

ANÁLISIS DE LA MÚSICA PRETONAL

Identificación de la asignatura

Asignatura: Análisis de la música pretonal			
Materia: Notación, transcripción e interpretación de documentos musicales			Departamento: Musicología y Etnomusicología
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Obligatorio		
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: 1,5 hrs. lectivas semanales		Aula: 1.05	
Profesores	Cebolla Royo, Alberto	@	alberto.cebolla@gmail.com

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. 1500, 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. Historiografía y diferentes corrientes analíticas que se pueden aplicar al repertorio musical occidental producido desde sus primeros documentos escritos hasta finales del siglo XV.
2. La Antigüedad clásica:
  - a. Piezas y fragmentos conservados.
  - b. Notación, transcripción, posibilidades de interpretación y características compositivas.
3. La primitiva monodia litúrgica
4. El Canto Gregoriano:
  - a. Estilos musicales.
  - b. La clasificación modal del repertorio: aplicación del octoechos.
  - c. El canto "post-gregoriano": tropos, secuencias, conductus...
5. La monodia profana:
  - a. Clasificación según el contenido: pastorelas, amatorias, sirventés, partimen, etc.

- b. Estructuras musicales: laisse, retroune, descart, etc.
  - c. Características musicales y variantes estilísticas geográficas.
  - d. Las cantigas: relaciones con el repertorio trovadoresco y con la poesía árabe.
6. Origen y primer desarrollo de la polifonía:
  - a. Nacimiento de la polifonía como ornamentación vertical de la monodía
  - b. Géneros y técnicas compositivas: organum, discanto, conductus...
  - c. El repertorio de Notre-Dame
  - d. Ars Antiqua
7. La música en el siglo XIV (ca. 1320- ca.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, stampie...
  - e. Fuentes, compositores y teóricos fundamentales.
8. Los inicios del Renacimiento (ca. 1420- ca. 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: Barzelleto, frottola, motete, lauda.
  - d. Principados germanos: rufen, leisen, tenorlied.
  - e. Península Ibérica: canción profana, música para la misa y el oficio divino.
9. Cambios estilísticos y estructurales en la composición musical (ca. 1480-1500):
  - 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

---

1. 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.
2. Conocer las condiciones artísticas, históricas y sociales en las que se ha desarrollado la creación musical y la práctica interpretativa.
3. Conocer los métodos de investigación científica propios de su campo y sus aplicaciones.

4. 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.
5. 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.
6. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
7. 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.
8. 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.
9. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
10. Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
11. 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	45 hrs.		39 hrs.
2	Lecturas		20 hrs.	20 hrs.
3	Exposición pública	3 hrs.		3 hrs.
4	Pruebas de evaluación	3 hrs.		3 hrs.
5	Trabajos		20 hrs.	20 hrs.
6	Estudio personal		29 hrs.	29 hrs.
TOTALES		51 hrs.	69 hrs.	120 hrs.

Evaluación

Sistemas de evaluación	%
Pruebas escritas	40 %
Trabajos y proyectos	40 %
Control del rendimiento en clase	20 %
TOTAL	100 %

Asistencia a clase:

La asistencia a clase no es obligatoria. En el caso que la ausencia del alumno sea superior al 30% de las clases, será evaluado como no presencial. En es caso, se le evaluará en función de un examen específico basado en la materia del curso que figura en la programación (40 % de la calificación) y de los trabajos de curso que se programen a lo largo del curso. El alumno que se acoja a este procedimiento de calificación deberá entregar las mismas tareas que se haya pedido a los alumnos en clase.

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.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): El mismo que en junio.

Calendario de las evaluaciones: Sujetas al calendario del centro.

Recursos

Bibliográficos

- APEL, W.: The History of Keyboard Music to 1700. Bloomington – Indianapolis, Indiana University Press, 1972
- BENT, M. (2002) Counterpoint, Composition and Musica Ficta. New York – London, Routledge
- BENT, I. y DRABKIN, W. (1987) Analysis. New York-London, Norton
- 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
- DELIEGE, C. (1984) Les fondements de la musique tonale. Une perspective analytique post- schenkérienne. Paris, Ed. Jean-Claude Lattes
- EVERIST, M. (1993) Models of Musical Analysis: Music Before 1600. Oxford, Alden
- GERVAIS, F. (1988) Précis d'analyse musicale. Paris, Honoré Champion
- GONZÁLEZ BARRIONUEVO, H.: Ritmo e interpretación de Canto Gregoriano. Madrid: Alpuerto, 1998
- GUT, S. y PISTONE, D. (1985) Le commentaire musicologique du grégorien à 1700. Principes et exemples. Paris, Honoré Champion
- 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
- KREMER, J. F. (1984) *Les formes symboliques de la musique*. Paris, Klincksieck
- KÜHN, C. (1993) *Analyse lerner*. Kassel, Bärenreiter- Verlag
- KÜHN, C. (2003) *Historia de la composición musical en ejemplos comentados*. Barcelona, Idea Books
- LA RUE, J. (1989) *Análisis del estilo musical*. Barcelona, Labor
- 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
- MOORE, D. (1981) *Guía de los estilos musicales*. Madrid, Taurus
- NARMOUR, E. (1992) *The analysis and cognition of melodic complexity*. Chicago, The University of Chicago Press
- NATTIEZ, J.J.: *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
- POPLE, A. (2002), "Analysis: Past, Present and Future", en *Music Analysis*, 21 pp. 17-21
- RUBIO, S. (1979) *Forma del villancico polifónico desde el siglo XV hasta el XVIII*. Cuenca, Instituto de Música Religiosa
- SALZER, F.: *Audición estructural. Coherencia tonal de la música*, Barcelona, Labor, 1990.
- SANDERS, E. H. (1965) "Tonal aspects of Thirteenth-Century English Polyphony", en *Archiv für Musikwissenschaft*, 37, pp. 19-34.
- SAULNIER, D. (2001) *Los Modos Gregorianos*. Solesmes, Abadía de Solesmes
- SCHULENBERG, D. (1985) "Modes, Prolongations, and Analysis", en *The Journal of Musicology*, 4/3, pp.303-329
- WEBER, É. (1994-2007) *Itinéraires du Cantus Firmus*. Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 8 vols.
- WERF, H. van der. (1972) *The Chansons of the Troubadours and Trouvères: 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.: *Music of the Middle Ages. Style and Structure*, New York, Schirmer, 1990.
- WOLF, E. y ROESNER, E.: *Studies in Musical Sources and Style*, Madison, A-E Editions, 1990.
- VV. AA.: *Structura e retorica nella musica profana del Cinquecento*, Roma, Edizioni Torre d'Orfeo, 1990.