musical. Nociones básicas sobre la voz y tipos de voces líricas.
2. La música escénica desde la Antigüedad hasta el siglo XVI. Antigüedad: la tragedia griega. Edad Media: el drama litúrgico, el drama vernáculo y el *jeux*. Renacimiento: el intermedio, la pastoral y los ciclos de madrigales. La Camerata Florentina.
3. El nacimiento de la ópera en Italia: la Favola in musica. Del espectáculo cortesano a la institución empresarial. Claudio Monteverdi.
4. Ópera bufa y ópera seria en el siglo XVIII. Alessandro Scarlatti y Georg Friedrich Haendel. Los castrati. Giovanni Battista Pergolesi.
5. El espectáculo escénico en Francia en el siglo XVIII: el ballet de corte y la tragedia lírica. Jean Baptiste Lully. Marc Antoine Charpentier. La generación posterior a Lully.
6. La música escénica inglesa en el siglo XVIII: la *masque* y la semi-ópera. Henry Purcell.
7. La música escénica española en los siglos XVII y XVIII: ópera, zarzuela, tonadilla escénica y otros géneros.
8. La ópera pre-clásica y clásica en Francia y Alemania. Jean-Philippe Rameau. Christoph Willibald Gluck y la reforma operística. El nacimiento del *signspiel*. Wolfgang Amadeus Mozart.
9. La ópera en el siglo XIX: teatros, público y crítica. Italia: el Belcanto (Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti), Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y el Verismo.
10. La ópera en el siglo XIX: Francia y Alemania. La ópera francesa: Hector Berlioz, Jules Massenet, Charles Gounod y Georges Bizet. El drama musical alemán: Richard Wagner y Richard Strauss.
11. El nacionalismo musical y la música escénica. Rusia: los Cinco, Piotr Illich Tchaikovsky y el ballet. Los países nórdicos: Edvard Grieg y Jan Sibelius. Bohemia: Bedrich Smetana y Antonin Dvorak.
12. La ópera y la zarzuela en España en el siglo XIX y principios del XX. Manuel García, Ramón Carnicer y otros compositores de óperas. La zarzuela romántica, la zarzuela grande, el género bufo y el género chico: Francisco Asenjo Barbieri y otros compositores. Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla.
13. La ópera en el siglo XX. Del Futurismo a las segundas vanguardias.
14. Otras escenas. El ballet. El musical. La música en el cine. La música en la televisión. Nuevas formas de expresión audiovisual. La música en la "era de Internet".

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**

ABAD CARLÉS, Ana. Historia del ballet y de la danza moderna. Madrid: Alianza, 2017.

ALEMANY LÁZARO, María José. Historia de la danza. I, Recorrido por la evolución de la danza desde los orígenes hasta el siglo XIX. Valencia: Piles, 2010.

EVERETT, William A.; LAIRD, Paul R. (eds.). The Cambridge companion to the musical. New York: Cambridge University Press, 2008.

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.

MARKESSINIS, Artemis. Historia de la danza desde sus orígenes. Madrid: Esteban Sanz Martínez, 1995.

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.

WATT, Paul; COLLINS, Sarah; y ALLIS, Michael (eds.). The Oxford Handbook of Music and Intellectual Culture in the Nineteenth Century. New York: Oxford University Press, 2020.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

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

ALEMANY LÁZARO, María José. Historia de la danza. II, La danza moderna hasta la Segunda Guerra Mundial. Valencia: Piles, 2010.

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

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

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

1987-88.

BORDMAN, Gerald Martin. American musical theatre: a chronicle. New York: Oxford University Press, 2001.

BOYD, Malcolm y CARRERAS, Juan José (eds.). Music in Spain during the Eighteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

BRETÓN, Tomás. La ópera nacional. Madrid: Música Mundana, 1985.

CASARES RODICIO, Emilio (ed.). La Zarzuela en España e Hispanoamérica. Centro y periferia, 1800-1950[monográfico], Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 2-3 (1996-1997).

