Asignatura	De Bach al Rock									
Identificación	**NCR**		**Créditos**	3	**Horas clases**	2	**Sección**	xxx	**Año**	2021 20
Profesor	Eduardo Browne eduardobrowne@gmail.com									
Ayudante										

VERSIÓN AL 25-6-21

Descripción	Este curso aborda la música clásica desde 1700 hasta nuestros días, tanto en su repertorio instrumental como en la ópera. Fuera del aspecto histórico, trataremos de analizar en profundidad lo que ocurre en la música, cómo está estructurada, cómo está orquestada. Para lograr entender mejor este estilo, comenzaremos por estudiar canciones del repertorio popular.
Objetivos	Enseñar a escuchar la música en sus diferentes parámetros: altura, timbre, ritmo, estructura, armonía y estudiar la evolución de la música desde el barroco hasta nuestros días.

Unidad I	Parámetros musicales: reconocerlos utilizando prioritariamente el repertorio de música popular conocido por los alumnos, estudiar los parámetros de altura, ritmo, matiz, melodía, orquestación y armonía.
Unidad II	Aplicar los conocimientos de parámetros musicales para estudiar la música clásica desde 1700 hasta nuestros días. Informes sobre dos conciertos sinfónicos. Algunos de los temas son: - el nacimiento de la orquesta - Beethoven - el piano romántico - el impresionismo - Stravinsky y los Ballets Rusos - la música latinoamericana y chilena
Unidad III	La ópera: sus orígenes, cómo es la relación texto-música, orquesta-cantante. Además se realizará el análisis algunas escenas de ópera.

Metodología	Clase expositiva. Tareas consistentes en analizar canciones con exposición en clase. Análisis de dos conciertos sinfónicos en Youtube, con envío de informe.

Evaluación	**Asistencia**	Asistencia, participación y puntualidad. Aquellos que asistan a todas las clases y no lleguen nunca atrasados y que además participen activamente en la clase (lo que queda registrado en la grabación y en el chat que guarda el profesor), 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 (incluído el examen) y que sea menor a un 7.0. La asistencia se tomará por Canvas un minuto después del inicio oficial del horario de clases. Si un alumno ingresa a Canvas y ve el enlace de la reunión zoom desplegado en el chat, QUIERE DECIR QUE LLEGÓ ATRASADO y, si llegó atrasado, va a aparecer INASISTENTE en mi lista. Todos los problemas de retraso para iniciar la clase o ausencias deberán ser comunicados enviando un correo electrónico al profesor con las explicaciones del caso (deben explicar la razón de su inasistencia o retraso, no solamente constatarlo). Es responsabilidad del alumno mantener informado al profesor sobre cualquier problema de asistencia. Finalmente, todos los alumnos que lleguen a pasar la lista en Canvas y luego no lleguen a la reunión zoom o no participen activamente en la clase a través de las preguntas hechas en el chat o verbalmente, no podrán obtener la compensación mencionada más arriba.
	Informe de concierto n. 1	Informe sobre la observación de un concierto sinfónico en Youtube. Ponderación: 30%
	Informe de concierto n. 2	Informe sobre la observación de un concierto sinfónico en Youtube. Ponderación: 30%
	Evaluación Final	Examen final, del que nadie puede eximirse. Ponderación: 40%. Este examen será presencial.

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	INFORMES DE CONCIERTOS: Los alumnos observarán dos conciertos en youtube durante el semestre, de los que harán un informe al estilo "crónica" de por lo menos 1200 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 subido a la sección Tareas de Canvas 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 DE BACH AL ROCK 202120. **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. 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.

