

Plan 289 Lic.en Historia y CC.de la Música

Asignatura 44107 HISTORIA DE LA MUSICA II

Grupo 1

Presentación

Estudio general de la Historia de la Música de los siglos XV y XVI, de la evolución de los distintos estilos y de los medios de expresión musical.

Programa Básico

Objetivos

Conocer la creación musical de los siglos XV y XVI a través de sus fundamentos socio-culturales, su base estética y sus rasgos estilísticos.

Programa de Teoría

PARTE I:

1- SISTEMA SONORO Y MUSICAL DE LOS SIGLOS XV Y XVI

- El sistema sonoro de los siglos XV y XVI: la octava, los seis sonidos diatónicos y su racionalización en el Sistema Hexacordal
- El octoeckos y las entonaciones salmódicas
- El sistema modal y la polifonía: teorías historiográficas para el análisis de la música polifónica
- Música ficta y sus reglas: las cláusulas y el diabolus in musica

2- EL CONCEPTO HISTORIOGRÁFICO DE RENACIMIENTO MUSICAL

- Revisión del término Renacimiento: propuestas de la historiografía musical
- La propuesta histórica del docente: el programa de la asignatura

PARTE II:

3- EL SURGIMIENTO DE UNA NUEVA PRÁCTICA MUSICAL A FINALES DEL SIGLO XIV E INICIOS DEL XV: EL MECENAZGO FRANCO-FLAMENCOS

- La herencia musical de "Ars Nova": los tres estilos dominantes
- El Gran Cisma (1378-1406) y el surgimiento de un nuevo centro de poder en Europa: el incremento del patronazgo musical
- Los duques y las ciudades: la cultura musical religiosa y profana fruto de la nueva realidad social
- Las primeras plasmaciones del estilo musical franco-flamenco: interrelación de la práctica improvisada y el Ars nova

4- LA PRÁCTICA MUSICAL EN ITALIA ENTRE LOS SIGLOS XIV Y XV

- El mecenazgo musical en Italia y la emigración de los músicos franco-flamencos
- El final de un estilo que comienza: el ejemplo de Ciconia
- La contradictoria práctica musical en la Italia del siglo XV: el dominio de la música culta franco flamenca frente a la práctica improvisada italiana

5- LOS CREADORES FRANCO-FLAMENCOS EN LA EUROPA DE MITAD DEL SIGLO XV: EL PARADIGMA DE GUILLAUME DUFAY (1397-1474)

- Dufay y su música:
- Biografía y composiciones
- El discurso musical de Dufay

-La recepción de su música a través de sus contemporáneos y a lo largo de la historia de la Música Occidental

6- LOS INGLESES Y LA MÚSICA EN EL SIGLO XV: JOHN DUNSTABLE

- Revisión de la historiografía sobre el origen de la "nueva práctica" musical en Inglaterra
- El manuscrito Old Hall y sus estilos musicales
- Reproducción y consolidación de un error histórico
- El Concilio de Basilea (1431-1447) y la influencia inglesa en el continente: John Dunstable (ca. 1390-1453)

7- SEGUIDORES DE DUFAY Y DUNSTABLE EN FRANCIA Y LOS PPBB

- La música en la corte francesa: Ockeghem (ca. 1420-1497). Estilo compositivo
- La corte Borgoñona y Busnois

8- LA PRÁCTICA MUSICAL EN ITALIA Y ESPAÑA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV

A- La música en los reinos de España durante el siglo XV

- La música en las cortes de Aragón, Castilla y Navarra a mitad del siglo XV
- El periodo de los RRCC: la transformación político-económica: la corte, las ciudades y sus músicas
- Las capillas y sus didácticas
- Los cancioneros y las fuentes religiosas: música en lengua vernácula, en latín e instrumental

B-La música polifónica en la Italia de la segunda mitad del siglo XV a principios del XVI: la práctica cortesana de tocar y danzas y el arte de los manuscritos musicales (1455-1490)

- Mantua, Ferrara y Nápoles; la corte y la ciudad: el estilo frottolístico
- Venecia y la imprenta musical

9- LA TRANSFORMACIÓN DE LA CONCEPCIÓN MUSICAL: EL HUMANISMO MUSICAL Y JOSQUIN DES PREZ

- La corriente intelectual humanista en Italia y su tardía penetración en el ámbito musical
- Los studi humanitatis y Gaffurius (1451-1522)
- El conocimiento de las fuentes clásicas: Platón, Aristóteles y Quintiliano
- Los primeros teóricos humanistas: Tinctoris y Gaffurius
- Josquin des Prez (ca. 1440-1521) y su historia musical
- Recepción de su figura y su música
- Biografía y patronos
- Josquin como "nove inventore" de la música "expresiva": musica reservata:
- Repertorio más representativo: misas, motetes y chansons
- El franco-flamenco H. Isaac (ca. 1450-1517) y su estilo internacional

10- CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DEL HUMANISMO MUSICAL: LA MÚSICA "EXPRESIVA". EL MADRIGAL

- Definición y significado
- Contexto cortesano-literario originario: los médicos y los papados de León X y Clemente VII
- Los primeros maestros: Verdelot, Arcadelt y Festa
- La república de Venecia como centro de producción de madrigales a mitad de siglo
- Poesía lírica, Pietro Bembo y el canzoniere de Petrarca
- Nueva concepción de la retórica musical: el teórico Vicentino (1555) y el práctica Willaert (1559)
- Las casas editoriales: Gardane († 1569) y Scotto († 1572)
- Ferrara y Mantua como centros de la música poética en la segunda mitad del XVI
- poetas dramáticos: Ariosto (1474-1533) y Tasso (1544-1595)
- Músicos diletantes: Cipriano de Rore (1516-1565) y el origen de la "Seconda pratica"
- Músicos de la capilla mantovana: Wert (1535-96) y Monteverdi (1590-1613)
- La influencia ferrarense en Roma: Marenzio (1553-99)
- Gesualdo (ca. 1560-1613) y su originalidad compositiva
- La desintegración de la modalidad
- Manierismo musical y/o seconda pratica: diversas visiones historiográficas
- J. Taisnier y la "música reservata" (Astrologiae, 1559)
- El manierismo como periodo y/o como estilo musical

11- LA PENETRACIÓN DEL HUMANISMO MUSICAL EN OTROS TERRITORIOS EUROPEOS DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI

A- La música y los músicos ligados a los reinos de Carlos V (1500-1550)

- El humanismo musical y la reforma protestante: Lutero y la música
- Los músicos a su servicio: capilla (Nicolas Gombert); músicos de cámara; ministriles
- El humanismo en los territorios españoles:
- Las ciudades y su música: el repertorio instrumental para vihuela y la imprenta
- Las capillas musicales reales y catedralicias: Cabezón, Morales, Flecha el Viejo y Vasquez

B-El humanismo musical durante el reinado de Luis XII (1498-15) y Francisco I (1515-47)

- La capilla musical real: Pierre de la Rue, Compere y Mouton
- La sociedad cortesana y burguesa de París y Lyon: el desarrollo de la imprenta musical

-La literatura, la música y la revalorización de lo "popular": el nuevo estilo de chanson francesa: Sermisy (ca. 1490-1562) y Jannequin (ca. 1485-1558)

-La difusión europea de la chanson francesa y su adaptación para instrumentos polifónicos

12- LA MÚSICA RELIGIOSA CATÓLICA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI: LA CONTRARREFORMA

-El Concilio de Trento (1545-1563) y sus repercusiones musicales

-La renovación del pensamiento escolástico musical: tradición, consonancia, inteligibilidad, modalidad y canto llano

-La reestructuración de la liturgia y las nuevas ediciones de canto llano

-La ruptura de mitos historiográficos

-Roma y España como salvaguardas de la música contrarreformista

-Capillas papales, catedralicias, collegi y congregaciones

-Vincenzo Ruffo (ca. 1508-1587); Palestrina (ca. 1515-1594); Victoria (1548-1611) y Williams Byrd (1543-1623)

-Venecia, San Marcos y la práctica polioral: Willaert como precursor; Andrea (1566-1586) y Giovanni Gabrieli (1585-1612)

-El mundo religioso y "expresivo" de Orlando di Lasso: el gran maestro de la segunda mitad del XVI

13- LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL: RECAPITULACIÓN

-La música instrumental como música culta: eclosión

-Los manuscritos de órgano: el órgano y el oficio de organista

-Formas sobre canto llano, ricercares y tientos

-El humanismo y el cortesano: laúd, tecla, arpa, vihuela.

