

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

Professor de contacte

Nom: María Carmen Gómez Muntané

Correu electrònic: Carmen.Gomez@uab.cat

Altres indicacions sobre les llengües

castellà, anglès, alemany, francès, italià

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Equip docent

Jordi Rifé Santaló

Francesc Xavier Alern Vazquez

Aurelia Pessarrodona Perez

Equip docent extern a la UAB

Gérard Zuchetto

Prerequisits

1. LICENCIATURA UNIVERSITARIA EN UNA DISCIPLINA HUMANÍSTICA, PREFERENTEMENTE LA DE MUSICOLOGÍA, O TÍTULO DE GRADO SUPERIOR DE CONSERVATORIO DE MÚSICA

1. CONOCIMIENTOS MUSICALES A UN NIVEL MÍNIMO DE GRADO MEDIO DE CONSERVATORIO EN CUALQUIERA DE SUS ESPECIALIDADES

2. CONOCIMIENTO FLUIDO DEL INGLÉS A NIVEL DE LECTURA

Objectius

1. PROFUNDIZACIÓN EN EL ESTUDIO DEL REPERTORIO LÍRICO DEL MEDIOEVO (CON ATENCIÓN ESPECIAL AL REPERTORIO TROVADORESCO) ASÍ COMO EN EL DEL RENACIMIENTO, EN SUS ASPECTOS

HISTÓRICOS, MUSICOLÓGICOS Y ESTÉTICO-LITERARIOS (E03 + E09)

2. PROFUNDIZACIÓN EN EL ESTUDIO DEL REPERTORIO LÍRICO DESTINADO A LA ESCENA A LO LARGO DE LOS SIGLOS XVII-XVIII, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL CASO HISPÁNICO (E03 + E09)

3. FAMILIARIZAR AL ALUMNO CON EL TIPO DE PRESENTACIONES HABITUALES EN LAS REUNIONES CIÉNTIFICAS DE LA ESPECIALIDAD, DESARROLLANDO SU CAPACIDAD CRÍTICA Y DE INVESTIGACIÓN

(T04 + T05)

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 metodologies de la recerca musicològica i de la recerca en educació musical orientades als projectes de recerca.
- 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. Analitzar els diferents procediments metodològics de recerca que s'han desenvolupat en les últimes dècades en relació amb la musicologia de perspectiva històrica
2. Aplicar de manera elemental aquests recursos per a obtenir diferents classes de dades sobre recerca en musicologia històrica
3. Aplicar la capacitat crítica en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
4. Discernir la idoneïtat de cada metodologia analítica i interpretativa en relació amb les problemàtiques abordades i amb cada tipus de font històrica i documental.
5. Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
6. Utilitzar els recursos bàsics per a obtenir dades d'arxiu sobre recerca en musicologia històrica
7. Valorar i aplicar les metodologies de recerca anteriors a cada tipus de projecte de recerca

Continguts

LA ASIGNATURA SE IMPARTIRÁ EN DOS BLOQUES DIFERENCIADOS. EN EL PRIMERO (Ia. + Ib.) SE ABORDARÁN DISTINTOS ASPECTOS DE LA LÍRICA EN LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO.

EL SEGUNDO (II.) SE CENTRARÁ FUNDAMENTALMENTE EN LA LÍRICA ESCÉNICA A LO LARGO DE LOS SIGLOS XVII-XVIII

Ia.

Prof. Maricarmen Gómez (4 créditos)

Música y poesía en el Medioevo // Música i poesia a l'Edat Mitjana

Con la aparición de la lírica en lengua vernácula la Edad Media abre las puertas, en el Occidente europeo, a uno de los capítulos más extraordinarios tanto de la Historia de la literatura como de la música: el movimiento trovadoresco. Desde sus orígenes, allá hacia fines de siglo XI, hasta enlazar dos siglos después con los primeros repertorios polifónicos con letra en francés, su lenta transformación así como el contexto en el que surge y se desarrolla reclaman la aproximación interdisciplinar. Si por un lado se hará especial hincapié en los aspectos estrictamente musicales, por otro una jornada científica permitirá su análisis desde distintas perspectivas (véase apartado Ib.).

Bibliografía sumaria

Aubrey, Elizabeth, The Music of the Troubadours (Bloomington-Indianapolis, Indiana Univ., 1996).

Butterfield, Ardis, *Poetry and Music in Medieval France. From Jean Renart to Guillaume de Machaut* (Cambridge etc., Cambridge Univ., 2002).

Gómez, Maricarmen, *La música medieval en España* (Kassel, Reichenberger, 2001).

Haines, John, *Medieval Song in Romance Languages* (Cambridge etc., Cambridge Univ., 2010).

Zuchetto, Gérard, *Terre des troubadours. XIIe-XIIIe siècles* (Paris, Les Éditions de Paris, 1996).

Prof. Xavier Alern (2 crèdits)

Música y poesía en las cortes renacentistas italianas // Música i poesia en les corts renaixentistes italianes

El tránsito de la música medieval a la del Renacimiento no puede entenderse sin una nueva concepción de la relación entre poesía y música. La asunción de conceptos del Humanismo, así como el renovado interés por autores y formas poéticas del pasado, cambiarán profundamente muchas manifestaciones musicales adelantándose más de un siglo a *Le nuove musiche* de Giulio Caccini. // El pas de la música medieval a la renaixentista no es pot entendre sense una nova concepció de la relació entre poesia i música. L'assumpció de conceptes de l'Humanisme, així com el renovat interès per autors i formes poètiques del passat, canviaran profundament moltes manifestacions musicals més d'un segle abans de *Le nuove musiche* de Giulio Caccini.

Bibliografía sumaria

Abramov-Van Rijk, Elena, *Parlar cantando. The practice of reciting verses in Italy from 1300 to 1600* (Berna, Peter Lang, 2009).

Haar, James, *Essays on Italian Poetry and Music in the Renaissance 1350-1600* (Berkeley, Univ. of California, 1986).

Pirrota, Nino, *Music and Culture in Italy from the Middle Ages to the Baroque: A Collection of Essays* (Cambridge etc., Harvard Univ., 1984).

Prizer, W.F., «Games of Venus: Secular Vocal Music in the Late Quattrocento and Early Cinquecento», *The Journal of Musicology* 9, pp. 3-56.

Ib.

EL ROMÀNIC. Jornada interdisciplinària [Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)] : PROGRAMA PROVISIONAL

Introducció // Dijous 23 de Març

13:00 - 14:30 **Prof. Gérard Zuchetto (Stanford University):** Conferència-Concert (Auditori de la Facultat)

Divendres 24 de Març

9:30 - 10:15 **Prof. José Enrique Ruiz Doménech (UAB):** (Los cátaros)

10:30 - 11:15 **Prof. Manuel Castiñeiras (UAB):** Entre lo vulgar y lo profano: lais, fábulas y romans en la imageria románica

12:00 - 12:45 **Prof. Jesús Alturo (UAB):** (El món dels manuscrits)

13:00 - 13:45 **Prof. Gérard Zuchetto (Stanford University):** (Els trobadors i la seva audiència)

14:00 - 16:00 DESCANS

16:00 - 16:45 **Prof. Eduardo Carrero (UAB):** (El espacio sacro)

17:00 - 17:45 **Prof. Maricarmen Gómez (UAB):** Música i espectacle a l'espai públic

Cloenda // Dissabte 24 de Març

Prof. Carles Sánchez (UAB): Visita guiada al Monestir de Santa Maria de l'Estany

II.

Prof. Jordi Rifé (3 crèdits)

La lírica en la música de los siglos XVII-XVIII // La lírica en la música dels segles XVII-XVIII

Aproximación a las fuentes y a las metodologías de la música en el teatro de Lope de Vega y Calderón. Revisión sobre la música teatral del siglo XVIII: ópera y zarzuela. Investigación sobre las influencias de la música teatral en la música eclesiástica. // Aproximació a les fonts i a les metodologies de la música en els teatres de Lope de Vega i Calderón. Revisió sobre la música teatral del segle XVIII: òpera i zarzuela. Investigació sobre les influències de la música teatral dins la música d'església.

Bibliografía sumaria

Música y Literatura en la Península Ibérica: 1600-1750, M^aA. Blanquet, G. Vega, C. Caballero (eds.) (Valladolid, Soc. V Centenario del Tratado de Tordesillas, 1997).

Teatro y música en España (siglo XVIII), R. Kleinertz (ed.) (Kassel-Berlin, Reichenberger, 1996).

