

HISTORIA DEL PENSAMIENTO MUSICAL

Asignatura troncal.

Número de créditos: 6

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

Despacho 63. Tl. 958 24 63 73

Descripción de la Asignatura: Estudio del pensamiento musical y su evolución desde la antigüedad hasta comienzos del siglo XVIII.

Objetivos:

- Conocer directamente las fuentes primarias y secundarias que configuran el pensamiento y la estética musical desde la antigua Grecia hasta el Barroco.
- Obtener una visión de conjunto sobre el desarrollo de la reflexión teórica y estética en torno a la música así como de las diversas corrientes historiográficas que han tratado de ella.

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:

Tema 1. INTRODUCCIÓN. Teoría y práctica musical: una dialéctica permanente. El hecho musical frente al contexto cultural. Concepto de Pensamiento Musical. Concepto de Hermenéutica. Metodología del comentario de textos. Concepto de Estética. Concepto de Ética. Uso y funciones de la música. Música, magia y religión en determinadas culturas

Tema 2. GRECIA. La música en los poemas homéricos. La música como ideal educativo. La invención de los nomoi. Antiguos mitos acerca de la música: Apolo, Orfeo, Dionisos; lo apolíneo, lo órfico y lo dionisiaco. Entre el mito y la cosmogonía: los cuatro elementos como base del simbolismo musical. **Pitágoras y los pitagóricos.** La ley del número. El concepto de armonía. La armonía de las esferas. Macrocosmos y microcosmos. La ética musical y los pitagóricos. Damón y la ética musical.

Tema 3. GRECIA. Platón. Vida. Obras. El pensamiento musical en la filosofía platónica. La República. Las Leyes. El Timeo. La música en la Polis. La Música como sophia. La música en la educación. Rasgos generales de la influencia de las ideas musicales platónicas en la cultura occidental. La oposición a la ética musical platónica.

Tema 4. GRECIA. Aristóteles. Vida. Obras. El pensamiento musical en la filosofía aristotélica. La Política. La Poética. La Física. La Música como disciplina liberal y noble. La música en la educación. Diferencias entre la concepción musical aristotélica y la platónica. Rasgos generales de la influencia de las ideas musicales aristotélicas en la cultura occidental.

Tema 5. GRECIA. La teoría del *ethos* en la filosofía pitagórica, platónica y aristotélica. La teoría musical griega.

Tema 6. LA ÉPOCA HELENÍSTICA. La Academia de Platón: Espeusipo; Heráclides Póntico. La escuela peripatética: Pseudo Aristóteles y los Problemas Musicales. Aristoxeno de Tarento. Teofrasto. Cleónides. La Escuela Estóica: Diógenes de Babilonia. Escuela Epicúrea: los antecedentes: Demócrito. Papiro de Hibeh. Epicuro. Filodemo de Gadara. Lucrecio. Escuela Escéptica: Pirrón.

Sexto Empírico. Escuela Ecléctica: Cicerón; Arístides Quintiliano. Ptolomeo de Alejandría. Pseudo-Plutarco de Queronea.

Tema 7. PLOTINO Y EL NEOPLATONISMO. Porfirio. Marco Terencio Varrón. Su influencia en los Padres de la Iglesia.

Tema 8. EL CRISTIANISMO. El Pensamiento musical en la Biblia: El Génesis; El Libro de la Sabiduría; El Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. El Nuevo Testamento. Las diferentes interpretaciones hebrea y griega de la belleza. Las tres ideas fundamentales de la Estética del Antiguo Testamento. Los Padres de la Iglesia y la tradición neopitagórica. Clemente de Alejandría. Anastasio. Gregorio Nacianceno. Basilio de Cesarea. Juan Crisóstomo. San Jerónimo. Eusebio, Obispo de Cesarea.

Tema 9. EL MEDIEVO. San Agustín. Vida. Obras. Su tratado «De Musica»: Libros que lo integran; descripción de su contenido. Importancia del libro VI. Influencias de las ideas musicales agustinianas en el pensamiento musical posterior. Un contemporáneo de S. Agustín: Marciano Capella y sus *Bodas de Mercurio con la Filología*.

Tema 10. EL MEDIEVO. Boecio. Vida, obras y su significación cultural. Sus *Institutiones*. Descripción del contenido del «De Institutione Musica». La clasificación musical boeciana: descripción, orígenes e influencias. Importancia de Boecio. Su pervivencia en la historia del pensamiento musical posterior. Casiodoro. Vida y obras. Significación de su *Institutiones divinarum et saecularum litterarum* en la vida medieval. Su pensamiento musical. Influencias. San Isidoro de Sevilla. Vida y obras. Su significación cultural. La presencia de la Música en sus *Etymologiarum sive originum libri XX*. Su pensamiento musical. Influencias.

Tema 11. LA ÉPOCA CAROLINGIA. Antologías de Gerbert (s. XVIII) y de Coussemaker (s. XIX). Herman Contractus. Alcuino de York. Rabano Mauro. Juan Escoto Erígena. Aureliano de Reomé. Regino de Prüm. Remigio de Auxerre. Hucbaldo de Saint Amand. Otón de Cluny. Notker (Balbulus) de Saint Gall. Los tratados anónimos «Musica Enchiriadis», «Scholia Enchiriadis» y «Alia Musica».

