

HISTORIA DE LA MÚSICA I (Desde la Antigüedad hasta el Clasicismo)

Asignatura troncal.

Número de créditos: 9

Profesora: Dra. María Julieta Vega García (julieta@ugr.es).

Despacho 63. Tl. 958 24 63 73

Descripción de la Asignatura: Estudio general de la Historia de la Música, de la evolución de los distintos estilos y de los medios de expresión musical.

Objetivos: Conocer el desarrollo de la Historia de la Música en Occidente desde la Antigüedad hasta finales del siglo XVIII.

Criterios y sistemas de evaluación:

Examen escrito (100%). La asignatura no podrá superarse si no se obtiene un mínimo de 5 puntos sobre 10. El examen constará de dos partes:

- Desarrollar un tema amplio (trabajo de síntesis). Se propondrán dos temas para que el /la alumn@ escoja uno libremente.
- Responder brevemente a 10 preguntas cortas.

PROGRAMA:

La Antigüedad y la Edad Media

Tema 1. La música en las postrimerías del mundo antiguo. La herencia griega y su sistema musical. La iglesia cristiana primitiva.

Tema 2. El canto religioso en la Edad Media. El desarrollo de las distintas liturgias occidentales: hispánica o mozárabe, galicana, celta, sarum, ambrosiana, romana. El canto gregoriano en la liturgia: la Misa y el Oficio. Libros litúrgicos. Desarrollos ulteriores del canto religioso: tropos, secuencias y dramas litúrgicos. Teoría y práctica musical: los modos eclesiásticos y la mano «guidoniana».

Tema 3. La canción monofónica no litúrgica y profana. Juglares, trovadores, troveros, Minnesinger y Meistersinger. Las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Formas poéticas y musicales del repertorio monofónico profano. La música instrumental en la Edad Media.

Tema 4. El comienzo de la polifonía. El *organum* primitivo y el *organum* florido. Los modos rítmicos. *Organum* de Notre-Dame: Leonin, Perotin y el *Magnus liber organi*. El *conductus* polifónico. Orígenes del motete y rasgos generales. La notación en el siglo XIII: Franco de Colonia. El *Ars antiqua* en España: los manuscritos de Toledo y las Huelgas.

Tema 5. La música francesa en el siglo XIV: *Ars nova*. Las innovaciones de Philippe de Vitry. El Roman de Fauvel. Polifonía litúrgica. Guillaume de Machaut como poeta y músico. Lais, motetes y la *Messe de Notre Dame*. El *Ars subtilior* de finales del siglo XIV. Johannes Cicconia y la transición al siglo XV.

Tema 6. El trecento (s. XIV) italiano: el madrigal, la ballata y la caccia. Jacopo da Bologna. Francesco Landini y otros compositores.

El Renacimiento

- Tema 7.** Concepto y periodización del Renacimiento. La *contenance anglois* (sonoridad inglesa). Leonel Power, el manuscrito *Old Hall* y John Dunstable. Faburden y fauxbourdon.
- Tema 8.** La música en los dominios del Ducado de Borgoña: Guillaume Du Fay. Desarrollo de la Misa cíclica y de las «formes fixes» en el siglo XV. La polifonía franco-flamenca de dos generaciones y su difusión por Europa. Antoine Busnoys, Johannes Ockeghem, Josquin des Prez, Jacob Obrecht y Antoine Brumel.
- Tema 9.** La música en el Reino de Nápoles bajo la dinastía aragonesa: Johannes Cornago. La música religiosa en tiempos de los Reyes Católicos: Johannes Wrede, Juan de Anchieta y Francisco de Peñalosa. La música profana de la época y su relación con la poesía y el teatro del Renacimiento español: los villancicos y canciones de Juan del Encina. Fuentes musicales: los cancioneros y los libros de coro.
- Tema 10.** La música vocal en España durante los reinados de Carlos I y Felipe II. Cristóbal de Morales en el contexto de la polifonía de su época: Gombaert y la música en la Capilla Papal. La música en las catedrales españolas: Melchor Robledo, Juan Navarro, Rodrigo de Ceballos, Alonso Lobo, Mateo Flecha el Viejo y su sobrino, Mateo Flecha el Joven, Andrés de Torrentes y Francisco Guerrero. Tomás Luis de Victoria y su relación con la escuela romana de polifonía.
- Tema 11.** La música profana en Italia durante los siglos XV y XVI: el canto carnascialesco, la frottola, la villanella y el madrigal. Dos generaciones de madrigalistas: Verdelot, Festa, Arcadelt, Willaert; Rore, Monte, Luzzaschi, Marenzio y Gesualdo. Orlando di Lasso.
- Tema 12.** La música vocal en Inglaterra y Alemania durante el siglo XVI. La música religiosa: Taverner, Tallis y Bird. Los madrigalistas: Morley, Weelkes y Wylbye. La Reforma Protestante y la música en Alemania: Lutero, J. Walter, G. Rhaw. El lied y el quodlibet.
- Tema 13.** La música instrumental durante el siglo XVI. Tipos de instrumentos y géneros musicales. La producción francesa, italiana e inglesa para laúd y tecla. La contribución de los vihuelistas españoles: Milán, Narváez, Mudarra, Valderrábano, Pisador, Fuenllana y Daza. El tratado de glosas para viola de gamba de Diego Ortiz. La música para tecla. Antonio de Cabezón y Tomás de Santa María. Relación de los tratados de Ramos de Pareja y Bermudo con la música instrumental de su época.

El Barroco

- Tema 14.** La transición del siglo XVI al XVII. Prima prattica y seconda prattica. El Manierismo. Retórica y música. El Barroco en música; origen del término, periodización y características generales.
- Tema 15.** El Primer y Segundo Barroco en Italia. La «Camerata Florentina». El «Intermedio» y la transición del madrigal. El nacimiento de la ópera: Jacopo Peri, Giulio Caccini y Claudio Monteverdi. La música religiosa: policoralidad y estilo «concertato». La escuela veneciana: los Gabrieli. La escuela romana: el oratorio. El desarrollo de la música instrumental. Girolamo Frescobaldi. La ópera en Venecia: Pier Francesco Cavalli.
- Tema 16.** El siglo XVII en el Norte y Centro de Europa. Schütz, Sweelink, Schein, Praetorius, Sheidt y Froberger. La música teatral en Inglaterra y Francia durante el siglo XVII. La «masque» y la ópera inglesa: Locke, Blow y Purcell. Lully y la «tragédie lyrique» en Francia.
- Tema 17.** La música en España durante el siglo XVII. El teatro y la música. La cantata. Los tonos humanos. Juan Hidalgo. La policoralidad en la música religiosa: Joan Pau Pujol, Sebastián López de Velasco, Carlos Patiño, Juan Bautista Comes. Otros maestros de las catedrales españolas. La música instrumental: Francisco Correa de Arauxo, Pablo Bruna.

- Tema 18.** Panorámica de la influencia musical de España en el Nuevo Mundo durante el Renacimiento y el Barroco.
- Tema 19.** El Tercer Barroco en Italia. Ópera seria y ópera buffa: Alessandro Scarlatti y Giovanni Battista Pergolesi. Formas de la música instrumental: sonata, suite, concierto, sinfonía. Archangelo Corelli y Antonio Vivaldi.
- Tema 20.** Johann Sebastian Bach. Principales aportaciones a la música vocal e instrumental.
- Tema 21.** George Friedrich Händel. Principales aportaciones a la música vocal e instrumental.

La transición del Barroco al Clasicismo

- Tema 22.** Las postrimerías del Barroco musical y el surgimiento de una nueva estética durante el siglo XVIII. Rococó, estilo galante, Empfindsamer Stil y clasicismo. Aproximación a estos conceptos.
- Tema 23.** El Rococó francés. Música para conjunto y música para clave. F. Couperin y Rameau. Estilo galante y Empfindsamkeit en el área germánica. Los hijos de J. S. Bach. Evolución de la música para teclado. Clave, clavicordio y fortepiano.
- Tema 24.** El sinfonismo pre-clásico. La escuela de Mannheim. Stamitz y otros autores. La sinfonía en Berlín. Novedades en la plantilla orquestal y en el tratamiento de los instrumentos. La sonata como estructura fundamental. Principales variantes de esta forma musical.
- Tema 25.** El Preclasicismo en Italia. Sammartini. Los clavicembalistas. Ópera seria y ópera buffa durante la primera mitad del siglo XVIII. Otros géneros teatrales. La «querrela de los bufones». El Preclasicismo hispano. La música para tecla de Domenico Scarlatti y el Padre Soler.

