

**Fundamentos Teóricos de la Interpretación de la
Música Antigua**

Código: 42201
Créditos ECTS: 10

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

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Contacto

Nombre: Germán Gan Quesada

Correo electrónico: German.Gan@uab.cat

Equipo docente externo a la UAB

Agostino Cirillo

Antonio Ezquerro Esteban

Eva Martínez Marín

Javier Artigas Pina (coord. ESMUC)

Josep Borràs i Roca

Juan Carlos Asensio Palacios

Xavier Blanch Mezquiriz

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Prerequisitos

No existen prerequisites específicos para la matrícula en el módulo, más allá de los generales establecidos administrativamente para la inscripción en el máster. Aún así, se recomienda expresamente disponer de conocimientos profundos en teoría e interpretación musical.

Objetivos y contextualización

- 1) Conocer los orígenes del movimiento *Early Music*.
- 2) Conocer los fundamentos teóricos de la interpretación musical.
- 3) Conocer los criterios teóricos específicos de la interpretación de la música antigua de acuerdo al movimiento conocido como *históricamente bien documentado*.
- 4) Desarrollar un sentido crítico personal respecto a los fundamentos teóricos de la interpretación de la música antigua.
- 5) Saber manejar los diversos tipos de fuentes primarias como motor de creación de un proyecto interpretativo.

6) Saber comunicar de forma oral y escrita, de acuerdo con una adecuada metodología científica, los aspectos musicológicos e interpretativos más relevantes desarrollados a través de las diferentes prácticas preestablecidas.

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.
- Trabajar en contextos interdisciplinarios relacionados con la musicología, la educación musical y la interpretación.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar de forma elemental estos recursos para la obtención de distintas clases de datos de música antigua.
2. Aplicar la capacidad crítica en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
3. Discernir las distintas metodologías y recursos básicos para la obtención de datos de archivo sobre música antigua.
4. Distinguir la idoneidad y aplicar las metodologías de investigación más adecuadas a cada tipo de proyecto interpretativo sobre música antigua.
5. Identificar los procedimientos metodológicos básicos de las distintas perspectivas aplicables a la investigación sobre música antigua.
6. Plantear propuestas innovadoras en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
7. Trabajar en contextos interdisciplinarios relacionados con la musicología, la educación musical y la interpretación.
8. Valorar la idoneidad de cada metodología analítica e interpretativa en relación con las problemáticas abordadas en la interpretación de la música antigua y en relación a cada tipo de fuente histórica y documental.

Contenido

- Fundamentos teóricos y críticos de la interpretación musical.
- El movimiento del *Early Music*: orígenes y evolución. El panorama internacional e hispánico.
- La organología de los instrumentos antiguos: diapasones, afinaciones, *consorts*.
- Análisis de textos históricos sobre la interpretación musical.
- Crítica de estudios sobre la interpretación musical históricamente bien documentada.
- Casos prácticos de interpretación.
- Lectura directa de tratados y experimentación práctica en ejemplificaciones y problemáticas interpretativas concretas y aplicables.

Metodología

Las sesiones alternarán los siguientes procedimientos:

- Análisis de ejemplos de interpretación.
- Comentario crítico de textos.
- Clases magistrales.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Análisis de diversos ejemplos evolutivos de interpretación históricamente bien documentada	12,5	0,5	1, 4, 3, 5, 8
Clases magistrales con soportes TIC	18,75	0,75	1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8
Tipo: Supervisadas			
Comentarios críticos sobre lecturas propuestas	25	1	1, 2, 4, 6, 7, 8
Tipo: Autónomas			
Estudios sobre tratados y comparación de diferentes interpretaciones musicales	93,75	3,75	1, 2, 4, 3, 5, 6, 8

Evaluación

La evaluación del módulo se llevará a cabo según los criterios siguientes:

- a. Realización de un comentario crítico de textos sobre la práctica interpretativa (30%).
- b. Realización de un comentario crítico de audiciones diversas sobre la práctica interpretativa (30%).
- c. Realización de un trabajo de investigación sobre uno o diversos capítulos de una fuente primaria de carácter teórico y en relación con la práctica de la interpretación musical (40%).