-La tablatura y la imprenta

-Música solista

-Adaptaciones de repertorios preexistentes: canzona

-variaciones y diferencias

-Fantasías y preludios

-Música para conjuntos instrumentales: calles, iglesias y palacios

-La corte y la danza: Francia, Italia y España

-Conjuntos "extravagantes" urbanos

-músicos de cámara (música baja)

-instrumentos en capilla religiosas

Programa Práctico

Material didácticos sobre los que se realizarán las prácticas de análisis musical y textual

PARTE I:

1- SISTEMA SONORO Y MUSICAL DE LOS SIGLOS XV Y XVI

selección de fragmentos teóricos referentes a la modalidad en la polifonía, entre otros de Pietro Aaron, Juan Bermudo, Zarlino, Vicentino, Mei, etc. Música: "Ave regina caelorum" de Dufay]

2- EL CONCEPTO HISTORIOGRÁFICO DE RENACIMIENTO MUSICAL

selección de fragmentos textuales de Jacob Burckhardt: La cultura del Renacimiento en Italia, 1982 (1942); V. C. Palisca: Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, 1985; R. Strohm: Music as Concept and Practice in the Late Middle Ages, 2001]

PARTE II:

3- EL SURGIMIENTO DE UNA NUEVA PRÁCTICA MUSICAL A FINALES DEL SIGLO XIV E INICIOS DEL XV: EL MECENAZGO FRANCO-FLAMENCOS

Extractos de la crónica de Ulrich Richental Chronik des Konstanzer Konzil, 1414-1418, [ed. O. Fergler, 2 vols (Constance: Bahn, 1964) ff. 39, 66v, 75, 158-59]; Poema de Martin le Franc. Música: Ballade "Medée fu"; Chanson "Se cuer d'amant" de Cordier; Credo "Bonbarde" y "La plus jolie et la plus belle" de Grenon]

4- LA PRÁCTICA MUSICAL EN ITALIA ENTRE LOS SIGLOS XIV Y XV

La vida musical cortesana en Florencia a través de Boccaccio (Decamerón): ejemplo de una tradición secular no escrita ligada a formas "popularizantes" (voces, instrumentos y danza); Poema de Simone Prodenzani Il Saporetto (ca.

1425); Música: "O rosa Bella " de Ciconia.

5- LOS CREADORES FRANCO-FLAMENCOS EN LA EUROPA DE MITAD DEL SIGLO XV: EL PARADIGMA DE GUILLAUME DUFAY (1397-1474)

Poema de Martin le Franc; Johannes Tinctoris, Proportionale musices (ca. 1473-74); Sebald Heyden, De arte canendi (Nuremberg, 1540); Hermann Finck, Practica musica (Wittenberg, 1556) y Pietro Gaetano, Oratio de origen et dignitate musices (ca. 1565-1574). Música: chanson "Adieux aux bons vins de Lanoyse"; motete "Numper rosarum flores"; Chanson y Missa "Se la face ay pale"]

6- LOS INGLESES Y LA MÚSICA EN EL SIGLO XV: JOHN DUNSTABLE

Poema de Martin le Franc, Johannes Tinctoris, Proportionale musices (ca. 1473-74). Contemporáneos: libros de Atlas; Grout; Perkins; Stein; etc. Música: fabordon "Paradise porta" de GB-Cu 6 y "Quam pulchra es" de Dunstable]

7- SEGUIDORES DE DUFAY Y DUNSTABLE EN FRANCIA Y LOS PPBB

Deplorations sur le trépas de Jean Ockeghem. Música: Chanson "D"ung aultre ameur" y "Missa Caput" de Ockeghem ; "Missa L'homme armé" de Busnois]

8- LA PRÁCTICA MUSICAL EN ITALIA Y ESPAÑA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV

A-Juan del Encina (1469-1529), Égloga Representada en la noche de la Navidad. Música: A- "Lealtad oh, Lealtad"; "Cu-cu" de Encina; "Nunca fue pena mayor" y "Pange lingua" de Urreda; Missa "Nunca fue pena Mayor" de Peñalosa, "Dos ánades. madre" de Anchieta y "La Alta" de Torres B- Frottola "Io non compro piu speranza" de Cara; "Io son l'oiello che non pò volare" de Tromboncino; "Modo di cantar sonetti"; "Orsu, car' Signori". Instrumental: "Le souvenir" de Morton; "La martinella" de Martini; "Falla con misura" de Guglielmo Ebreo da Pesaro.

9- LA TRANSFORMACIÓN DE LA CONCEPCIÓN MUSICAL: EL HUMANISMO MUSICAL Y JOSQUIN DES PREZ

Johannes Tinctoris, Proportionale musices (ca. 1473-74); Vincenzo Falilei, Dialogo della musica, (Florence, 1581); Pietro Aaron, Toscanello in musica (Venece, 1524); Castiglione, El libro del cortesano. Música: "Missa Pange lingua"; motetes "Salve Regina" y "Tu solus, qui facis mirabilia", Chanson "Mille regretz" de Josquin; "Innsbruck, ich muss dich lassen" de Isaac]

10- CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DEL HUMANISMO MUSICAL: LA MÚSICA "EXPRESIVA". EL MADRIGAL

Gioseffo Zarlino; Le istituzioni harmoniche, Libro III, cap. 31: "I modi"; Vincenzo Giustiniani: "Sobre los conjuntos vocales femeninos de Ferrara y Mantua" en Discorso sopra la musica de"suoi tempi. Música: "Il bianco e dolce cigno" de J. Arcadelt; "Aspro core" de Willaert; "Datemi pace, o duri miei pensieri" de Rore, "Giunto alla tomba" de Wert; "Solo e pensoso" de Marenzio; "Moro, lasso, al mio duolo" de Gesualdo]

11- LA PENETRACIÓN DEL HUMANISMO MUSICAL EN OTROS TERRITORIOS EUROPEOS DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI

A-Conjunto intrumental en las puertas de una catedral (trompetas, triánfulos, sacabuches, arpa, par de laudes, salterio, órgano positivo..) en Libro de Isabel ca. 1497, Breviario Dominicó español (London, British Library, MS add. 18851, f. 184"); B-Corte Francesa en Misa: grabando de Oronce Finés extraído del "Primus liber tres missas" (Paris, Attaignant, 1532). Música: A- Corales de J. Walther "Christ lag in Todesbanden" en dos versiones; de Osiander "Christ lag in Todesbanden". Instrumental de "Paumann "Fundamentum organisandi". Gombert, motete "Dicite io magni dudum aletera spes mundi" y "Virgo Sancta Katherina". "Diferencias sobre Guardame las vacas" y tiento de 6º tono de Cabezón; "Missa Mille regretz" de Morales; Glosa "Mille regretz" de Narváez; "Ensalada" de Flecha; "Soneto" de Vasquez. B-"Tant que vivray" de Sermisy y "les chants des l'oiseaux" de Jannequin.

12- LA MÚSICA RELIGIOSA CATÓLICA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI: LA CONTRARREFORMA

Canon sobre la música que se usará en la misa, Concilio de Trento. Música: "Credidi, propter quod locutus est" de Willaert; "Missa del Papa Marcello" de Palestrina; "Miserere mihi" de Byrd; "Missa policoral" de Victoria; "Prophetiae sibyllarum: prologo" y "Cum essem parvulus" de Lasso y "Canzon septimi toni a 8" de Gabrieli]

13- LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL: RECAPITULACIÓN

Un grupo de niños siendo instruidos en música por dos maestros (Nuremberg, Stadtbibliothek, ca. 1500); Misa Solemne: cantantes, órgano, cornetas y sacabuches de Emcomium musices quod ex sacris litteris concinnebat Philippus Gallaeus; Musicos de la capilla de cámara dirigidos por Orlando de Lasso en la corte Bábara, ca. 1570, miniatura de Hans Muelich; Ammerbach, E. N., Orgel oder Instrument Tabulatur, Ammerbach, Leipzig, 1571 Música: "Ascensus simplex" y "Descensus simplex" de Fundamentum organisandi de C. Paumann; "Christe Redemptor omnium" de Girolamo Cavazzonni; "Missa Gloria tibi trinitas: Benedictus" de Taverner; "Cuatro diferencias sobre Guárdame las vacas" de Luys de Narváez; "Fantasía" de Francesco da Milano; "Toccatá" en Claudio Merulo; "Pavane d'Angleterre y Galliard" de C. Gervaise]

Examen escrito (parcial y final) con preguntas teóricas, comentario crítico de audición y análisis de partituras.

Bibliografía

- Atlas, A. W., Renaissance Music. in Western Europe, 1400-1600, New York & London, 1998 (traducido y editado en 2001)
- Brown, H. M. & L. K. Stein, Music in the Renaissance, 2º ed, New Jersey, 1999 (ed. org. 1976)
- Burckhardt, J., La cultura del Renacimiento en Italia, Madrid, 1982 (ed. or. Die Kultur der Renaissance in Italien, 1860)
- Gómez Muntané, M. Carmen, La música medieval en España, Kassel, 2001
- Grout, D. J. & C. V. Palisca, Historia de la música occidental. Nueva edición ampliada, Madrid, 2001 (ed. or. A History of Western Music, 1960)
- Palisca, V.C, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, New Haven & London, 1985
- Perkins, L. L., Music in the Age of the Renaissance, New York & London, 1999
- Reese, G., La música en el Renacimiento, 2 vols. Madrid, 1988 (ed. org. Music in the Renaissance. Revised edition, 1959)
- Strohm, R. y Blackburn, B.J., Music as Concept and Practice in the Late Middle Ages, Oxford, 1991
- Strohm, R., The Rise of European Music, 1380-1500, New York, 1993