El Clasicismo

- Tema 26.** El Clasicismo en música. Concepto y características generales. Las formas de sonata en la época clásica. La sonata para teclado y el desarrollo del fortepiano. La obra para tecla de Haydn y Mozart. La música de cámara de Haydn y Mozart. La sinfonía y el concierto. Producción sinfónica de Haydn, Mozart y otros autores. La música de ámbito eclesiástico en Haydn y Mozart.
- Tema 27.** La ópera durante la segunda mitad del XVIII. La reforma de Gluck. El género bufo: Paisiello y Cimarosa. La producción operística de W. A. Mozart.
- Tema 28.** El Clasicismo en la música española. La música de ámbito eclesiástico. Capillas reales y otros centro de importancia. Principales géneros y autores. La música teatral. Ópera, zarzuela, tonadilla escénica y otros géneros. La música de cámara. Músicos de la corte y músicos de la nobleza. Bocherini. Músicos españoles con proyección internacional: Vicente Martín y Soler, Carlos Ordóñez, Fernando Sor.

Bibliografía:

Textos básicos

GROUT, Donald J. y PALISCA, Claude V. *Historia de la Música Occidental*, 2 vols. Madrid: Alianza, 1990^{2ª}. Al final de cada capítulo hay una bibliografía importante que es necesario conocer.

Norton Anthology of Western Music, (NAWM), ed. Claude V. Palisca, 2 vols. New York: Norton and Company, 1980^{2ª}.

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 28 vols., ed. Stanley Sadie. Londres: Macmillan, 1995

Norton Introduction to Music History Series, New York: Norton, 1978 (algunos traducidos en Alianza Editorial)

- HOPPIN, Richard. *Medieval Music*, 1978. (con Antología de la música medieval)
- ATLAS, Allan W. *Renaissance Music. Music in Western Europe, 1400-1600*. 1998 (con Antología de la música del Renacimiento)
- BUKOFZER, Manfred F. *Music in the Baroque Era*. 1947
- DOWNS, Philip G. *Classical Music; the Era of Haydn, Mozart and Beethoven*. 1992 (con Antología de la música clásica)

Historia de la Música Española. Madrid: Alianza Editorial, 1983-

- FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. *Historia de la Música Española. 1. Desde los orígenes hasta el «ars nova»*.
- RUBIO, Samuel. *Historia de la Música Española. 2. Desde el «ars nova» hasta 1600*
- LÓPEZ CALO, José. *Historia de la Música Española. 3. Siglo XVII*
- MARTÍN MORENO, Antonio. *Historia de la Música Española. 4. Siglo XVIII*

Colección Turner Música 1987 (trad. *Storia della musica*. Turín: E. D. T., 1979)

- I. COMOTTI, Giovanni. *La música en la cultura griega y romana*.
- II. CATTIN, Giulio. *El Medioevo (primera parte)*
- III. GALLO, F. Alberto. *El Medioevo (segunda parte)*
- IV. GALLICO, Claudio. *La época del Humanismo y del Renacimiento*
- V. BIANCONI, Lorenzo. *El siglo XVII*
- VI. BASSO, Alberto. *La época de Bach y Haendel*
- VII. PESTELLI, Giorgio. *La época de Mozart y Beethoven*

BOYD, Malcolm y J. J. CARRERAS, eds. *Music in Spain during the Eighteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998

BOYDEN, David. *Introducción a la música*. Madrid: Felmar, 1970

CALDWELL, John. *La música medieval*. Madrid: Alianza Música, 1984

CANDÉ, Rolan de. *Historia universal de la música*. 2 vols. Madrid: Aguilar, 1981

GÓMEZ MUNTANÉ, Maricarmen. *La música medieval en España*. Kassel: Reichenberger, 2001

REBATET, Lucien. *Una historia de la música de los orígenes a nuestros días*. Barcelona, Ed. Omega, S.A. 1997

REESE, Gustave. *La música en la Edad Media*. Madrid: Alianza Música, 1989

Anuario Musical.

Revista de Musicología.