Mediante la asistencia/participación superior a un 80% de las sesiones programadas podrá obtenerse hasta 1 punto adicional en la evaluación.

A lo largo del curso se fijará la revisión para las actividades de evaluación; en cualquier caso las revisiones se realizarán -siempre que sea posible- durante los quince días posteriores a la actividad de evaluación, bien sea de manera presencial, bien telemática (a través de la plataforma TEAMS o similares).

Recuperación: En caso de no obtener la nota final mínima para aprobar el módulo (5), se requerirá un trabajo específico como mecanismo de recuperación. El alumnado que se acoja a dicha posibilidad únicamente podrá optar a un 5 de nota media final.

Definición de "No evaluable": Se considerará como "No evaluable" al alumno o alumna que entregue menos del 60% de las evidencias de aprendizaje o que haya asistido a menos del 80% de las sesiones del módulo.

OBSERVACIONES GENERALES

En caso de que el o la estudiante cometa cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En el caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la Esmuc. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesorado velará para asegurar el acceso del alumnado a tales recursos o le ofrecerá otras alternativas que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Realización de un comentario crítico de audiciones diversas	30%	32,5	1,3	1, 2, 4, 3, 8
Realización de un comentario crítico de textos	30%	32,5	1,3	1, 3, 5, 7, 8
Realización de un trabajo de investigación	40%	35	1,4	1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8

Bibliografía

BARTEL, Dietrich. *Andreas Werckmeister's Musicalische Paradoxal-Discourse A Well-Tempered Universe*. Lanham (Maryland), Lexington Books, 2018.

BENT, Margaret. "Sense and rhetoric in late medieval polyphony" en *Music in the Mirror: Reflections on the History of Music Theory for the 21st Century* (eds. GIGER, Andreas y MATHIESEN, Thomas J.). Lincoln / London, Nebraska University Press, 2002.

BENT, Margaret. "The grammar of early music preconditions" en *Tonal Structures in Early Music* (ed. COLLINS-JUDD, Cristle). New York, Garland Publishing, 1998.

BUELOW, George J. *The Late Baroque Era From the 1680s to 1740*. Londres, MacMillan Press, 1993.

BUTT, John. *Music Education and the Art of Performance in the German Baroque*. Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

BUTT, John. *Playing With History: The Historical Approach to Musical Performance*. Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

CARROZZO, Mario. "Music only became autonomous when it stopped being useful. Richard Taruskin e la storiografia musicale postmoderna", *Il saggatore musicale*, vol. 21, 2014.

COLLINS-JUDD, Cristle. *Musical Theory in the Renaissance*. Londres. Ashgate, 2013.

COLLINS, Timothy A. "Reactions against the Virtuoso. Instrumental Ornamentation Practice and the Stile Moderno" en *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, vol 23-2, 2001.

CYPESS, Rebecca. *Curious and Modern Inventions Instrumental Music as Discovery in Galileo's Italy*. Chicago, University of Chicago, 2016.

CYPESS, Rebecca. "Esprimere la voce humana. Connections between Vocal and Instrumental Music by Italian Composers of the Early Seventeenth Century", *The Journal of Musicology*, vol. 27-2, 2010.

CYPESS, Rebecca. "Frescobaldi's Toccate e partite... libro primo (1615-1616) as a pedagogical text. Artisanhip, imagination, and the process of learning", *Recercare*, vol. 27-1.2, 2015.

DEMEYERE, Ewald. *Johann Sebastian Bach's Art of Fugue. Performance practice based on german eighteenth-century theory*. Leuven, Leuven University Press, 2013.