Calendarización

Clase	Fecha	Contenido	Actividad	Lecturas/tareas
1	6 Agosto	**I Unidad: Parámetros musicales** Parámetros musicales I	aprender a reconocer los distintos parámetros de la música: estructura, matices,	
2	13 Agosto	**I Unidad: Parámetros musicales** Parámetros musicales II	aprender a reconocer los distintos parámetros de la música: melodía	i. Para esta clase, seleccionar una canción que escuches en la radio (NO música clásica). En un archivo tipo WORD, analizar una canción con todas sus secciones (A, B, C, A, C, B, B, etc) ii. Indicar el timing de cada sección (segundero) iii. Subir ese archivo word a una diapositiva de powerpoint, asegurándose de que sea legible al compartir la pantalla por zoom iv. Agregarle el archivo de audio a esa diapositiva

				Estar preparado para compartir esa diapositiva en la próxima clase por zoom y, con el cursor, indicar cómo va avanzando la canción, pasando por las diferentes secciones. El profesor pedirá a un cierto número de alumnos (de forma aleatoria) que presenten en clase.
3	20 Agosto	**I Unidad: Parámetros musicales** Parámetros musicales III	aprender a reconocer los distintos parámetros de la música: orquestación	Traer a esta clase una canción que tenga un pasaje con gran contraste de volumen. Estar preparado para compartir pantalla y hacer escuchar el pasaje en cuestión (tener bien claro dónde está el pasaje) en clases. El profesor pedirá a un cierto número de alumnos (de forma aleatoria) que presenten en clase.
4	27 Agosto	**I Unidad: Parámetros musicales** Parámetros musicales IV	aprender a reconocer los distintos parámetros de la música: ritmo	Traer a esta clase una canción que tenga muchas variedades distintas de instrumentos (muy variada orquestación). Estar preparado para compartir pantalla y hacer escuchar el pasaje en cuestión (tener bien claro dónde está el pasaje) en clases. El profesor pedirá a un cierto número de alumnos (de forma aleatoria) que presenten en clase.
5	3 Septiembre	**I Unidad: Parámetros musicales** Parámetros musicales V	Repaso de los parámetros musicales	Traer a esta clase una canción que tenga una melodía muy larga Estar preparado para compartir pantalla y hacer escuchar el pasaje en cuestión (tener bien claro dónde está el pasaje) en clase. El profesor pedirá a un cierto número de alumnos (de forma aleatoria) que presenten en clase.
6	10 Septiembre	**II Unidad: Música Instrumental**	El nacimiento de la orquesta	
7	24 Septiembre	**II Unidad: Música Instrumental**	Beethoven	Entrega informe 1 hasta las 23:59 hrs del 28-9-21
8	1 Octubre	**II Unidad: Música Instrumental**	El piano romántico: Schumann, Chopin, Liszt	
9	8 Octubre	**II Unidad: Música Instrumental**	El impresionismo	
10	15 Octubre	**II Unidad: Música Instrumental**	Stravinsky y los Ballets Rusos	
11	22 Octubre	**II Unidad: Música Instrumental**	Compositores estadounidenses	Entrega informe 2 hasta las 23:59 hrs del 26-10-21
12	29 Octubre	**II Unidad: Música Instrumental**	Compositores latinoamericanos y chilenos	
13	5 Noviembre	**III Unidad: Ópera** Introducción	La ópera: sus orígenes, cómo es la relación texto-música, orquesta-cantante.	
14	12 Noviembre	**III Unidad: Ópera** Oberturas	La historia de las oberturas operáticas	
15	19 Noviembre	**III Unidad: Ópera** Wagner y escenas de Mozart	La contribución de Wagner a la ópera y el estudio de algunas escenas	

			de óperas de Mozart	
16	26 Noviembre	**Examen final** en horario de clases (viernes, 1030-1220 hrs) **EXAMEN PRESENCIAL**	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 llego 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 está 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 Beriloz.

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 el 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 bronces 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 arpegios 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 ingles 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 bronces, 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 ascendentemente 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 bronces, 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 bronces.

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

malévola 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 bronces. Tras esto las cuerdas bajas se unen a los bronces 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 malévola, 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 más me ha impactado, dado a su resonancia con mis sentimientos.