

**PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ARTES CON
ESPECIALIDAD DE MÚSICA**

HISTORIA DE LA MÚSICA

TEMARIO

2024

GUÍA DE ADMISIÓN

Introducción a la Historia de la Música (TEMARIO)

- Definición y elementos básicos de la música: altura, duración, intensidad y timbre.

1. **Altura:** Se refiere a la cualidad del sonido que nos permite identificarlo como grave o agudo. La altura depende de la frecuencia o el número de vibraciones por segundo. Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo sonará el sonido¹.

2. **Intensidad:** Representa la fuerza con la que aparece o se produce cada sonido. Comúnmente, la llamamos "volumen". Los sonidos pueden percibirse como fuertes, semifuertes o débiles según su intensidad.

3. **Timbre:** Es la particularidad de la fuente que emite el sonido, ya sea una voz o un instrumento musical. Cada fuente tiene su singularidad. Por ejemplo, un trombón suena diferente a una flauta. El timbre está estrechamente vinculado a la fuente del sonido¹.

4. **Duración:** Corresponde al período durante el cual se mantiene el sonido a lo largo del tiempo. La duración de los sonidos nos permite formar patrones rítmicos. Los sonidos pueden ser largos o cortos¹.

Música Antigua

El canto gregoriano y la música medieval.

1. Canto Gregoriano:

Origen y Características:

- El canto gregoriano se desarrolló en la Edad Media (aproximadamente entre los siglos VIII y XIII).

- Su nombre proviene del Papa Gregorio I, quien se le atribuye la recopilación y organización de los cantos litúrgicos.

- Es una forma de música sacra monódica, es decir, se canta en una sola voz sin acompañamiento instrumental.

- Los textos suelen ser en latín y están basados en los salmos bíblicos y otros textos litúrgicos.

- Influencia y Legado:

- El canto gregoriano influyó en la música posterior, incluyendo el desarrollo de la polifonía.

- Aunque su práctica disminuyó después del Concilio de Trento, sigue siendo apreciado por su espiritualidad y belleza.

2. Música Medieval:

- Periodos:

- Ars Antiqua: Siglos XII y XIII, con obras polifónicas tempranas.

- Ars Nova: Siglo XIV, con avances en la notación y ritmo.

- Ars Subtilior: Finales del siglo XIV, caracterizado por su complejidad rítmica y melódica.

- Formas Musicales:

- Motete: Composición polifónica con texto religioso en latín.

- Virelai: Forma poética y musical con estribillo y estrofas.

- Estampie: Danza instrumental medieval.

- Instrumentos musicales:
- Laúd, vihuela, flauta, arpa y otros instrumentos de cuerda y viento.

Música del Renacimiento

- Características de la música renacentista.
La música renacentista es un período artístico que se desarrolló entre los siglos XV y XVI.

1. Polifonía: La polifonía, que significa "muchas voces", fue fundamental en la música renacentista. Los compositores crearon texturas complejas al combinar varias líneas melódicas de manera armoniosa¹.

2. Humanismo: La música reflejaba el espíritu humanista de la época. Se enfocaba en expresar emociones humanas y dar vida al texto poético. Los compositores buscaban conectar con las experiencias y sentimientos de las personas¹.

3. Madrigal: El madrigal fue una forma vocal prominente durante el Renacimiento. Estas piezas eran polifónicas y a menudo se basaban en poesía lírica. Los compositores exploraban la belleza de las palabras y las emociones que transmitían¹.

4. Sistema modal: A diferencia de la música tonal posterior, la música renacentista se basaba en escalas modales heredadas del canto gregoriano. Esto influyó en la armonía y la estructura de las composiciones.

