



CONSERVATORIO DE LAS ROSAS

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Curso:

APRECIACIÓN MUSICAL.

Los grandes maestros de la música a través de sus obras

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:

Este curso está pensado especialmente para todos aquellos que pretenden tener una mayor comprensión de la música y que desean conocer diversas expresiones musicales del mundo y sus exponentes; sin importar si han tenido un entrenamiento previo.

El curso tiene el propósito de enseñar cómo escuchar la música, lo que implica no hacerlo únicamente como distracción, sino lograr ir del concepto de “entretenimiento” al de “entendimiento”, para así comprender la música como una de las expresiones humanas más interesantes y valiosas que existen y poder contribuir al crecimiento de la sociedad en sus actividades culturales en el campo de la música.

La música como expresión artística da testimonio de la cultura de diferentes pueblos y épocas, y ésta es su misión: reflejar la vida de la humanidad siempre en evolución. Si bien en algún momento se consideró que las formas musicales alcanzadas no podrían ser superadas, la apertura de nuestro tiempo nos posibilita la comprensión del arte musical en diferentes culturas independientes, como fruto del intercambio vivo del individuo con su mundo circundante, dejando atrás perspectivas evolucionistas o cerradas.

DIRIGIDO A

- En general, a cualquier persona interesada en el tema y que quiera desarrollarse en la escucha, comprensión y disfrute de la música.
- A profesionales y estudiantes en cualquier rama de la música.
- A profesores y maestros de primaria, secundaria y preparatoria, así como maestros de música.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA:

- Sesiones en línea
- Audición activa integrada

OBJETIVOS

Objetivo general

- Al finalizar el curso, los participantes tendrán una cultura y perspectiva más amplias en torno al tema. Esto les permitirá comprender mejor de qué manera funcionan los distintos elementos de la música y cómo influyen en la proyección de cualquier artista. De la misma forma, estarán más receptivos a escuchar diferentes géneros y exponentes, enriqueciendo su visión y apreciando otras expresiones musicales y ser más tolerantes con ellas, lo que permite, por los efectos terapéuticos de la música, extender esta tolerancia a la vida personal y social del participante. Así, podrán llevar a cabo proyectos más valiosos en ámbitos diversos como la música, el cine, la literatura y el periodismo, por mencionar algunos.

Objetivos específicos

- Despertar la sensibilidad, el gusto e interés por la buena música y la cultura en general.
- Desarrollar y acrecentar la sensibilidad estética frente a la escucha de obras musicales.
- Adquirir la capacidad de escuchar de manera más gozosa obras musicales de todas las épocas
- Comprender los fenómenos musicales a través del análisis del contexto cultural, de los que son producto.
- Analizar los mecanismos y las formas sobre las que se basa la obra musical.
- Proporcionar las herramientas para entender el lenguaje de la música y con ello adquirir la habilidad de escuchar la música con inteligencia, convirtiéndola así en un instrumento invaluable para comunicarnos y mejorar nuestra calidad de vida.
- Aprender las cuestiones esenciales de varios instrumentos musicales: cómo son, cómo se escuchan y cuál es la manera en que pueden combinarse en una pieza.
- Adquirir un instrumento de relajación y gusto, mejore su calidad de vida y disminuya factores de riesgo en su salud causados por la tensión de la vida que llamamos moderna.
- Convivir y compartir, en un ambiente cultural y social, mediante la interacción entre los participantes y sus conciudadanos.
- Lograr mayor asistencia de un público sensibilizado a eventos culturales.

PROFESORADO

- **Coordinación Académica:** Josep Jofré Fradera.

MODALIDAD

En línea

HORARIOS

Clases: MIÉRCOLES a las 18:45 (6:45 pm)

