



EL INSTRUMENTO DE LA MÚSICA PARA CONOCER LA HISTORIA. UN PASEO POR LA HISTORIA DEL MUNDO DE LA MANO DE LAS GRANDES COMPOSICIONES

Curso 2023-2024

Javier Burrieza Sánchez
Máximo García Fernández

Introducción:

El objetivo fundamental es el conocimiento de la historia de manera interdisciplinar, a través de una herramienta que utilizamos muy poco los historiadores: la música. A través de ella, podemos hacer un recorrido por la historia del poder secular y del eclesiástico, la organización y el porqué de los espacios monásticos, la política nacional e internacional de muchos reinos y naciones, el nacimiento de las ideologías, un recorrido por la vida cotidiana y por la historia de las mentalidades, los vínculos con la cultura popular y con la oficial, el nacimiento de las manifestaciones artísticas, la plasmación de las preocupaciones del ser humano (el amor y la salvación del alma por ejemplo), sin olvidar como esto se refleja en el teatro y en la ópera, tan vinculada a los mitos literarios o en la zarzuela, donde tampoco podemos olvidar las características de la sociedad española de su tiempo, sobre todo si hablamos del periodo clásico de la misma. Estos son algunos de los hitos de esta reflexión. No es una historia de la música sino que la música se convierte en el instrumento para recorrer aspectos diversos y variados de los procesos históricos.

Por eso, la música se convierte en principal recurso didáctico. Es muy importante la comprensión de la pieza musical, sobre todo a través de los libretos cuando se presenta el fragmento de una cantata (para explicar la Reforma protestante), de un aria o de un coro de una ópera (Nabucco permite hablar de la unificación italiana). Junto a la pieza musical (vamos a escuchar mucha música en las dos horas de clase), también dispondremos de la letra original y el libreto traducido. No vamos a hablar de las características estéticas y musicológicas de la música. Para eso, tenemos especialistas muy destacados en la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad de Valladolid. Es la materia de los musicólogos. Utilizamos la música como herramienta para conocer la historia, en trece sesiones, de hora y media cada una y acompañadas a través del Moodle de la Universidad Permanente Millán Santos, poder disponer de decenas de enlaces musicales para escuchar también en casa.

Programa:

1ª sesión – Javier Burrieza Sánchez.

La expansión del cristianismo. Música y liturgia

Introducción al curso y comienzo de la materia con la música medieval: a través de ella vamos descubriendo una nueva Europa, con el Imperio pero también con otras importantes formas nacionales. Conocemos, además, cómo se va organizando cada territorio: los monasterios, la expansión del cristianismo, el canto gregoriano que también construye Europa y su liturgia.



Universidad de Valladolid

2ª sesión – Máximo García Fernández.

Paseo histórico por la época medieval

Los centros culturales del Medievo: los monasterios, las catedrales, la Corte. La organización de los días y de los tiempos.

3ª sesión – Javier Burrieza Sánchez.

La Revolución de la Polifonía. Un nuevo tiempo medieval

Conclusión del Mundo medieval. Frente a los Imperios (Carolingio y Sacro Imperio Romano Germánico), aparecen las monarquías nacionales (Francia e Inglaterra que se enfrentan) o el avance cristiano en la Península Ibérica (hacia la unidad dinástica de Castilla y Aragón). La Iglesia se ha dividido en el Cisma de Occidente pero también se recompone a partir del siglo XV. La revolución de la polifonía

4ª sesión – Máximo García Fernández

Paseo histórico por el Renacimiento y el Humanismo

Introducción histórica a la modernidad, el Renacimiento, el cambio y las Reformas del siglo XVI.

5ª sesión – Javier Burrieza Sánchez

La modernidad reflejada en la música

Los poderes de la Modernidad, el nacimiento de las monarquías autoritarias y su reflejo en la música. El mundo heterogéneo de las Cortes. Las Reformas (protestantes de distintas generaciones con luteranos y calvinistas, anglicanos, católicos desde Trento). La manifestación del poder y su esplendor.

