Asignatura	De Bach al Rock									
Identificación	**NCR**		**Créditos**	3	**Horas clases**	2	**Sección**	xxx	**Año**	2022 10
Profesor	Eduardo Browne eduardobrowne@gmail.com									
Ayudante										

VERSIÓN AL 14-12-21

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 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 (incluído el examen) y que sea menor a un 7.0. Los que tengan menos de un 60% de asistencia no podrán rendir examen, reprobarán el ramo y tendrán una calificación final de 1.0. Ya que la asistencia involucra una compensación en la nota, el profesor se guarda el derecho de pasar la lista al final de la clase.
	Informe de concierto n. 1	Informe sobre la observación de un concierto sinfónico. Ponderación: 30%
	Informe de concierto n. 2	Informe sobre la observación de un concierto sinfónico. Ponderación: 30%
	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 varias	USO DEL CELULAR EN CLASES: Está prohibido usar el celular durante la clase. El profesor solicita que todos los celulares estén apagados.

	INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA: Lo que más cuenta es la asistencia y la puntualidad. La razón es muy simple: este es un curso que no puede estudiarse por apuntes (pese a que exijo que exista un cuaderno de apuntes para lo que voy a decir en cada clase, especialmente para el aspecto histórico y toda la terminología del curso). Las inasistencias justificadas con un certificado médico no contarán en contra del alumno. Este certificado deberá ser presentado **al profesor** a más tardar durante la segunda clase contada desde la clase en la que se reintegre el alumno. El no cumplimiento de esta norma dejará la inasistencia sin excusar. Las inasistencias por razones de fuerza mayor (defunciones, accidentes, etc.) deberán ser comunicadas EN PERSONA (aún cuando el alumno lo haya comunicado por e-mail) al profesor durante la primera clase en la que se reintegre el alumno. El profesor decidirá cómo y en qué porcentaje se excusa este tipo de ausencias. Los atrasos se producen cuando su nombre es llamado en la lista y no está presente, aunque llegue a la sala un segundo más tarde. Es deber de cada alumno asegurarse que quede constancia de la justificación de su inasistencia o atraso para cada clase y de mantener al profesor informado acerca de cualquier circunstancia especial. Esto puede ser hecho por correo electrónico a eduardobrowne@gmail.com pero debe ser siempre ratificado en persona con el profesor, para asegurarse de que quede consignado en los archivos correspondientes. ASISTENCIA A CONCIERTOS E INFORMES: Dependiendo de la oferta de conciertos, los alumnos asistirán a dos conciertos en vivo 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. Si no hay conciertos disponibles, los informes se realizarán observando conciertos grabados en Youtube (se puede encontrar dos informes que recibieron alta calificación al final de este documento). El informe será enviado por correo electrónico al correo electrónico del ayudante del ramo, 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 PEG Bach al Rock 202210 informe concierto 7 agosto 2022*. **CUALQUIER OTRO NOMBRE PARA EL ARCHIVO ADJUNTO SERÁ RECHAZADO Y LA NOTA MÁXIMA SERÁ 5.5.** 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.

Calendarización

Clase	Fecha	Contenido	Actividad	Lecturas/tareas
1	11 Marzo	**I Unidad: Parámetros musicales** Parámetros musicales I	aprender a reconocer los distintos parámetros de la música: estructura, matices,	
2	18 Marzo	**I Unidad: Parámetros musicales** Parámetros musicales II	aprender a reconocer los distintos parámetros de la música: melodía	En preparación para esta clase, analizar una canción popular en su estructura (estrofa, coro) y elegir una que tenga una melodía larga, donde pocos ritmos o grupos de notas/alturas se repitan. Estar preparado para presentarla en clases, trayendo una grabación en el celular. ESTA TAREA NO SE ENTREGARÁ EN CANVAS NI POR MAIL, sólo será revisada en clases.
3	25 Marzo	**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 y otra canción que tenga una melodía muy larga, donde pocos ritmos o grupos de notas/alturas se repitan. Estar preparado para presentarla en clases, trayendo una grabación en el celular. ESTA TAREA NO SE ENTREGARÁ EN CANVAS NI POR MAIL, sólo será revisada en clases.
4	1 Abril	**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 presentarla en clases, trayendo una grabación en el celular. ESTA TAREA NO SE ENTREGARÁ EN CANVAS NI POR MAIL, sólo será revisada en clases.
5	8 Abril	**I Unidad: Parámetros musicales** Parámetros musicales V	Repaso de los parámetros musicales	
6	22 Abril	**II Unidad: Música Instrumental**	El nacimiento de la orquesta	
7	29 Abril	**II Unidad: Música Instrumental**	Beethoven	
8	6 Mayo	**II Unidad: Música Instrumental**	El piano romántico: Schumann, Chopin, Liszt	Entrega informe 1 en fecha a determinar
9	13 Mayo	**II Unidad: Música Instrumental**	El impresionismo	
10	27 Mayo	**II Unidad: Música Instrumental**	Stravinsky y los Ballets Rusos	
11	3 Junio	**II Unidad: Música Instrumental**	Compositores latinoamericanos y chilenos	
12	10 Junio	**II Unidad: Música Instrumental**	Análisis de distintos tipos de música de danza	

