

Asignatura	Desde la Música Romántica hasta nuestros días									
Identificación	NCR		Créditos	3	Horas clases	2	Sección	xxx	Año	20 20 20
Profesor	Eduardo Browne									
Ayudante	Este curso no cuenta con ayudante									

Descripción	Este curso aborda la música clásica desde 1800 hasta nuestros días. Adicionalmente al aspecto histórico, se realizará un análisis en profundidad de lo que ocurre en la música, cómo está estructurada, cómo está orquestada.
Objetivos	Aplicar los conocimientos de dos semestres de teoría al análisis exhaustivo de la música romántica y del siglo XX.

Unidad I	Beethoven y los compositores europeos de la primera mitad del siglo XIX
Unidad II	El piano romántico
Unidad III	Nacionalismos musicales europeos
Unidad IV	La música en la rusia zarista
Unidad V	El impresionismo
Unidad VI	La desintegración de la tonalidad y el dodecafonismo
Unidad VII	Gustav Mahler
Unidad VIII	París al comienzo del siglo XX
Unidad IX	El totalitarismo y la música

Unidad X	Música en las Américas
Unidad XI	Técnicas compositivas del s. XX

Metodología	Clase expositiva. Tareas consistentes en analizar canciones con exposición en clase. Observación en Youtube de tres conciertos sinfónicos y a una ópera con envío de informe.
-------------	---

Evaluación	Asistencia	Asistencia y puntualidad. Aquellos que asistan a todas las clases y no lleguen nunca atrasados, recibirán una compensación con una nota 7.0, la que será ponderada en un 30% con cualquier nota que el alumno obtenga durante el semestre (incluido el examen) y que sea menor a un 7.0. Los que tengan menos de un 60% de asistencia no podrán rendir examen, reprobando el ramo y tendrán una calificación final de 1.0. Todos los problemas de retraso para iniciar la clase o ausencias deberán ser conversados con el profesor al final de la clase donde hubo atraso o a la siguiente clase, cuando el alumno se reintegre. ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO MANTENER INFORMADO AL PROFESOR SOBRE CUALQUIER PROBLEMA DE ASISTENCIA.
	Informe de concierto n. 1	Informe sobre la observación de un concierto sinfónico en Youtube. Ponderación: 15%
	Informe de concierto n. 2	Informe sobre la observación de un concierto sinfónico en Youtube. Ponderación: 15%
	Informe de concierto n. 3	Informe sobre la observación de un concierto sinfónico en Youtube. Ponderación: 15%
	Informe de ensayo operático n. 4	Informe sobre la observación de secciones de una ópera en Youtube. Ponderación: 15%
	Evaluación Final	Examen final del que nadie puede eximirse. Ponderación: 40%

Bibliografía	- Lang, Paul Henry. Music in Western Civilization - Burkholder, Peter/Grout, Donald/Palisca, Claude: A History of Western Music
--------------	--

Otros recursos	- Teclado - Equipo de música - Datashow
Instrucciones sobre informes de conciertos	<p>INFORMES DE CONCIERTOS:</p> <p>Los alumnos observarán tres conciertos en youtube y extractos de una ópera durante el semestre, de los que harán un informe al estilo “crónica” de por lo menos 1000 palabras (un número significativamente menor de palabras reduce la nota): describirán minuto a minuto lo que vieron y escucharon y además harán una apreciación personal de la música y de la presentación. El informe será enviado por correo electrónico al profesor eduardobrowne@gmail.com como archivo adjunto en formato Word. EL NOMBRE DEL ARCHIVO ADJUNTO Y DEL TÍTULO (SUBJECT) DEL MAIL (AMBOS) DEBE SER EL SIGUIENTE Y EN EL SIGUIENTE ORDEN (POR EJEMPLO): GONZÁLEZ, PEDRO INFORME N. 1 MINOR EN MÚSICA 202020. CUALQUIER OTRO NOMBRE PARA EL ARCHIVO ADJUNTO SERÁ RECHAZADO Y LA NOTA MÁXIMA SERÁ 4.5. La razón de la exigencia en el formateo es facilitar el proceso de corrección de los informes. LOS INFORMES TIENEN QUE SER ENVIADOS HASTA LA MEDIANOCHE DE LA FECHA ESTIPULADA. A LOS INFORMES ATRASADOS SE LES RESTARÁ UN PUNTO EN SU CALIFICACIÓN POR CADA 24 HORAS DE RETRASO. Al final de este documento se incluye un informe que tuvo una muy alta calificación.</p>

