

Anàlisi i Notació de la Música Antiga

Codi: 42204
Crèdits: 10

Titulació	Típus	Curs	Semestre
4312637 Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga	OT	0	0

Professor de contacte

Nom: Jordi Rifé Santaló

Correu electrònic: Jordi.Rife@uab.cat

Altres indicacions sobre les llengües

castellà, anglès, francès, italià

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Equip docent extern a la UAB

David Catalunya

F. Rubio

Josep Borràs

Prerequisits

Els estudiants han de tenir coneixements mínims previs de paleografia.

El gruix de la formació s'impartirà durant el mòdul

Objectius

- Dotar al alumno de un panorama general sobre la evolució de la escritura musical.
- Relacionar las prácticas orales de otras disciplinas y la aparición de la escritura con el mismo proceso del hecho musical.
- Establecer los criterios básicos para el conocimiento de la música de cada época a través de su notación.
- Estudiar los tratados teóricos que nos informan sobre el desarrollo de las distintas grafías y como fuente de ayuda para el análisis formal y estilístico de los repertorios.
- Analizar los principales estilos representativos de cada período
- Relacionar los procesos analíticos con la evolución de la notación en los diversos estilos
- Establecer la Interdisciplinareidad con otras materias: organología, iconografía, codicología, archivística...

Competències

- Analitzar i interpretar les fonts històriques i documentals en relació amb la música.
- Aplicar la capacitat crítica en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
- Distingir i aplicar les diferents orientacions interpretatives de música antiga

- Dur a terme activitats de recerca arxivística, hemerogràfica i bibliogràfica relacionades amb l'àmbit de la música.
- Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar la capacitat crítica en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
2. Aplicar les tècniques d'anàlisi musicològica més adequades a cada cas d'estudi sobre música antiga
3. Extreure i gestionar la informació més adequada a cada cas d'estudi de cada base de dades especialitzada (RISM, RILM, etc.) sobre música antiga
4. Interpretar críticament les dades ofertes per les diferents fonts històriques en cada projecte de recerca sobre música antiga
5. Localitzar, i extreure dels diferents arxius musicals proposats, les dades més rellevants per a cada projecte sobre música antiga
6. Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
7. Recollir i interpretar críticament la informació de fonts escrites, especialment hemerogràfiques, de la manera més eficient

Continguts

1.- Anàlisis y Notación: Definición y objeto de estudio

2.- El s. XII y las notaciones polifónicas. Análisis formal, estilístico y notacional del repertorio en sus fuentes.

3.- El s. XIII y la notación cuadrada. La Escuela de Notre Dame. Hacia la la musica mensuralis y su análisis a partir de las fuentes.

4.- El Ars Nova y Ars Subtilior/ Francia e Italia. Estudio y análisis de sus fuentes, formas, evolución y transmisión.

5.- Codicología y nuevas perspectivas en el estudio del análisis y las notaciones de la música antigua.

Metodologia

La matèria té una naturalesa eminentment pràctica.

S'utilitzaran tècniques actuals aplicades a l'estudi de còdex, a partir de criteris històrics informats.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classe magistral	80	3,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes			
Estudi i cerca de bibliografia específica sobre el tema	60	2,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

La evaluación del alumnado se hará con arreglo a los siguientes criterios:

- Asistencia a las sesiones (40%) - Realización de los trabajos propuestos durante la celebración de las distintas sesiones (60%)

Només es reavaluaran els estudiants que hagin seguit un 80% de l'assignatura i s'hagin lliurat els treballs en els terminis proposats.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Assistència a les sessions pràctiques i participació a sessions d'avaluació	Molt important	60	2,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Realització de treballs de notació	Molt important	50	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Bibliografía general

APEL, W., The Notation of Polyphonic Music 900-1600. The Medieval Academy of America. Cambridge, Massachusetts, 1953.

BOORMAN, S., (ed.), Studies in the performance of late mediaeval music, Cambridge University Press, 1983

BOUISSOU, Sylvie, GOUBAULT, Christian, BOSSEUR, Jean-Yves, Histoire de la notation de l'époque baroque à nos jours, Musique ouverte. Minerva, 2005

BOUSSEUR, Jean-Yves, Du Son au Signe. Histoire de la notation musicale, Ecritures. Éditions Alternatives, París, 2005

BUSSE BERGER, A.-M., Mensuration and Proportion Signs. Origins and Evolution, Oxford, Clarendon Press, 1993.