- **Compositores del Renacimiento.**

1. William Byrd (1543-1623): Compositor inglés conocido por sus obras corales y música de teclado².
2. Giovanni Gabrieli (1557-1612): Destacado en la música sacra y pionero en el uso de la escritura para coros y conjuntos instrumentales.
3. Thomas Tallis (1505-1585): Compositor inglés famoso por su música coral y su influencia en la música anglicana.
4. Claudio Monteverdi (1567-1643): Considerado uno de los primeros maestros del género operístico, su obra abarca tanto la música sacra como la secular.
5. Orlando di Lasso (Orlando de Lasso) (1532-1594): Compositor franco-flamenco conocido por sus madrigales y motetes².
6. Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Maestro de la polifonía sacra, sus composiciones influyeron en la música litúrgica.
7. Josquin des Prez (1455-1521): Compositor franco-flamenco cuya habilidad para combinar voces influyó en generaciones de músicos.
8. Tomas Luis de Victoria (1548-1611): Destacado compositor español de música sacra, especialmente en el género del motete.
9. Heinrich Schütz (1585-1672): Compositor alemán conocido por su música sacra y su contribución al desarrollo del estilo barroco temprano.
10. Guillaume Dufay (1397-1474): Uno de los primeros compositores renacentistas, influyó en la música vocal polifónica.

Barroco Musical

- **La ópera y su nacimiento en el Barroco.**

La ópera barroca es un género musical que se desarrolló durante el período histórico conocido como el Barroco.

1. Orígenes: La ópera nació en Italia, específicamente en Florencia, gracias al mecenazgo de los Médici. Fue en este entorno donde se crearon las primeras óperas, como "Dafne" de Jacopo Peri (1597) y "Euridice" del mismo autor (1600).

2. Recitar cantando: El estilo vocal característico de la ópera barroca fue el "recitar cantando". Consistía en un canto monofónico extremadamente flexible y expresivo, acompañado de acordes en la línea de bajo (el "continuo"). Este enfoque permitió una mayor emotividad y dramatismo en la música.

3. Teatralidad y expresividad: La ópera barroca se destacó por su gran teatralidad y expresividad. Los temas mitológicos y las estructuras basadas en tragedias griegas eran comunes. Compositores como Claudio Monteverdi contribuyeron a consolidar este género con obras como *Orfeo* (1607).

- **J.S. Bach, Händel y otros compositores barrocos.**

1. Johann Sebastian Bach (1685-1750, Alemania): Uno de los más grandes compositores de la historia universal. Sus obras, como los famosos Conciertos de Brandeburgo, son consideradas cumbres del Barroco.

2. Georg Friedrich Händel (1685-1759, Alemania/Inglaterra): Escritor de óperas y oratorios, compitió en fama e importancia con Bach. Su "Messiah" es una obra maestra.

3. Antonio Vivaldi (1678-1741, Italia): Autor de las populares "Cuatro Estaciones", Vivaldi fue un innovador de la música clásica.

4. Georg Philipp Telemann (1681-1767, Alemania): Brillante y prolífico, se le atribuyen más de 800 obras. Su música abarca diversos géneros.

5. Domenico Scarlatti (1685-1757, Italia): Reconocido por sus sonatas para clavicémbalo, marcando la transición hacia el clasicismo.

6. Arcangelo Corelli (1653-1713, Italia): Destacó en la composición de sonatas y fue influencia para la música alemana posterior.

7. Jean-Baptiste Lully (1632-1687, Italia/Francia): Importante en la corte francesa, contribuyó al desarrollo de la ópera.

8. Henry Purcell (1659-1695, Inglaterra): Compositor inglés conocido por su música coral y su ópera "Dido y Eneas".

Clasicismo Musical

- La forma sonata y el desarrollo de la sinfonía.

La forma sonata es una estructura musical fundamental que influyó en el desarrollo de la sinfonía.

1. Forma Sonata: En la música clásica, la forma sonata es una estructura común para el primer movimiento de muchas obras instrumentales. Se compone de tres secciones principales:

- Exposición: Presenta los temas musicales y establece las tonalidades.
- Desarrollo: Auge del tema con modulaciones y variaciones.
- Reexposición: Repite los temas, a menudo con modificaciones técnicas.

2. Sinfonía: Derivada del griego "sinfonía" (que significa "sonido conjunto"), la sinfonía consta típicamente de cuatro movimientos:

- Primer movimiento (forma sonata): Introducción, exposición, desarrollo y reexposición.
- Segundo movimiento lento: Expresivo y melódico.
- Tercer movimiento (minueto o ternario): Ritmo danzante.
- Cuarto movimiento rápido: Energético y virtuoso.

