

La música medieval

Código: 100638
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500240 Musicología	OB	2	1

Contacto

Nombre: Maria Incoronata Colantuono Santoro
Correo electrónico:
mariaincoronata.colantuono@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)
Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: Sí

Otras observaciones sobre los idiomas

La profesora responsable de la asignatura será Maria Incoronata Colantuono

Equipo docente externo a la UAB

Maria Incoronata Colantuono

Prerequisitos

Se recomienda un buen nivel de lenguaje musical

Objetivos y contextualización

Conocimientos teóricos y prácticos para comprender la música del Occidente medieval

Competencias

- Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
- Analizar críticamente las obras musicales desde cualesquiera puntos de vista de la disciplina musicológica.
- Conocer y comprender la evolución histórica de la música, sus características técnicas, estilísticas, estéticas e interpretativas desde una perspectiva diacrónica.
- Identificar y contrastar las distintas vías de recepción y consumo musical en la sociedad y en la cultura de cada época.
- Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Relacionar conceptos e informaciones de diferentes disciplinas humanísticas, científicas y sociales, especialmente las interacciones que se establecen entre la música y la filosofía, la historia, el arte, la literatura y la antropología.
- Utilizar las herramientas digitales e interpretar fuentes documentales específicas de forma crítica.
- Vincular los conocimientos adquiridos con la praxis musical, colaborando con los intérpretes a través del análisis y la contextualización de los distintos repertorios, tanto los relacionados con la música histórica como con las diversas manifestaciones de la música contemporánea.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
2. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
3. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Aplicar en la investigación musical las conceptualizaciones propias de la filosofía, historia, literatura y antropología.
5. Comunicar de forma escrita, con corrección, precisión y claridad argumentales y terminológicos, los conocimientos adquiridos, tanto en el ámbito de la especialización como de la divulgación musicales.
6. Comunicar haciendo un uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje.
7. Considerar la materia de forma integral e identificar el contexto en el que se inscriben los procesos estudiados y su interrelación con los elementos y factores que intervienen en el desarrollo sociohistórico.
8. Contextualizar en el entorno histórico y cultural las obras musicales desde una perspectiva crítica.
9. Definir los procesos de periodización y de clasificación estilística y tipología usuales en la conceptualización histórica del hecho musical.
10. Determinar la complejidad de los procesos de recepción de la música.
11. Establecer los fenómenos de circulación de las ideas en el dominio musical.
12. Exponer los conocimientos sobre la historia, el arte u otros movimientos culturales.
13. Identificar correctamente el repertorio esencial y los principales compositores perteneciente a cada uno de los momentos históricos.
14. Identificar críticamente las distintas orientaciones de praxis musical que los intérpretes aplican a la música de cada época histórica.
15. Identificar el contexto en que se inscriben los procesos históricos.
16. Identificar las propiedades estilísticas de cada período histórico.
17. Identificar los métodos propios de la Historia y su relación con el análisis de hechos concretos
18. Identificar situaciones que necesitan un cambio o mejora.
19. Identificar y reunir críticamente la bibliografía básica que ha conformado el campo de estudio.
20. Identificar y ubicar críticamente en su época histórica las diferentes tipologías musicales.
21. Integrar las nuevas tendencias en la creación musical en la evolución histórica general y observar su incardinación en el panorama sociopolítico en que se enmarcan.
22. Integrar los conocimientos adquiridos en la elaboración de textos sintéticos y expositivos adecuados al ámbito comunicativo académico y de especialización.
23. Interpretar los textos teóricos más importantes de cada época.
24. Interrelacionar los cambios tecnológicos y científicos de cada época con la creación y la recepción de la música.
25. Proponer nuevos métodos o soluciones alternativas fundamentadas.
26. Reconocer en la praxis musical los elementos de distintas culturas y de diferentes épocas históricas.
27. Resolver problemas de índole metodológico en el ámbito de la musicología.
28. Utilizar correctamente el léxico específico de la historia.
29. Utilizar el vocabulario propio de la ciencia musicológica relacionado con cada época histórica.
30. Valorar la fiabilidad de las fuentes, seleccionar datos relevantes y contrastar la información.
31. Vincular los períodos de la historia de la música con los períodos de la historia del arte, en sus semejanzas y discrepancias.

Contenido

1. Introducción a la música medieval: cuestiones conceptuales y epistemológicas
2. La música en el universo cultural medieval
3. Orígenes del culto cristiano: liturgia y canto
4. La variedad de liturgias y cantos en la Europa cristianizada
5. El canto gregoriano. Rituales litúrgicos
6. Notaciones musicales
7. Estética gregoriana: técnicas de composición, estilos i modalidad
8. La Misa
9. Mundo monástico y oficio divino
10. Tropos y Secuencias
11. Drama litúrgico
12. Lírica trovadoresca
13. La lírica galaico-portuguesa y las Cantigas de Santa Maria
14. Los instrumentos musicales y la *musica instrumentalis mediaevalis*
15. Orígenes de la polifonía primitiva
16. *Organum* de Notre-Dame, *conductus* y *motetus*
17. *Ars vetus/ars nova* francesa: motete político, *ballade* y *rondeau*
18. El *Trecento* italiano: *madrigale* y *ballata*

Metodología

Desarrollo de un syllabus a partir de las clases magistrales abiertas a la participación de los estudiantes.

