

Materia: Evolución de los estilos I (Oriente, Grecia, Edad Media)

Departamento:

Artes

Profesor:

Antón Priasco, Susana

1er Cuatrimestre - 2016

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

ASIGNATURA: Evolución de los I (Oriente, Grecia, Edad Media)

PROFESORES: Dra. Susana Antón Priasco (Adjunta)

CUATRIMESTRE: 1er

Aprobado por Resolución

AÑO: 2016

Nº 02638/16

PROGRAMA Nº: 0651

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTESMATERIA: Evolución de los Estilos I (Oriente, Grecia, Edad Media)
PROFESOR: Dra. Susana Antón Priasco (Adjunta)
AÑO 2016, PRIMER CUATRIMESTRE
PROGRAMA N° 0651

1. Fundamentación y descripción

Los temas y el recorte histórico-geográfico del presente programa están destinados a llevar a los alumnos a ver la música de una determinada época histórica (la Edad Media en este caso) como un elemento dinámico, fruto de un hombre inmerso en una determinada época con sus circunstancias particulares.

De ninguna manera creemos en presentar a la Historia de la Música como una sucesión cronológica de formas musicales aisladas de una sociedad y de las circunstancias históricas en la que fue producida. No creemos en la música como un “producto” puro, con sentido en sí mismo, aislado de un hombre y un contexto histórico, social y hasta geográfico.

Entendemos que el estudio de las prácticas musicales de un período y un espacio geográfico específico debe llevar a la comprensión no sólo de los elementos estrictamente técnico-musicales sino también de sus condiciones sociales de producción, circulación y recepción.

El estudio de los contenidos de la materia se organizan alrededor de cuatro ejes: A) Los elementos técnicos que conforman el discurso musical (interválicos, armónico-modales, rítmicos, formales-estructurales, textuales, etc.) de un determinado período histórico, como reflejo del producto del hombre de una época. B) Las fuentes musicales que se han conservado. C) La teoría musical y el pensamiento especulativo de la época. Los conceptos estético-filosóficos, religiosos o científicos vinculados con la música y su influencia en las transformaciones del discurso musical. D) La relación entre la música y la sociedad: distintos actores sociales, roles específicos, instituciones, funcionalidades sociales y concepciones ideológicas en los diferentes momentos históricos.

Resulta necesario hacer algunas aclaraciones con respecto al nombre de la materia y al contenido del presente programa:

- Si bien el título de la materia indica que la misma comienza con la música de Oriente, desde que el Dr. Gerardo Huseby comenzó con el dictado de la misma, este tema nunca fue incluido. El estudio de la música de Oriente en la antigüedad es de una especificidad tal que en las universidades anglo-sajonas constituye un estudio de posgrado. No estamos preparados en Latinoamérica para abordar este tema con la seriedad necesaria ya que ni siquiera contamos con bibliografía accesible para el nivel de grado.

- Hemos realizado un recorte geográfico dentro de la amplitud de temas del programa porque pretendemos dar importancia al estudio de la vida musical en la Península Ibérica en el período medieval, un tema relegado a la periferia del canon “musical-medieval” pero que, sin embargo,

forma una parte fundamental no sólo de la vida cultural de Europa, sino que será parte de la herencia musical que pasará a América e influirá en los discursos musicales locales.

- Con respecto a la bibliografía cabe hacer una aclaración: se ha indicado una gran cantidad de bibliografía ampliatoria dado que esta materia es una simple introducción a la música medieval. Al ser este un tema mucho más profundo y rico de lo que puede llegar a mostrarse en un cuatrimestre, es nuestra intención que los alumnos conozcan la existencia de estudios, tanto clásicos como los más novedosos que les permitan profundizar en la edad media si fuera de su interés. Cabe destacar que la mayor parte de esta bibliografía no es de fácil acceso, por lo que intentamos hacerla conocer y ponerla a su disposición si así lo requiriesen.

2. Objetivos¹

Generales

Que el alumno:

- Diferencie y reconozca, tanto conceptual como auditivamente, las diferentes variantes estilístico-musicales que se han sucedido en Occidente desde la temprana Edad Media hasta principios del siglo XV.
- Conozca el desarrollo de la teoría y la notación musical europea desde sus inicios hasta el final del siglo XIV.
- Maneje con fluidez la información básica referida a los períodos histórico-musicales detallados en la sección Contenidos.
- Relacione dicha información y los estilos musicales correspondientes con su contexto socio-cultural.
- Aprecie la significación de los repertorios involucrados en el desarrollo ulterior de la música de Occidente.

Específicos

Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de:

- Realizar una audición crítica discriminadora de rasgos musicales así como un análisis de partituras que tenga en cuenta similares rasgos musicales.
- Categorizar y evaluar críticamente obras del período medieval europeo de acuerdo a su género, siglo y generación (cuando ello se aplique), tanto a partir de la audición como en el análisis sobre partitura.
- Reconocer auditivamente el sistema octomodal.
- Leer con fluidez obras monofónicas en notación cuadrada.
- Realizar análisis de notación y transcripciones de fragmentos sencillos.
- Analizar y describir obras utilizando la terminología y los modelos teóricos específicos de cada período.

¹ Para la mejor consecución de estos objetivos se sugiere que los alumnos que contemplen cursar la asignatura posean un manejo fluido de la lectoescritura musical (incluyendo lectura en varias claves) y entrenamiento audioperceptivo (especialmente discriminación auditiva de intervalos). Dada la característica de la bibliografía especializada, es asimismo necesaria la lecto-comprensión del idioma inglés.

- Expresarse con fluidez en el lenguaje académico contemporáneo propio de la disciplina musicológica.

3. Contenidos

Unidad 1: Nociones básicas sobre el conocimiento y la utilización de las fuentes musicales medievales. Problemas epistemológicos e historiográficos.

La musicología y el surgimiento de los estudios medievales en el siglo XIX. La escuela filológica benedictina y la “restauración” del canto llano. El movimiento del “revival”. La polémica sobre la autenticidad en la ejecución de la llamada “música antigua.” El concepto de reconstrucción sonora y sus implicancias. Las fuentes secundarias para la reconstrucción sonora: literarias, iconográficas y etnográficas, y sus problemas de interpretación.

Nociones básicas para el conocimiento y utilización de las fuentes medievales. Los soportes de la escritura musical. Los manuscritos y códices. Organización, encuadernación de los manuscritos. Fragmentos sueltos de folios. Los libros litúrgicos. Nociones básicas sobre los ciclos del año litúrgico.

Bibliografía obligatoria

Cattin, Giulio. *Historia de la Música, 2. El Medioevo. Primera Parte.* Turner Música, 1987. (Selección del Cap. III) pp. 94-100.

Hoppin, Richard. *La música medieval.* Madrid: AKAL, 1991. (Selección del cap. II) pp.65-70.

Leech-Wilkinson, Daniel. “Lo que estamos haciendo con la música antigua es genuinamente auténtico hasta un grado tan pequeño que la palabra pierde una gran parte de su pretendido significado”. En *Quodlibet No. 5.* Fundación Caja de Madrid, Universidad de Alcalá, Madrid, 1996.

Ruiz García, Elisa. *Introducción a la codicología,* Biblioteca del libro Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2002. pp.55- 63 /91-106/119-138.

Villanueva, Carlos. “Criterios fontes e materiais para a interpretación da música medieval galega”, *Galicia O feito Diferencial. A Música.* C. Villanueva (ed.) Museo do Pobo galego, Santiago de Compostela, 1998, vol II. Selección en castellano.

Bibliografía complementaria

“Solesmes”, *NG*

Asencio, Juan Carlos. *El canto gregoriano.* Madrid, Alianza Música, 2003. (Selección del Cap. 2) pp. 142-168.

Díaz, Carla Marina; José Ignacio Weber, *EXULTET: MÚSICA y TRADICIÓN de la vigilia de la RESURRECCIÓN* -Ficha de Cátedra -, Buenos Aires, OPFYL, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2010.

Kerman, Joseph. “The Historical Performance Movement”, *Contemplating Music: Challenges to Musicology.* Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985, pp. 182-217.

Rossi, Germán Pablo. “La lírica profana galaico-portuguesa y las hipotéticas variantes de su reconstrucción sonora” en: *Actas del Segundo Congreso Internacional Artes en Cruce.* Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2013.

<http://artesencruce.filo.uba.ar/area/%C3%A1reas/m%C3%BAsica>

Taruskin, Richard. “The pastness of the present and the presence of the past”, en Nicholas Kenyon (ed.) *Authenticity and Early Music.* Oxford: Oxford University Press, 1988, pp. 137-207.

Valois, Jean de. *El canto gregoriano.* Buenos Aires: EUDEBA, 1993. (Selección cap. XIII) pp.95-106.

Wolkowicz, Vera, *Análisis de un antiguo folio de canto llano,* -Ficha de Cátedra -, Buenos Aires, OPFYL, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2010.

Unidad 2: La música en Grecia, Roma y la temprana Edad Media.

Contexto histórico. Música y pensamiento en las antiguas Grecia y Roma y su proyección hacia la Edad Media. El sistema musical griego. Consideraciones filosóficas con respecto a la música. La música como disciplina teórica y como quehacer artístico. Otros elementos convergentes en la constitución de la música medieval europea: la tradición sinagoga, teorías acerca de la relación entre el canto hebreo y el canto de la primitiva iglesia cristiana. Herencia musical de la antigüedad clásica: ética y estética. El sistema teórico griego y su reinterpretación medieval. Boecio. Los conceptos “música” y “músico.” La oposición musicus/cantor en la teoría y la práctica.

Bibliografía obligatoria

Burkholder J. P. Grout Donald J, Palisca C. V. *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Editorial, Octava Edición, 2015. (Cap. 1) pp. 23-43.

Fubini, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza, 1988. (Caps. I, II, III y IV) pp.31-108.

Hoppin, Richard. *La música medieval*. Madrid: AKAL, 1991. (Selección cap. II) pp.45-65.

Bibliografía complementaria

“Christian Church”, “Byzantine chant”, “Jewish Music” “Theory, theorists”, “Boethius, Anicius Manlius Severinus”, “Cassiodorus, Senator Magnus Aurelianus”, “Isidore of Seville”, “Martianus Minneus Felix Capella”, *NG*.

Comotti, Giovanni. *Historia de la Música, I. La Música en la Cultura Griega y Romana*. Turner Música, 1986.

Fubini, Enrico. *Música y estética en la época medieval*. Pamplona, EUNSA, 2007. pp. 11-70.

García López, José y otros. *La música en la antigua Grecia*. Universidad de Murcia, Murcia, 2012.

Strunk, Oliver (ed). *Source Readings in Music History*. New York. Norton & Company. 1998. Revisada por Leo Treitler. (ed. anteriores 1950 y 1978).

Taruskin, Richard. *The Oxford History of Western Music*. Oxford University Press. Oxford, 2005. Vol 1: Music from the Earliest Notations to the Sixteenth Century. Chapter 1 (selección pp. 31-35)

Unidad 3: El canto llano: práctica, notación y transmisión en el contexto de la liturgia.

La liturgia cristiana primitiva. El desarrollo de las liturgias locales: galicana, celta, ambrosiana, beneventana, hispánica y romana antigua. Fuentes, notación, repertorios. Carlomagno y la imposición universal del rito romano. Desde la transmisión oral de la música litúrgica al desarrollo de la notación musical. Su relación con el proyecto de unificación de la liturgia. Diferentes tipos de notación: diastemática, alfabéticas, cuadrada. Cantos antifonales y responsoriales. La misa medieval: el propio y el ordinario. Estructura y música de los oficios. Las instituciones y los actores sociales de la práctica litúrgica y musical. Las monjas y los monjes en el claustro.

Bibliografía obligatoria

Asencio, Juan Carlos. “De la liturgia visigoda al canto gregoriano”. En Maricarmen Gómez Ed. *Historia de la música en España e Hispano América. Volumen I. De los orígenes hasta c. 1470*. Madrid, Fondo de Cultura Económica. 2009. Cap. I. pp.21-76.

Hoppin, Richard. *La música medieval*. Madrid: AKAL, 1991. (Cap. III, IV y V) pp. 71-77 y 98-156.

Huseby, Gerardo V. “Notación y oralidad en la música de la cuenca del Mediterráneo”, en: *Nao, Revista de la Cultura del Mediterráneo*. Año 4 N° 35/36 Fundación Los Cedros.1985. pp. 62-79.

----- “Creación y transmisión oral: Algunas reflexiones”, *Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega.”* (Universidad Católica Argentina) 2, 1978, 18-23

Bibliografía complementaria

“Celtic chant”, “Gallican chant”, “Mozarabic chant”, “Plainchant”, “Old Roman chant” NG

Asencio, Juan Carlos. *El canto gregoriano*. Madrid, Alianza Música, 2003. (Cap. 1) pp. 17-137 (Cap. 2) pp. 139-298 y (Cap. 4) pp. 353-435.

Burkholder J. P., Grout, Donald J., Palisca C. V. *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Editorial, Octava Edición, 2015. (Cap. 2 y 3) pp. 45-66 y 75-93.

Cattin, Giulio. *Historia de la Música, 2. El Medioevo. Primera Parte*. Turner Música, 1987. (Cap. I, II y III) pp. 03-81.

Cortazar, Clara. “Guía litúrgica para músicos”, *Temas y Contracantos*. Bs As., 1985. pp. 1-21.

Strunk, Oliver (ed). *Source Readings in Music History*. New York. Norton & Company. 1998. Revisada por Leo Treitler. (ed. anteriores 1950 y 1978).

Taruskin, Richard. *The Oxford History of Western Music*. Oxford University Press. Oxford, 2005. Vol 1: Music from the Earliest Notations to the Sixteenth Century. Chapter 1 (Selección pp. 01-29) and Chapter 2 (Selección pp. 64-67)

Unidad 4: El desarrollo del sistema octomodal medieval: la dinámica entre la teoría y las fuentes musicales conservadas.

De la cintilación a la modalidad arcaica. Los tonarios. La salmodia. Un nuevo concepto de modo. Distintas conceptualizaciones del sistema: especies de octavas y hexacordios, especies de cuartas y quintas, ambitus, finalis, y tenor. Distinción entre modos auténticos y plagales. Formulas melódicas características. Los modos como guía de composición. Transpositio y trasformatio. Mixtura y conmixtura. La búsqueda de sistemas didácticos. Principales teóricos.

Bibliografía obligatoria

Asencio, Juan Carlos. *El canto gregoriano*. Madrid, Alianza Música, 2003. (Cap. 3) pp. 299-348.

Hoppin, Richard. *La música medieval*. Madrid: AKAL, 1991. (Cap. III) pp.77-98.

Huseby, Gerardo V. “The Medieval Modal System”, *The Cantigas de Santa María and the Medieval Theory of Mode*, Tesis doctoral, Universidad de Stanford, 1983. (Selección y traducción de la cátedra).

Bibliografía complementaria

“Mode”, NG

Burkholder J. P., Grout, Donald J., Palisca C. V. *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Editorial, Octava Edición, 2015. (Cap. 2) pp. 66-73.

Cattin, Giulio. *Historia de la Música, 2. El Medioevo. Primera Parte*. Turner Música, 1987. (Selección del cap. III) pp. 81-87.

Cortazar, Clara. “Estilos melódicos en el gregoriano” *Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega.”* (Universidad Católica Argentina), 15 (1997), pp. 55-69.

Taruskin, Richard. *The Oxford History of Western Music*. Oxford University Press. Oxford, 2005. Vol 1: Music from the Earliest Notations to the Sixteenth Century. Chapter 3 (Selección pp. 69-86 and 99-104).

Unidad 5: Expansión de los repertorios latinos: religiosos (litúrgicos y no litúrgicos) y profanos.

Tropos, glosas y exégesis. Distintos tipos de tropos: musicales, textuales, mixtos. Secuencias. Conductus y versus monofónicos. El Drama litúrgico como tropo y los orígenes del teatro en Europa. “Quem Queritis”. “El canto de la Sibila”. La Festa D’Elx o el Misterio de Elche. El Codex Buranus. Goliardos, estudiantes errantes, clérigos e intelectuales en los siglos XI-XIII. Canciones de amor. Canciones de juego y de bebida. Poemas satírico-morales.

Bibliografía obligatoria

Castro, Eva. *Teatro Medieval 1. El Drama Litúrgico*. Barcelona, Crítica, 1997. Sselección.

- Gómez Muntané, Maricarmen Ed.** *Historia de la música en España e Hispano América. Volumen I. De los orígenes hasta c. 1470.* Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2009. (Cap. 2) pp.77-124.
- Hoppin, Richard.** *La música medieval.* Madrid: AKAL, 1991. (Cap. VI y VII) pp.157-201 y (Cap. XI) pp.273-284.

Bibliografía complementaria

- “Trope”, “Conductus”, “Versus”, “Sequence”, “Medieval Drama”, NG
- Asencio, Juan Carlos.** *El canto gregoriano.* Madrid, Alianza Música, 2003. (Cap. 5) pp.337-473.
- Burkholder J. P., Grout, Donald J., Palisca C. V.** *Historia de la música occidental.* Madrid: Alianza Editorial, Octava Edición, 2015. (Cap. 3) pp. 93-98.
- Cattin, Giulio.** *Historia de la Música, 2. El Medioevo. Primera Parte.* Turner Música, 1987. (Selección del cap. IV) pp. 103-129.
- Clemencic, Rene. Ulrico Muller, Michael Korth.** *Carmina Burana.* Manchen, 1979.
- Gómez Muntané, Maricarmen.** *El canto de la Sibila I. León y Castilla,* Madrid, Editorial Alpuerto, 1996.
- *El canto de la Sibila II. Cataluña y Baleares,* Madrid, Editorial Alpuerto, 1997.
- *La música medieval en España,* Kassel, Ed. Reichenberger, 2001. (Cap. 2) pp.61-107 y (Cap. 4) pp.155- 160.
- Huseby, Gerardo V.** “Retórica y música en los *planctus* monofónicos del Códice de Las Huelgas: Un aporte metodológico”, *Nassarre VIII 2* (1992) pp.83-108.
- Pérez Priego, Miguel Angel.** Edición. *Teatro medieval.* Cátedra, Letras Hispánicas, Madrid, 2009. (Introducción) pp. 1-51.
- Requena, Miguel.** *Poesía goliárdica.* Acentilado, Barcelona, 2003.
- Taruskin, Richard.** *The Oxford History of Western Music.* Oxford University Press. Oxford, 2005. Vol 1: Music from the Earliest Notations to the Sixteenth Century. Chapter 3 (Selección pp. 86-99).

Unidad 6: La monodía secular en lengua romance.

El surgimiento de las lenguas romances y la poesía lírica vernácula puesta en música. La épica y la música. Las normas de “El amor cortés” y su influencia en la composición de la lírica medieval. Trovadores y Trouvairitz. Troveros. Minnesänger. Juglares y ministriles en la sociedad occitana. Lírica religiosa. El rey Alfonso X, el Sabio, su Scriptorium. Las Cantigas de Santa María. Cantigas de amor, amigo y escarnio. Martin Codax en Galicia. Don Denis en Portugal. La monodía vernácula en Italia e Inglaterra. Principales estructuras poético-musicales. Aspectos formales y melódicos.

Bibliografía obligatoria

- Gómez Muntané, Maricarmen Ed.** *Historia de la música en España e Hispano América. Volumen I. De los orígenes hasta c. 1470.* Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2009. (Cap. III) pp.143-194.
- Hoppin, Richard.** *La música medieval.* Madrid: AKAL, 1991. (Caps. XI, XII y XIII) pp. 284-340.
- Huseby, Gerardo V.** “El parámetro melódico en las *Cantigas de Santa María*: Sistemas, estructuras, fórmulas y técnicas compositivas”, en Jesús Montoya Martínez y Ana Domínguez Rodríguez (eds.) en: *El Scriptorium alfonsí: de los Libros de Astrología a las “Cantigas de Santa María”.* Madrid: Editorial Complutense, 1999. pp. 215-270.
- Martinengo, Marirí.** *Las trovadoras, poetisas del amor cortés,* Madrid, Ediciones Horas y Horas, 1997. Selección.

Bibliografía complementaria

- Cortazar, Clara.** “Observaciones sobre la modalidad del repertorio trovadoresco”, *Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega.”* (Universidad Católica Argentina), 10, 1989. pp. 141-156.
- Daniels, Nathan A.** “From Jongleur to Minstrel: The Professionalization of Secular Musicians in Thirteenth- and Fourteenth-Century Paris”, *JScholarship*, 2011. <http://jhir.library.jhu.edu/handle/1774.2/35244>
- Di Salvo, Santiago y Germán Pablo Rossi,** “Entre la juglaría y la liturgia: dos modos de *performance* en las Cantigas de Santa María de Alfonso X” en coautoría con Santiago Disalvo. *En Analizar, interpretar, hacer música: de las Cantigas de Santa María a la organología. Escritos in memoriam Gerardo V. Huseby.* Melanie Plesch Editora. Gourmet Musical Ediciones, Buenos Aires, 2013.

Ferreira, Manuel Pedro. "A cantiga medieval: visões de conjunto. 1-Introdução às cantigas galego-portuguesas". En Aspectos da Música Medieval no Ocidente Peninsular. Volume I-Música Palaciana. Estudos Musicológicos, 33. Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, pp. 15 a 34.

Gómez Muntané, Maricarmen. *La música medieval en España*, Kassel, Reichenberger, 2001. (Cap. 4) pp.160-201.

----- **Ed. Historia de la música en España e Hispano América. Volumen I. De los orígenes hasta c. 1470.** Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2009. (Cap. III) pp.15-143.

Huseby, Gerardo, "The Common Melodic Background of "Ondas do mar de Vigo" and Cantiga 73" en Katz - Keller, *Studies on the Cantigas de Santa María: Art, Poetry and Music*, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1987, pp. 189-200 (Traducción para la Cátedra Evolución de los Estilos I)

Parra Membrives, Eva. *Lírica cortesana alemana.* Editorial Síntesis, Madrid, 2006.

Río Riande, Ma. Gimena del y Germán Pablo Rossi, "Circulación de textos (occitanos, franceses, y gallego-portugueses) por el Camino de Santiago. El caso de la lírica dionisina en su dimensión poética y musical". Firenze. Edizione del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2010. pp. 485-496.

Riquer, Martín de. "Introducción", en *Los trovadores: Historia literaria y textos.* Vol. 3 Barcelona, Planeta, 1975, pp. 9-102.█

Taruskin, Richard. *The Oxford History of Western Music.* Oxford University Press. Oxford, 2005. Vol 1: Music from the Earliest Notations to the Sixteenth Century. Chapter 4, pp. 105-145.

Unidad 7: Los comienzos de la escritura polifónica.

Oralidad y prácticas polifónicas. La polifonía en las fuentes teóricas: Musica Enchiriadis, Ad Organum Faciendum y Micrologus de Guido d'Arezzo. Reglas de consonancia y disonancia. Organum paralelo, oblicuo, melismático y libre. Fuentes prácticas del siglo XII. Polifonía aquitana. El estilo melismático y el estilo discantus. Organización modal. Conductus polifónico. Peregrinos, peregrinaciones y música en el Camino de Santiago: La música polifónica en el Códex Calixtinus.

Bibliografía obligatoria

Gómez, Maricarmen (ed). *Historia de la música en España e Hispano América. Volumen I. De los orígenes hasta c. 1470.* Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2009. (Cap. IV) pp. 195-208.

Hoppin, Richard. *La música medieval.* Madrid: AKAL, 1991. (Cap. VIII) pp. 203-230.

Bibliografía complementaria

"Conductus", "Versus", "Organum", *NG*

AA.VV. *Liber Beati Jacobi "Codex Calixtinus"*, Traducción al castellano de Moralejo, Abelardo y otros, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004.

Burkholder J. P., Grout, Donald J., Palisca C. V. *Historia de la música occidental.* Madrid: Alianza Editorial, Octava Edición, 2015. (Cap. 5) pp. 119-128.

Caldwell, John. *La música medieval.* Alianza, Madrid, 1978. (Cap. 4) pp. 107-122.

Fubini, Enrico. *Música y estética en la época medieval.* Pamplona, EUNSA, 2007. pp. 65-70.

Fuller, Sarah. "Early Polyphony", en *NOHM*, pp.485-556.

Gómez Muntané, Maricarmen. *La música medieval en España*, Kassel, Edition Reichenberger, 2001. (Cap.III) pp. 111-117.

Taruskin, Richard. *The Oxford History of Western Music.* Oxford University Press. Oxford, 2005. Vol 1: Music from the Earliest Notations to the Sixteenth Century. Chapter 5, pp. 147-168.

Unidad 8: La escuela parisina.

París en el siglo XII: la universidad, la catedral. Clérigos, canónigos, niños cantores y solistas en Notre Dame de París. La fuentes de la música en Notre Dame. El Magnus Liber. Leonino. Organa dupla, organum purum, discanto y cópula. Perotino. Cláusulas sustitutas. Organa tripla y cuadrupla. De la cláusula al motete. Los motetes latinos y macarrónicos. El tratamiento musical

de las líneas melódicas de los motetes: dobles, triples y cuádruples. El motete-conductus. Los modos rítmicos. Conductus polifónico. Problemas de interpretación y *performance*.

Bibliografía obligatoria

“Organum”, “Conductus”, “Leonin”, “Perotin”, “Notre Dame, School of”, “Motet”, *NG*.

Burkholder J. P., Grout, Donald J., Palisca C. V. *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Editorial, Octava Edición, 2015. (Cap. 5) pp. 128-144.

Gómez, Maricarmen (ed). *Historia de la música en España e Hispano América. Volumen 1. De los orígenes hasta c. 1470*. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2009. (Cap. IV) pp. 208-232.

Hoppin, Richard. *La música medieval*. Madrid: AKAL, 1991. (Cap. IX y X) pp. 231-272.

Bibliografía complementaria

Caldwell, John. *La música medieval*. Alianza, Madrid, 1978. (Cap. 5) pp. 123-138.

Fubini, Enrico. *Música y estética en la época medieval*. Pamplona, EUNSA, 2007. pp. 71-86.

Gómez Muntané, Maricarmen. *La música medieval en España*, Kassel, Edition Reichenberger, 2001. (Cap. III) pp. 117-154.

Knapp, Janet. “Polyphony at Notre Dame de Paris”, en *NOHM*, pp. 557-635.

Taruskin, Richard. *The Oxford History of Western Music*. Oxford University Press. Oxford, 2005. Vol 1: Music from the Earliest Notations to the Sixteenth Century. Chapter 6, pp. 169-205.

Wright, Craig. “Leoninus, Poet and Musician”, *Journal of the American Musicological Society (JAMS)*, 1986, pp. 1-35.

Unidad 9: Los repertorios polifónicos del siglo XIII.

Los cambios en la notación de la segunda mitad del siglo XIII. Principales fuentes teóricas. Franco de Colonia. Las codificaciones y racionalizaciones rítmicas del Ars Cantus Mensurabilis. Los motetes con notación franconiana. Una elite político-intelectual y su música. Johannes de Grocheio y el Ars Musicae. Los motetes petronianos. La transformación musical del motete a través de todo el siglo y su relación con otros repertorios. El Codex Montpellier y del Codex Bamberg. Canciones polifónicas profanas.

Bibliografía obligatoria

Burkholder J. P., Grout, Donald J., Palisca C. V. *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Editorial, Octava Edición, 2015. (Cap. 5) pp. 144-154.

Fubini, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza, 1988. (Cap. 4) pp. 99-114.

Hoppin, Richard. *La música medieval*. Madrid: AKAL, 1991. (1978) (Cap. XIV) pp. 341-363.

Bibliografía complementaria

“Motet”, *NG*

Caldwell, John. *La música medieval*. Alianza, Madrid, 1978. (Cap. 5) pp. 138-145.

Crocker, Richard. “French Polyphony of the Thirteenth Century”, en *NOHM*, pp. 636-678.

Franco de Colonia. *Tratado de canto mensural*. Traducción, estudio preliminar y notas de Ángel Medina. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1988.

Fubini, Enrico. *Música y estética en la época medieval*. Pamplona, EUNSA, 2007. pp. 87-132.

Gallo, F. Alberto. *Historia de la Música, 3. El Medioevo. Segunda Parte*. Turner Música, 1987. (Cap. I) pp. 03-28.

Taruskin, Richard. *The Oxford History of Western Music*. Oxford University Press. Oxford, 2005. Vol 1: Music from the Earliest Notations to the Sixteenth Century. Chapter 7, pp. 207-245.

Unidad 10: Organología medieval y repertorio instrumental.

La clasificación organológica tradicional y su aplicación al período medieval. Los testimonios iconográficos y literarios. Las fuentes para la reconstrucción organológica y la problemática de sus lecturas. Cordófonos. Aerófonos. Instrumentos de percusión. Las supervivencias etnográficas. Afinaciones y tratados. La música instrumental de los siglos XIII y XIV. Estampies. Ductias. Las danzas italianas. El Codex Faenza. La utilización de instrumentos musicales en el repertorio medieval.

Bibliografía obligatoria

Álvarez, Rosario. “Los instrumentos musicales en los códigos alfonsinos: su tipología, su uso y su origen”, en *Symposium Alfonso el Sabio y la Música*, Sociedad Española de Musicología, Madrid, pp. 70-104.

Gómez Muntané, Maricarmen. *La música medieval en España*, Kassel, Edition Reichenberger, 2001. (Cap.4) pp. 201-212.

González Herranz, Raimundo, “Representaciones musicales en la iconografía medieval” en *Anales de Historia del Arte*, 1998, nº 8, pp. 67-96

Hoppin, Richard. *La música medieval*. Madrid: AKAL, 1991. (1978) (Cap. XIV) pp. 363-368.

Rault, Christian, “Aspectos de la relación entre iconografía medieval y práctica interpretativa” en *Revista Catalana de Musicología* [Societat Catalana de Musicologia], num. II (2004), pp. 11-19

Bibliografía complementaria

Álvarez, Rosario. “Las pinturas con instrumentos musicales del techo de la Catedral de Teruel, documento iconográfico coetáneo de los códices de las Cantigas” en *Revista de Musicología*, Vol. XI, no. 1, 1998, pp. 31-64.

Goldáraz Gaínza, J. Javier. *Afinación y temperamentos históricos*. Alianza Música, Madrid, 2004. (Caps. 1 y 2) pp. 21-72.

Huseby, Gerardo V. “Los instrumentos musicales europeos. Breve guía histórico-geográfica.” En revista *Ficta* nº 02, Tomo I: 99-114, 1977.

McGee, T. “Medieval Dances: Matching the Repertory with Groceio’s Descriptions”. *The Journal of Musicology*, Vol. 7, No. 4 (Autumn, 1989), 498-517.

Page, Christopher. “Instruments and Instrumental Music before 1300”, en *NOHM*, pp.445-484.

Unidad 11: Ars Nova francés.

La música en la sociedad europea durante el siglo XIV. Crítica social, herejías y música. El *Roman de Fauvel*. La teoría musical y la notación. La notación francesa. *Ars novae musicae*, de Johannes de Muris y *Ars Nova* (Philippe de Vitry). Nuevas formas de organización de la simultaneidad sonora. Procedimientos compositivos. Estructuras modales y gravitación cadencial. La polifonía en lengua vulgar. El texto como matriz formal. El motete isorrítmico. La misa polifónica. La producción de Guillaume de Machaut.

Bibliografía obligatoria

Burkholder J. P., Grout, Donald J., Palisca C. V. *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Editorial, Octava Edición, 2015. (Cap. 6) pp. 155-175.

Fubini, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza, 1988. (1976) (Cap. V) pp.115-125.

Hoppin, Richard. *La música medieval*. Madrid: AKAL, 1991. (1978) (Caps. XV, XVI y XVII) pp. 369-446.

Bibliografía complementaria

“Ars Nova”, “Virelai”, “Ballade”, “Rondeau”, *NG*.

Caldwell, John. *La música medieval*. Alianza, Madrid, 1978. (Cap. 6) pp. 149-168.

Fubini, Enrico. *Música y estética en la época medieval*. Pamplona, EUNSA, 2007. pp. 133-212.