			hasta nuestros días	
13	17 Junio	**III Unidad: Ópera** Introducción	La ópera: sus orígenes, cómo es la relación texto-música, orquesta-cantante.	Entrega informe 2 en fecha a determinar
14	24 Junio	**III Unidad: Ópera** Ensayo en clases	Realización de un ensayo de La Flauta Mágica con los alumnos del curso	
15	1 Julio	**Examen final** en horario de clases (viernes, 1030-1220 hrs) **EXAMEN PRESENCIAL**	Toda la materia. NO HAY EXIMICIÓN DE EXAMEN.	

INFORME CONCIERTO 9 DE OCTUBRE DE 2007

Café, chocolates, dulces y auspiciadores. Todos parados afuera, más gente de la que me esperaba, mucha gente que no me esperaba. Caras conocidas, profesores, alumnos, el decano. La cámara en su estuche, las pilas llenas y la memoria vacía.

Buscamos un lugar relativamente central y nos ponemos a esperar. Un conteo a ojo de pájaro nos muestra la abrumadora predominancia, al menos en cantidad, de los instrumentos de cuerda. Según me soplan, hay 10 violines, 4 violas, 2 cellos y 2 contrabajos contra 2 cornos, 2 oboes, 2 clarinetes, una que otra flauta y el inclasificable teclado. Insisto, eso me dicen, nunca he sido bueno para identificar los instrumentos. Si me preguntan a mí, no distingo un banjo de un violín.

Empiezan a aparecer los músicos. Algunos conversan, otros miran a su alrededor como quién está a punto de escalar un cerro o sacarse una espina. Basta ver la cara del violinista en la foto para notar la tensión. A medida que se ordenan, comienzan a practicar, en lo que uno podría llamar una pieza acéfala, absolutamente bizarra. Los violines tocan solos, cada uno a su propio ritmo, los cornos sostienen extrañas notas y los cellistas parecen negociar con su instrumento el resultado de la noche. Ni siquiera vamos a hablar de las contrabajistas, quienes a estas alturas del partido, deben haber estado calentando o elongando los poco comunes músculos requeridos para tocar tan poco común instrumento.

Finalmente se hace silencio y entra el director, Eduardo “El profe” Browne. Tras una introducción a la orquesta, el qué y porqué del concierto son aclarados y se hace el silencio.

En ese instante empieza a sonar la “Gymnopedie número 1” del francés Eric Satie. No podía ser más ad hoc al momento y al ambiente que se vivía. Comienzan los celos, los contrabajos y los violines tocando una marcha muy lenta y apaciguadora. En eso, el director levanta la mano, llamando al oboe, que toca una melodía semejante a un lamento, raudamente contestada por los violines. Luego de esto, la música cae en notas más graves denotando más tristeza y pesar, para más tarde volver al comienzo, tocándose la melodía que caracteriza a la obra. Y así, sin más, con la elegancia y sencillez de la melodía, la pieza termina. Silencio absoluto. Un segundo de espera y nada. Entonces, toda la orquesta da vuelta la página de las partituras al mismo tiempo. Eso sólo podía significar una cosa: la primera obra había terminado y se iba a dar comienzo a la segunda. ¡Sin aplausos! Con pesar y rogando que el público fuera incurablemente ignorante en vez de un crítico ácido y extremo, la orquesta prosiguió con el programa.

La segunda pieza, del argentino Astor Piazzolla, comienza con un pizzicato de los violoncelos y los contrabajos que evocaban a los pasos de un gigante. Luego de repetir el acorde dos veces, entra el lamento de las violas, el cual me hizo recordar inmediatamente un tango. Agudamente se unen los violines para proseguir con la triste introducción que

terminaría dos minutos más tarde. A continuación comienza el segundo movimiento, denominado "La Muerte Del Ángel", también al son del tango, protagonizado por los primeros violines, quienes ejecutan una melodía más rápida y desafiante. Cuando comienzan a finalizar el primer acorde, se une el segundo grupo de violines, deleitándonos con una fuga electrizante en la que más tarde ingresarán las violas, repitiendo el mismo compás, para finalizar con los celos y lo contrabajos como acompañamiento. Y sin más preámbulo…silencio. Y comienzan todos juntos con el compás inicial del tango a todo volumen, destacándose los bajos y los violines. La batuta rasga el aire con desenfreno y, de pronto, comienza una melodía elegante y apaciguada, mucho menos pasional que la inicial. Pero como buen tango, esto no pudo mantenerse durante mucho tiempo, y volvemos al comienzo con furia y un "crescendo" magnífico que pone los pelos de punta. Acordes van, acordes vienen y la pieza termina con un aplauso estruendoso