Tema 12. LA ÉPOCA ROMÁNICA. Guido D'Arezzo: vida, obras y principales aportaciones. **El sistema hexacordal** y la teoría musical medieval. Otloh de S. Emerano. Rodolfo de Saint Trond. Juan Cotton: Expresión y formas musicales. Adelardo de Bath y su concepto de la psicología musical. Hugo de San Víctor. Domingo Gundisalvo: la Poética y la Música. Roberto Grosseteste. El Pseudo Aristóteles. Gil de Zamora. Tomás de York. Rogerio Bacon y la estética positiva. Santiago de Lieja. Anónimo IV. Lambert. Franco de Colonia. Engelberto de Admont. Jerónimo de Moravia. Juan de Garlandia. La teoría del canto llano en la orden cisterciense.

Tema 13. EL PENSAMIENTO MUSICAL ÁRABE. Alfarabi. Abensida. Algazel. Averroes. Avempace. La influencia y transmisión del pensamiento musical árabe en el Pseudo Aristóteles, Vincent de Beauvais y Roger Bacon.

Tema 14. LA TRANSICIÓN DEL ARS ANTIQUA AL ARS NOVA. Las relaciones entre la Música y la Literatura en los siglos XII-XV: La Música y la Gramática; la Música y la Retórica; la Música y la Poética.

Tema 15. EL ARS NOVA. La incorporación de los textos aristotélicos a la enseñanza y su influencia en el pensamiento musical. Ugo de S. Víctor, Ricardo de San Víctor, Vincenzo de Beauvais, principales exponentes del pensamiento musical del Ars Antiqua. Giovanni de Muris: vida y obras. Su significación. Philippe de Vitry: vida y obras. Principal aportación. Concepto y significación del término «Ars Nova». La polémica sobre la nueva música. La defensa del Ars Antiqua por Jacobo de Lieja. La Bula de Juan XXII *Docta Sanctorum patrum* (1324/25).

Tema 16. ARS NOVA. Otros teóricos del Ars Nova. Pietro D'Abano; Marchetto de Padua: Vida y Obras. Influencia de la Filosofía escolástica en su pensamiento musical. La nueva actitud filosófica de Duns Escoto y Guillermo de Occam y su influencia en el pensamiento musical: la obra de Giovanni de Grocheo. La situación de la música en *La Divina Comedia* de Dante. Walter Odington. Anónimo

italiano. Ugolino de Orvieto. Anónimo francés. Filippotto de Caserta. Filippo Villani. Prodocimo de Beldemandis. Martín le Franc. Simón Tunstede

Tema 17. RENACIMIENTO. El siglo XV. Concepto de Renacimiento. Concepto de Humanismo: en sentido amplio; en sentido histórico. Rasgos fundamentales del Humanismo; Principales teóricos: J. Tinctoris. Adam de Fulda. Ramos de Pareja.

Tema 18. RENACIMIENTO. El siglo XVI. Rasgos generales de la estética. H. Glareanus. G. Zarlino. V. Galilei. N. Vicentino. Las relaciones entre la Música y la Arquitectura en la Edad del Humanismo. El manierismo en la música. Concepto de manierismo musical. Problemática del Renacimiento y del Humanismo en España. Principales teóricos. J. Bermudo y F. Salinas.

Tema 19. BARROCO. El siglo XVII. Concepto de Barroco musical. Rasgos generales de la estética. Las tesis de E. D'Ors y de J.M. Maravall. La teoría dramática. La polémica entre Monteverdi y Artusi. La teoría del melodrama: M. da Gagliano. G.B. Doni. P. della Valle. El problema de la música instrumental. La teoría de los afectos y la retórica.

Tema 20. El pensamiento musical en Francia. El clasicismo francés. Descartes. Mersenne.

Tema 21. El pensamiento musical en Alemania. Kepler. Kircher. Leibniz. El nacimiento de la historiografía musical. S. Calvisius. Praetorius. G. Bontempi.

Tema 22. El siglo XVII en la península ibérica. Problemática. Principales teóricos. Cerone. Joao IV. Lorente. Nassarre.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

1. Sobre las ciencias de la música

COOK, Nicholas. *De Madonna al canto gregoriano: una breve introducción a la música*. Madrid: Alianza, 2001

CRUCES, Francisco (ed.) *Las culturas musicales*. Madrid: Trotta, 2001

CHAILLEY, Jacques. *Compendio de musicología*. Madrid: Alianza, 1991 (1.ª ed. 1958)

DAHLHAUS, Carl. *Fundamentos de la historia de la música*. Barcelona: Gedisa, 1997

DUFOURT, Hugues/ FAUQUET, Jöel-Marie (dirs.). *la Musique et le pouvoir*. Paris: Aux Amateurs de Livres, 1987

KERMAN, Joseph. *Contemplating Music: Challenges to Musicology*. Cambridge – Massachusetts: Harvard University Press, 1985

RODRÍGUEZ SUSO, Carmen. *Prontuario de Musicología. Música, sonido, sociedad*. Barcelona: Clivis, 2002

SADIE, Stanley (ed.). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Londres: Macmillan, 1995

WIORA, Walter. *Les quatre âges de la musique*. Paris: Payot, 1963

2. