

MONOGRAFÍA DE COMPOSITORES II. GUSTAV MAHLER

ESPECIALIDAD	MATERIA	CURSO	CUATRIMESTRE	CRÉDITOS	TIPO
INTERPRETACIÓN, COMPOSICIÓN, PEDAGOGÍA	CULTURA, PENSAMIENTO E HISTORIA	LIBRE ELECCIÓN	1º y 2º	2	TEÓRICA
PROFESOR			TIEMPO LECTIVO		
Ramón Domingo Llorente Bastidas			1 hora semanal 38 semanas Desde la última semana de septiembre a la segunda semana de junio.		
			CORREO ELECTRÓNICO/HORARIO DE TUTORÍAS		
			ramonllorentebastidas@gmail.com Jueves 19:30-20:30		
PRELACIÓN			Sin requisitos previos		
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS					
Gustav Mahler (1860-1911) es una de las figuras más significativas de la música de finales del siglo XIX y principios del XX. En este seminario se estudiará la carrera de Mahler como director de orquesta y su producción musical relacionándola con su la de sus contemporáneos y con la influencia que ejerció en músicos de generaciones posteriores.					
COMPETENCIAS GENERALES, ESPECÍFICAS Y TRANSVERSALES					
COMPETENCIAS GENERALES:					
G8. Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.					
G10. Argumentar y expresar verbalmente sus propios puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.					
G11. Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.					
G12. Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.					
G14. Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.					
G17. Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.					
G25. Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.					
G26. Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y Humanístico, a las					

artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

- C.T.1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- C.T.2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
- C.T.3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
- C.T.4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
- C.T.6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
- C.T.7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
- C.T.8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
- C.T.11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
- C.T.13. Buscar la excelencia y la calidad en la actividad profesional.
- C.T.14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
- C.T.15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
- C.T.16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.
- C.T.17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social sobre la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de general valores significativos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

- C1. Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.
- C2. Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
- C3. Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.
- C5. Dominar las técnicas y recursos de los principales estilos compositivos históricos y recientes.
- C7. Desarrollar el interés, las capacidades y las metodologías necesarias para la investigación y experimentación musical.
- C8. Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical.
- C10. Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo.
- C11. Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a entornos y retos creativos múltiples.
- I6. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical.
- P2. Elaborar, seleccionar, aplicar y evaluar actividades, materiales y recursos de enseñanza/aprendizaje musicales en función de las demandas de cada momento educativo, siendo versátil en el dominio de los instrumentos y otros recursos musicales y aplicando de forma funcional las nuevas tecnologías.
- P5. Ser capaz de desarrollar una práctica educativa-musical, como artista y formador musical orientada a la comunidad.
- P6. Contextualizar la pedagogía musical en el tiempo actual y en los diferentes ámbitos culturales, reflexionando de forma crítica sobre la función y resultados que la práctica de la educación musical puede aportar a la mejora de la persona y la sociedad.
- P8. Implicarse activamente en proyecto educativo-musicales a través del trabajo cooperativo y asumir la responsabilidad de desarrollar la profesión educativa musical como tarea colectiva.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA:

- Conocer las principales características de la música de Mahler y los periodos en los que se divide su producción artística.
- Conocer las obras más importantes de Mahler e identificar cada una de ellas dentro de su periodo compositivo.
- Relacionar la producción de Mahler con la de otros compositores contemporáneos.
- Analizar la importancia que tiene la aportación de Mahler. Influencias en compositores posteriores.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Introducción. La música en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Aspectos generales.

I. BIOGRAFÍA.

1. Primeros años (1860-1880). El ambiente familiar y su repercusión en la vida y la obra de Mahler. La etapa formativa.
2. Los inicios de Mahler como director de orquesta (1880-1887). Bad Hall. Olomouc. Kassel. Praga y Leipzig. Primeras composiciones de este periodo.
3. La carrera de director de ópera en Budapest y Hamburgo (1887-1897).
4. La época de Mahler al frente de la *Hofoper* de Viena (1897-1907). La dirección de los conciertos sinfónicos con la *Wiener Philharmoniker*. Principales obras de este periodo. Mahler y Alma.
5. Últimos años (1908-1911). Nueva York. La relación con la *Metropolitan Opera House* y la *New York Philharmonic Orchestra*.