Calendarización

Clase	Fecha	Contenido	Actividad	Lecturas/tareas/ evaluaciones
1	4 Agosto	I Unidad: Beethoven y los compositores europeos de la primera mitad del s. XIX	Beethoven: sinfonías 5ª y 6ª, música pura y música de programa	
2	11 Agosto	I Unidad: Beethoven y los compositores	Berlioz y el poema sinfónico de Liszt	

		 europeos de la primera mitad del s. XIX		
3	18 Agosto	II Unidad: El piano romántico	Schumann, Chopin y Liszt	
4	25 Agosto	III Unidad: Nacionalismos musicales europeos	Smetana, Sibelius	
5	1 Septiembre	IV Unidad: La música en la rusia zarista	Tchaikovsky y el grupo de los 5	
6	8 Septiembre	V Unidad: El impresionismo	Debussy y Ravel	
7	15 Septiembre	VI Unidad: La desintegración de la tonalidad y el dodecafonismo	Wagner y Schoenberg	
8	22 Septiembre	VII Unidad: Gustav Mahler		
9	29 Septiembre	VIII Unidad: París al comienzo del siglo XX	Stravinsky y los Ballets Rusos I	
10	6 Octubre	VIII Unidad: París al comienzo del siglo XX	Stravinsky y los Ballets Rusos II y el neoclasicismo	
11	13 Octubre	IX Unidad: El totalitarismo y la música	Shostakovich	
12	27 Octubre	IX Unidad: El totalitarismo y la música	Otros compositores soviéticos y la situación en Alemania entre las dos guerras.	
13	3 Noviembre	X Unidad: Música en las Américas	Los compositores estadounidenses	
14	10 Noviembre	X Unidad: Música en las Américas	Los compositores latinoamericanos y chilenos.	
15	17 Noviembre	XI Unidad: técnicas composicionales del s. XX	Compositores de métodos no tradicionales del s. XX	
16	24 Noviembre	Bono	El Mesías de Haendel	
	Fecha por determinar, pero en horario del curso	Examen final	Toda la materia. NO HAY EXIMICIÓN DE EXAMEN.	

INFORME DE CONCIERTO YOUTUBE
SINFONÍA FANTÁSTICA
HÉCTOR BERLIOZ

Escrita por Héctor Berlioz en 1830 a sus 23 años, "Symphonie Fantastique" es una obra con su inspiración arraigada en el amor del compositor. Este amor surgió en el año 1827 durante la asistencia a una performance de Hamlet por parte del compositor, donde este se enamoró de la actriz que hacía de Ophelia. Su amor llegó a tal punto que le comenzó a enviar letras, más ella no le respondió, por lo que para canalizar su amor obsesivo este naturalmente acudió a la música, componiendo así para el 1830 esta fantástica obra.

Esta obra tiene 5 movimientos, los cuales ilustran la historia de un artista enamorado, en el cual se repite un motivo musical que representa a la amada a través de toda la obra; el primero, "*Rêveries – Passions*", una exploración sentimental de la confusión por amor del artista a vista de una mujer la cual representa todo lo que desea en un interés romántico, donde esta se presenta como una idea musical en vez de una idea visual; el segundo, "*Un bal*", una representación de como en cualquier escenario cotidiano la idea recurrente de su amada lo atormenta y confunde; el tercero, "*Scène aux champs*", es una reconciliación por parte del artista con la soledad, este movimiento imagina un campo y dos pastores hablando, una quietud perturbada por el miedo de perder a la amada por otra persona; el cuarto movimiento, "*Marche au supplice*", cuenta de la autodestrucción del artista a través del opio y como el uso de este lo lleva a tener un extraño sueño donde este asesina a su amada y es condenado a la muerte por esto, donde en sus últimos momentos recuerda a su amada; el quinto movimiento, "*Songe d'une nuit du sabbat*", el artista se ve a sí mismo en un aquelarre, rodeado de brujos y hechiceros, con la idea de su amada tergiversada la melodía transformada a algo vulgar, resultando en que esta misma asiste al aquelarre uniéndose a esta orgia demoniaca.

Esta obra está claramente influenciada por el uso de drogas por parte del compositor, en las palabras de Leonard Bernstein, "La primera descripción musical echa de un "trip", escrita ciento treinta años antes de Los Beatles, mucho atrás en 1830 por el brillante compositor francés Hector Berlioz.

El concierto tomó lugar en London, para el Proms festival, 2013, conducido por Mariss Jansons y ejecutado por la Bavarian Radio Symphony Orchestra en el Royal Albert Hall. Se puede observar al director al centro, con cuerdas a la izquierda, los primeros violines y detrás de estos, 2 arpas, más cuerdas a la derecha, bajos y segundos violines, los bronce y los timbales se ubican delante del conductor, atrás de las cuerdas. Empieza el concierto una melodía que evoca un sentimiento de confusión debido a la repetición de patrones de dos notas, la primera más larga y aguda que la segunda, seguido por una melodía deprimente, se alterna esta secuencia hasta el minuto 9:40, donde cambia la temática a ser más esperanzadora y ya en el minuto 9:55 es introducido un cálido e inocente motivo musical que se repetirá durante la obra. En el minuto 11:10 se repite este motivo musical con un enfoque de confusión, seguido por la desesperación expresada en el sin cesante toque de cuerdas que culmina en una pausa en 12:20. En este punto se explora el motivo nuevamente hasta el 16:20 de una manera muy similar donde el motivo es nuevamente tocado, pero a distintas alturas para generar un sentimiento de ansiedad y decepción. En 17:10 se escucha

el motivo dispersándose como un eco, para repetirse una vez más casi al final del primer movimiento.