Realización de un trabajo cooperativo que será indicado durante el curso y que, en parte, se presentará oralmente.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Sesiones presenciales	36	1,44	2, 3, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 16, 23, 24, 29, 31
Tutorización del trabajo cooperativo	4	0,16	4, 5, 22, 27, 28, 29
Tipo: Supervisadas			
Audiciones de ejemplos musicales	7	0,28	9, 13, 14, 20, 16, 28, 29
Seminario participativo	4	0,16	2, 3, 1, 4, 7, 27, 29
Tutorías individuales o grupales	1	0,04	27
Tipo: Autónomas			
Estudio de la asignatura	32	1,28	4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 20, 26, 24, 28, 31
Lectura de material bibliográfico	20	0,8	5, 28, 29
Preparación del trabajo cooperativo y	20	0,8	2, 3, 1, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 16, 18, 22, 21,

Evaluación

1. Examen parcial (20%): consistirá en la identificación y análisis de un fragmento musical y una audición.
2. Examen final (60%): consistirá en la identificación y análisis de tres fragmentos musicales y tres audiciones.
2. Trabajo cooperativo y presentación oral (20%).

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En 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 UAB. 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 profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

Fecha posible del examen: deberá consultarse en el listado de información del Grado.

Revisión del examen: 12 de enero de 2023.

Sólo tienen derecho a la reevaluación aquellas actividades entregadas en el plazo fijado. La reevaluación consistirá en una prueba similar al examen.

Para poderse presentar a la reevaluación es condición necesaria haberse presentado al examen parcial, haber participado al Trabajo cooperativo y haberse presentado al examen final. Hay que haber sacado una nota mínima de 2,5 a cada una de las dos evidencias. La fecha de reevaluación será indicada por el Decanato. Se considerará "no evaluable" quien no haya realizado el examen parcial, quien no haya presentado el Trabajo o no realice el examen de evaluación.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Examen final	60%	2	0,08	2, 3, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 16, 18, 22, 23, 26, 24, 27, 28, 29, 31
Examen parcial	20%	1	0,04	5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 20, 16, 18, 21, 28, 29
Trabajo cooperativo y presentación oral	20%	3	0,12	6, 5, 15, 17, 18, 22, 25, 30

Bibliografía

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Cattin G., *La monodia nel medioevo*, Torino, EDT, 1991 (Storia della musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, 2)

Fassler M., *Music in the Medieval west*, New York - London, W. W. Norton & Company, Inc., 2014 (trad. *La música en el Occidente medieval*, ed. Akal Música, 2020)

Fassler M., *Music in the Medieval west Anthology*, New York - London, W. W. Norton & Company, Inc., 2014

Gallo A., *La polifonia nel medioevo*, Torino, EDT, 1991 (Storia della musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, 3), capítols I-III (II Duecento, II Trecento francese, II Trecento italiano).

Hoppin, R.H., *Medieval Music* (New York, 1978; edic. española, 1991)

Ibidem, *Anthology of Medieval Music* (New York, 1978; edic. española Madrid, 2002)

Source readings in music history O. Strunk & L. Treitler eds. (New York, 1998) ["The Early Christian period and the latin middle ages"]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, S. Sadie ed. (London etc., 2001)

Gómez, M^aC., *La música medieval en España* (Kassel, 2001)

Ibidem, *Historia de la Música en España e Hispanoamérica 1. De los orígenes hasta c.1470*, M^aC. Gómez ed. (Madrid, 2009)

Rossell A., *Literatura i música a l'Edat Mitjana*, 2 voll. (Lírica i Cancó èpica), Dinsic (Barcelona, 2004)

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

Música

Liber Usualis

Graduale Triplex

Monumenta Monodia Medii Aevi

Werf, H. Van der, *The Extant Troubadour Melodies* (Rochester, 1984)

Anglés, H., *La música de las Cantigas de Santa María del rey Alfonso el Sabio* (Barcelona, 1943-64) (3 vols.)

Karp, Th., *The Polyphony of Saint Martial and Santiago de Compostela* (Oxford, 1992) (2 vols.)

Magnus Liber Organi, E.H. Roesner, ed. (7 vols.)

The Montpellier Codex, H. Tischler ed. (Madison, 1978-85) (4 vols.)

Polyphonic Music of the Fourteenth-Century (24 vols.) [PMFC]

Corpus Mensurabilis Musicae [CMM]

Libros (según temario)

1.

M. Ferrari, *L'interpretazione della musica antica*, ed. Ut Orpheus (2022)

Haynes, B., *The End of Early Music* (Oxford, 2007)

Leech-Wilkinson, D., *The Modern Invention of Medieval Music* (Cambridge, 2002)

Sherman Bernard D., *Inside Early Music: Conversations with Performers* (Oxford University Press, New York, 1997)

2.