II. OBRA.

6. La música de Mahler. Principales características de su estilo. La idea sinfónica de Mahler. El concepto mahleriano del lied.
7. Obras perdidas de juventud. Obras de cámara. Obras vocales. Obras sinfónicas. *Cuarteto de piano y cuerdas en la menor. La canción del lamento*.
8. Los ciclos de lieder (I). *Tres lieder para tenor y piano*. Canciones y tonadas de la juventud.
9. Los ciclos de lieder (II). *Canciones de un camarada errante. Canciones de "El muchacho de la trompa mágica"*. *Cinco canciones sobre textos de Rückert. Canciones a la muerte de los niños*.
10. El ciclo sinfónico (I). La obra sinfónica hasta 1901. *Sinfonía nº 1 en Re Mayor "Titán". Blumine. Totenfeier. Sinfonía nº 2 "Resurrección". Sinfonía nº 3. Sinfonía nº 4*.
11. El ciclo sinfónico (II). La obra sinfónica entre 1901 y 1907. *Sinfonías nº 5-8*.
12. El ciclo sinfónico (III). La obra sinfónica entre 1907 y 1911. *La canción de la Tierra. Sinfonías nº 9-10*.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Asistencia a actividades que realice el Centro o que se lleven a cabo en la ciudad sobre aspectos relacionados con los contenidos de la asignatura. Dichas actividades se evaluarán con recensiones de conferencias, notas de programa de conciertos, reseñas críticas, etc.

BIBLIOGRAFÍA

MANUALES Y OBRAS GENERALES

- ABRAHAM, G. *Historia universal de la música*. Madrid: Taurus, 1986.
- BURKHOLDER, J. P; GROUT, D.J; PALISCA, C. *Historia de la música occidental* (7ª ed.). Madrid: Alianza, 2008.
- CASINI, C. *Historia de la música, 9. El siglo XIX. Segunda parte*. Madrid: Turner, 1987.
- EINSTEIN, A. *La música en la época romántica*. Madrid: Alianza, 1986.
- FORNEY, K; MACHLIS, J. *Disfrutar de la música*. Madrid: Akal, 2011.
- MORGAN, R. *La música del siglo XX*. Madrid: Akal, 1994.
- PLANTINGA, L. *La música romántica*. Madrid: Akal, 1992.
- ROSEN, CH. *The Romantic Generation*. Cambridge: Harvard University Press, 1995.
- SADIE, S. (ed). *Guía Akal de la Música*. Madrid: Akal, 1994.

SALVETTI, G. *Historia de la música, 10. El siglo XX*. Primera parte. Madrid: Turner, 1986.
WHITTALL, A. *Romantic music*. London: Thames and Hudson, 1987.

DICCIONARIOS Y OBRAS DE CONSULTA

RANDEL, D. *The New Harvard Dictionary of Music*. Cambridge: Harvard University Press, 1996
RANDEL, D. *The Harvard biographical dictionary of music*. Cambridge: Harvard University Press, 1996.
SADIE, S. *Diccionario Akal/Grove de la música*. Madrid: Akal, 2009
SADIE, S. (ed). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 29 vols. Londres: Macmillan, 2001.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA SOBRE MAHLER

BLAUKOPF, H. *Gustav Mahler-Richard Strauss correspondencia 1888-1911*. Madrid: Altalena, 1982.
COOKE, D. *Gustav Mahler: An Introduction to his Music*. Londres: Faber Music, 1980.
FILLER, S. *Gustav and Alma Mahler: a Guide to Research*. Londres: 1989.
FRANKLIN, P. *The life of Mahler*. Cambridge University Press, 1997.
GIRAUD, F. *Alma Mahler o el arte de ser amada*. Barcelona: Noguer, 1990.
HEFLING, S. E. *Mahler Studies*. Cambridge University Press, 1997.
KEEGAN, S. *Alma Mahler: La novia del viento*. Barcelona: Paidós, 1993.
LA GRANGE, H. *Gustav Mahler*. 4 vols. Oxford University Press, 2008.
LA GRANGE, H. *Gustav Mahler*. Madrid: Akal, 2014.
LEBRECHT, N. *El mito del maestro*. Madrid: Acento, 1997.
LEBRECHT, N. *El mundo de Mahler*. Buenos Aires, 1999.
LEBRECHT, N. *¿Por qué Mahler? Cómo un hombre y diez sinfonías cambiaron el mundo*. Madrid: Alianza, 2011.
MAHLER, A. *Gustav Mahler Erinnerungen und briefe*. Madrid: Taurus, 1978.
MAHLER, A. *Mein leben*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1962.
MITCHELL, D. *Gustav Mahler*. 3 vols. Londres; Faber & Faber, 1958-1985.
MITCHELL, D; NICHOLSON, a. *The Mahler Companion*. Oxford University Press, 1999.
PÉREZ DE ARTEAGA, J. L. *Mahler*. Madrid: Antonio Machado Libros, 2011.
PÉREZ DE ARTEAGA, J. L. "Mahler, un precursor". *Enciclopedia Salvat de los Grandes Compositores*, tomo III. Barcelona: Salvat, 1982.
PÉREZ DE ARTEAGA, J. L. *Gustav Mahler*. Barcelona: Salvat, 1987.
SOPEÑA IBÁÑEZ, F. *Introducción a Mahler. Maestro y precursor de la música actual*. Madrid: Rialp, 1960.
SOPEÑA IBÁÑEZ, F. *Estudios sobre Mahler*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1976.
VIGNAL, M. *Mahler*. Madrid: Castellote Editor, 1974.
WALTER, B. *Mahler*. Madrid: Alianza Música, 1983.

ENLACES RECOMENDADOS

www.netaxs.com/jgreshes/mahler

Página dedicada al compositor con links e información interesante.

www.bjm.org

Mediateca musical Mahler. Página creada por Henry Louis de La Grange sobre el compositor en su centro musical de París.

www.mahlerrecords.com

www.library.upenn.edu/collections/rbm/photos/mahler/3-58

Esta página contiene el álbum de fotos familiar de Mahler.

www.gustavmahler.net

Página de discografía e interpretaciones de la música de Mahler, por Vincent Mouret.

www.chicago-mahlerites.com

Documentación de la Sociedad Mahler de Chicago, con importantes textos históricos y fondos sonoros recuperados.

www.gustav-mahler.es

La página web española dedicada al compositor.

METODOLOGÍA DOCENTE

La metodología que se seguirá en la asignatura tendrá un carácter marcadamente activo y participativo aunque, al tratarse de una asignatura teórica, buena parte del tiempo de cada sesión se dedicará a la exposición de los contenidos teóricos. En la medida de lo posible se analizarán partituras de los ejemplos que se estudien y se realizarán comentarios de textos que ayuden a aclarar y comprender mejor los conceptos que se estudien. La audición es una herramienta fundamental para llevar a cabo la consecución de los objetivos de la asignatura, por lo que se trabajará a lo largo del curso con ejemplos de los diferentes periodos históricos que se estudien.

Al comienzo de las clases se llevará a cabo una preevaluación que consistirá en una entrevista inicial colectiva con los alumnos que tiene la función de fijar por parte del profesor el nivel general de profundización en los contenidos. Se evaluará de forma muy positiva el grado de interés que muestre el alumno o alumna y su actitud activa y participativa en clase a lo largo de todo el curso.

Actividades formativas de carácter presencial (1ECTs/38horas)

- Sesiones teóricas: Metodología de enseñanza que implica la explicación de contenidos por el profesor, relativo a los contenidos programados, con el acompañamiento de materiales didácticos diversos. Participación en las sesiones teóricas de la asignatura mediante búsqueda, lectura y análisis de documentos y artículos recomendados por el profesor.
- Sesiones prácticas en relación con las fuentes escritas, audiciones, etc.
- Tutorías individuales y colectivas, en las que se apoye y refuerce los aprendizajes que el alumno y el grupo necesite para llevar a cabo los objetivos propuestos.
- Evaluación de los conocimientos de acuerdo a los sistemas establecidos.

Actividades formativas de carácter no presencial (1ECTs/12 horas)

- Actividades de trabajo autónomo: estudio y trabajo individual del alumno.
- Realización de cuestionarios sobre los temas que se trabajen fuera del horario lectivo. Presentación y exposición de trabajos de carácter obligatorio.

EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas para estos estudios (artículo 9 del Real Decreto 631/2010).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Generales:

- CE/G3. Demostrar conocimiento de los fundamentos y estructura del lenguaje musical y su aplicación a la práctica interpretativa, creativa, investigadora y pedagógica.
- CE/G8. Demostrar autonomía aplicando un método de trabajo apropiado, que le permita superar los retos que se presenten en la práctica musical individual y colectiva.
- CE/G11. Demostrar conocimiento de un amplio repertorio, de diferentes épocas y estilos, centrado en su especialidad y abierto a otras tradiciones y contextos culturales.
- CE/G15. Demostrar capacidad para crear y dar forma a conceptos artísticos propios, y expresarse a través de ellos.
- CE/G16. Demostrar dominio en las técnicas de estudio e investigación que le capacite para la autoformación durante su vida de estudio y en el ámbito profesional.

Transversales:

- CE/T1. Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones.
- CE/T6. Demostrar capacidad para la autocrítica en el desempeño profesional e interpersonal.
- CE/T9. Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el espíritu emprendedor.

CE/T12. Demostrar la calidad y la excelencia en la actividad profesional.

CE/T14. Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Específicos:

CE/C1. Demostrar conocimiento sobre los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, con capacidad para valorar plenamente los aspectos expresivos, morfológicos, sintácticos y sonoros de sus obras.

CE/I5. Demostrar capacidad para argumentar y expresar verbalmente su punto de vista sobre la interpretación y la comprensión de una pieza musical, así como poder transmitir verbalmente un pensamiento teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado de la misma.

CE/I7. Demostrar conocimiento sobre la metodología necesaria para llevar a cabo un trabajo de investigación y/o experimentación musical.