- Compositores del clasicismo

En el Clasicismo, destacaron varios compositores cuyas obras siguen siendo admiradas y estudiadas hasta hoy. Algunos de los más importantes son:

1. Joseph Haydn (1732-1809, Austria): Pionero en la música de cámara y considerado "el padre de la sinfonía" y "el padre del cuarteto de cuerdas"¹.

2. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, Austria): Prodigioso compositor que creó sinfonías, conciertos y óperas icónicas¹.

3. Ludwig van Beethoven (1770-1827, Austria): Revolucionario compositor que trascendió el Clasicismo y marcó el Romanticismo. Entre sus sinfonías se cuenta la *Novena Sinfonía "Coral"*, .

4. Luigi Cherubini (1760-1842, Italia): Destacó en ópera y música sacra, influyendo en compositores posteriores.

5. Christoph Willibald Gluck (1714-1787, Austria): Renovador de la ópera, simplificando las formas y enfocándose en la expresión dramática.

Romanticismo Musical

- El Lied, la música programática y el nacionalismo en la música.

1. El Lied:

- El Lied es una forma musical breve y lírica que combina poesía con música. Surgió en el clasicismo y floreció durante el romanticismo. Características clave:

- Brevedad: Son canciones líricas cortas, generalmente para voz solista y piano.
- Relación con el poema: La música se adapta al texto poético.
- Influencia del folclore alemán: Se inspira en canciones populares alemanas (Volkslieder).

- Compositores destacados: Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Hugo Wolf, Gustav Mahler y Richard Strauss¹.

2. La música programática:

- La música programática busca evocar ideas, imágenes o emociones en el oyente. Representa escenas, estados de ánimo o conceptos específicos. Poemas sinfónicos como "Sherezade" de Rimski-Kórsakov o "Una noche en el monte pelado" de Músorgski.

3. El nacionalismo en la música:

Se refiere al uso de elementos culturales o regionales para resaltar la identidad de un país.

- El nacionalismo musical busca representar la cultura, historia y tradiciones de un país o región específica.
- Influencia del folclore: Los compositores incorporan melodías, ritmos y armonías inspirados en la música popular y folclórica.
- Reacción contra el dominio alemán: Históricamente, el nacionalismo musical surgió como una respuesta al dominio de la música romántica alemana.

Ejemplos de países relacionados con el nacionalismo musical: Rusia, Polonia, Rumanía, Hungría, Noruega, Finlandia, España, Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y otros¹.

- Compositores y movimientos:

- Rusia: Mijaíl Glinka (considerado el 'padre' de la música rusa) y el grupo "Los Cinco" (Balákirev, Borodín, Músorgski, Rimski-Kórsakov y Cui).

- Compositores románticos.

¡Por supuesto! El Romanticismo fue un período musical apasionante, y sus compositores dejaron una huella duradera en la historia de la música. Aquí tienes algunos de los más destacados:

1. Ludwig van Beethoven (1770-1827, Alemania): Su música abarca tanto el clasicismo como el romanticismo. Obras como "Tempestad" (Sonata, 1802) y la Sinfonía n.º 9 son referentes del romanticismo temprano¹.

2. Frédéric Chopin (1810–1849, Polonia): Pianista y compositor conocido por sus piezas para piano, como los nocturnos, valeses y polonesas. Fusionó el nacionalismo polaco con el romanticismo¹.

3. Franz Schubert (1797-1828, Austria): Maestro del Lied (canción lírica), creó melodías emotivas y poéticas.

4. Robert Schumann (1810-1856, Alemania): Compositor y crítico musical, sus obras expresan una profunda sensibilidad romántica.

5. Franz Liszt (1811-1886, Hungría): Virtuoso pianista y compositor, influyó en la música del siglo XIX con su innovación y pasión.

6. Johannes Brahms (1833-1897, Alemania): Destacó en sinfonías, conciertos y música de cámara, combinando tradición clásica con expresión romántica.