6ª sesión – Máximo García Fernández

Paseo histórico por el Barroco

¿Es el barroco un tiempo nuevo? Introducción histórica al siglo XVII

7ª sesión – Javier Burrieza Sánchez

El barroco reflejado en la música

El mundo del teatro y la ópera: recorrido por la cotidianidad de los sentimientos y de los mitos reflejados en un espectáculo total donde se interpreta, se canta, por músicos y cantantes, entre aspiraciones y pasiones; en las cortes del absolutismo y las ciudades, por la solemnidad de las fiestas y la nueva demanda social de la burguesía; por la utilización de la música desde las orillas religiosas y la construcción de la nueva monarquía parlamentaria en Inglaterra, por el Mediterráneo y un nuevo Atlántico hacia las Indias.

8ª sesión – Máximo García Fernández

Paseo histórico por la Ilustración

Introducción a la Ilustración, las Luces, el Despotismo Ilustrado y el siglo XVIII



Universidad de Valladolid

9ª sesión – Javier Burrieza Sánchez

Haendel, Bach, Telemann y Vivaldi

La política internacional y el barroco. La Monarquía católica, del esplendor a la decadencia (Tomás Luis de Victoria); después la Francia de Luis XIV (Lully, Charpentier, Rameau); Purcell en la Inglaterra que se revoluciona; Haendel entre la Europa protestante, anglicana y católica. Telemann y J.S. Bach en la Reforma protestante. Vivaldi en la Italia católica del XVIII.

10ª sesión – Javier Burrieza Sánchez

Las Luces y la Ilustración. La música de Mozart hasta Beethoven

Las Luces y la Ilustración. Mozart fue una mirada espléndida para los nuevos tiempos, para la cultura y las mentalidades. Los valores de la tolerancia, la razón, la felicidad, la naturaleza. Las formas políticas del Despotismo Ilustrado y su extraña relación con el reformismo. El tiempo de las revoluciones, Napoleón y Beethoven, el romanticismo, el nacimiento de los instrumentos modernos y el nuevo concepto grupal en la interpretación musical.

11ª sesión – Javier Burrieza Sánchez

Desde el Romanticismo

Tras la caída de Napoleón, la reconstrucción de la Europa del absolutismo a través de la alianza de la Restauración. El esperado nuevo tiempo termina en un fracaso como lo manifiesta Beethoven. Y tras su muerte en 1828, los retratos diversos de los músicos, desde un Franz Schubert, los mundos de Berlioz, las aspiraciones románticas de Chopin, el mundo de las comodidades, de los viajes y de los nuevos escenarios de Mendelssohn; el ámbito alemán de Schumann y Clara; la popularidad de Franz Listz. Detrás de todo ello está la Europa de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848; de las reconstrucciones de los Imperios en vísperas de las unificaciones; la consolidación del liberalismo y una nueva mentalidad en la burguesía.

12ª sesión – Javier Burrieza Sánchez

El nacimiento de las naciones

Desde el liberalismo, los espacios públicos y privados para el disfrute. El nacimiento de las naciones, la música para el nacionalismo y la constitución de nuevas fronteras, a veces peligrosas, otras para el enfrentamiento, también las imaginadas: Tchaikovsky, Rimski-Korsakov. Las unificaciones de Italia y Alemania, Verdi y Wagner. Y la música consolida todo ello a través de los himnos: para una España como la de Isabel II; para una Francia que caminó desde la Revolución, a la restauración del absolutismo, nuevos imperios y nuevas repúblicas; para una Gran Bretaña abierta a la colonización, Pompeya y Circunstancia de un Imperio; para una Alemania que soñaba los pueblos congregados de otro tiempo.

13ª sesión – Javier Burrieza Sánchez

Los cambios del siglo XX

Los cambios del siglo XX. Música para las naciones, para sus cambios, para el deterioro del liberalismo, para la guerra. Nuevas formas escénicas, nuevos espectáculos, nuevas formas de cantar, comportamientos sociales desde las marchas patrióticas, la zarzuela, la copla. Aspiración de la esencia de lo eterno en Manuel de Falla. Música para la construcción de una sociedad contemporánea y del mundo actual.