CE/P7. Demostrar conocimiento sobre las tendencias y propuestas más recientes en los distintos campos de la creación musical.

Criterios de Evaluación de las Competencias que Desarrolla la Asignatura (CECDA):

- Demostrar el conocimiento del contexto social, cultural, político, relacionado con la figura de Mahler.
- Demostrar que el alumno/a conoce los principales periodos de la producción mahleriana.
- Capacidad de distinción de los principales estilos y las características de las obras más importantes de Mahler.
- Demostrar capacidad para análisis de las obras más importantes y significativas del repertorio mahleriano.
- Saber explicar de forma tanto oral como escrita las principales características de la obra de Mahler con un lenguaje técnico adecuado.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

1. PROCEDIMIENTOS

Convocatoria ordinaria

La evaluación se realizará en convocatoria única anual.

La evaluación de los resultados de aprendizaje se realizará a través de la realización de los exámenes propuestos por el profesor a lo largo del curso y la elaboración de las distintas actividades de carácter teórico y práctico que serán realizados de forma individual o colectiva. Asimismo se tendrán en cuenta la realización de las actividades complementarias y de carácter voluntario. Para completar la calificación será necesario obtener al menos la calificación de 5.

Convocatoria extraordinaria (septiembre)

En las convocatorias extraordinarias de febrero y septiembre la realización de un examen escrito constituirá el 100% de la calificación final.

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Participación activa en clase, que será registrada en el diario de aula.
- Realización de exámenes y otros ejercicios que se propongan a lo largo del curso y registro de cada una de las calificaciones obtenidas.
- Corrección y calificación de los distintos trabajos que tanto de forma obligatoria como voluntaria realicen los alumnos y alumnas a lo largo del curso.
- Participación en las actividades programadas por el Departamento y otras realizadas en el Centro y relacionadas con la asignatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Realización de exámenes escritos: Hasta el 40% de la calificación final.

Al final del seminario se realizará un examen escrito cuya estructura será definida por el profesor y comunicada al alumnado con la suficiente antelación. El porcentaje de la calificación final de este ejercicio será como máximo un 50 % de la calificación final. Algunos de los criterios que se tendrán especialmente en cuenta para proceder a la calificación del examen serán la claridad de ideas y de expresión, así como la capacidad de argumentar y sintetizar correctamente. También se valorará la presentación del examen y la exposición clara y coherente de las ideas. Las faltas de ortografía serán penalizadas (-0,25 puntos cada falta) pudiendo ser, en caso de faltas muy graves, motivo para suspender el examen.

Realización de ejercicios de clase y trabajos individuales: Hasta el 40% de la calificación final.

Se valorará diariamente la asistencia activa y participativa, así como la realización de todas las tareas que periódicamente encargue el profesor. Cada alumno podrá asimismo realizar un trabajo sobre algún aspecto relacionado con la figura o la obra de Mahler que elegirá libremente. Dicho trabajo deberá presentarse por escrito y según unas normas establecidas.

Realización de actividades complementarias y trabajos voluntarios: Hasta el 20% de la calificación final.

Asistencia a actividades que realice el Centro o que se lleven a cabo en la ciudad sobre aspectos relacionados con los contenidos de la asignatura. Dichas actividades se evaluarán con recensiones de conferencias, notas de programa de conciertos, reseñas críticas, etc.

Los trabajos voluntarios podrán ser de muy diversa índole (trabajos escritos, exposiciones orales, notas de programa, críticas de conciertos, etc.).

El resultado global obtenido por el estudiante se calificará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB). La mención de «Matrícula de Honor» para una asignatura podrá ser otorgada al alumnado que haya obtenido una calificación igual o superior a 9,0 en la misma. El número de menciones otorgadas no podrá exceder del cinco por ciento del total del alumnado que en ese curso académico esté matriculado en una misma asignatura y curso. En caso de que el número de alumnos y alumnas sea inferior a veinte, sólo se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». Cuando el número de matrículas de honor propuestas para una asignatura supere los límites citados, el criterio de adjudicación será, en primer lugar, la calificación en dicha asignatura, y en segundo lugar, la suma de los créditos cursados por el alumno o alumna durante el curso multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que corresponda y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno o alumna en dicho curso.

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura el alumnado participará en la evaluación de la misma, cumplimentando las encuestas de opinión elaboradas por el Departamento.

La encuesta contribuirá a la reflexión y mejora de los planteamientos docentes y discentes, que se desarrollan en el proceso de adquisición de competencias.

NORMATIVA APLICADA

Orden de 16 de octubre de 2012, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Artes Dramático, Danza y Música y se regula el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas. (BOJA nº 216 de 5 de noviembre de 2012).

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
"VICTORIA EUGENIA" DE GRANADA