

HISTORIA DE LA MÚSICA I

Programa Analítico:

Músicas, Culturas, Sociedades.

Una introducción al estudio académico de la música.

I. La Música en las sociedades del mundo antiguo mesopotámico y mediterráneo.

Fuentes para el estudio de la música en el mundo antiguo. La práctica musical en las sociedades mediterráneas del mundo antiguo (Sumeria, Egipto, Palestina).

La *Mousike* y las prácticas musicales en la sociedad griega antigua. Tratados y teoría musical griega antigua. Notación y fragmentos musicales griegos. La Tabla de Alipio.

Bibliografía básica:

Comotti, G.: "Los textos musicales y los tratados teóricos", "La teoría musical", en *La música en la cultura griega y romana* (I. 2-3; II. 4-12)

Locatelli de Pérgamo, A. M.: "Introducción histórica", "La música en la antigüedad grecorromana", "Teoría musical", "Principios y géneros de composición", en *La música tribal, oriental y de las antiguas culturas mediterráneas* (Parte III, 12-14).

Bibliografía ampliatoria:

Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: "Vida musical y pensamiento en la antigua Grecia y Roma", en *Historia de la música occidental* (Volumen 1, Cap. 1)

2. Música litúrgica cristiana de la antigüedad tardía y medieval.

Antecedentes y construcción de las primeras liturgias y repertorios musicales cristianos en la antigüedad tardía mediterránea y en los primeros siglos medievales de la Europa occidental. La liturgia de la Pasión.

El 'canto' de los Salmos, la *Regulæ* de San Benito y el oficio litúrgico medieval.

Las funciones sociales del arte sacro en la sociedad medieval según Duby.

Bibliografía básica:

Duby, G.: ["Introducción"], en *Arte y Sociedad en la Edad Media* (pp. 9-12).

Hannick, Ch.: "Música de la iglesia cristiana temprana", en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* [traducción de cátedra]

Hoppin, R. H.: "La liturgia cristiana hasta el año 1000 d.C.", "El canto gregoriano: características generales", "Guía para el *LiberUsualis*", en *La música medieval* (Capítulos II, IV, Apéndice A).

Bibliografía ampliatoria:

San Benedicto: "Regla", en *Fuentes de la Historia de la Música*, O. Strunk (ed.), revisada por Leo Treitler (vol. 2. James McKinnon (ed.), *Los comienzos del período cristiano y la Edad Media latina*) [traducción de cátedra]

Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: "Canto religioso y canción profana en el Medioevo", en *Historia de la música occidental* (Volumen 1, Cap. 2)

Harper, J.: "La liturgia y la iglesia medieval", en *Formas y ordenamientos de la liturgia en occidente Una introducción histórica y guía para estudiantes y músicos* Clarendon Press, Oxford, 4/1995 (Capítulo 2) [traducción de cátedra]

Salmo 119 (118), en *Biblia de Jerusalén* ("Libro de los Salmos").

San Pablo: *Primera Epístola a los Corintios*, xiv, 26 y ss.; *Epístola a los Efesios*, v, 15 y ss.; *Epístola a los Colosenses*, iii, 16 y ss., en *Biblia de Jerusalén*.

3. Música litúrgica medieval: la misa.

La misa medieval: su evolución hasta el siglo XI.

La expansión de la misa entre los siglos IX al XIII: Tropos y secuencias. La secuencia rimada.

El Calendario Litúrgico: Temporal y Santoral.

Bibliografía básica:

Hoppin, R. H.: "La Misa Romana", "La expansión de la liturgia en la Baja Edad Media: tropos y secuencias", "Guía para el *LiberUsualis*", en *La música medieval* (Capítulos V y VI, Apéndice A).

Bibliografía ampliatoria:

Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: "Canto religioso y canción profana en el Medioevo", en *Historia de la música occidental* (Volumen 1, Cap. 2)

Harper, J.: "La Misa", en *Formas y ordenamientos de la liturgia en occidente Una introducción histórica y guía para estudiantes y músicos* ClarendonPress, Oxford, 4/1995 (Capítulo 7) [traducción]

4. Poesía, música y danza en la sociedad feudal

Cultura y sociedad feudal.

Las formas poéticas y la música trovadoresca; el 'acompañamiento imaginario'.

Fuentes iconográficas. La danza y la música de danza en la sociedad feudal.

Bibliografía básica:

Alvar, C.: "Autores e intérpretes", "La poesía de los Trovadores", en *Poesía de Trovadores, Trouvères, Minnesinger* (De principios del siglo XII a fines del siglo XIII) (Introducción).

Hoppin, R. H.: "La canción monofónica profana, I, II y III", en *La música medieval* (Capítulos XI-XIII).

Riquer, Martín de: "La lírica trovadoresca", "Los Cancioneros", "El Trovador", en *Los Trovadores* (Introducción a la lectura de los trovadores, pp. 9-21).

Bibliografía ampliatoria:

Binkley, Th.: "El proceso de la música europea entre 1200 y 1600", folleto del LP *Música e instrumentos en Europa medieval y renacentista*.

Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: "Canto religioso y canción profana en el Medioevo", en *Historia de la música occidental* (Volumen 1, Cap. 2).

Stevens, J.; Karp, Th.: 'La poesía de los troubadours', 'La música', en "Troubadours, trouvères", en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*[I, III; traducción de cátedra]

5. Géneros polifónicos hasta el siglo XIII.

Teóricos, tratados, escuelas y notación polifónica adiaستمática y diastemática; el *Micrologus* de Guido d'Arezzo.

La Escuela de Notre Dame: Leonin y el *Magnus Liber*; Perotin, clausulas y la invención del motete.

La evolución del motete hasta finales del siglo XIII.

Bibliografía básica:

Hoppin, R. H.: “El nacimiento de la polifonía”, “La Escuela de Notre Dame, I,II”, “La polifonía religiosa y profana en el siglo XIII”, en *La música medieval* (Capítulos VIII-X, XIV)

Bibliografía ampliatoria:

Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: “Los comienzos de la polifonía y la música del siglo XIII”, en *Historia de la música occidental* (Volumen 1, Cap. 3)

6. El siglo XIV. Ars Nova y Trecento.

La crisis cultural de fines del siglo XIII y comienzos del siglo XIV: el Roman de *Fauvel* y el *StilNuovo*.

Compositores, tratados y novedades del *Ars Nova* y del *Trecento*.

Géneros: el motete isorrítmico, la *caccia*, el madrigal y otros géneros poético-musicales.

Bibliografía básica:

Hoppin, R. H.: “El Ars Nova en Francia”, “La polifonía litúrgica en el siglo XIV”, “Guillaume Machaut”, “El Ars Nova italiano”, en *La música medieval* (Capítulos XV-XVIII)

Bibliografía ampliatoria:

Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: “La música francesa e italiana del siglo XIV”, en *Historia de la música occidental* (Volumen 1, Cap. 4)

7. El motete y géneros relacionados de los siglos XV y XVI.

El motete del siglo XV: el aporte inglés, las antífonas votivas y los motetes de cantusfirmus desde Dunstable y Power hasta Dufay y Ockeghem.

JosquinDesprez y el motete de finales del siglo XV hasta Palestrina y Lassus: hacia la concepción retórica de la música, el motete virtuoso y los nuevos postulados en la composición musical a partir de la Reforma.

Bibliografía básica:

Atlas, Allan W.: “El sonido inglés”, “El motete antiguo y el nuevo”, “Hacia la abstracción en la misa y el motete”, “Las innovaciones en el estilo y la transmisión”, “El motete virtuoso”, “La iglesia católica y su música / El motete”, “La Contrarreforma en Italia y España”, “Música al servicio de la palabra”, en *La música del renacimiento. La música en la Europa occidental, 1400-1600* (Capítulo I, VII, XI, XX, XXVI, XXXVII, XXXVIII)

Lockwood, L.: “Cantus firmus”, “Cantus priusfactus”, en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*[traducción de cátedra]

Bibliografía ampliatoria:

Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: “Inglaterra y los países borgoñones en el siglo XV”, “La época del Renacimiento: la música en los Países Bajos”, “Nuevas corrientes en el siglo XVI”, en *Historia de la música occidental* (Volumen 1, Cap. 5-7)

8. La misa polifónica y otros géneros litúrgicos en los siglos XV y XVI.

La polifonización de los textos de la Misa hasta el aporte inglés.

Tipología de la misa polifónica en los siglos XV y XVI.

Palestrina, los nuevos postulados de inteligibilidad y la misa polifónica en la segunda mitad del siglo XVI

La música de los servicios litúrgicos de las Iglesias reformadas del siglo XVI.

Bibliografía básica:

Atlas, Allan W.: “La misa cíclica y las vísperas”, “Hacia la abstracción en la misa y el motete”, “La misa: continuidad y transformación”, “La iglesia católica y su música / Música para la misa”, “Palestrina”, “La Contrarreforma en Italia y España”, en *La música del renacimiento. La música en la Europa occidental, 1400-1600* (Capítulo IX, XI, XVIII, XXII, XXVI, XXXVII).