Prof. Aurelia Pessarrodona (1 crèdit)

El teatro musical en el siglo XVIII hispánico: sus luces y sombras sobre la escena // El teatre musical al segle XVIII hispànic: les llums i les seves ombres sobre l'escenari

La España del siglo XVIII vivió una fuerte entrada de la ópera italiana, que resultó especialmente influyente en toda la producción musical. Aparte, los ilustrados entendieron el teatro como un medio para "educar" a las masas dentro de su ideario, lo cual entraba en conflicto con los gustos del público. El resultado fue un teatro musical rico, variado y lleno de contradicciones que reflejaba una época compleja. En nuestro seminario nos aproximaremos a este repertorio abigarrado, desde el género grande -ópera y zarzuela- al género chico -tonadilla, etc-, pasando por la música de danza. Se hará desde una perspectiva interdisciplinar, que incluirá el análisis de las fuentes y documentos, la relación con su contexto, la dramaturgia musical y la puesta en escena. // L'Espanya del segle XVIII va viure una forta entrada de l'òpera italiana que va resultar especialment influent en tota la producció musical. Per altra banda, els il·lustrats van entendre el teatre com un mitjà per "educar" les masses dins del seu ideari. Però això entrava en discordança amb els gustos del públic. La conseqüència va ser un teatre musical ric, variat i ple de contradiccions que reflectia tota una època complexa. Al nostre seminari ens aproparem a aquest bigarrat repertori, des dels gènere gran -l'òpera i la sarsuela- fins el breu -tonadilla, etc.- passant per la música de dansa; i es farà a partir d'una perspectiva transdisciplinar que inclourà l'anàlisi de les fonts i documents, la relació amb el seu context, la dramaturgia musical i la posada en escena.

Bibliografía sumaria

Alier, Roger, L'òpera a Barcelona: orígens, desenvolupament i consolidació de l'òpera com a espectacle teatral a la Barcelona del segle XVIII (Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1990).

Le Guin, Elisabeth, The Tonadilla in Performance. Lyric Comedy in Enlightenment Spain (Berkeley, Univ. of California, 2014).

Leza, José Máximo, «Opera, Genre and Context in Spain and its American Colonies», en The Cambridge Companion to Eighteenth-Century Opera, A.R. Deldonna, P. Polzonetti (eds.) (Cambridge, Cambridge Univ., 2009).

Historia de la música en España e Hispanoamérica 4. La música en el siglo XVIII, J.M. Leza (ed.) (Madrid-México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2014).

Pessarrodona, Aurèlia, «Desmontando a Malbrú. La dramaturgia musical de la tonadilla dieciochesca a partir de La cantada vida y muerte del general Malbrú (1785) de Jacinto Valledor», Dieciocho 35.2 (2012), pp. 301-332

Metodologia

Las clases se impartirán una vez por semana (jueves por la tarde), en sesiones de 3 horas dedicadas a la exposición, por parte del profesorado y en diálogo con los alumnos, de los temas a desarrollar. Una parte será teórica y otra práctica, con especial atención al análisis del repertorio musical objeto de estudio desde sus aspectos más relevantes, incluido el paleográfico.

Se seguirá un orden cronológico general en el desarrollo de la materia. Los profesores intervendrán en el mismo orden en el que figuran en el apartado de Contenidos, es decir: las clases que corresponden a cada uno de ellos darán comienzo una vez concluidas aquellas que correspondan al profesor especialista del periodo histórico anterior (la Jornada interdisciplinar al margen).

El primer día de clase cada profesor distribuirá al alumno un breve programa con el contenido específico de los temas a los que se referirá en sus intervenciones, junto con su bibliografía. Asimismo distribuirá un listado de posibles temas a desarrollar por parte del alumnado.

El alumno escogerá uno de los temas ofertados por los profesores del bloque I y otro de los ofertados por los profesores del bloque II de la asignatura (siempre de acuerdo con ellos), que deberá desarrollar en las sesiones previstas a tal fin una vez concluidas las clases teórico-prácticas.

El desarrollo del tema escogido por el alumno será oral (salvo que el profesor lo determine de forma distinta), con apoyo de PowerPoint (imagen y sonido) y/o de otros medios previamente convenidos.

El profesor al que corresponda el tema a desarrollar por el alumno deberá guiarle en todo momento, a fin de facilitarle el aprendizaje, el desarrollo de su capacidad crítica y la superación con éxito de la asignatura. La tutorización siempre tendrá lugar en una fecha y hora previamente convenidas.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Assistència a les sessions pràctiques i participació a sessions d'avaluació	60	2,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades			
Preparació del Treballs d'Exposició pública	40	1,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes			
Lectura dels Textos a Comentar	44	1,76	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Realització de transcripcions i anàlisis de partitures	50	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

La asistencia a clase es obligatoria, salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas (enfermedad, etc.). La asistencia a la Jornada interdisciplinar es obligatoria, salvo a la actividad prevista como conclusión (sábado 24.III.2016)

Una vez finalizadas las clases teórico-prácticas, se fijarán las fechas para la exposición oral por parte de los alumnos -cada uno de forma individual- de los temas escogidos para su desarrollo entre los ofertados por el profesorado y bajo su supervisión y tutorización.

La duración de las exposiciones y su desarrollo será equiparable a las habituales en los congresos y simposios musicológicos (20 minutos de exposición + 10 minutos de discusión y defensa)

A la exposición asistirán al menos dos profesores de la asignatura, que acordarán su calificación.

La asistencia de los alumnos a las exposiciones de sus colegas es obligatoria, salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

La nota final se obtendrá del promedio de las dos calificaciones obtenidas en las dos exposiciones a realizar por parte del alumno, matizable en función de su participación activa en el desarrollo de las clases.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Participació als seminaris	20	50	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Treball i Exposició I	40%	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Treball i Exposició II	40	3	0,12	2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Aubrey, Elizabeth, *The Music of the Troubadours* (Bloomington-Indianapolis, Indiana Univ., 1996).

Butterfield, Ardis, *Poetry and Music in Medieval France. From Jean Renart to Guillaume de Machaut* (Cambridge etc., Cambridge Univ., 2002).

Gómez, Maricarmen, *La música medieval en España* (Kassel, Reichenberger, 2001).

Haines, John, *Medieval Song in Romance Languages* (Cambridge etc., Cambridge Univ., 2010).

Zuchetto, Gérard, *Terre des troubadours. XIIe-XIIIe siècles* (Paris, Les Éditions de Paris, 1996).

Abramov-Van Rijk, Elena, *Parlar cantando. The practice of reciting verses in Italy from 1300 to 1600* (Berna, Peter Lang, 2009).

Haar, James, *Essays on Italian Poetry and Music in the Renaissance 1350-1600* (Berkeley, Univ. of California, 1986).

Pirrota, Nino, *Music and Culture in Italy from the Middle Ages to the Baroque: A Collection of Essays* (Cambridge etc., Harvard Univ., 1984).

Prizer, W.F., «Games of Venus: Secular Vocal Music in the Late Quattrocento and Early Cinquecento», *The Journal of Musicology* 9, pp. 3-56.

Música y Literatura en la Península Ibérica: 1600-1750, M^aA. Blanquet, G. Vega, C. Caballero (eds.) (Valladolid, Soc. V Centenario del Tratado de Tordesillas, 1997).

Teatro y música en España (siglo XVIII), R. Kleinertz (ed.) (Kassel-Berlin, Reichenberger, 1996).

Alier, Roger, L'òpera a Barcelona: orígens, desenvolupament i consolidació de l'òpera com a espectacle teatral a la Barcelona del segle XVIII (Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1990).

Le Guin, Elisabeth, The Tonadilla in Performance. Lyric Comedy in Enlightenment Spain (Berkeley, Univ. of California, 2014).

Leza, José Máximo, «Opera, Genre and Context in Spain and its Americas Colonies», en The Cambridge Companion to Eighteenth-Century Opera, A.R. Deldonna, P. Polzonetti (eds.) (Cambridge, Cambridge Univ., 2009).

Historia de la música en España e Hispanoamérica 4. La música en el siglo XVIII, J.M. Leza (ed.) (Madrid-México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2014).

Pessarrodona, Aurèlia, «Desmontando a Malbrú. La dramaturgia musical de la tonadilla dieciochesca a partir de La cantada vida y muerte del general Malbrú (1785) de Jacinto Valledor», Dieciocho 35.2 (2012), pp. 301-332