

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: contexto histórico, fuentes, estilos musicales, formas, compositores y otros medios de expresión musical. Prestando especial atención a las corrientes historiográficas que la narran.

Programa Básico

Objetivos :

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

Contenido:

- SISTEMA SONORO Y MUSICAL DE LOS SIGLOS XV Y XVI.
- EL CONCEPTO HISTORIOGRÁFICO DE RENACIMIENTO MUSICAL.
- EL SURGIMIENTO DE UNA NUEVA PRÁCTICA MUSICAL A FINALES DEL SIGLO XIV E INICIOS DEL XV: EL MECENAZGO FRANCO-FLAMENCO.
- LA PRÁCTICA MUSICAL EN ITALIA ENTRE LOS SIGLOS XIV Y XV.
- LOS CREADORES FRANCO-FLAMENCOS EN LA EUROPA DE MITAD DEL SIGLO XV: EL PARADIGMA DE GUILLAUME DUFAY (1397-1474).
- LOS INGLESES Y LA MÚSICA EN EL SIGLO XV: JOHN DUNSTABLE.
- SEGUIDORES DE DUFAY Y DUNSTABLE EN FRANCIA Y LOS PAISES BAJOS.
- LA PRÁCTICA MUSICAL EN ITALIA Y ESPAÑA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV.
- LA TRANSFORMACIÓN DE LA CONCEPCIÓN MUSICAL: EL HUMANISMO MUSICAL Y JOSQUIN DES PREZ.
- CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DEL HUMANISMO MUSICAL: LA MÚSICA "EXPRESIVA". EL MADRIGAL.
- LA PENETRACIÓN DEL HUMANISMO MUSICAL EN OTROS TERRITORIOS EUROPEOS DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI.
- LA MÚSICA RELIGIOSA CATÓLICA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI: LA CONTRARREFORMA.
- LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL.RECAPITULACION.

Objetivos

-Dotar al alumno de conocimientos y habilidades especializados sobre la música europea de los siglos XV y XVI

COMPETENCIAS ACADÉMICAS (que el alumno)

- Comprenda el contexto cultural del que procede esta música a través de sus conceptos claves
- Genere una conciencia crítica tanto para el análisis de fuentes como de textos históricos
- Conozca a los principales creadores, obras y fuentes musicales de los siglos XV y XVI
- Comprenda las innovaciones operadas y las pervivencias de la tradición dentro del ámbito musical
- Aprenda una terminología técnica, formal y estilística propia del período
- Identifique las características estilísticas de la producción musical

COMPETENCIAS PROFESIONALES (que el alumno)

- Adquiera un vocabularioa técnico apropiado
- Sea capaz de manejar un soporte bibliográfico multidisciplinar y equilibrado
- Sea capaz de utilizar de forma autónoma y creativa diversos enfoques metodológicos
- Sea capaz de interrelacionar los aspecto musicales dentro de la historia cultural general
- Sea capaz de elaborar criterios y emitir juicios críticos científicamente informados.

PARTE I:

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: consonancias, cláusulas y "diabulus in musica"

2- EL CONCEPTO HISTORIOGRÁFICO DE RENACIMIENTO MUSICAL

-Revisión del término Renacimiento: propuestas de la historiografía musical

-Límites del período: Reproducción y consolidación de un error histórico

-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

-La herencia musical del "Ars Nova": los tres estilos dominantes

-El contexto histórico europeo y la práctica musical:

-El surgimiento de un nuevo centro de poder en Europa (los duques de Borgoña) y las ciudades

-El Gran Cisma (1378-1406) y el Concilio de Constanza

-Las primeras plasmaciones del estilo musical franco-flamenco

-Italia y la originalidad de Johannes Ciconia (ca. 1375-1412)

4- LA MÚSICA FRANCO-FLAMENCA HASTA MITAD DEL SIGLO XV: EL PARADIGMA DE GUILLAUME DUFAY (1397-1474)

-Biografía y recepción de su música

-Fuentes relevantes

-El discurso musical de Dufay

-Formas y composiciones

5- ARTIFICIO Y COMPLEJIDAD: Johannes Ockeghem (ca. 1420-1497)

-Biografía

-Formas y composiciones

-Otras chansons exitosas

6-LA MÚSICA EN LOS REINOS CRISTIANOS DE ESPAÑA ca. 1470

-Fuentes principales

-Compositores, composiciones y estilos

7-INTERLUDIO INSTRUMENTAL: las más tempranas copias

8- LA TRANSFORMACIÓN DE LA CONCEPCIÓN MUSICAL: EL HUMANISMO MUSICAL

-La corriente intelectual humanista en Italia y su tardía penetración en el ámbito musical

-Los "studi humanitatis"

-El conocimiento de las fuentes clásicas: Platón, Aristóteles y Quintiliano

-Los primeros teóricos humanistas: Tinctoris y Gaffurius

9- JOSQUIN DESPREZ (ca. 1440-1521)

-Recepción de su figura y su música

-Biografía y patronos

-Josquin como "nove inventore" de la música "expresiva": innovaciones estilísticas

-Repertorio más representativo: misas, motetes y chansons

-Otros compositores coetáneos de Josquin.