CASARES RODICIO, Emilio (coord.). Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica, 2 vols., Madrid, ICCMU, 2002-2003.

CASARES RODICIO, Emilio y TORRENTE, Álvaro (eds.). La ópera en España e Hispanoamérica. Madrid: ICCMU, 2001, 2 vols.

CLEMENT, Catherine: Opera or the Undoing of Women. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988.

CORSE, Sandra. Opera and the Uses of Language: Mozart, Verdi and Britten. Rutheford, N. J.: Fairleigh Dickinson University Press, 1987.

CORSE, Sandra. Operatic subjects: the evolution of self in modern opera. London: Associated Universities Presses, 2000.

COTARELO Y MORI, Emilio. Historia de la zarzuela o sea el drama lírico en España, desde su origen a fines del siglo XIX. Madrid: ICCMU, 2000.

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.

FABIANO, Andrea. La "Querelle des Bouffons" dans la vie culturelle française du XVIIIe siècle. Paris: CNRS, 2005.

FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge. Cuestiones de ópera contemporánea. Metáforas de supervivencia. Madrid, Doce Notas, 2009.

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

FISHER, Burton D. A history of opera milestones and metamorphoses. Coral Gables: Opera Journeys Pub., 2003.

GASPAROV, Boris. Five Operas and a Symphony. Word and music in Russian culture. New Haven: Yale University Press, 2005.

GORDON, Robert; JUBIN, Olaf (eds.). The Oxford handbook of the British musical. New York: Oxford University Press, 2017.

GROUT, Donald J. y WEBSTER, James. A short history of opera. New York: Columbia University Press, 2003.

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

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 and Drama, new and revised edition. Berkeley, Los Ángeles: University of California Press, 1988.

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.

MILLINGTON, Barry. The New Grove Guide to Wagner and His Operas. New York: Oxford University Press, 2006.

MORRISON, Simon Alexander. Russian opera and the symbolist movement. University of California Press: 2002.

NADEN, Corinne J. The golden age of American musical theatre, 1943-1965. Lanham: Scarecrow Press, 2011.

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

PURVIS, Philip. Masculinity in Opera. Gender, History, and New Musicology. New York: Routledge, 2013.

REGIDOR, Ramón: Tristan e Isolde; Maestros cantores; Parsifal: sinopsis argumental de estas óperas wagnerianas y estudio vocal y temático de todos sus personajes. Madrid: Real Musical, 1982.

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

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

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

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

SCHMIDGALL, Gary. Literature as Opera. New York: Oxford University Press, 1977.

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

SMITH, Patrick. The Tenth Muse. A historical study of the opera libretto. New York: Knoff, 1970.

STEIN, Louise. Songs of mortals, dialogues of the gods. Music and theatre in Seventeenth-century Spain. Oxford: Clarendon Press, 1997.

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.

SUBIRÁ, José: La tonadilla escénica. Barcelona: Lábor, 1933.

THOMAS, Downing A. Aesthetics of opera in the Ancien Régime, 1647-1785. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

WAGNER, Richard. Ópera y drama. Madrid: Ediciones Akal, 2013.

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)
- <http://www.artezblai.com/artezblai/> (Artezblai, periódico de artes escénicas)
- <https://www.danceeurope.net/> (Dance Europe, revista de danza internacional)
- <https://susyq.es/> (SusyQ, revista de danza)
- <https://issuu.com/casadeladanza> (Danza en Escena, revista editada por la Casa de la danza de Logroño)
- <https://www.teatroreal.es/es> (Teatro Real, Madrid)
- <https://www.liceubarcelona.cat> (Gran Teatre del Liceu, Barcelona)
- <https://teatrodelaazarzuela.mcu.es/es/> (Teatro de la Zarzuela, Madrid)
- <https://www.march.es/> (Fundación Juan March, Madrid)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Lección magistral/expositiva.
- MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos.
- MD05 Seminarios.
- MD08 Realización de trabajos individuales.

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 teórica [30%]
- Actividades y trabajos individuales/grupales [60%]
- 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, los estudiantes 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.