CHAILLEY, J., Compendio de Musicología, Alianza Música, Madrid, 1991

COLETTE, M.-N., POPPIN, M., & VENDRIX, Ph., Histoire de la notation du Moyen Âge à la Renaissance, Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, Musique ouverte, Minerve, 2003

GUT, Serge & PISTONE, Danièle, Le commentaire musicologique du Grégorien à 1700. Principes et exemples, Honoré Champion, 1985

HAINES, J. & RANDALL, R., Music and Medieval Manuscripts. Paleography and Performance, Ashgate, Aldershot (England), 2004

HAKIM, Naji & DUFOURCET, Marie-Bernadette, Anthologie Musicale pour l'Analyse de la Forme, París, Éditions Combre, 1995

HOPPIN, Richard H., La música medieval, Akal, 1991.

HOPPIN, Richard H. (ed.), Anthology of Medieval Music, W.W. Norton and Co., New York & London

JASCHINSKY (Hg), Andreas, Notation. Bärenreiter. Stuttgart, 2001

JEPPESEN, PNUD, Counterpoint, The Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century, Dover, NY, 1992

LARUE, Jean, *Análisis del estilo musical. Pautas sobre la contribución a la música del sonido, la armonía, la melodía, el ritmo y el crecimiento formal*, Labor, 1989.

MACHABEY, A., *La notation musicale*, Collection Que-sais-je? PUF, París, 1952.

MASSARO, M. N., *La scrittura musicale antica. Guida alla trascrizione. Del canto gregoriano alla musica strumentale del XVI secolo*. G. Zanibon, Padua, 1979.

PIRROTA, Nino, *Music and Culture in Italy from the Middle Ages to the Baroque*, CUP, 1984.

QUEROL GAVALDÁ, M., *Transcripción en interpretación de la Polifonía Española de los siglos XV y XVI*, Comisaría Nacional de la Música, Madrid, 1975.

RASTALL, Richard, *The Notation of Western Music. An Introduction*. Leeds University Press, Leeds, England, 1997

RUBIO, Samuel, *La Polifonía Clásica*, El Escorial, Biblioteca "La Ciudad de Dios", 1956.

STROHM, *The rise of European Music 1380-1500*, Cambridge University Press, 1993.

STRUNK, Oliver, *Source Readings in Music History*. Faber and Faber, London, 1998 (Ed completada por Stanley Sadie).

Consúltense también las voces correspondientes en las siguientes enciclopedias:

- *Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik*, Friedrich Blume, ed., 17 vols., Kassel. 1949-1986 (MGG)

- *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie, ed., 29 vols., Londres, 2001

Repertorio polifónico:

AA.VV., *L'Ars Nova Italiana del Trecento*, 4 vols. Certaldo 1959-1974

AA.VV., *Le Roman de Fauvel*, Nueva York, Broude Brothers, 1986

AA.VV., *Polyphonic Music of the Fourteenth Century*, Éd. de l'Oiseau-Lyre, 1960.

ANDERSON, Gordon A. (ed.), *Notre-Dame and Related Conductus. Opera Omnia*, 11 vols., *Collected Works*, vol. X/1-X/11, Institute of Mediaeval Music, Henryville, 1981

ANDERSON, Gordon A., *The Las Huelgas Manuscript*, Burgos, Monasterio de Las Huelgas, 2 vols. *Corpus Mensurabilis Musicae* 79, American Institute of Musicology, Hänssler Verlag, 1982

ANDERSON, Gordon A., "The rhythm of cum littera sections of polyphonic conductus in mensural source", *Journal of the American Musicological Society* XXVI, 1973

ANGLÉS, Higinio, *El còdex musical de Las Huelgas*, 3 vols., Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1931

ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos, *El Códice de Madrid. Polifonías del siglo XIII*. Fundación Caja de Madrid & Ed. Alpuerto. Madrid, 1997

ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos, *El Códice de Las Huelgas*. Fundación Caja de Madrid & Ed. Alpuerto. Madrid, 2001

AUBRY, Pierre, *Cent motets du XIII.e siècle publiés d'après le Manuscrit Ed. IV.6 de Bamberg*, 3 vols., U. Rouart, Lerolle and Co. y Paul Geuthner, Paris, 1908

BALTZER, Rebecca A., *Le Magnus Liber Organi de Notre-Dame de Paris. V. Les clausules à deux voix du Manuscrit de Florence*, Biblioteca Medicea-Laurenziana, *Pluteus* 29.1, Fascicule V, Roesner, Edward (ed.), Éditions de l'Oiseau-Lyre, Les remparts, Monaco, 1995

- BENT, Margaret, *Bologna Q15: The Making and Remaking of a Musical Manuscript: Introductory Study and Facsimile Edition*, LIM, Lucca, 2008.
- BENT, Margaret, *Counterpoint, Composition, and Musica Ficta* (London and New York, 2002)
- BENT, Margaret, & A. Wathey (eds.) *Fauvel Studies: Allegory, Chronicle, Music, and Image in Paris*, Bibliothèque Nationale de France, MS français 146, Oxford, 1998
- BENT, Margaret, *Fifteenth-Century Liturgical Music II: Four Anonymous Masses. Early English Church Music*, vol. 22, London, 1979
- BESSELER, Heinrich, *Dos épocas de la Historia de la Música: Ars Antiqua-Ars Nova*, Los Libros de la Frontera, 1986
- BOORMAN (ed.), Stanley, *Studies in the performance of late mediaeval music*, Cambridge University Press, 1983
- BUSSE BERGER, Anna Maria, *Mensuration and Proportion Signs. Origins and Evolution*, Oxford, Clarendon Press, 1993
- DUFOURCET, Marie-Bernadette, *Guillaume de Machaut. Les Motets*, Paris, Éditions Combre, s.a.
- FALCK, Robert, *The Notre Dame Conductus, A Study of the Repertory*, Musicological Studies, vol. XXXIII, Inst. of Mediaeval Music, Henryville-Ottawa-Binningen, 1981
- FALLOWS, David, *Dufay*, Londres, J. M. Dent, 1987
- FISCHER, Kurt von, "On the Thecnique, Origin and Evolution of Italian Trecento Music", *The Musical Quarterly* 47, 1961, p. 41-57
- GÓMEZ MUNTANÉ, MariCarmen, "El Ars Antiqua en Cataluña", *Revista de Musicología* II, 1979, nº 2, p. 197-255
- GÓMEZ MUNTANÉ, MariCarmen, "Quelques remarques sur le répertoire polyphonique antérieur à l' Ars Nova provenant de l' ancien royaume d'Aragon", *Cahiers de civilisation médiévale* XXXI, nº 2, 1988, p. 101-110. (Actas de las jornadas musicológicas de Poitiers: La notation des musiques polyphoniques aux XIe-XIIIe siècles, 1986)
- HOLSCHNEIDER, Andreas, *Die Organa von Winchester*, Hildesheim, 1968
- HUGLO, Michel, "Les debuts de la polyphonie à Paris: les premiers organa parisiens", *Aktuelle Fragen der Musikbezogenen Mittelalterforschung. Texte su einen Basler Kolloquium des Jahres 1975*, p. 93-162
- HUGLO, Michel, "Observations sur les origines de l'École de Notre-Dame", , (L'École de Notre-Dame et son rayonnement. Colloque de Royaumont 1987), Ed. Créaphis, 1991, p. 151-158
- LE VOT, Gérard, "La notation et l'oralité des musiques polyphoniques aux XIIe et XIII siècles", (Actes des journées musicologiques de Poitiers: La notation des musiques polyphoniques aux XIe-XIIIe siècles. 1986), *Cahiers de civilisation médiévale* XXXI, 1988, nº 2, p. 133-150
- LUDWIG, Friedrich, *Guillaume de Machaut: Musikalische Werke*, Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1954
- LÜTOLF, Max, "Les notations des XIIe-XIIIe s. et leur transcription. Difficultés d'interprétation" (Actes des journées musicologiques de Poitiers: La notation des musiques polyphoniques aux XIe-XIIIe siècles. 1986); *Cahiers de civilisation médiévale* XXXI, 1988, nº 2, p. 151-1
- MEMELSDORFF, Pedro, "John Hothby, Lorenzo il Magnifico e Robert Morton in una nuova fonte maniscritta a Mantova", *Acta Musicologica*, 78/1, 2008, pp. 1-32

- MEMELSDORFF, Pedro, "Lacuna. The Restoration of Past Sound", Pasquale Gagliardi-Bruno Latour-Pedro Memelsdorff (eds.), *Coping with the Past, Creative Perspectives on Conservation and Restoration*, Olschki, 2010, Florencia , pp. 47-69
- MEMELSDORFF, Pedro, "New music in the Codex Faenza 117", *Plainsong and Medieval Music*, 13/2, 2004, pp. 141-161
- MEMELSDORFF, Pedro, "Ore Pandolfum. Il contratenor come glossa strutturale", *Musiche e liturgia nel medioevo bresciano (secoli XI-XV)*, Brescia: Fondazione Civiltà Bresciana, 2009, pp. 381-420
- MEMELSDORFF, Pedro, "Siena 36 rivisitata. Paolo da Firenze, Johannes Ciconia, e l'interrelazione di polifonia e trattatistica in fonti del primo Quattrocento", *Acta Musicologica*, 76/2, 2004, pp. 159-191
- MEMELSDORFF, Pedro, "What's in a sign? The Bq and the copying process of a medieval manuscript: The Codex Modena, Biblioteca Estense, Alpha. M.5.24 (olim Lat. 568)", *Studi Musicali*, XXX, 2001, pp. 255-280
- PAYNE, Thomas B., *Le Magnus Liber Organi de Notre-Dame de Paris. VI A-B. Les organa à deux voix du Manuscrit de Wolfenbüttel*, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 1099 Helmst., Roesner, Edward (ed.), Éditions de l'Oiseau-Lyre, Les remparts, Monaco, 1996
- PLUMLEY, Yolanda & STONE, Anne , *Codex Chantilly. Bibliothèque du Château de Chantilly, Ms. 564. Introduction*, Brepols, 2008
- PLUMLEY, Yolanda & STONE, Anne (eds.), *A late Medieval Songbook and its Context. New Perspectives on the Chantilly Codex (Bibliothèque du Château de Chantilly, Ms. 564)*, Brepols, 2009
- REANEY, Gilbert, *Guillaume de Machaut*, Oxford Studies of Composers, 9, Londres, OUP, 1971
- ROESNER, Edward, *Le Magnus Liber Organi de Notre-Dame de Paris. I. Les quadrupla et tripla de Paris*. Éditions de l'Oiseau-Lyre, Les remparts, Monaco, 1993
- SANDERS, Ernest H., "Tonal aspects of Thirteenth-Century English Polyphony" *Archiv für Musikwissenschaft* 37, 1965, p. 19-34
- TISCHLER, Hans, *The Earliest Motets (To circa 1270), A Complete Comparative Edition*, 3 vols., Yale University Press, New Haven and London, 1982
- TISCHLER, Hans, *The Montpellier Codex*, 7 vols. Recent Researches in the Music of the Middle Ages and Early Renaissance, 2-8. Madison, 1978-85
- VEGA CERNUDA, Daniel Santos, "El Códice de Las Huelgas. Estudio de su técnica polifónica", *Revista de Musicología I*, 1978, nos. 1 y 2, p. 9-60
- WRIGHT, Craig, *Music and Ceremony at Notre Dame of Paris, 500 - 1550*, Cambridge University Press, 1989
- TONAZZI, B., Liuto, Vihuela, Chitarra e strumenti similari nelle loro intavolature. Cocenni sulle loro letterature. Bèrben, 1974.
- JACQUOT , J., (ed.) *Le luth et sa musique*, Ed. du CNRS, Paris, 2 vols. 1980.

Facsímiles y estudios específicos de cada una de las fuentes de música de los períodos estudiados, tanto de música práctica como de tratados teóricos. Por lo prolijo de su enumeración, se facilitarán dentro de cada capítulo específico.

AA.VV., *Paleografía y Diplomática*, U.N.E.D., 2 vols. Madrid, 1984 .

AA.VV., Vocabulario de Codicología, Arco Libros, Madrid, 1997.

AA. VV., Arte de leer escrituras antiguas. Paleografía de lectura. Universidad de Huelva, 1995.

RUIZ, Elisa, Manual de Codicología, Fund. G. Sánchez Ruipérez, Madrid, 1988. Edición aumentada con el título Introducción a la Codicología, FGSR, 2002.

SÁNCHEZ MARIANA, Manuel, Introducción al libro manuscrito, Arco/Libros, Madrid, 1995.