10- LA PRÁCTICA MUSICAL EN ESPAÑA E ITALIA ca. 1520

A- El período de los RRCC: la corte, las ciudades y sus músicas

-Fuentes y compositores

-Formas y estilos

B-La práctica polifónica en "Italia":

-la imprenta musical

-La práctica improvisada y copiada (1430-1490): estilo frottolístico

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

- Definición y significado
- Contexto cortesano-literario originario: los Medicis 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 práctico 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

12- EL 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)
- Los músicos a su servicio: Nicolas Gombert, Cristóbal Morales y Cabezón
 - El humanismo musical y la reforma protestante: Lutero y la música

B-Francia, humanismo y chanson francesa:

- La imprenta musical
- El nuevo estilo de chanson francesa: Sermisy (ca. 1490-1562) y Jannequin (ca. 1485-1558)

C-Música instrumental: para tecla, conjuntos instrumentales, laúd y de danza

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

- El Concilio de Trento (1545-1563) y sus repercusiones musicales
- Roma y España como salvaguardas de la música contrarreformista:
- Palestrina (ca. 1515-1594);
- Victoria (1548-1611)
- Venecia, San Marcos y la práctica policoral
- El mundo religioso y "expresivo" de Orlando di Lasso

14- LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL: RECAPITULACIÓN

- La música instrumental como música culta
- Órgano, organistas, fuentes y repertorios.
- El humanismo y el cortesano: laúd, tecla, arpa, vihuela.
- 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

PRÁCTICAS

Este programa complementa al teórico. Presenta la selección de material sobre el que se trabajará.

(Los materiales didácticos sobre los que se realizarán las prácticas de análisis musical y textual se depositarán en reprografía. Además se irá entregando a lo largo del curso una selección de las grabaciones sonoras trabajadas)

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 Tinctoris, 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]. Poema de Martin le Franc. Johannes Tinctoris, Proportionale musices (ca. 1473-74). Contemporáneos: libros de Atlas; Grout; Perkins; Stein; etc.

PARTE II:

3- EL SURGIMIENTO DE UNA NUEVA PRÁCTICA MUSICAL A FINALES DEL SIGLO XIV E INICIOS DEL XV
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, "O rosa Bella" de Ciconia

4- LA MÚSICA FRANCO-FLAMENCA HASTA MITAD DEL SIGLO XV: EL PARADIGMA DE GUILLAUME DUFAY (1397-1474)

Poema de Martin le Franc; Música: chanson "Adieux aux bons vins de Lanoyse"; motete "Numper rosarum flores"; Chanson y Missa "Se la face ay pale"

5-LA MÚSICA EN LOS REINOS CRISTIANOS DE ESPAÑA ca. 1470

"Lealtad Oh, Lealtad"; "Nunca fue pena mayor" y "Pange lingua" de Urreda; "in exitus Israel" anónima, ¿Qu'es mi vida, preguntays? de Cornago

6- ARTIFICIO Y COMPLEJIDAD: Johannes Ockeghem (ca. 1420-1497)

Música: Chanson "D'ung aultre ameur" y "Missa Caput" de Ockeghem

7-INTERLUDIO INSTRUMENTAL: Instrumental: "Le souvenir" de Morton; "La martinella" de Martín

8- LA TRANSFORMACIÓN DE LA CONCEPCIÓN MUSICAL: EL HUMANISMO MUSICAL

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. Lectura en The New Grove de los dos teóricos musicales.

9- LA PRÁCTICA MUSICAL EN ESPAÑA E ITALIA ca.

A- 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".

B-"Cu-cu" de Encina; "Pange lingua" de Urreda; Missa "Nunca fue pena Mayor" de Peñalosa, "Dos ánades. madre" de Anchieta y "La Alta" de Torres.

10- JOSQUIN DESPREZ (ca. 1440-1521)

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

11- 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

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

A-Conjunto instrumental en las puertas de una catedral (trompetas, triángulos, sacabuches, arpa, laúdes, salterio, órgano positivo.) en Libro de Isabel ca. 1497, Breviario Dominicano 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". 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; B-"Tant que vivray" de Sermisy y "les chants des l'oiseaux" de Jannequin.

C-Johannes Ghiselin "La alfonsina" y Recercar nº 2 del "libro para laúd de Vincenzo Capirola", "Cuatro diferencias sobre Guardame las vacas" de Narváez

13- 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: "Missa del Papa Marcello" de Palestrina; "Missa policoral" de Victoria; "Cum essem parvulus" de Lasso y "Prophetiae sibyllarum"

14- 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: Francesco Canova da Milano "Fantasia!", Claude Merulo "Tocata"; Claude Gervaise, Pavane d'Angleterre y Galliard

Evaluación

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

El examen constará de dos partes:

A. Parte teórica: preguntas de diversa tipología: tema para desarrollar, preguntas cortas, esquemas, comentario crítico de un texto (5 puntos)

B. Análisis de partituras y comentario crítico de audiciones (5 puntos)

Pero para aprobar la asignatura es condición "sine quantum" que el alumno identifique el Modo de la composición presentada en la parte B.

Bibliografía

Atlas, A. W., Renaissance Music. in Western Europe, 1400-1600, New York & London, 1998 (traducido y editado en 2001)

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., The Rise of European Music, 1380-1500, New York, 1993

Strunk, Oliver, Source Reading in Music History : The Renaissance, London, 1965

Fenlon, Iain (ed.), The Renaissance : From the 1470s to the end of the 16th Century, United Kingdom , 1989. (Coll. Man and Music 2)

Burke, Peter, The Italian Renaissance: culture and society in Italy, Cambridge, 1986.