

Análisis y Notación de la Música Antigua

Código: 42204
Créditos ECTS: 10

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4312637 Musicología, Educación Musical e Interpretación de la Música Antigua	OT	0	0

Contacto

Nombre: Jordi Rifé Santaló

Correo electrónico: Jordi.Rife@uab.cat

Equipo docente externo a la UAB

Eduard Martínez

Javier Artigas

Juan Carlos Asensio

Mara Galassi

Pedro Memelsdorff

Xavier Díaz

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Prerequisitos

Los estudiantes deben tener conocimientos mínimos previos de paleografía.

El grueso de la formación se impartirá durante el módulo.

Objetivos y contextualización

- Dotar al alumno de un panorama general sobre la evolución 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...

Competencias

- Analizar e interpretar las fuentes históricas y documentales en relación a la música
- Aplicar la capacidad crítica en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
- Diferenciar y aplicar las distintas orientaciones interpretativas de Música Antigua.

- Plantear propuestas innovadoras en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
- Realizar actividades de investigación archivística, hemerográfica y bibliográfica, relacionadas con el ámbito de la música.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar la capacidad crítica en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
2. Aplicar las técnicas de análisis musicológico más adecuadas a cada caso de estudio sobre música antigua
3. Extraer y gestionar la información más adecuada a cada caso de estudio de cada base de datos especializada (RISM, RILM, etc.) sobre música antigua
4. Interpretar críticamente los datos ofrecidos por las distintas fuentes históricas en cada proyecto de investigación sobre música antigua
5. Localizar y extraer de los distintos archivos musicales propuestos los datos más relevantes para cada proyecto sobre música antigua
6. Plantear propuestas innovadoras en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
7. Recolectar e interpretar críticamente la información de fuentes escritas, especialmente hemerográficas, de la manera más eficiente

Contenido

1- Análisis 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 *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.

Metodología

La materia tiene una naturaleza eminentemente práctica.

Se utilizarán técnicas actuales aplicadas al estudio de códigos, a partir de criterios históricos informados.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clase magistral	80	3,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipo: Autónomas			
Estudio y búsqueda de bibliografía específica sobre el tema	60	2,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Evaluación

La evaluación del alumnado se hará a partir de los siguientes criterios:

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

La asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones es imprescindible para aprobar el módulo.

Sólo se reevaluarán los trabajos de los estudiantes que hayan seguido el mínimo de asistencia exigido. La reevaluación consistirá en un nuevo trabajo que cumpla con los mínimos exigidos en el módulo.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia a las sesiones prácticas y participación en sesiones de evaluación	40%	60	2,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Realització de treballs de notació	60%	50	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografía

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 del'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 Grégoriene a 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).

También se deberán consultar 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 Mediæval 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, París, 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 desXIIe-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

JACQUOT , J., (ed.) *Le luth et sa musique*, Ed. du CNRS, Paris, 2 vols. 1980.

TONAZZI, B., Liuto, Vihuela, Chitarra e strumenti similari nelle loro intavolature. *Cocenni sulle loro letterature*. Bèrben, 1974.

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

Referencias a mss en la web:

Pa 1120: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84323135>

W1: <http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/628-helmst>

F: <http://teca.bmlonline.it/TecaViewer/index.jsp?RisIdr=TECA0000342136>

Ma:

<http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/R/TQ4YFQNKJYTPTP561CP5YGRKT5GGSH7BM68CY3RY9EM13LM>

W2: <http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/1099-helmst>

Hu: https://botiga.bnc.cat/publicacions/02_Facsimil.pdf

Mont H 196:

http://www.gregofacsimil.net/03-MANUSCRITS/INTERNET-ET-LES-MANUSCRITS/manuscrits_internet.html

Mss. On-line:

http://gregorian-chant.ning.com/groups/group/show?id=3327296%3AGroup%3A12166&xg_source=msg_mes_gr

Y

http://www.gregofacsimil.net/03-MANUSCRITS/INTERNET-ET-LES-MANUSCRITS/manuscrits_internet.html

Machaut N-D: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000793r>

Mss. De Bibli. Orfeo-Catalá:

<http://gregorian-chant.ning.com/group/lesmanuscritsduweb/forum/topics/barcelona-biblioteca-orfeo>

Graduel d'Alienor de Bretagne: <http://www.bm-limoges.fr/documents/graduel/ms/index.html>

Missa de Bcn: <http://mdc.cbuc.cat/cdm4/document.php?CISOROOT=/partiturBC&CISOPTR=9376&REC=3>

Llibre Vermell: <http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/abad/08140629733581728654480/index.htm>