Fuller, Sarah. “A Phantom Treatise of the Fourteenth Century? The Ars Nova.” *Journal of Musicology*, 4 (1985/86): 23-50.

Gallo, F. Alberto. *Historia de la Música, 3. El Medioevo. Segunda Parte*. Turner Música, 1987. (Ca. II) pp. 31-52.
Taruskin, Richard. *The Oxford History of Western Music*. Oxford University Press. Oxford, 2005. Vol 1: Music from the Earliest Notations to the Sixteenth Century. Chapter 8, pp. 247-277 and Chapter 9, pp. 289-336.

Unidad 12: La música del siglo XIV en el resto de Europa y la transición al Renacimiento.

La música del *Trecento* italiano. Madrigal, Caccia, Ballata. Francesco Landini. La notación italiana según Marchettus da Padova. La organización rítmica. El siglo XIV en la música de la Península Ibérica. El *Llibre Vermell* de Montserrat. La transición al siglo XV. La música alrededor del cambio de siglo. El Ars Subtilior. La escuela de Avignon. La obra de Johannes Ciconia.

Bibliografía obligatoria

Burkholder J. P., Grout, Donald J., Palisca C. V. *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Editorial, Octava Edición, 2015. (Cap. 6) pp. 175-189.
Gómez, Maricarmen (ed). *Historia de la música en España e Hispano América. Volumen 1. De los orígenes hasta c. 1470*. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2009. (Cap. V) pp. 238-315.
Hoppin, Richard. *La música medieval*. Madrid: AKAL, 1991. (1978) (Caps. XVIII y XIX), pp. 447-514.

Bibliografía complementaria

“Ballata”, “Caccia”, “Madrigal (i)”, “Ars Subtilior”, “Ciconia, Johannes”, *NG*.
Caldwell, John. *La música medieval*. Alianza, Madrid, 1978. (Cap. 7) pp. 169-183 y (Cap. 8) pp. 193-212.
Fubini, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza, 1988. (1976) (Cap. V) pp. 115-125.
-----, *Música y estética en la época medieval*. Pamplona, EUNSA, 2007. pp. 133-212.
Gallo, F. Alberto. *Historia de la Música, 3. El Medioevo. Segunda Parte*. Turner Música, 1987. (Cap. III) pp. 55-72.
Gómez Muntané, Maricarmen. *El Llibre Vermell de Montserrat. Cantos y danzas del siglo XIV*. Libros de la Frontera, Barcelona, 1990.
-----, *La música medieval en España*, Kassel, Edition Reichenberger, 2001. (Cap. V) pp. 219-276.
Taruskin, Richard. *The Oxford History of Western Music*. Oxford University Press. Oxford, 2005. Vol 1: Music from the Earliest Notations to the Sixteenth Century. Chapter 9, pp. 336-349 and Chapter 10, pp. 351-385.

5. BIBLIOGRAFÍA GENERAL COMPLEMENTARIA

-DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS:

Andrés, Ramón, *Diccionario de instrumentos musicales: desde la antigüedad a J.S. Bach*, Península, Ediciones, 2009
Casares, Emilio (ed.), *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*, Madrid, ICMU-SGAE, 2000-2002, 10 Vol.
New Oxford History of Music. London: Oxford University Press, 1990. [Indicado como **NOHM** a lo largo del programa]
Stanley Sadie, John Tyrrell (eds.), *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, London, Oxford University Press, 2004, 29 volumes. [Indicado como **NG** a lo largo del programa]

- TEXTOS:

Bonanni, Filippo. *Antique Musical Instruments and Their Players (1727)*, London, Dover Publications; First Edition edition, 1964.

Duby, George. *Arte y sociedad en la Edad Media*, Madrid, Taurus Bolsillo, 1998.

Editione Vaticana: *Liber Usualis*. Roma, París, Tournai. (1951), *Graduale Romanum Ecclesiae de tempore et de sanctis*. Tournai. (1961), *Graduale Triplex*, Paris-Tournai. (1979)

Fernández de la Cuesta, Ismael, *Historia de la música española (t. I): desde los orígenes hasta el Ars Nova*, Madrid, Alianza Editorial, 2004.

Goldaráz Gainza, J. Javier. *Afinación y temperamentos históricos*. Alianza Música, Madrid, 2004.

Guglielmi, Nilda (ed.). *El teatro medieval*. EUDEBA, Buenos Aires, 1980.

Guglielmi, Nilda. *Vida cotidiana en la Edad Media*, Buenos Aires, Ediciones de la Universidad Católica Argentina, 2000.

Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*, Madrid, Editorial Debate, 1998, 2 Vols. Vol. 1: Desde Grecia hasta el Renacimiento.

Lang, Paul Henry. *La música de la civilización occidental*. EUDEBA, Buenos Aires, 1963.

Le Goff, Jacques. *Los intelectuales de la Edad Media*. EUDEBA, Buenos Aires, 1966

McGee, T. *Medieval instrumental dances*. Indiana, Bloomington, 1989.

Page, Christopher. *Voices and instruments of the Middle-Ages: instrumental practice songs in France, 1100-1300*. London, J. M. Dent and Sons, 1978.

Romero, José Luis. *La Edad Media*. Buenos Aires: F.C.E, 1949.

Rubio, Samuel. *Historia de la música española 2. Desde Ars Nova hasta 1600*. Madrid, Alianza.

Tatarkiewicz, Wladyslaw. *Historia de la estética (t. II): la estética medieval*, Madrid, Akal, 1990.

