

AULA SÉNIOR

Asignatura: Música y naturaleza: los sonidos del agua	Curso: 2023/2024
Código: 5065	
Curso: Plan Avanzado	
Cuatrimestre: Primero	

COORDINADOR/A

Nombre: José Francisco Ortega Castejón
Centro: Facultad de Educación
Departamento: Expresión Plástica, Musical y Dinámica
Área: Música
E-mail: jfortega@um.es
Teléfono: 868887045

PROFESORADO

Nombre: José Francisco Ortega Castejón
Departamento: Expresión Plástica, Musical y Dinámica

DATOS DE LA ASIGNATURA

Introducción

La relación entre naturaleza y arte es un hecho llamativo: los artistas toman de ella materias primas como los sonidos, colores u otros materiales, y también les sugiere formas y figuras.

Han sido muchos los creadores que se han servido de la naturaleza como estímulo o referente para sus obras. Analizando los sonidos del mundo natural, el músico puede investigar su morfología y, una vez seleccionados y convenientemente manipulados, organizarlos en secuencias temporales a fin de construir estructuras sonoras que representen su propia percepción de la realidad.

El agua es, sin lugar a dudas, uno de los elementos más importantes de la naturaleza y el componente más abundante en la tierra. Origen de la vida, forma parte esencial de muchos organismos, encontrándose en su estado líquido en océanos, mares, ríos, lagos o manantiales. En los compositores ha ejercido desde siempre un poderoso influjo, convirtiéndose en fuente de inspiración para muchos de ellos.

En este sentido, lo que proponemos en esta asignatura es un viaje a través de la historia de la música occidental para conocer a artistas de épocas diversas que, en sus obras, hayan pretendido reflejar los sonidos del agua.

1. Objetivos

- Escuchar de forma comprensiva una variada selección de obras musicales de diferentes períodos inspiradas en los sonidos del agua, y familiarizarse con sus creadores y estilos compositivos.
- Reflexionar sobre el valor semántico de la música y su capacidad para recrear o describir fenómenos naturales.
- Acercarse a los conceptos de *música descriptiva* y *música programática* y descubrir los géneros o estructuras formales a ellas asociados.

2. Programa

Sesión 1.^a

1. El valor semántico de la música.
2. Música descriptiva y música programática.
3. Formas o géneros musicales:
  - 3.1. La sinfonía programática y el poema sinfónico.
  - 3.2. Oberturas de concierto.
  - 3.3. Suites y piezas características (preludios, fantasías, barcarolas...).

Sesión 2.^a

4. Los sonidos del agua: fenómenos atmosféricos (I)

- 4.1. Beethoven, "Tormenta" (*Sinfonía Pastoral*).
- 4.2. Chopin, "Preludio n.º 15 en reb mayor".
- 4.3. Liszt, "Tormenta" (*Años de peregrinaje, Suiza*, n.º 5).

Sesión 3.^a

5. Los sonidos del agua: fenómenos atmosféricos (II)

- 5.1. Debussy, "Jardines bajo la lluvia" (*Estampas*).
- 5.2. Richard Strauss, "Gewitter und Sturm, Abstieg" (*Sinfonía Alpina*).
- 5.3. Chopin, Estudio n.º 11, op. 25, en la menor, "El viento de invierno".

Sesión 4.^a

6. Los sonidos del agua: ríos, arroyos y cascadas (I)

- 6.1. Couperin, "Les ondes".
- 6.2. Beethoven, "Escena junto al arroyo" (*Sinfonía Pastoral*).
- 6.3. Schubert, "Wohin?".

Sesión 5.^a

7. Los sonidos del agua: ríos, arroyos y cascadas (II)

- 7.1. Liszt, "Au bord d'une source".
- 7.2. J. Strauss, "El Danubio azul".
- 7.3. Smetana, "El Moldava" (*Mi patria*).

Sesión 6.^a

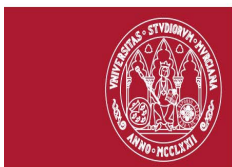
8. Los sonidos del agua: ríos, arroyos, lagos y cascadas (III)

- 8.1. Saint Saëns, "El cisne" (*Carnaval de los animales*).
- 8.2. Strauss, "Am Wasserfall" (*Sinfonía Alpina*).
- 8.3. Grofé, "Father of Waters" (*Mississippi*).

Sesión 7.^a

9. Los sonidos del agua: ríos, arroyos, lagos y cascadas (IV)

- 9.1. Grofé, "The Thunder of the Waters" (*Las cataratas del Niágara*).
- 9.2. Turina, "Por el río Guadalquivir" (*Sinfonía sevillana*).
- 9.3. Chopin, Estudio n.º 4, op. 10 en do# menor, "Torrente".

Sesión 8.^a

10. Los sonidos del agua: el mar (I)

- 10.1. Vivaldi, *Tempesta en el mar*.
- 10.2. Mendelssohn, "Las hébridas".
- 10.3. Mendelssohn, *Mar en clama y próspero viaje*.

Sesión 9.^a

11. Los sonidos del agua: el mar (II)

- 11.1. Saint Saëns, "Acuario" (*Carnaval de los animales*).
- 11.2. Debussy, "Juego de olas" (*La mer*).
- 11.3. Ravel, "Une barque sur l'Océan" (*Miroirs*, n.º 3).

Sesión 10.^a

12. Los sonidos del agua: el mar (III)

- 12.1. Mompou, "Jeu sur la plage" (*Scènes d'enfants*).
- 12.2. Turina, "La playa" (*Sonata pintoresca*, op. 24).
- 12.3. Turina, "Mar" (*Evocaciones*).
- 12.4. Chopin, Estudio n.º 12, op. 25, en do menor, "El océano".

Sesión 11.^a

13. Los sonidos del agua: el mar (IV)

- 13.1. Honneger, *La tempête*.
- 13.2. Vaughan Williams, "The waves" (*A Sea Symphony*).
- 13.3. Takemitsu, *Toward the sea*.

Sesión 12.^a

14. Los sonidos del agua: fuentes y estanques (I)

- 14.1. Liszt, "Les jeux d'eau à la Villa d'Este".
- 14.2. Debussy, "Reflets dans l'eau" (*Images*).

Sesión 13.^a

15. Los sonidos del agua: fuentes y estanques (II)

- 15.1. Ravel, *Jeux d'eau*.
- 15.2. Respighi, *Fontane di Roma*.

Sesión 14.^a

16. Criaturas del agua

16.1. Dvorak, *Vodnik (El duende de las aguas)*.

16.2. Debussy, ``Sirènes”.

16.3. Ravel, ``Ondine” (*Gaspard de la nuit*).

Sesión 15.^a

17. Viaje sobre las aguas

17.1. Haendel, *Water Music*.

17.2. Granados, *Barcarola* op. 45.

17.3. Offenback, *Barcarola*.

17.4. Chopin, Preludio op. 28, n.º 23, en fa mayor, ``Un barco de recreo”.

3. Metodología

En el desarrollo de las sesiones se alternarán explicaciones teóricas con audiciones y comentarios de las obras musicales seleccionadas, incidiéndose también en los compositores, su época y sus creaciones.

Se hará uso de recursos como presentaciones en power point, vídeos y archivos de audio o grabaciones disponibles en la web, así como de fuentes bibliográficas y hemerográficas. Los alumnos contarán con material de apoyo a fin de facilitar la asimilación de los contenidos abordados en cada sesión.

4. Evaluación

El alumnado podrá elegir entre la opción de calificación por asistencia o por evaluación.

- Modalidad de asistencia. Será requisito para superar la asignatura la asistencia al menos al 80% de las clases impartidas.

- Modalidad de evaluación. Aquellos estudiantes que deseen una calificación superior a Apto podrán optar por esta modalidad. Además de ser necesario cumplir los requisitos de asistencia, se propone la realización de una prueba, consistente en un test de reconocimiento auditivo, en el que tendrán que identificar las obras seleccionadas y relacionarlas con su autor y el tópico acuático que pretenden describir en las mismas.

Las ausencias justificadas podrán compensarse subiendo a la carpeta personal del Aula Virtual una tarea relacionada con los contenidos abordados en la sesión correspondiente, que consistirá en: escuchar la obra u obras trabajadas en clase (se facilitará un enlace para su localización en la web) y realizar un breve comentario de

las mismas, contextualizándolas en el período histórico o estilístico al que pertenezcan, acompañado de una sucinta biografía del compositor.

5. Bibliografía

5.1. Bibliografía básica

FUBINI, E. (1988). *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza.

ORTEGA, J. F. (2008). Los sonidos del agua. *Revista Murciana de Antropología*, n.º 15, pp. 115-130.

PAYNTER, J. (1999). *Sonido y estructura*. Madrid: Akal.

RANDEL, D. (ed.) (1997). *Diccionario Harvard de música*. Madrid: Alianza.

6.2. Bibliografía complementaria

BENAVENTE, J. M. (1983). *Aproximación al lenguaje musical de J. Turina*. Sevilla: Alpuerto.

BIRGHOFFER, M. (1981). *Schubert*. Madrid: Espasa-Calpe.

BOMPIANI, V. (Ed.) (1992). *Diccionario de autores*. Barcelona: Hora, S. A.

BOMPIANI, V. (Ed.) (1992). *Diccionario literario*. Barcelona: Hora, S. A.

BOUCOURECHLIEV, A. (1980). *Beethoven*. Barcelona: Antoni Bosch.

GOURDET, G. (1976). *Debussy*. Madrid: Espasa-Calpe.

GROVE, G. (1983). *Beethoven y las 9 Sinfonías*. Madrid: Contrapunto Altalena.

LAVAGNE, A. (1976). *Chopin*. Madrid: Espasa-Calpe.

MAILLARD, J. (1978). *Couperin*. Madrid: Espasa-Calpe.

MASSIN, B. (1991). *Franz Schubert: obra*. Madrid: Turner.

STROBEL, H. (1966). *Claude Debussy*. Madrid: Rialp.