

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Carrera: Licenciatura en Composición con Medios electroacústicos

Año: 2007

Curso: Historia de la Música I

Profesor: Jorge Lavista

Carga horaria semanal: 4hs

Créditos: 8

Núcleo al que pertenece: Materias obligatorias

Tipo de asignatura: Teórico-práctica

Características generales y objetivos

La materia se propone estudiar la historia de la música occidental, desde los comienzos de la escritura hasta el barroco, a partir de la comparación en forma diacrónica de las relaciones y transferencias que se producen entre los diferentes estilos involucrados a lo largo de este período. El concepto de obra, y no el de suceso histórico, será el enfoque empleado para llevar adelante dicho estudio.

Conocimientos y/o cursos necesarios y/o recomendados para realizar el curso

Se recomienda poseer un manejo básico de los principios de la teoría musical.

Contenidos temáticos

Unidad I: La monodía en el medioevo

Características musicales de la monodía religiosa. El rito romano y sus liturgias: la Misa y el Oficio. Los tipos de cantos dentro de cada liturgia y sus características. El desarrollo de la notación desde los primeros neumas hasta el sistema de tetragramas. El sistema modal. Las formas de elaboración de los cantos: el tropo y la secuencia.

La monodía no litúrgica: el conductus primitivo y el drama litúrgico.

La monodía profana: Los goliardos. Los juglares. Los trovadores y los troveros. Los minnesingers y los meistersingers. Las Cantigas de Santa María.

Unidad II: Los comienzos de la polifonía

Los distintos tipos de organum, desde la improvisación hasta la escritura y de qué manera se fue utilizando el canto llano. La escuela de Notre Dame: el organum de Leonin y las cláusulas sustitutivas de Perotin. El conductus polifónico. El Ars antiqua y el surgimiento de la notación mensural de Franco de Colonia. El motete como ejemplo de tropización en sus comienzos y su desarrollo para-litúrgico y profano. El hoquetus como estructura de composición y como género. El motete franconiano y el motete de Petrus de Cruce con su estilo "parlato". La estandarización de cadencias. El Ars nova. El compositor-poeta que se manifiesta personalmente como creador de la obra de arte. El sistema mensural ternario, sus signos de medida y la notación roja. La música ficta. El motete isorrítmico, el color y la talea. Las formas de la cantilena: la ballade, el rondeau y el virelai. Guillaume de Machaut, como compositor de música profana y sacra. El establecimiento de la forma misa: la misa polifónica, la Messe de Notre Dame. El Trecento italiano, sus principales fuentes y formas: el madrigal, la caccia y la ballata. Su sistema de notación. Francesco Landini. La cadencia de Landini. El período tardío francés: el Ars subtilior. El Ars subtilior italiano. Johannes de Ciconia y sus motetes.

Unidad III: Características generales del estilo renacentista

El surgimiento del humanismo, el hombre como medida de todas las cosas. La "vocalización total": la melodía "fluida" y el desarrollo de la imitación. El fauxbourdon y la incorporación de la tercera. El desarrollo de la cadencia. La parodia. Los géneros sacros: composiciones sobre el Ordinario, composiciones sobre el Propio, composiciones sobre partes del Oficio, el motete. Los géneros profanos: la chanson francesa, el nuevo madrigal italiano, la canción de tenor alemana, las formas populares (frottola, balletto, villanella, villancico español). La notación mensural blanca y la teoría de las proporciones. La música instrumental.

Unidad IV: Las escuelas y los compositores renacentistas

La influyente música inglesa: Dunstable. Las generaciones de la escuela franco-flamenca: la primera etapa, llamada borgoñona, con sus representantes Binchois y las primeras obras de Dufay; la segunda, con el tardío Dufay y Ockeghem; la tercera, con Obrecht y Josquin; la cuarta de Willaert y Gombert; y la quinta con Lasso como principal exponente. La Contrarreforma, el Concilio de Trento y la escuela romana: Morales, Palestrina y Victoria. La escuela veneciana: la policoralidad y el principio concertante, Rore y los Gabrieli.