Hoppin, R. H.: “Un epílogo inglés”, en *La música medieval* (Capítulos XX)

Bibliografía ampliatoria:

Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: “La música francesa e italiana del siglo XIX”, Inglaterra y los países borgoñones en el siglo XV”, “La época del Renacimiento: la música en los Países Bajos”, “Nuevas corrientes en el siglo XVI”, en *Historia de la música occidental* (Volumen 1, Cap. 4-7)

Lockwood, L.; Owens, J. A.: “Palestrina”, en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*[traducción de cátedra]

Tilmouth, M.: “Parodia”, en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*[traducción de cátedra]

Reese, G. “Las misas de Palestrina”, en *LMdR*, I, pp. 550-64

9. La chanson, el madrigal y otros géneros poético-musicales polifónicos de los siglos XV y XVI.

Dufay, Binchois y las formes fixes (rondeau, virelai y ballade). De Josquin y los compositores de chanson parisina a Lassus.

Géneros poéticos-musicales de los siglos XV y XVI en España, América e Italia (el villancico y la frottola).

Antecedentes literarios y musicales del madrigal italiano; Pietro Bembo y la retórica petrarquiana.

Las generaciones de compositores de madrigales (Arcadelt, Verdelot, Willaert y de Rore, Marenzio y Wert).

Bibliografía básica:

Atlas, Allan W.: “La canción profana francesa (I y II)”, “La canción: el fin de lo antiguo y el comienzo de lo nuevo”, “La canción: los estilos nacionales”; “Cómo editar una chanson (I-IV)”, en *La música del renacimiento. La música en la Europa occidental, 1400-1600* (Capítulos IV, V, XIV, XVII, XXI, XXIV, XXVII, XXX). “La canción: los estilos nacionales”, “Música al servicio de la palabra”, en *La música del renacimiento. La música en la Europa occidental, 1400-1600* (Capítulo XXVII y XXXVIII).

Bibliografía ampliatoria:

Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: “La época del Renacimiento: la música en los Países Bajos”, “Nuevas corrientes en el siglo XVI”, en *Historia de la música occidental* (Volumen 1, Cap. 6-7).

10. Novedades en la composición y en la práctica musical c1600.

Caccini y la invención de la monodía acompañada y del *basso continuo*.

La retórica musical, Monteverdi y las novedades en el madrigal polifónico.

Crisis estética: entre manierismo y barroco.

Bibliografía básica:

Hill, John Walter: Capítulos I-IV, en *La música Barroca Música en Europa occidental, 1580-1750*.

Palisca C.: "Barroco", en *The New Grove* [traducción de cátedra].

Palisca, C.: "El ideal barroco", "Los comienzos del estilo barroco", "El estilo recitativo", "Los comienzos del concierto sacro", "Música para laúd y para instrumentos de teclado", en *La música del barroco* (1-5)

Williams, P. "Continuo", en *The New Grove* [traducción de cátedra].

Bibliografía ampliatoria:

Arnold, D.; Arnold, E. M.: "Monteverdi, Claudio" (4-7), "Stile concitato", en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* [traducción de cátedra]

Bianconi, L.: "El comienzo del siglo", "La música de iglesia", "El teatro de ópera", "Música instrumental y música de danzas", en *El siglo XVII* (I, 1-7; II, 14; III, 15-16; IV, 19-23).

11. Ópera y música sacra en el siglo XVII.

La invención de la ópera: antecedentes y primeras experiencias operísticas.

La ópera de corte y la ópera empresarial: desde *L'Orfeode* Monteverdi hasta Cesti y Cavalli.

Lully y el proyecto de ópera francesa.

Bibliografía básica:

"Cartas sobre Atys" [traducción de cátedra]

Hill, John Walter: Capítulos VIII, IX y XI, en *La música Barroca Música en Europa occidental, 1580-1750*

Palisca, C.: "La cantata, el oratorio y la ópera italianos a mediados de siglo", "La ópera en Francia e Italia de Lully a Scarlatti", en *La música del barroco* (7, 9)

Bibliografía ampliatoria:

Anthony, J. R.: 'La tragédielyrique y formas afines (i) Las tragédie de Lully y la siguiente generación', en "Ópera", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (III. Francia, 1.) [traducción de cátedra]

Bianconi, L.: "La música de iglesia", "El teatro de ópera", en *El siglo XVII* (III, IV)

Rolland, R.: "Anotaciones sobre Lully", en *Músicos de antaño*.

12. Música instrumental del siglo XVII.

Géneros y estado de la composición instrumental en la primera mitad del siglo XVII y la estandarización de algunos géneros instrumentales en la segunda mitad del siglo..

Los seis *Opus* de ArcangeloCorelli.

Bibliografía básica:

Hill, John Walter: Capítulos I-IV, en *La música Barroca Música en Europa occidental, 1580-1750*.

Palisca, C.: "El ideal barroco", "Los comienzos del estilo barroco", "El estilo recitativo", "Los comienzos del concierto sacro", "Música para laúd y para instrumentos de teclado", en *La música del barroco* (1-5)

Bibliografía ampliatoria:

Bianconi, L.: "Música instrumental y música de danzas", en *El siglo XVII* (II, 14).