FECHA DE INICIO

15 de marzo de 2023

FECHA DE TÉRMINO

Junio de 2023

CONTENIDOS

CURSO	SESIÓN	TEMA	OBRAS	FECHA
APRECIACIÓN MUSICAL. Los grandes maestros de la música a través de sus obras	1	Introducción a las estructuras musicales I	Varios fragmentos A. Brukner: Scherzo sinfonía no. 9 I. Stravinsky: <i>Petrouchka</i> (3r. Cuadro) J.S. Bach: <i>Water unser im Himmelreich</i>	15.03.2023
	2	La forma sonata	W.A. Mozart: Sonata K 545 (1r. Movimiento). <i>Eine Kleine Natchtmusik (Serenata Nocturna)</i> (1r movimiento) Sinfonía no. 41 “Júpiter”	22.03.2023
	3	Otras formas por secciones: Minueto y Scherzo Rondó	Evolución histórica del minueto y el scherzo (varios fragmentos) F.J. Haydn: La consolidación del cuarteto de cuerda Los cuartetos de cuerda op. 33 (no.2 “La broma”)	29.03.2023
	4	Tema con variaciones	L.V. Beethoven: Modernidad y tradición de un genio Sinfonía no 9 “Coral”	19.04.2023
	5	Formas abiertas	C. Debussy: <i>Prélude à l’après midi d’un faune.</i>	26.04.2023
	6	La música en el barroco: Johan Sebastian Bach	J. S. Bach: Varios fragmentos	03.05.2023
	7	El Oratorio	G.F: Haendel: Oratorio <i>El Mesias</i>	10.05.2023
	8	¿Qué es una sinfonía y cómo funciona? La época clásica y la culminación Beethoveniana	L. V. Beethoven: Sinfonía no 3 en Mi bemol mayor, op. 55 “Eroica”	17.05.2023
	9	¿Qué es una sinfonía y cómo funciona? La expansión romántica	J. Brahms: Sinfonía no 4 en mi menor, op. 98	24.05.2023
	10	¿Qué es una sinfonía y cómo funciona? La modernidad	G. Mahler: Sinfonía no. 9 (1r. Movimiento)	31.05.2023
	11	Introducción a la ópera: Del nacimiento a la culminación Mozartiana	Evolución histórica de la ópera (varios fragmentos)	07.06.2023
	12	Introducción a la ópera: Mozart	W.A. Mozart: Don Giovanni	14.06.2023
	13	Introducción a la ópera: La expansión del siglo XIX	G. Verdi: Macbeth	21.06.2023
	14	Introducción a la ópera: Del drama wagneriano a la ópera contemporánea.	R. Wagner: Los Maestros Cantores de Nuremberg	28.06.2023

Total de sesiones 14

BIBLIOGRAFÍA

- DAVIE, C. Th. (1996). *Musical structure and desing*. New York: Dover publications, Inc.
- DESCARSIN, F. (2001). *La musique, architecture du temps*. Paris: L'Hartmattan.
- ERICKSON, R. (1959). *La estructura de la música*. Barcelona: Vergara.
- FLEURY, M. (1996). *L'impressionnisme et la musique*. Paris: Fayard.
- JOFRÉ, J. (2003). *El lenguaje musical. Claves para comprender y utilizar la ortografía y la gramática de la música*. Barcelona: Robinbook, col. Ma non troppo.
- JOFRÉ, J. (2005). *El lenguaje musical II. La Jerarquía de los sonidos. Fundamentos, técnicas y sistemas de organización de la música occidental*. Barcelona: Robinbook, col. Ma non troppo.
- KÜHN, C. (1992). *Tratado de la forma musical*. Barcelona: Editorial Labor.
- LA RUE, J. (1989). *Análisis del estilo musical*. Barcelona: Editorial Labor.
- LANG, P. H. (1998). *Reflexiones sobre música*. Madrid: Ediciones Debate.
- LERDAHL, F. & JACKENDOFF, R. (1983). *A Generative Theory of Tonal Music*. Harvard: The Massachussets Institute of Technology. Traducción (2003): *Teoría generativa de la música tonal*. Madrid: Ediciones Akal.
- MEYER, L. B. (1956). *Emotion and Meaning in Music*. University of Chicago Press. Traducción (2001): *Emoción y significado en la música*. Madrid: Alianza Editorial.
- MEYER, L. B. (1989). *Style and Music. Theory, History and Ideology*. University of Pennsilvania Press. Traducción (2000): *El estilo y la música*. Madrid: Editorial Pirámide.
- MICHELS, U. (1982) *Atlas de música, I*. Madrid: Alianza Editorial.
- MICHELS, U. (1985) *Atlas de música, II*. Madrid: Alianza Editorial
- TRIAS, E. (2007). *El canto de las sirenas. Argumentos musicales*. Barcelona: Galaxia Gutenberg

COORDINADOR

Nombre / Cel. /e-mail	Extracto curricular
 <p>Josep Jofré Fradera</p> <p>+52 477 787 9982</p> <p>josepjofra@gmail.com</p>	<p>Josep Jofré i Fradera</p> <ul style="list-style-type: none">• Docente en la Universidad de Guanajuato (DEMAE y Maestría en Artes), el Conservatorio de Música de Celaya y el Conservatorio de las Rosas (Morelia)• Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Psicología de la Música (AMEPSIM). Miembro cofundador del Centro Mexicano de Musicoterapia y miembro de la Asociación de Musicoterapeutas de México.• Musicoterapeuta en consultorio privado y en instituciones clínicas.• Graduado superior en flauta por el Conservatorio del Liceo (Barcelona), amplió estudios en París (Vicens Prats, solista de la Orquesta de París) y tomó cursos con Pierre-Yves Artaud y Alain Marion.• Master en Musicoterapia (Universidad de Barcelona).• Estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Guanajuato (en proceso de graduación).• Estudios musicales en áreas teóricas y composición con: Yvan Nommick, Benet Casablanca, Charles Rosen, Constantin Floros, Carl Schachter, Heinz-Klaus Metzger, William Kinderman, Walter Frisch, Samuel Adler, Roy Howat, Herman Danuser, Mathias Spahlinger, Timothy Jackson, Regina Busch, Paul Mast, ...• Formación en dirección de orquesta con Miguel Ángel Gómez Martínez, Alexander C. Maschat, Antoni Ros Marbá y Bruno Membrey.• Formación en Pedagogía musical con Robert Schenk, Lennart Winberg, Olaug Festaas, Scheila Nelson, Arlette Biget y Claude Henri Jouvart.• Musicoterapia. Estudios con: Joseph J. Moreno, Deforia Lane, Gabriel Federico, Joanne Loewy, Conxa Trallero, Cora Leivinston, Nuria Escudé, Pere Berbel, ...• Imparte cursos y conferencias de música, pedagogía, musicología y musicoterapia en universidades de México, España y Francia.• Participa como ponente en congresos y coloquios. EDAUTEMUS – FaM-UNAM, Secretaría de Educación de Guanajuato: Congreso Internacional de Líderes Educativos, Foro Zona 6 Educación Especial, Congreso Nacional en Educación Musical – FORMEDEM, Foro Internacional de Educación Musical Veracruz (Universidad Veracruzana), Congreso Internacional de Educación Musical Superior (CIEMS) (Universidad Autónoma de Aguascalientes), Encuentro Internacional de Educación Musical: Paradigmas y Nuevos Retos (BUAP-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).• Escribe programas de mano en España y México. Responsable de la Edición de Programas de mano de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.• Libros: <i>El Lenguaje Musical. Claves para comprender y utilizar la ortografía y la gramática de la música</i> (2003); <i>La Práctica del Lenguaje Musical. La Jerarquía de los Sonidos. Fundamentos, técnicas y sistemas de organización en la música occidente</i> (2005); <i>La práctica de la Musicoterapia</i> (en preparación), todos encargo de la editorial Robinbook (<i>Ma Non Troppo</i>), Barcelona.• Capítulos de libros: “El repertorio de la OSUG. De la consolidación del pasado a la expansión actual” en <i>Orquesta sinfónica de la Universidad de Guanajuato</i> (2013). “La sardana. Elementos de transculturación de lo culto a lo popular” en <i>Campos multidisciplinares del arte II: Diálogos entre Apolo y Euterpe</i>. Universidad Autónoma de Zacatecas y Universidad de Guanajuato (2014). “La música en los procesos educativos. Herramienta fundamental para favorecer el aprendizaje en la formación y el desarrollo integral del alumno.” En L. A. Estrada, L. E. Gutiérrez y F. Sastré (Eds.) <i>La Educación Musical en el Nivel Básico en México</i> (2021).

Diseñador del programa: **Josep Jofré Fradera**

Fecha de diseño: **Febrero 2023**

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Artículos publicados en: <i>Quodlibet</i> Revista Especialización Musical (España); <i>Prodiemus</i> Revista Educación Musical (España); <i>Harmonia Mundi</i> Sello discográfico (Francia); <i>Revista Musical Catalana</i> (España); <i>Aula i Debat</i> (<i>Aula y Debate</i>) (España); <i>Evidentia</i> Revista Enfermería (España); <i>Eureka</i> Revista de Investigación en Psicología (Paraguay);... |
|--|---|