Siglo XX y Música Contemporánea

- **Impresionismo, expresionismo y serialismo**

1. Impresionismo Musical:

- Origen: Surgió en Francia a finales del siglo XIX.
- Características:
 - Busca plasmar impresiones y sensaciones, similar al arte pictórico.
 - Destaca el uso del color (timbre) a través de la orquestación, armonías extendidas y escalas exóticas.
 - Títulos evocadores como "Reflejos en el agua" o "Brumas".
- Compositores destacados: Claude Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie.

2. Expresionismo Musical:

- Historia:
 - Rompió con convenciones establecidas y abrió camino a nuevas técnicas.
 - Sentó las bases para el serialismo y el modernismo.
- Características:
 - Representa emociones y experiencias subjetivas.
 - Abandona estructuras tradicionales.
 - Compositores buscan expresión intensa.
- Ejemplos: Obras de Arnold Schoenberg, Alban Berg y Dmitri Shostakóvich.

3. Serialismo:

- Definición:
 - Se aplica a varios parámetros musicales (ritmo, dinámica, timbre), no solo a la altura de las notas.
 - Rompe con la tonalidad tradicional.
- Compositores influyentes: Igor Stravinsky, Béla Bartók, Serguéi Prokófiev.

- **Jazz, rock y música popular.**

1. Jazz:

- Origen: Nacido a finales del siglo XIX en comunidades afroamericanas.
- Características:
 - Improvisación: Los músicos crean sobre la marcha.
 - Swing: Ritmo distintivo y sincopado.
 - Influencia en otros géneros.
- Artistas icónicos: Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis.

2. Rock:

- Historia: Surgió en los años 50 como fusión de blues, country y rhythm and blues.
- Características:
 - Energía: Riffs de guitarra y batería potente.
 - Subgéneros: Rock clásico, punk, metal, entre otros.
- Bandas influyentes: The Beatles, Led Zeppelin, Queen.

3. Música popular:

- Amplio espectro: Incluye pop, rock, jazz, música latina, electrónica y más.

- Impacto cultural: Ha moldeado la sociedad y la identidad de generaciones.
- Diversidad de estilos: Desde baladas hasta música de baile.

- **Música electrónica y tecnología en la música actual.**

Música Peruana

- Compositores peruanos.

1. José de Orejón y Aparicio (1706-1765):

Fue un compositor y organista peruano del período colonial. Su música sacra es especialmente apreciada.

2. José Bernardo Alcedo Retuerto (1780-1878):

Destacó en la música clásica y fue uno de los primeros compositores peruanos en recibir reconocimiento internacional. Es el autor del Himno Nacional del Perú y de numerosas composiciones religiosas de gran formato, así como oberturas instrumentales y una ópera titulada *La Cifra*.

3. Daniel Alomía Robles (1871-1942):

Es conocido por su obra *El Cóndor Pasa*, que se ha convertido en un ícono de la música andina peruana.

4. Luis Dunker Lavalle, Manuel Aguirre, Octavio Polar, David Honorio Molina y Aurelio Díaz Espinoza (Arequipa):

Estos músicos fusionaron elementos tradicionales con la expresión romántica.

5. Rosendo Huirse Muñoz, Víctor Echave y Mariano Béjar Pacheco (Puno):

- Desarrollo de géneros musicales regionales.

- 1) **Huayno**: Originario de los Andes, el **huayno** es una danza alegre y festiva. Se toca con instrumentos como la **zampoña**, la **quena** y el **charango**, aunque también con otros instrumentos de procedencia occidental.

- 2) **Marinera**: La **marinera** es una danza de pareja típica de la costa peruana. En sus orígenes tenía letra y música, pero en los últimos años ha prevalecido la versión instrumental de bandas sinfónicas y militares.

- 3) **yaraví** es un género musical mestizo que fusiona elementos formales del **harawi incaico** y la **poesía trovadoresca española**. Originario del **Perú**, es una especie de cantar dulce, pero al mismo tiempo melancólico. Se caracteriza por su ritmo lento y nostálgico, evocando sentimientos de tristeza y melancolía.