

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	2

Contacto

Nombre: Lidia López Gómez

Correo electrónico: lidia.lopez@uab.cat

Equipo docente externo a la UAB

Eduard Martínez

Javier Artigas Pino (coord. ESMUC)

Juan Carlos Asensio

Mara Galassi

Pedro Memelsdorff

Xavier Díaz

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Prerequisitos

No existen prerequisites específicos para la matrícula en este módulo, más allá de los generales establecidos administrativamente para la inscripción en el máster. Aun así, se recomienda expresamente poseer conocimientos previos de teoría e interpretación musical, así como nociones generales de paleografía.

Objetivos y contextualización

- Dotar al alumnado 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 relaciones interdisciplinarias 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* en Francia e Italia. Estudio y análisis de sus fuentes, formas, evolución y transmisión.
- 5- La notación musical en los ss. XV-XVIII (notación convencional y tablaturas).
- 6- El bajo continuo. Historia y desarrollo.

Metodología

Las sesiones alternarán los siguientes procedimientos:

- Exposición por parte del profesorado del contenido del curso.
- Foros de discusión de varios aspectos del programa.
- Dada la naturaleza de la materia, se realizarán ejercicios prácticos sobre cada tipo de notación.
- Realización de tareas concretas sobre las bases fundamentales de la investigación tanto en análisis como en los diferentes tipos de notaciones.

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			
Clases magistrales con soportes TIC	18,75	0,75	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Enseñanza de herramientas conceptuales fundamentales mediante casos prácticos	12,5	0,5	1, 3, 4, 5, 7
Tipo: Supervisadas			
Aprendizaje basado en casos de estudio como aplicación práctica de los conceptos teóricos	7,5	0,3	1, 2, 3, 5, 6, 7
Recensiones bibliográficas, análisis de documentos audiovisuales, estudios de caso, comentario de textos, tutorías de supervisión	5	0,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipo: Autónomas			
Ejercicios orientados al refuerzo de los temas/cuestiones planteados en clase.	25	1	1, 2, 3, 4, 5, 7
Preparación de proyectos, consultas bibliográficas y búsqueda en fuentes documentales para el trabajo de investigación	50	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Uso crítico de herramientas de investigación aplicadas a casos concretos de estudio.	6,25	0,25	2, 3, 5

Evaluación

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

- Elaboración de trabajos de análisis y notación (40%)
- Participación en las sesiones (20%)
- Interpretación de los ejemplos notacionales transcritos (20%)
- Interpretación de ejemplos a partir de fuentes originales (20%)

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 similar).

En caso de no obtener la nota final mínima para aprobar el módulo (5), se requerirá un trabajo específico como mecanismo de recuperación.

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

OBSERVACIONES IMPORTANTES

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
Asistencia/Participación en las sesiones teórico-prácticas	20%	37,5	1,5	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Interpretación de los ejemplos a partir de fuentes originales	20%	12,5	0,5	2, 3, 7
Interpretación de los ejemplos notacionales transcritos	20%	25	1	2, 3, 7
Presentación de los trabajos tanto de análisis como de las distintas notaciones propuestas	40%	50	2	1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografía

APEL, Willi (1983). *The Notation of Polyphonic Music 900-1600*, The Medieval Academy of America. Cambridge, Ms.

BOORMAN, Stanley (ed.) (1983). *Studies in the performance of late mediæval music*, Cambridge University Press, Cambridge.

BOUISSOU, Sylvie, GOUBAULT, Christian, BOSSEUR, Jean-Yves (2005). *Histoire de la notation de l'époque baroque à nos jours*, Minerva, Paris.

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

BUSSE BERGER, Anne-Marie (1993). *Mensuration and Proportion Signs. Origins and Evolution*, Clarendon Press, Oxford.

CHAILLEY, Jacques (1991). *Compendio de Musicología*, Alianza Música, Madrid.

COLETTE, Marie-Noël, POPPIN, Marielle y VENDRIX, Phillipe (2003). *Histoire de la notation du Moyen Âge à la Renaissance*, Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, Musique ouverte, Minerve, Paris.

GUT, Serge y PISTONE, Danièle (1985). *Le commentaire musicologique du Grégorienne a 1700. Principes et exemples*, Honoré Champion, Paris.

HAINES, John y RANDALL, Richard (2004). *Music and Medieval Manuscripts. Paleography and Performance*, Ashgate, Aldershot.

HAKIM, Naji y DUFOURCET, Marie-Bernadette (1995). *Anthologie Musicale pour l'Analyse de la Forme*, Éditions Combre, Paris.

HOPPIN, Richard H. (1991). *La música medieval*, Akal, Madrid.

_____ (ed.) (1991) *Anthology of Medieval Music*, W.W. Norton and Co., New York & London.

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

JEPPESEN, Knud (1992). *Counterpoint, The Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century*, Dover, New York.

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

MACHABEY, Armand (1952). *La notation musicale*, PUF, Paris.

MASSARO, Maria-Nevilla (1979). *La scrittura musicale antica. Guida alla trascrizione. Del canto gregoriano alla musica strumentale del XVI secolo*. G. Zanibon, Padova.

PIRROTA, Nino (1984). *Music and Culture in Italy from the Middle Ages to the Baroque*, Cambridge University Press, Cambridge.

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

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

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

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

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

Voces correspondientes en las siguientes enciclopedias:

- *Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik*, Bärenreiter, Kassel, ed., 27 vols. 1994-2007 (MGG) Suplemente (2008).

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

Repertorio polifónico (Primitivas polifonías/Ars Antiqua/Ars Nova)

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

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

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

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

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

_____ (1981). *Notre-Dame and Related Conductus*. Opera Omnia, 11 vols., Collected Works, vol. X/1-X/11, Institute of Mediæval Music, Henryville

_____ (1982). *The Las Huelgas Manuscript, Burgos, Monasterio de Las Huelgas*, 2 vols. Corpus Mensurabilis Musicae 79, American Institute of Musicology, Hänssler Verlag

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

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

_____ (2001). *El Códice de Las Huelgas*. Fundación Caja de Madrid & Ed. Alpuerto. Madrid.

- AUBRY, Pierre (1908). *Cent motets du XIIIe siècle publiés d'après le Manuscrit Ed. IV.6 de Bamberg*, 3 vols., U. Rouart, Lerolle and Co. y Paul Geuthner, Paris
- BALTZER, Rebecca A. (1995). *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
- BENT, Margaret, (1979). *Fifteenth-Century Liturgical Music II: Four Anonymous Masses*. Early English Church Music, vol. 22, London
- _____ (2002). *Counterpoint, Composition, and Musica Ficta*, London and New York
- (2008). *Bologna Q15: The Making and Remaking of a Musical Manuscript: Introductory Study and Facsimile Edition*, LIM, Lucca.
- _____ & A. Wathey (eds.) (1998). *Fauvel Studies: Allegory, Chronicle, Music, and Image in Paris, Bibliothèque Nationale de France, MS français 146*, Oxford
- BESSELER, Heinrich (1986). *Dos épocas de la Historia de la Música: Ars Antiqua-Ars Nova*, Los Libros de la Frontera
- BOORMAN, Stanley (1983). *Studies in the performance of late mediaeval music*, Cambridge University Press
- BUSSE BERGER, Anna Maria (1993). *Mensuration and Proportion Signs. Origins and Evolution*, Oxford, Clarendon Press
- DUFOURCET, Marie-Bernadette (s.a.). *Guillaume de Machaut. Les Motets*, Paris, Éditions Combre
- FALCK, Robert (1981). *The Notre Dame Conductus, A Study of the Repertory*, Musicological Studies, vol. XXXIII, Inst. of Mediæval Music, Henryville-Ottawa-Binningen
- FALLOWS, David (1987). *Dufay*, Londres, J. M. Dent
- FISCHER, Kurt von, "On the Thecnique, Origin and Evolution of Italian Trecento Music", *The Musical Quarterly* 47, 1961, pp. 41-57
- GÓMEZ MUNTANÉ, Maricarmen (1979). "El Ars Antiqua en Cataluña", *Revista de Musicología* II, nº 2, pp. 197-255
- _____ (1986). "Quelques remarques sur le répertoire polyphonique antérieur à l' Ars Nova provenant de l' ancien royaume d'Aragon", (Actas de las jornadas musicológicas de Poitiers: La notation des musiques polyphoniques aux XIe-XIIIe siècles, 1986). *Cahiers de civilisation médiévale* XXXI, nº 2, pp. 101-110
- HOLSCHNEIDER, Andreas (1968). *Die Organa von Winchester*, Hildesheim
- HUGLO, Michel (1975). "Les debuts de la polyphonie à Paris: les premiers organa parisiens", *Aktuelle Fragen der Musikbezogenen Mittelalterforschung*. Texte su einen Basler Kolloquium des Jahres, pp. 93-162
- _____ (1991). "Observations sur les origines de l'École de Notre-Dame", *L'École de Notre-Dame et son rayonnement*. (Actes du Colloque de Royaumont 1987). Ed. Créaphis, pp. 151-158
- JACQUOT, Jean (ed.) (1980). *Le luth et sa musique*, Ed. du CNRS, Paris, 2 vols.
- LE VOT, Gérard, (1988). "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, pp. 133-150
- LUDWIG, Friedrich (1954). *Guillaume de Machaut: Musikalische Werke*, Breitkopf & Härtel, Leipzig

LÜTOLF, Max (1988). "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, n° 2, pp. 151 y ss.

MEMELSDORFF, Pedro (2001). "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, pp. 255-280

_____ (2004). "New music in the Codex Faenza 117", *Plainsong and Medieval Music*, 13/2, 2004, pp. 141-161

_____ (2004). "Siena 36 rivisitata. Paolo da Firenze, Johannes Ciconia, e l'interrelazione di polifonia e trattatistica in fonti del primo Quattrocento", *Acta Musicologica*, 76/2, pp. 159-191

_____ (2008). "John Hothby, Lorenzo il Magnifico e Robert Morton in una nuova fonte manoscritta a Mantova", *Acta Musicologica*, 78/1, pp. 1-32

_____ (2009). "Ore Pandolfum. Il contratenor come glossa strutturale", *Musiche e liturgia nel medioevo bresciano (secoli XI-XV)*. Brescia: Fondazione Civiltà Bresciana, pp. 381-420

_____ (2010). "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

PAYNE, Thomas B. (1996) *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

PLUMLEY, Yolanda & STONE, Anne (2008). *Codex Chantilly. Bibliothèque du Château de Chantilly, Ms. 564. Introduction*, Brepols,

_____ (eds.) (2009). *A late Medieval Songbook and its Context. New Perspectives on the Chantilly Codex (Bibliothèque du Château de Chantilly, Ms. 564)*. Brepols.

REANEY, Gilbert (1971). *Guillaume de Machaut*, Oxford Studies of Composers, 9, Londres, OUP

ROESNER, Edward (1993). *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. (1965). "Tonal aspects of Thirteenth-Century English Polyphony" *Archiv für Musikwissenschaft* 37, pp. 19-34

TISCHLER, Hans (1982). *The Earliest Motets (To circa 1270). A Complete Comparative Edition*, 3 vols., Yale University Press, New Haven and London

_____ (1978-85) *The Montpellier Codex*, 7 vols. Recent Researches in the Music of the Middle Ages and Early Renaissance, 2-8. Madison,

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

VEGA CERNUDA, Daniel Santos (1978). "El Códice de Las Huelgas. Estudio de su técnica polifónica", *Revista de Musicología* I, nos. 1 y 2, pp. 9-60

WRIGHT, Craig (1989). *Music and Ceremony at Notre Dame of Paris, 500 - 1550*, Cambridge University Press,

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 manuscritos en la web (breve selección)

PPa 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/TQ4YFQNKJYTP561CP5YGRKT5GGSH7BM68CY3RY9EM13LM>

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

Website general de manuscritos online

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

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

www.musmed.eu

Machaut N-D:

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000793r>

Mss. de Bibl. Orfeo-Català:

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

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

Llibre Vermell:

<http://www.lluïsvives.com/servlet/SirveObras/abad/08140629733581728654480/index.htm>

Software

No se aplica.