- DEVIE, Dominique. *Le Tempérement Musical. Philosophie, Histoire, Théorie et Pratique*. Beziers, Société de Musicologie du Languedoc, 1990.
- DREYFUS, Laurence. "Early Music Defended against Its Devotees. A Theory of Historical Performance in the Twentieth Century", *The Musical Quarterly*, vol. 69-3, 1983.
- DUCKLES, Vincent. "Patterns in the Historiography of 19th Century Music", *Acta Musicologica*, vol. 42-1,2, 1970.
- FEDER, George. *Music Philology An Introduction to Musical Textual Criticism, Hermeneutics, and Editorial Technique*. Hillsdale (New York), Pendragon, 2011.
- GARRAT, James. *Palestrina and the German Romantic Imagination. Interpreting Historicism in Nineteenth-Century Music*. Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
- GLIXON, Beth L. *Studies in Seventeenth-Century Opera*. Londres, Ashgate, 2010.
- HAYNES, Bruce. "Pitch in northern Italy in the sixteenth and seventeenth centuries", *Recercare*, vol. 6., 1994.
- HAYNES, Bruce. *A History of Performing Pitch. The history of A*. Lanham (Maryland), Scarecrow Press, 2002.
- HAYNES, Bruce. *The End of Early Music. A Period Performer's History of Music for the Twenty-First Century*. Oxford, Oxford University Press, 2007.
- JOHNSTON, Gregory S. *A Heinrich Schutz Reader Letters and Documents in Translation*. Oxford, Oxford University Press, 2013.
- KELLY, Thomas Forrest. *Early music: a very short introduction*. Oxford, Oxford University Press, 2001.
- KEVORKIAN, Tanya. *Baroque piety religion, society, and music in Leipzig, 1650-1750*. Londres, Ashgate, 2007.
- KITE-POWELL, Jeffery. *A Performers Guide to Renaissance Music*. Bloomington (Indiana), Indiana University Press, 2007.
- KIVY, Peter. *Authenticities: Philosophical Reflections on Musical Performance*. Ithaca (New York), Cornell University Press, 1995.
- KUIJKEN, Barthold. *The Notation Is Not the Music. Reflections*. Bloomington (Indiana), Indiana University Press, 2013.
- LEDBETTER, David. "On the Manner of Playing the Adagio. Neglected Features of a Genre", *Early Music*, vol. 29-1, 2001.
- McCLARY, Susan. *Structures of Feeling in Seventeenth-Century Cultural Expression*. Toronto, University of Toronto, 2007.
- MUGGELSTONE, Erica. "Guido Adler's The Scope, Method, and Aim of Musicology", *Yearbook for Traditional Music*, vol. 13, 1981.
- NEUMANN, Frederick. "The Overdotting Syndrome. Anatomy of a Delusion", *The Musical Quarterly*, vol. 67-3, 1981.
- PROD'HOMME, Jacques Gabriel y BAKER, Theodore. "A Musical Map of Paris", *The Musical Quarterly*, vol. 18-4, 1932.
- SMITH, Anne. *The Performance of 16th-Century Music. Learning from the Theorists*. Oxford, Oxford University Press, 2011.
- SOLERTI, Angelo. *Le origini del Melodramma*. Torino, Fratelli Bocca, 1903.

STRAS, Laura. *Women and music in sixteenth-century Ferrara*. Cambridge, Cambridge University Press, 2018.

STRUNK, Oliver. *Source Readings in Music History*. New York, Norton & Norton, 1950.

TARUSKIN, Richard. *Text and Act: Essays on Music and Performance*. Oxford, Oxford University Press, 1995.

TARUSKIN, Richard. *Cursed Questions On Music and Its Social Practices*. Oakland (California), University of California Press, 2020.

VAN ELFEREN, Isabella. *Mystical Love in the German Baroque Theology, Poetry, Music*. Toronto, Scarecrow Press, 2009.

WILLIAMS, Peter. "Some thoughts on Italian elements in certain music of Johann Sebastian Bach", *Recercare*, vol. 11, 1999.

WOOLEY, Andrew y KITCHEN, John. *Interpreting Historical Keyboard Music Sources, Contexts and Performance*. Londres, Ashgate, 2013.

De ser preciso, durante las diferentes sesiones se ofrecerán referencias bibliográficas específicas para cada una de las temáticas planteadas.