S. Boynton - D. J. Really, *Resounding Images: Medieval Intersections of Art, Music*, 2015

Boecio, *Tratado de Música*, trad. S. Villegas (Madrid, 2005)

Fubini, E., *Música y estética en la época medieval* (Pamplona, 2008)

Schueller, H.M., *The Idea of Music. An Introduction to Musical Aesthetics in Antiquity and the Middle Ages* (Kalamazoo, 1988)

3-4.

D. Saulnier, *Regards sur le plain chant: la liturgie et sa musique*, ed. Feuilles (2021)

Busse Berger, A.M., *Medieval Music and the Art of Memory* (Berkeley-Los Angeles-London, 2005)

Chailley, J., *L'imbroglia des modes* (Paris, 1960)

Levy, K., *Gregorian Chant and the Carolingians* (Princeton, 1998)

Treitler, L., *With Voice and Pen. Coming to Know Medieval Song and How it was Made* (Oxford, 2003)

5-10.

Apel, W., *Gregorian Chant* (Bloomington, 1958)

Asensio, J.C., *El canto gregoriano* (Madrid, 2003)

Baroffio G. - Ju Kim E., *Cantemus Domino Glorioso. Introduzione al canto gregoriano*, Saronno, Urban, 2003

Colantuono M. I., *Música i litúrgia medieval a la Biblioteca de Catalunya, s. IX-XIII*. Vol. 3 de la col·lecció *Escrits i Memòries*. Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura.

Harper, J., *The Forms and Orders of Western Liturgy from the Tenth to the Eighteenth Century. A Historical Introduction and Guide for Students and Musicians* (Oxford, 1991)

Hiley, D., *Western Plainchant. A Handbook* (Oxford, 1993)

11.

Donovan, R.B., *The liturgical drama in medieval Spain* (Toronto, 1958)

Orden, D.H., *The Staging of Drama in the Medieval Church* (Wewak-London, 2002)

Ranking, S., *The Music of the Medieval Liturgical Drama in France and England* (New York & London, 1989)

12.

Aubrey, E., *The Music of the Troubadours* (Bloomington-Indianapolis, 1996)

Menéndez Pidal, R., *Poesía juglaresca y juglares* (Madrid, 1991/9ª edic., etc.)

Rossell A., *El cant dels trobadors*, Ajuntament de Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries, 1992)

Van der Werf, H., *The chansons of the troubadours and trouvères. A study of the melodies and their relation to the poems* (Utrecht, 1972)

Zuchetto, G., *Terre des troubadours XII-XIIIe siècles* (Paris, 1996)

13.

Colantuono M. I., *Memoria y composición melódica en las Cantigas de amigo de Martin Codax*, a Roda de Fortuna, Revista electrónica 2 (2015)

Ibidem, *De la vox mortua a la vox viva: sistemas de composición y oralidad en las Cantigas de Santa Maria*, a Boitatá, Revista de Literatura oral de la Universidad de Londrina (Brasil), n. 19 *Voz, poesia e performance na Idade Média*.

Ferreira, M.P., *O som de Martin Codax* (Lisboa, 1986)

14.

E. Baldassarre, *Musica instrumentalis mediaevalis*, Il Salentino editore (Melendugno, 2014)

15-17

Musica enchiridis and Scolica enchiridis, trad. R. Erickson (New Haven-London, 1995)

Wright, C., *Music and Ceremony at Notre Dame of Paris 500-1550* (Cambridge, 1989)

Everist, M., *French Motets in the Thirteenth Century* (Cambridge, 1994)

Fauvel Studies. Allegory, Chronicle, Music, and Image in Paris, Bibliothèque Nationale de France, MS Français 146 (Oxford, 1998)

Gómez Muntané, Maricarmen, *El Llibre Vermell. Cantos y danzas de fines del Medioevo* (Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2017)

Kügler, K., *The Manuscript Ivrea, Biblioteca Capitolare 115: Studies in the Transmission and Composition of Ars Nova Polyphony* (Ottawa, 1997)

Leech-Wilkinson, D., *Machaut's Mass. An Introduction* (Oxford, 1990)

Robertson, A.W., *Guillaume de Machaut and Reims* (Cambridge, 2002)

Stäblein-Harder, H., *Fourteenth-Century Mass Music in France* (MSD 7, 1962)

18.

Beck, E.M., *Singing in the Garden. Music and culture in the Tuscan Trecento* (Innsbruck, 1998)

Pirrota, N., *Music and Culture in Italy from the Middle Ages to the Baroque* (Cambridge, 1984)

Revistas

Early Music [EM]

Early Music History [EMH]

Musica Disciplina [MD]

Plainsong & Medieval Music

Acta Musicologica [AcM]

Archiv für Musikwissenschaft [AfMw]

Journal of the American Musicological Society [JAMS]

Notes

The Musical Quarterly [MQ]

Revista de Musicología [RdM]

Quodlibet

Revista catalana de Musicologia

Rivista italiana di Musicologia

Software

No hay