En 18:53 ya comienza un nuevo movimiento, iniciado por escalas tocadas por el arpa y arpeggios en las cuerdas, ambos ascendientes, generan tensión para dar abertura, con un descenso, al vals que comienza en 19:30, el cual interrumpe el motivo, aunque adaptado a este ritmo ternario en 20:32 y modificado en 20:59. El vals se resume en 21:56, con el motivo nuevamente apoderándose de la situación siendo el foco de atención diluyéndose de a poco para volver a resurgir en el 22:56 donde ya empieza a acelerar dando señales de que se acerca al final, para calmarse un momento donde el motivo se presenta de manera lenta, para nuevamente aumentar el paso y culminar con una alta velocidad en el minuto 25:00. Ya 35 segundos después comienza el tercer movimiento, con una conversación entre un oboe y un corno inglés que dura aproximadamente 3 minutos y ahí es cuando los demás instrumentos se unen, las melodías son simples, cálidas y se basan mucho en patrones rítmicos descendientes. En 31:33 empieza a sonar más tenso lo que se toca, hasta que culmina en 32:00 cuando comienzan unas series de notas rápidas tocadas por los violines separadas por melodías tocadas por los bronce, las cuales son alusión al motivo de la amada encerrada por música tensa, que termina en una escala descendente en 33:33. Luego una escala ascendente abre una nueva sección donde los instrumentos tocan levemente, el clarinete toca un solo hasta el minuto 34:56 donde vuelve a tocar la orquesta completa con muchos cambios de matices notables a medida que tocan ascendientemente hasta que llegan hasta la última nota en 35:50 y vuelven a la forma calma del movimiento, con ciertas recurrencias del motivo. De aquí la música sigue hasta concluir con un oboe que toca solitario en 38:19 con sonidos de los timbales de fondo, la música se detiene con una ligera colaboración de las cuerdas en 4:26.

Ya en el minuto 41:20 el 4to movimiento comienza lentamente con un redoble de timbales y un patrón repetitivo de dos notas de los bronce, esto se ve continuado por las cuerdas que comienzan con una melodía descendente en 41:47, que se repite 5 veces como un motivo de este movimiento. Esta repetición es rota en 42:54 hasta ser retomada nuevamente en 43:25 para ser continuada por el mismo tema de ruptura previo hasta que otra vez el motivo del movimiento sutilmente se presenta en 44:07 con una repetición que explota en un fuerte cambio de matiz donde en 44:27 aumenta mucho la intensidad y sigue con un decrecimiento de volumen hasta que nuevamente explota en sonido y continua así con un patrón repetitivo hasta que la orquesta se detiene en 45:30 y se escucha el motivo del primer movimiento, para posteriormente cerrar el movimiento con un redoble de tambores y el sonido de los bronce.

El 5to y último movimiento comienza en 46:36, comienza con un tajante sonido de los violines, y una experimentación de cada instrumento por si solo, casi todos con una vibra malévol y una deformación del motivo de la obra. Con un recurrente patrón de este deforme motivo en 48:14 pareciera una melodiosa y juguetona melodía reminiscente de una risa en el clarinete, acompañada de las cuerdas que después toda la orquesta sigue con un descenso y después un momento de esperanza inmediatamente interrumpido por el maligno bajo. Tras esto en 49:28 se escucha una campana que cada 3 timbrazos marca la reaparición de la orquesta parodiando el “Dies Irae”, hasta que tras 3 repeticiones ya es acompañada la campana completamente por los bronce. Tras esto las cuerdas bajas se unen a los bronce para crear un ambiente de malignidad, para después arrastrar lentamente a todos los

instrumentos a acompañarlos. Esto ocurre hasta el minuto 53:21 donde ocurre una lenta transición calmada por los suaves sonidos de los instrumentos. Tras esta transición en 54:28 todos los instrumentos tocan un patrón repetitivo que esta vez parece una risa malévol, que sirve como base para esta contraposición del “Dies Irae” con los motivos de este movimiento. En 55:28 ya se va llegando al final con todos los instrumentos tocando suspensivamente sonidos diabólicos y dramáticos hasta el minuto 56:10 donde ya con un patrón repetitivo y una fuerte demostración de volumen termina la obra.

Con mis finales palabras, lo ultimo que diré es que esta obra es una montaña rusa de emociones y sentimientos. Debo decir que es una de las piezas musicales que mas me ha impactado, dado a su resonancia con mis sentimientos.