

ANÁLISIS DE LA MÚSICA PRETONAL

Identificación de la asignatura

Asignatura: Análisis de la música pretonal		Código	
Materia: Notación, transcripción e interpretación de documentos musicales.		Departamento: Musicología	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Obligatoria		
Tipo asignatura: teórica		Duración: Anual	
Ubicación temporal: Curso 1º, especialidad de Musicología; curso 2º, especialidad de interpretación, itinerarios de Clave, Órgano y Viola de gamba			
Horas lectivas: 45 hrs lectivas, 1,5 hrs semanales.		Aulas: 1.05	
Profesor	Añón Escribá, Manuel	@	manuel.anoesc@educa.jcyl.es

Introducción

-
- Se estudiarán distintos métodos analíticos utilizados a lo largo de la historia de la música con el fin de ponerlos en práctica en el repertorio escrito hasta ca. 1600, dotando al alumno de los conocimientos suficientes para discernir las estructuras y facturas compositivas propias de cada época, escuela y forma musical, y relacionarlas con el entorno histórico y estético.

Contenidos

-
1. Definición de la asignatura, fuentes primarias y secundarias.

2. Historiografía y diferentes corrientes analíticas que se pueden aplicar al repertorio musical occidental producido desde sus primeros documentos escritos hasta finales del siglo XVI.
3. La monodia litúrgica, códices y tratados.
4. El canto gregoriano, códices y tratados:
 - a. Estilos musicales;
 - b. La clasificación modal del repertorio: aplicación del *octoechos*;
 - c. La solmisación;
 - d. El canto «post-gregoriano»: tropos, secuencias, *conductus*.
5. Origen y primer desarrollo de la polifonía, códices y tratados:
 - a. Géneros y técnicas compositivas: *organum*, *discanto*, *conductus*;
 - b. El repertorio de *Notre-Dame*;
 - c. *Ars Antiqua*.
6. La música del *Ars Nova* francés e italiano siglo XIV, códices y tratados (ca. 1320-1420):
 - a. Desarrollo rítmico de las técnicas compositivas e innovaciones notacionales;
 - b. Características del motete: estructura, polirritmia, politextualidad;
 - c. Música Litúrgica: Oficio y Misa. Los primeros ciclos del Ordinario;
 - d. La polifonía profana: *ballada*, *virelai*, *rondeaux*, *madrigale*, *caccia*, *ballata*;
 - e. Fuentes, compositores y teóricos fundamentales.
 - f. El *Ars subtilior*.
7. Los inicios del Renacimiento, códices y tratados (ca. 1420-1480):

- a. Inglaterra: motete, ordinario de la misa, *carols* y canciones;
- b. Francia y Borgoña: motete, música para la misa y el Oficio, *chanson*, *motete-chanson*, canción-motete;
- c. Estados italianos: *frottola*, *motete*, *lauda*;
- d. Principados germanos: *rufen*, *leisen*, *tenorlied*;
- e. Península Ibérica: canción profana, música para la Misa y el Oficio Divino.

8. Cambios estilísticos y estructurales en la composición musical del alto renacimiento, códices y tratados (ca. 1480-1550):

- a. Evolución del motete;
- b. Polifonía litúrgica para la misa y el oficio católico;
- c. Desarrollo de las canciones profanas en lengua vernácula;
- d. Música instrumental.

Competencias / Resultados del aprendizaje

- Conocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de la tradición occidental y de otras, con capacidad de valorar plenamente sus aspectos sintácticos y sonoros.
- Conocer las condiciones artísticas, históricas y sociales en las que se ha desarrollado la creación musical y la práctica interpretativa.
- Conocer los métodos de investigación científica propios de su campo y sus aplicaciones.
- Adquirir la capacidad crítica para valorar los productos de la actividad musical de distintos períodos bajo una perspectiva que integre aspectos artísticos, históricos y sociales.

- Argumentar y expresar de forma escrita y verbal sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical.
- Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
- Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.
- Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.
- Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
- Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
- Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	47 hrs.		47 hrs.
2	Lecturas		20 hrs.	20 hrs.
3	Exposición pública	3 hrs.		3 hrs.
4	Pruebas de evaluación	6 hrs.		6 hrs.
5	Trabajos		20 hrs.	20 hrs.

6	Estudio personal		24 hrs.	24 hrs.
TOTALES		56 hrs.	64 hrs.	120 hrs.

Sistema de evaluación

- El sistema evalúa en el alumno el nivel de todos los resultados del aprendizaje.

Sistemas de evaluación	%
Pruebas escritas	40%
Trabajos y proyectos	40%
Exposición pública	20%
TOTAL	100%

Asistencia a clase

- El sistema de evaluación continua, recogido en la legislación educativa vigente, establece la asistencia mínima obligatoria a clase en un 80%.
- En caso de superar el límite de faltas de asistencia permitidas, el alumno será evaluado mediante el sistema de evaluación única.

Sistemas de evaluación única	%
Pruebas escritas	60%
Trabajos y proyectos	30%
Exposición pública	10%
TOTAL	100%

Criterios de evaluación generales

- Grado de cumplimiento de las competencias propias de la asignatura mediante las pruebas escritas y los trabajos y proyectos que se soliciten.

- Se realizará prueba escrita en ambos cuatrimestres, con el contenido correspondiente a ese periodo.
- Para la evaluación final será necesario haber aprobado ambos exámenes, debiendo acudir a la convocatoria de junio con el contenido de ambos quien no haya superado la prueba de febrero.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria)

- El mismo que en junio, pudiéndose dar el tener que acudir a la prueba escrita con la correspondiente a uno de los dos cuatrimestres.

Calendario de las evaluaciones

- Sujetas al calendario del centro.

Recursos bibliográficos

- APEL, W. (1953) *The notation of Polyphonic Music 900-1600*. Massachusets: The medieval

Academy of America. (1958) *Gregorian Chant*, Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press.

- BENT, M. (2002) *Counterpoint, Composition and Musica Ficta*. New York-London: Routledge.

- BENT, I. y DRABKIN, W. (1987) *Analysis*. New York-London: Norton.

- BRADLEY, C.A. (2018) *Polyphony in Medieval Paris*. The Art of Composing with Plainchant.

Cambridge: Cambridge University Press.

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

University of California Press.

- CALDWELL, J. (2020) *Medieval Music*. London-New York. Routledge Library Editions.
- CIMINI, G. (1993) *La musica polifonica nel medioevo*. Chieti: Marino Solfanelli Editore.
- COOK, N. (1987) *A guide to musical analysis*. London-Melbourne: J.M. Dent & Sons.
- CROKER, R. (1986) *A history of musical style*. New York: Dover.
- DAL MASO, V. (2017) *Teoria e Pratica della Musica Italiana del Rinascimento*. Lucca: LIM.
- DE FORD, R. (2015) *Tactus, Mensuration, and Rhythm in Renaissance Music*. Cambridge: Cambridge University Press.
- EVERIST, M. (1993) *Models of Musical Analysis: Music Before 1600*. Oxford: Alden. (2008). *French Motets in the Thirteenth Century. Music, poetry and genre*. Cambridge: Cambridge University Press.
- (2018) *Discovering Medieval Song. Latin Poetry and Music in the Conductus*. Cambridge: Cambridge University Press.
- GRIER, J. (2006) *The Musical World of a Medieval Monk. Ademar de Chabannes in Eleventh-century Aquitaine*. Cambridge: Cambridge University Press.
- JEPPESEN, K. (1992) *Counterpoint. The Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century*. New York: Dover.
- JUDD, C. y OWENS, J. A. (1998) *Tonal Structures in Early Music*. New York: Garland Publishing.

KELLY, T. F. (ed.). (1992) *Plainsong in the age of polyphony*. Cambridge: Cambridge University Press.

- HOULE, G. (1987) *Meter in Music 1600-1800. Performance, Perception, and Notation*. Bloomington. Indianapolis: Indiana University Press.

- MACCHIARELLA, J. (1995) *Il falsobordone. Fra tradizione orale e tradizione scritta*. Lucca: LIM.

- MEIER, B. (1988) *The modes of classical vocal polyphony*. New York: Bonde Bros Limited.

- MEYER, L. B. (1996) *Style and music. Theory, history and ideology*. Chicago-London: The University of Chicago Press.

- NATTIEZ, J.J. (1968) *Music and discourse. Toward a semiology of music*. Princeton, Princeton University Press, 1990.

- NICHOLS, S.R. (1968) *Towards an aesthetic of the Provençal Canço*, en DEMETZ, P. (ed.): *The Disciplines of Criticism*. New Haven: Yale University Press.

- NIELSEN, R. (1961) *Le forme musicali*. Bologna: Bongiovanni.

- NORDEN, H. (1982) *The technique of canon*. Boston: Branden Press.

- PATERSON, L. M. (1975) *Troubadours and Eloquence*. Oxford: Clarendon Press.

- RUBIO, S. (1956) *La polifonía clásica*. El Escorial: Biblioteca "La Ciudad de Dios". (1979) *Forma del villancico polifónico desde el siglo XV hasta el XVIII*. Cuenca: Instituto de Música Religiosa.

- SAULNIER, D. (2001) *Los Modos Gregorianos. Solesmes*. Abadía de Solesmes.

-ULTAN, Lloyd.: *Music theory: problems and practices in the Middle Ages and renaissance*. I y II.

University of Minnesota. Press Minneapolis. 1977.

- WEBER, É. (1994-2007) *Itinéraires du Cantus Firmus*. Paris: Presses de | Université de Paris-

Sorbonne, 8 vols.

- WERF, H. van der. (1972) *The Chansons of the Troubadours and Trouveres: A Study of the*

Melodies and their Relation to the Poems. Utrecht: A Oosthoek.

- WIERING, F. (2001) *The Language of the Modes. Studies in the History of Polyphonic Music*.

New York-London: Routledge.

- WILSON, D. F. (1990) *Music of the Middle Ages. Style and Structure*. New York: Schirmer.

- W. AA. (1990) *Structura e retorica nella musica profana del Cinquecento*. Roma: Edizioni Torre

d'Orfeo.