Unidad V : El barroco: la era del bajo continuo

La cosmovisión. La armonía de las esferas. La teoría de los afectos. El bajo continuo. La armonía mayor-menor y las bases del sistema armónico funcional. La monodía. Monteverdi. La transformación del madrigal. El nacimiento de la ópera. La emancipación de la música instrumental.

Unidad VI: Siglo XVII y temprano XVIII

La ópera. El oratorio. La música francesa bajo el absolutismo: Lully. La música inglesa: Purcell. El concierto. La sonata. Corelli. Vivaldi. Bach. Haendel.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Abraham, G. *Concert music 1630-1750. The new oxford history of music vol. VI.* Oxford: Oxford University, 1998.

Abraham, G. *The age of humanism. The new oxford history of music vol. IV.* Oxford: Oxford University, 1998.

Apel, W. - Davidson, A. *Historical Anthology of music.* Cambridge: Harvard University Press, 1946-1949.

Bukofzer, M. *Music in the Baroque era, from Monteverdi to Bach.* New York: Norton, 1947.

Caldwell, J. *La música medieval.* Madrid: Alianza, 1996.

Crocker, R. - Hiley, D. *The early middle ages to 1300. The new oxford history of music vol. II.* 2da. ed. Oxford: Oxford University, 1990.

Fubini, E. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX.* Madrid: Alianza, 1994.

Dahlhaus, C. *Fundamentos de la historia de la música.* Barcelona: Gedisa, 1997.

Grout, D. - Palisca, C. *Historia de la música occidental. Vol. I.* 2da. ed. Madrid: Alianza, 1990.

Hauser, A. *Historia social de la literatura y el arte. Vol. I.* Madrid: Ediciones Guadarrama.

Hughes, D. *Ars nova and the renaissance 1300-1540. The new oxford history of music vol. III.* Oxford: Oxford University, 1998.

Kinder, H. - Hilgemann, W. *Atlas histórico mundial I.* 15ta. ed. Madrid: Ediciones Istmo, 1990.

Lewis, A. - Fortune, N. *Opera and church music 1630-1750. The new oxford history of music vol. V.* Oxford: Oxford University, 1998.

Michels, U. *Atlas de música. Vol I y II.* 1ra. ed. Madrid: Alianza, 1982.

Reese, G. *La música en el Renacimiento. Vol I y II.* 1ra. ed. Madrid: Alianza, 1988.

Reese, G. *La música en la Edad Media.* 1ra. ed. Madrid: Alianza, 1988.

Robertson, A. - Stevens, D. *Historia general de la música. Vol I y II.* 3ra. ed. Madrid: Ediciones Istmo, editorial Alpuerto, 1979.

Salazar, A. *La música en la sociedad europea. Vol I y II.* 1ra. ed. Madrid: Alianza, 1983.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Alighieri, D. *Tratado de la lengua vulgar.* 1ra. ed. México: S.E.P., 1986.

Alighieri, D. *Tutte le opere.* 2da. ed. Roma: Newton & Compton, 1997.

Beck, J. *La Musique des troubadours.* Paris: Henri Laurens, 1928.

Berger, K. *Musica ficta.* 1ra. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Biblia de Jerusalén, edición española. Bilbao: Alianza, 1994.

Cercós, J. - Cabré, J. *Victoria* 1ra. ed. Madrid: Espasa- Calpe, 1981.

Cirlot, J. *Diccionario de símbolos.* 4ta. ed. Colombia: Labor, 1995.

Cohen, G. *La vida literaria en la Edad Media (la literatura francesa del siglo IX al XV)*. 1ra. ed. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1958.

Cortazar, C. *Guía litúrgica para músicos*. Artículo aparecido en la revista *Temas y contracantos*, 1986.

Curtius, E. *Literatura europea y Edad Media latina I y II*. 1ra. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1955.

Dart, Th. *La interpretación de la música*. Buenos Aires: Víctor Lerú, 1975.

De la Motte, D. *Contrapunto*. 2da. ed. Barcelona: Labor, 1995.

Eco, U. *Arte y belleza en la estética medieval*. 1ra. ed. Barcelona: Lumen, 1997.

Forkel, J. *Juan Sebastián Bach*. 2da. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1953.

Gallo, A. *La teoria della notazione in Italia dalla fine del XIII all'inizio del XV secolo*. Boloña: Tamari editori, 1966.

Gennrich, F. *Troubadours- Trouvères- Minne- and Meistersingers*. Colonia: Arno Volk-Verlag, 1960.

Hogwood, Ch. *Haendel*. 1ra. ed. Madrid: Alianza, 1988.

Houle, G. *Doulce memoire, a study in performance practice*. Indiana University Press, 1990.

Huizinga, J. *Autunno del Medioevo*. 1ra. ed. Milano: BUR Supersaggi, 1995.

Jeppesen, K. *Counterpoint. The poliphonic Vocal Style of the Sixteenth Century*. New York: Dover, 1992.

Kolneder, W. *Guía de Vivaldi*. 1ra. ed. Madrid: Alianza, 1989.

Lang, P. *Reflexiones sobre la música*. 1ra. ed. Madrid: Debate, 1998.

Leuchter, E. *Ensayo sobre la evolución de la música en occidente*. 1ra. ed. Buenos Aires: Ricordi, 1946.

Metzger, H - Riehn, R. *Johan Sebastian Bach, las variaciones Goldberg*. 1ra. ed. Barcelona: Labor, 1992.

Panofsky, E. *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*. 1ra. ed. Madrid: Alianza, 1997.

Power, E. *Gente de la Edad Media*. 6ta. ed. Buenos Aires: EUDEBA, 1986.

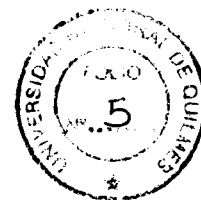
Ramos, L. *La educación en la época medieval*. 1ra. ed. México: S.E.P.- Ediciones el caballito, 1985.

Sachs, C. *Historia Universal de la Danza. Vol II*. Buenos Aires: Ediciones Centurión.

Salazar, A. *La música de España*. 1ra. ed. Madrid: Espasa- Calpe, Austral, 1972.

Shakespeare, W. *Poesía completa, edición bilingüe*. 9na. ed. Barcelona: Ediciones 29, 1997.

Talbot, M. *Vivaldi*. 1ra. ed. Madrid: Alianza, 1990.

Tapie, V. *El barroco*. 6ta. ed. Buenos Aires: EUDEBA, 1981.

Valois, J. *El canto gregoriano*. 2da. ed. Buenos Aires: EUDEBA, 1993.

Vogt, H. *La música de cámara de Johan Sebastian Bach*. 1ra. ed. Barcelona: Labor, 1993.

Winternitz, E. *Musical instruments and their symbolism in western art*. Massachusetts: Yale University Press, 1979.

Modalidad de dictado

Presencial. Clases Teórico-prácticas, que incluyen la audición y análisis musical de obras paradigmáticas de cada uno de los períodos estudiados.

Condiciones para aprobación de la materia

1 Asistencia: Para ser considerado alumno regular se deberá asistir al 75 % por ciento de las clases.

2 Trabajos Prácticos: Durante el transcurso del cuatrimestre se realizarán trabajos prácticos a determinar, los cuales deberán haber sido entregados antes de cada parcial.

3 Exámenes Parciales: Se llevarán a cabo dos exámenes escritos.

4 Para aprobar la materia como alumno regular se deberán haber aprobado los dos exámenes parciales.

Aprobando dos parciales con 6 puntos o más y obteniendo un promedio mínimo de 7 puntos para la cursada se obtiene la promoción directa.

Aprobando los parciales con menos de 6 puntos y con un mínimo de 4 puntos en cada instancia parcial, se debe rendir y aprobar un examen integrador dentro de los plazos del desarrollo del curso.

En caso de haber obtenido un mínimo de 4 puntos en cada evaluación parcial y no haber aprobado luego el examen integrador, el alumno podrá dar otro examen integrador nuevamente dentro del cuatrimestre inmediato posterior al de la cursada y antes de la fecha de cierre de actas. Para este último caso, se formará una mesa evaluadora con el profesor a cargo del curso y un profesor del área que será designado por el Departamento de Ciencias Sociales. (Resolución 130/07)

5 Para aprobar la materia como alumno libre se deberá rendir un examen escrito

y oral con temática a determinar en la mesa de examen.

Fecha de redacción del programa

Noviembre de 2007

Jorge Lavista