

CURSO: Historia de la guitarra española

Dirección: Óscar Santacreu Fernández

DIA	HORARIO	PONENCIA / PONENTE
02/03/10	18.00-21.00	Presentación y Tema 1 Fernando Espí. Profesor superior de música especialidad guitarra. Licenciado en Ciencias e Historia de la Música
04/03/10	18.00-21.00	Tema 2 Fernando Espí. Profesor superior de música especialidad guitarra. Licenciado en Ciencias e Historia de la Música
09/03/10	18.00-21.00	Tema 3 Fernando Espí. Profesor superior de música especialidad guitarra. Licenciado en Ciencias e Historia de la Música
11/03/10	18.00-21.00	Temas 4 y 5 Fernando Espí. Profesor superior de música especialidad guitarra. Licenciado en Ciencias e Historia de la Música
13/03/10	18.00-21.00	Actividad: concierto de guitarra y soprano Guitarra: Fernando Espí Soprano: Lorena Valero
16/03/10	18.00-21.00	Tema 6 Fernando Espí. Profesor superior de música especialidad guitarra. Licenciado en Ciencias e Historia de la Música
18/03/10	18.00-21.00	Temas 9, 10 y 11 Oscar Santacreu. Profesor superior de música, especialidad guitarra. Dpto. Sociología II. UA
23/03/10	18.00-21.00	Tema 7 Fernando Espí. Profesor superior de música especialidad guitarra. Licenciado en Ciencias e Historia de la Música
25/03/10	18.00-21.00	Tema 12 Oscar Santacreu. Profesor superior de música, especialidad guitarra. Dpto. Sociología II. UA
30/03/10	18.00-21.00	Tema 8 Fernando Espí. Profesor superior de música especialidad guitarra. Licenciado en Ciencias e Historia de la Música

TEMARIO

Tema 1:

- Nomenclatura específica: partes y componentes de la guitarra
- Nomenclatura musical específica
- Etimología: guitarra vs. vihuela.
- Forma: caparazón, calabaza, mango,... Ejemplos en culturas antiguas.
- Edad Media y cultura árabe: guitarra vs. laúd. Rastro en literatura.
- Audición: laúd árabe (herencia oral) y música medieval.

Tema 2:

- El Renacimiento: características. Humanismo y arte. El contexto español (arte, cultura, la contrarreforma, los primeros Austrias, el Siglo de Oro).
- La polifonía y superación de instrumentos y usos medievales (plectro)
- Instrumentos: explicación organológica del laúd, la guitarra y la vihuela.
- Formas musicales: las diferencias, el tiento, la fantasía y ricercare, danzas (origen suite barroca), las intabulaciones.
- Autores: los vihuelistas españoles.
- Audición: vihuela y guitarra renacentista.

Tema 3:

- El Barroco: características. Etimología. El contexto español (arte, cultura, crisis económica e ideológica, la decadencia de los Austrias, los Borbones)
- El bajo continuo, la melodía acompañada, armonía y concepción vertical vs. horizontal. La disonancia y el dramatismo.
- Instrumentos: la familia del laúd barroco y la guitarra barroca o española (organología)
- Formas musicales: la suite, la fantasía, la fuga, la sonata y la música descriptiva.
- Autores: los guitarristas españoles.
- Audición: guitarra barroca y formas musicales.

Tema 4:

- El Clasicismo: características. El contexto español (arte, cultura, influencia italiana).
- La sencillez formal, armónica y melódica. La escuela de Viena (Haydn y Mozart).
- Instrumentos: decadencia del laúd y la guitarra vs. el piano y el violín. La guitarra de transición al XIX.
- Formas musicales: la sonata bitemática, tema y variaciones, danzas clásicas (minueto, rondó,...)
- Autores: Minguet y la herencia barroca. Los tratadistas (Ferandiere, Abreu, Moretti...)
- Audición: guitarra clásica y formas.

Tema 5:

- El Romanticismo de la 1ª mitad del XIX: características. El contexto español (la Guerra de Independencia y Fernando VII, arte y cultura, los afrancesados)
- La herencia clásica, la disonancia (7ª de dominante y 7ª disminuida), el repertorio canónico, la tímbrica y el desarrollo de la orquesta moderna.
- La guitarra clásica: el instrumento moderno (organología).
- Formas musicales: la sonata (Fernando Sor), tema y variaciones, danzas europeas (minueto, rondó...) y españolas (fandango, seguidilla, boleros...), fantasías, pupurrís y miscelaneas de temas de ópera. Métodos de estudio.
- Autores: F. Sor y D. Aguado.
- Audición: guitarra clásico-romántica y formas

Tema 6:

- El Romanticismo de la 2ª mitad del XIX: características. El contexto español (reinado Isabel II, 1ª República, ..., el desastre del 98).
- El cromatismo, la superación de las formas clásicas, la música programática, la música de carácter.
- La guitarra romántica: la guitarra de Torres (organología).
- Formas musicales: la sonata, tema y variaciones, fantasías temas ópera y zarzuela, música de salón y la pieza de carácter.
- Autores: escuelas Sor y Aguado. La generación olvidada (Huerta, Cano, Viñas, Arcas,...). Francisco Tárrega y la escuela moderna.
- Audición: guitarra romántica y formas.

Tema 7:

- Nacionalismo (finales del XIX y 1ª mitad del XIX): características. El contexto español (la crisis del 98, Alfonso XIII, Primo de Rivera, la 2ª República y la Guerra Civil).
- Impresionismo y atonalismo. El resurgir de las músicas periféricas (Rusia, España, países del Este, el orientalismo). El Alhambrismo en España.
- La guitarra moderna: escuela Torres (organología). Idealización en el piano y la orquesta.
- Formas musicales: la herencia impresionista (eje Madrid-Barcelona-París). La influencia del folclore español en la música clásica (la jota, el flamenco, la cadencia frigia...)
- Autores: los grandes nombres (Albéniz, Falla, Granados y Turina)
- Audición: nacionalismo y formas

Tema 8

- Música de vanguardia del S.XX: características. El contexto español (el franquismo y el rechazo de nuevas vías, aperturismo con la democracia).
- Nuevos lenguajes: atonalismo, dodecafonismo, serialismo, minimalismo, música electrónica,...
- Revolución del instrumento: nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevos modelos...
- Formas musicales: eclecticismo.
- Autores: el Grupo de los 9; generación postfranquista.
- Audición: diversos estilos y lenguajes.

Tema 9:

- La música en Sudamérica: contexto histórico (época colonial, postcolonial y actual)
- Herencias: europea (española e italiana), folclores locales.
- La familia de la guitarra: el cuatro venezolano, el charango, la guitarrilla,...
- Autores: los nacionalistas (Villalobos, Ginastera, Chávez, Lauro, Cardoso...)
- Audición: música nacionalista sudamericana (Choros, Milongas, Valses, Tangos...)

Sede Universitaria de Xixona

Tema 10:

- La guitarra española en otras tierras.
- Influencia española: españoles en el extranjero (Sor, Aguado, Bosch, Manjón...)
- Otras herencias: Inglaterra (Julian Bream); Países del Este; Oriente, Estados Unidos,...
- Audición: música para guitarra de tradiciones diversas

Tema 11

- La guitarra en otros contextos (popular, pop-rock y jazz).
- La guitarra de acompañamiento (acordes y tablaturas)
- La improvisación

Tema 12

- La guitarra flamenca: tradición y arte
- Orígenes: dicotomía de un instrumento (popular vs. clásico)
- La evolución de la guitarra flamenca: desde el acompañamiento al protagonismo.
- Formas flamencas: los palos flamencos en la guitarra.
- Autores: tradicionales, Paco de Lucía y actuales.
- Audición: piezas a solo para guitarra