Y…bienvenido Vivaldi. Del moderno tango de Piazzolla pasamos súbitamente al barroco Vivaldi, interpretándose su "Concierto para dos Oboes en Re menor para Cuerdas y Continuo". Dos atriles para los oboes, uno a cada costado del director, muchas cuerdas y el teclado se preparan para presentarnos la pieza. Comienza la función y como es de esperar en la usanza barroca, las cuerdas y los oboes comienzan a intercalarse en una "conversación" con pequeñas duraciones de ambos bandos, protagonizados, en un lado; por lo oboes, los violines, las violas y el teclado y, en el otro; por los celos y un contrabajo. Luego de esta breve introducción, las cuerdas amenizan la rápida melodía de los oboes, quienes se silencian periódicamente para dejarlas solas durante unos instantes, mientras tocan las melodía impuesta inicialmente por ellos. Durante la pieza, los oboístas demuestran su virtuosismo y, para mi sorpresa, mientras los veo interpretar la pieza, descubro que la cara humana tiene más músculos de los que me hubiese imaginado. Durante todo el movimiento, no puedo dejar de imaginar las clásicas fiestas del siglo XVIII con grandes pelucas, vestidos y una suntuosa y frívola elegancia.

Ya en el segundo movimiento, los oboes interpretan una conversación acompañada por el contrabajo y los celos, mucho más lenta y solemne que la primera, evocándose cierta tristeza y nostalgia. Con la clásica floritura barroca, ejecutada por los oboes, termina el segundo movimiento, dando paso a un tercero, mucho más parecido al primero en términos de rapidez. El estado de ánimo asemeja a un renacer después de haber estado deprimido (segundo movimiento) durante un lapso de tiempo. En este espacio, los oboístas demuestran su habilidad con gran agilidad y destreza, deleitándonos con un barroquismo elegante, ágil y virtuoso.

Acaba la pieza, un segundo estruendo de aplausos, seguido de numerosas entradas y salidas de don Eduardo para recibir la ovación de su público.

Después de unos veinte minutos de descanso y preparación, raudamente se da comienzo a la "Sinfonía Número Cinco en Si Bemol Mayor" de Franz Schubert, donde participan dos fagotes, los cornos, la flauta y todas las cuerdas interpretando una melodía muy alegre y animada con gran participación de los bronces y maderas. El director literalmente baila en el escenario, al igual que las cabezas de las contrabajistas, y yo no

puedo dejar de marcar el pulso de la melodía con mi pierna. La melodía inicial de la sinfonía reaparece continuamente durante todo el movimiento intercalándose con otra muy gentil y suave. La pieza se destaca por las variaciones de volumen presentes en ella para luego finalizar con la orquesta en pleno tocando el acorde final.

Comienza el segundo movimiento y sorpresivamente descubro que es mucho más lento, deprimente y desolador que el primero, muy al estilo de Schubert. Los instrumentos de viento y los violines juegan un rol primordial en esta parte al acentuar la melodía y destacar estos sentimientos.

En el tercer movimiento las cuerdas resaltan en una melodía que en cierta medida refleja enojo y frustración que poco a poco va cambiando a una ligera complacencia, repitiéndose esta secuencia por segunda vez y finalizando con la melodía inicial. En este movimiento, la flauta debe luchar contra las cuerdas agudas, en especial, los once violines, para lograr destacarse. Continuamente, los bajos, representados por los celos y los contrabajos ponen notas de suspenso.

En el cuarto y último movimiento reaparece la alegría a través de una melodía animosa y rápida, continuamente matizada por violines y vientos, destacándose la participación de la flauta y la continua variación del volumen para destacar un estado de ánimo jovial. La pieza termina con una virtuosa interpretación de los violines que da paso al clásico acorde que indica el final, interpretado por la orquesta en pleno y una batuta que asciende, desciende y ejecuta movimientos envolventes realmente notables.

Y sin más que decir, o mejor dicho, tocar; un último aplauso estruendoso y todo termina…

Los cellos, exhaustos tras el concierto.

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.