

Índice

Prólogo	13
ESTHER SESTELO LONGUEIRA	
1. MÚSICA, MENSAJE Y COMUNICACIÓN, EN EL CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-CULTURAL	15
1. Música y mensaje	17
2. Arte, música y creación	17
3. Mensaje y agentes transmisores; el intérprete	17
4. Oyente o receptor del mensaje. Fórmulas para escuchar	18
5. Humanismo y música: una propuesta formativa y de transformación social	20
6. Recomendaciones y prácticas	21
6.1. Recomendaciones preferentes	21
6.1.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	21
6.1.2. Lee	24
6.1.3. Aprende y disfruta con Música y Cine	25
6.2. Recomendaciones adicionales	27
6.3. Haciendo prácticas: música y cine	29
2. EL MATERIAL SONORO, SU ORGANIZACIÓN Y LENGUAJE	33
1. El sonido y sus cualidades	35
2. Constitutivos esenciales del lenguaje musical	35
3. Notaciones del sonido, su lenguaje y parámetros	36
4. Estilos musicales	36
5. Organización del material sonoro	36
5.1. Formas musicales	37
5.2. Géneros musicales	37
6. Recomendaciones y prácticas	39
6.1. Recomendaciones preferentes	39

6.1.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	39
6.1.2. Lee	43
6.2. Recomendaciones adicionales	44
6.3. Haciendo prácticas 1: Concierto	47
6.4. Haciendo prácticas 2: Aprender y Experimentar	48
3. VOCES, INSTRUMENTOS Y AGRUPACIONES	49
1. Voces	51
2. Los instrumentos y su producción sonora	51
3. Los instrumentos en la orquesta, clasificación tradicional	51
4. Esquema/presentación de los instrumentos en la orquesta actual	52
5. Agrupaciones instrumentales habituales	52
6. La orquesta sinfónica	53
7. Recomendaciones y prácticas	54
7.1. Recomendaciones preferentes	54
7.1.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	54
7.1.2. Lee	57
7.2. Recomendaciones adicionales	59
7.3. Haciendo prácticas: Didáctica de lo aprendido	62
4. ESTILOS, ESTÉTICAS Y PERÍODOS MUSICALES EN LA HISTORIA:	
 EDAD PRIMERA	63
1. La música como soporte sonoro en la historia y la cultura	65
2. Los actuales juicios de valor de la música en el pasado	65
3. División de períodos, estéticas y estilos en la historia de la música	65
4. Época primitiva	66
4.1. Panorama histórico-artístico-cultural	66
4.2. Panorama musical	66
4.2.1. Las melodías y el creador	67
4.2.2. La música y el éxtasis	67
4.2.3. ¿Escrituras musicales?.....	67
4.2.4. Música, magia y religión	67
4.2.5. Los instrumentos primitivos	68
5. Cultura grecolatina	68
5.1. Panorama histórico-artístico-cultural	68

5.2. Panorama musical	69
6. Recomendaciones y prácticas	70
6.1. Recomendaciones preferentes	70
6.1.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	70
6.2. Recomendaciones adicionales	73
6.3. Haciendo prácticas 1: Concierto	76
6.4. Haciendo prácticas 2: Audición	77
5. ESTILOS, ESTÉTICAS Y PERÍODOS MUSICALES EN LA HISTORIA:	
EDAD MEDIA	79
1. Inicios de la era cristiana.....	81
1.1. Panorama histórico-artístico-cultural	81
1.2. Panorama musical	81
1.2.1. Estilos de cantos en el Repertorio Gregoriano	82
1.2.2. Formas Litúrgicas del Repertorio Gregoriano	82
1.2.3. La primitiva escritura musical (las notaciones) y su evolución posterior (el pentagrama)	83
2. La época del Románico. La monodia profana.....	84
2.1. Panorama histórico-cultural-artístico	84
2.2. Panorama musical	84
2.2.1. Los instrumentos y la música instrumental	85
3. La época del Gótico. La polifonía	86
3.1. Panorama histórico-artístico-cultural	86
3.2. Panorama musical	86
4. Recomendaciones y prácticas	88
4.1. Recomendaciones preferentes	88
4.1.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	88
4.2. Recomendaciones adicionales	90
4.3. Haciendo prácticas 1	93
4.3.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	93
4.4. Haciendo prácticas 2	94
4.4.1. Practica y reflexiona	94

6. ESTILOS, ESTÉTICAS Y PERÍODOS MUSICALES EN LA HISTORIA:	
RENACIMIENTO	95
1. Los albores del renacimiento, siglo XV.....	97
1.1. Panorama histórico-artístico-cultural	97
1.2. Panorama musical	97
2. El renacimiento pleno, siglo XVI. Polifonía religiosa	98
2.1. Panorama histórico-artístico-cultural	98
2.2. Panorama musical	99
3. El renacimiento pleno, siglo XVI. Polifonía profana	100
3.1. Panorama histórico-artístico-cultural	100
3.2. Panorama musical	101
3.2.1. Características generales	101
3.2.2. Escuelas y formas musicales	101
3.2.3. Instrumentos y música instrumental	102
4. Recomendaciones y prácticas	104
4.1. Recomendaciones preferentes	104
4.1.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	104
4.1.2. Lee	105
4.2. Recomendaciones adicionales	106
4.3. Haciendo prácticas 1	112
4.3.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	112
4.4. Haciendo prácticas 2	113
4.4.1. Didáctica auditiva-visual	113
7. ESTILOS, ESTÉTICAS Y PERÍODOS MUSICALES EN LA HISTORIA:	
BARROCO	115
1. El Barroco: características y generalidades	117
1.1. Panorama histórico-artístico-cultural	117
1.2. Panorama musical	118
2. El Barroco en Italia.....	118
2.1. Panorama histórico-artístico-cultural	118
2.2. Panorama musical	119
2.2.1. Ópera: florentina, romana y veneciana	119
2.2.2. Música religiosa: rasgos generales	120

3. El Barroco en Alemania.....	121
3.1. Panorama histórico-artístico-cultural	121
3.2. Panorama musical	121
4. El Barroco en Inglaterra	122
4.1. Panorama musical	122
5. El Barroco en Francia	123
6. El Barroco en España.....	123
6.1. Panorama musical	123
7. Recomendaciones y prácticas	125
7.1. Recomendaciones preferentes	125
7.1.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	125
7.1.2. Lee	127
7.2. Recomendaciones adicionales	128
7.3. Haciendo prácticas 1	132
7.3.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	132
7.4. Haciendo prácticas 2	133
7.4.1. Didáctica auditiva-visual	133
8. ESTILOS, ESTÉTICAS Y PERÍODOS MUSICALES EN LA HISTORIA:	
CLASICISMO Y TRANSICIÓN AL ROMANTICISMO	135
1. El Clasicismo	137
1.1. Panorama histórico-artístico-cultural	137
1.2. Panorama musical	137
1.3. Características generales del Clasicismo musical	138
1.3.1. F. J. Haydn (1732-1809). Rasgos generales de su música	139
1.3.2. W. A. Mozart (1756-1791). Rasgos generales de su música	139
2. Transición al Romanticismo	140
2.1. Panorama histórico-artístico-cultural	140
2.2. Panorama musical	141
2.2.1. L.V. Beethoven (1770-1827). Rasgos generales de su personalidad y de su música	141
3. Recomendaciones y prácticas	143
3.1. Recomendaciones preferentes	143
3.1.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	143

3.1.2. Lee	144
3.1.3. Aprende y disfruta con CINE Y MÚSICA.....	145
3.2. Recomendaciones adicionales	147
3.3. Haciendo prácticas 1	151
3.3.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	151
3.4. Haciendo prácticas 2: música y cine	152
3.4.1. El mensaje de la Música a través del Cine	152
9. ESTILOS, ESTÉTICAS Y PERÍODOS MUSICALES EN LA HISTORIA:	
ROMANTICISMO	157
1. Romanticismo	159
1.1. Panorama histórico-artístico-cultural	159
1.1.1. Características y aspiraciones generales	159
1.2. Panorama musical	160
1.2.1. Características generales	160
1.2.2. El Romanticismo en Europa	161
1.2.3. El piano Romántico y sus protagonistas	162
1.3. Otras manifestaciones románticas	162
1.3.2. Ópera	162
1.3.2. Nacionalismo	164
1.3.3. Postromanticismo	167
2. Recomendaciones y prácticas	168
2.1. Recomendaciones preferentes	168
2.1.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	168
2.1.2. Lee	171
2.2. Recomendaciones adicionales	172
2.3. Haciendo prácticas 1	177
2.3.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	177
2.4. Haciendo prácticas	178
2.4.1. Audición dirigida y documentada	178

10. ESTILOS, ESTÉTICAS Y PERÍODOS MUSICALES EN LA HISTORIA:	
IMPRESIONISMO	179
1. Impresionismo	181
1.1. Panorama histórico-artístico-cultural. Características generales	181
1.1.1. Antecedentes	181
1.1.1.1. Realismo y Naturalismo en literatura, artes y música	181
1.1.1.2. Simbolismo e impresionismo pictórico musical	181
1.2. Panorama musical, finales siglo XIX	182
1.2.1. Antecedentes	182
1.2.2. Rasgos distintivos	182
1.3. Panorama musical, inicios siglo XX	183
1.3.1. Generalidades	183
1.3.2. Los Independentistas	184
2. Recomendaciones y prácticas	185
2.1. Recomendaciones preferentes	185
2.1.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	185
2.1.2. Lee	187
2.2. Recomendaciones adicionales	188
2.3. Haciendo prácticas 1	190
2.3.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	190
2.4. Haciendo prácticas 2: Musical/Pictórica	191
11. ESTILOS, ESTÉTICAS Y PERÍODOS MUSICALES EN LA HISTORIA:	
SIGLO XX	193
1. Siglo XX, primera mitad, Europa	195
1.1. Panorama histórico-artístico-cultural	195
1.2. Panorama musical	195
1.2.1. Generalidades, técnicas, estructuras y novedades sonoras	195
1.2.2. Estilos y estéticas	196
1.2.3. Protagonistas	198
2. Siglo XX, primera mitad, España y América; y siglo XX, segunda mitad en Europa, España y América	199
2.1. La música en los Estados Unidos (generalidades de la primera y segunda mitad del siglo XX)	199

2.2. La música en Hispanoamérica y Portugal (generalidades de la primera y segunda mitad del siglo XX)	200
3. Recomendaciones y prácticas	201
3.1. Recomendaciones preferentes	201
3.1.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	201
3.1.2. Lee	203
3.2. Recomendaciones adicionales	204
3.3. Haciendo prácticas 1	209
3.3.1. Aprende y disfruta con OYE y ESCUCHA	209
3.4. Haciendo prácticas 2	210
3.4.1. Ver, escuchar, leer, comentar	210

APUNTES

1. Estilo y estética del Renacimiento	215
2. Estilo y estética del Barroco	221
3. Estilo y estética del Clasicismo	231
4. Testamento de Heiligenstadt, L.V. Beethoven	241
5. Estilo y estética del Romanticismo	245
6. Ópera (generalidades)	253
7. Ópera (siglo XIX)	261
8. Nacionalismo	265
9. Postromanticismo	269
10. Estilo y estética del Impresionismo	271
11. Estilo y estética del siglo XX	277
Referencias bibliográficas	293