Valverde, José Ma. *Breve historia y antología de la estética*, Madrid, Ariel, 1987.

Yudkin, Jeremy. *Music in Medieval Europe*. Prentice Hall, New Jersey, 1989.

- RECURSOS ELECTRÓNICOS

<http://www.globalchant.org> Database of Melodies and Texts of Gregorian Chant

<http://www.diamm.ac.uk/> Digital Image Archive of Medieval Music

<http://www.chmtl.indiana.edu/tml/start.html> The Thesaurus Musicarum Latinarum (TML)

<http://machaut.exeter.ac.uk/> The Works of Guillaume de Machaut: Music, Image, Text in the Middle Ages

<http://cantusdatabase.org/> CANTUS Database. Indices of chants in selected manuscripts and early printed sources of the liturgical Office

ADMYTE (Archivo Digital de Manuscritos y Textos Españoles) <http://www.admyte.com/home.htm>

Biblioteca de Gonzalo de Berceo <http://www.vallenajerilla.com/berceo/index.htm>

Centre d'Édition de Textes Électroniques <http://palissy.humana.univnantes.fr/cete/cete.html>

Códices digitalizados Biblioteca de Saint Gall <http://www.cesg.unifr.ch/en/>

Electronic Text Collections in Western European Literature

http://wess.lib.byu.edu/index.php/Online_Text_Collections_in_Western_European_Literature#spanish

La Celestina http://www.cervantesvirtual.com/bib_obra/celestina/index.shtml

Libros digitales de Historia y Literatura <http://hispanianova.rediris.es/general/enlaces/hn0707.htm>

Online Medieval and Classical Library (OMACL) <http://omacl.org/>

Página sobre Ausías March <http://www.xtec.es/ausias/>

Página sobre Isidoro de Sevilla <http://www.unioeln.de/~ahz26/edition/oisidor.htm>

PhilóBilon <http://sunsite.berkeley.edu/PhiloBiblon/phhm.html>

Scriptorium <http://www.scriptorium.columbia.edu/>

Textos electrónicos franceses (ABU) <http://abu.cnam.fr/>

Textos electrónicos franceses (Athena) <http://un2sg4.unige.ch/athena/html/francaut.html>

Museum of Fine Arts, Boston, Musical Instruments <http://www.mfa.org/collections/musical-instruments>

REVISTAS ELECTRÓNICAS

Celestinesca <http://parnaseo.uv.es/celestinesca/celestinesca.htm>

CiberLetras. Revista de Crítica Literaria y de Cultura <http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/>

Comparative Literature and Culture <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/>

Digithum. Revista digital d'humanitats <http://www.uoc.edu/humfil/digithum/digithum5/catala/teorica/index.html>

Espéculo. Revista de Estudios Literarios <http://www.ucm.es/info/especulo/>

Hispanic Review <http://hr.pennpress.org/strands/hr/home.htm;jsessionid=42C17F3D7641AFE190D6005BCEBC3285>

LEMIR. Revista electrónica sobre Literatura Española Medieval y del Renacimiento <http://parnaseo.uv.es/lemir.htm>

Revista Digital de Iconografía Medieval Edición electrónica: e-ISSN 2254-853X

<https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/rdim>

6. Carga horaria

Clases teóricas: 4 horas semanales cuatrimestrales. Miércoles de 17 a 21hs

Clases teórico-prácticas: 2 horas semanales cuatrimestrales. Viernes de 19 a 21hs

Clases de trabajos prácticos: 2 horas semanales cuatrimestrales. Viernes 21 a 23hs

7. Actividades planificadas

El dictado de la materia estará organizado en clases teóricas, teórico-prácticas y prácticas.

Las primeras contemplan la realización de actividades participativas siguiendo la modalidad del trabajo en seminarios, con priorización de los aspectos conceptuales de los repertorios involucrados y su posterior aplicación puntual al análisis estilístico.

Las clases teórico-prácticas combinan el desarrollo de aspectos conceptuales con el estudio de los elementos técnico-musicales de los mismos así como de otros trabajados en las clases teóricas.

Las clases prácticas estarán orientadas hacia la aplicación puntual del análisis estilístico, estudio de los elementos técnico-musicales correspondientes a dichos repertorios, poniendo el énfasis en el análisis y la audición.

Se contempla la realización OBLIGATORIA de TRABAJOS PRÁCTICOS. Los mismos están destinados a garantizar que los alumnos profundicen en la bibliografía sobre ciertos temas de la asignatura que requieren un mayor tiempo de dedicación. Estos TP serán indicados al comienzo de cada nueva unidad y tendrán una FECHA FIJA DE ENTREGA.

La NO entrega de estos TP influirá en la nota promedio final de la cursada de la materia.

La Cátedra ha preparado para uso exclusivo de sus alumnos una ANTOLOGÍA DE MÚSICA (en diferentes formatos, CD, MP3, etc.), así como ANTOLOGÍAS DE PARTITURAS de uso obligatorio en las clases.

8. Condiciones de promoción, regularidad y criterios de evaluación

Para considerarse aprobado el curso –regularidad- se deberán cumplir con las siguientes condiciones:

ASISTENCIA: mínimo de 75% a clases PRACTICAS.

EVALUACIÓN Y PROMEDIO DE CURSADA: La nota surge del promedio obtenido entre los trabajos prácticos y los 2 parciales escritos, que debe ser una nota promedio mínimo de 4 (puntos)

El EXAMEN FINAL será oral y escrito abarcando los contenidos del programa completo de la materia.

Susana Anton
Profesora Adjunta

Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes