

CURSO MONOGRÁFICO DE TEATRO GRIEGO / TEMAS SELECTOS DE CULTURA GRIEGA I
(3023/4085)

La música en el drama griego

Lic. Sergio Embleton Márquez

Objetivo general:

Que el alumnado comprenda el papel esencial de la música en las representaciones teatrales de la Atenas del siglo V a.C. a través de la lectura crítica de una antología de textos de sus principales dramaturgos (Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes) en los que se identifican las diversas funciones que desempeñaba el arte sonoro dentro del arte escénico y la vida cotidiana griega.

Objetivos específicos:

Que el alumnado:

- lea una antología de textos sobre prácticas musicales en la tragedia y comedia griegas,
- reconozca la relevancia del teatro griego en la cultura y literatura griegas,
- comprenda la importancia de la música en el drama griego y
- amplíe sus conocimientos sobre cultura griega.

Unidades	Horas / Semestre	
	Teóricas	Prácticas
I. Introducción	4	0
II. La música en la tragedia	20	0
III. La música en la comedia	8	0

Temario

Unidad I. Introducción

- 1.1. Nociones generales sobre el teatro griego
 - 1.1.1. Contexto histórico-social
 - 1.1.2. Función política y educativa del teatro
 - 1.1.3. Estructura del teatro griego
 - 1.1.4. Tragedia: características y estructura discursiva
 - 1.1.5. Comedia: características y estructura discursiva

Unidad II. La música en la tragedia

2.1. Lamentaciones: del canto a la negación de la música

2.1.1. Esquilo. *Agamemnon*: 705-712, 1140-1155; *Choephoroi*: 423-428; *Eumenides*: 952-955; *Persae*: 935-940, 1038-1077; *Supplices*: 57-78, 112-116

2.1.2. Sófocles. *Ajax*: 624-634

2.1.3. Eurípides. *Alceste*: 341-347; *Electra*: 147-149; *Helena*: 164-190, 1197-1116; *Phoenissae*: 1033-1039; *Rhesus*: 546-550; *Supplices*: 71-78, 798-801; *Troïades*: 115-130, 146-152

2.2. Invocación del mal a través de la música

2.2.1. Esquilo. *Agamemnon*: 990-993, 1186-1193; *Choephoroi*: 466-468; *Supplices*: 678-683

2.2.2. Sófocles. *Ajax*: 1192-1206; *Antigone*: 810-816; *Oedipus Coloneus*: 1220-1223

2.2.3. Eurípides. *Phoenissae*: 784-791, 1028-1031

2.3. Música y ritos

2.3.1. Sófocles. *Antigone*: 963-965; *Trachiniae*: 205-221

2.3.2. Eurípides. *Bacchae*: 55-63, 120-134, 151-157, 378-381, 1056-1057; *Cyclops*: 37-40, 63-70, 203-205; *Helena*: 1308-1314, 1338-1352, 1358-1365; *Heracles*: 674-696; *Heraclidae*: 777-783; *Ion*: 1074-1098

2.4. Música y magia

2.4.1. Esquilo. *Agamemnon*: 16-18; *Choephoroi*: 1023-1025; *Eumenides*: 306-11, 328-333, 902; *Persae*: 633-639, 686-688

2.4.2. Sófocles. *Ajax*: 581-582

2.4.3. Eurípides. *Heracles*: 867-879, 892-899; *Iphigenia Aulidensis*: 1211-1215; *Iphigenia Taurida*: 1336-1338; *Medea*: 190-203

2.5. La música en las bodas

2.5.1. Eurípides. *Heracles*: 9-12; *Iphigenia Aulidensis*: 435-439, 1036-1057; *Iphigenia Taurida*: 1123-1151; *Troïades*: 325-340

Unidad III. La música en la comedia

3.1. Aristófanes: parodias, imitación de la naturaleza a través de la métrica y crítica musical

3.1.1. *Aves*: 227-262; 903-957; 1373-1409

3.1.2. *Equites*: 985-995

3.1.3. *Nubes*: 635-667; 961-972

3.1.4. *Ranae*: 202-268; 1296-1318

3.1.5. *Thesmophoriazousae*: 39-69; 95-174

3.1.6. *Vespae*: 1208-1250

Bibliografía minima selecta:

- Arístides Quintiliano. (1963). *Aristidis Quintiliani de musica libri tres*. Leipzig: Teubner.
- Barker, A. (2004a). *Greek Musical Writings I: The Musician and his Art*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Comotti, G. (1999). *La música en la cultura griega y romana*. Madrid: Turner Libros.
- Csapo, E. (1999). "Later Euripidean Music". *Illinois Classical Studies*, 24-25:399-426.
- Dain, A. y Mazon, P. (1967-1968). *Sophocle*. Paris: Les Belles Lettres.
- Diggle, J. (1981-1994). *Euripidis Fabulae*. Oxford: Clarendon Press.
- Hefesti6n, Arist6xeno, Ptolomeo. (2009). *Métrica griega. Harm6nica – Rítmica. Harm6nica*. Madrid: Gredos.
- Landels, J. (1999). *Music in Ancient Greece & Rome*. Londres: Routledge.
- Lynch, T. y Rocconi, E. (2020). *A Companion to Ancient Greek and Roman Music*. Hoboken: Wiley.
- Mastrorarde, D. (2010). *The Art of Euripides: Dramatic Technique and Social Context*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mathiesen, T. (1999). *Apollo's Lyre: Greek Music and Music Theory in Antiquity and the Middle Ages*. University of Nebraska Press.
- Phillips, T. y D'Angour, A. (2018). *Music, Text, and Culture in Ancient Greece*. Oxford: Oxford University Press.
- P6hlmann, E. y West, M. (2001). *Documents of Ancient Greek Music. The Extant Melodies and Fragments*. Oxford: Clarendon Press.
- Scott, W. (1994). *Musical Design in Aeschylean Theater*. Hanover: University Press of New England.
- _____. (1996). *Musical Design in Sophoclean Theater*. Hanover: University Press of New England.
- Sifakis, G. (2001). "The Function and Significance of Music in Tragedy". *Bulletin of the Institute of Classical Studies*, 45:21-35.
- Treitler, L. y Mathiesen, T. (1998). *Strunk's Source Readings in Music History Vol. 1: Greek Views of Music*. Nueva York: W. W. Norton, 1998.
- Wallace, R. (2015). *Reconstructing Damon. Music Wisdom, Teaching, and Politics in Perikles' Athens*. Nueva York: Oxford University Press, 2015.
- Weiss, N. (2018). *The Music of Tragedy: Performance and Imagination in Euripidean Theater*. Berkeley: University of California Press.
- West, M. (1990). *Aeschyli tragoediae cum incerti poetae Prometheus*. Stuttgart: Teubner.
- _____. (2005). *Ancient Greek Music*. Oxford: Clarendon Press, 2005.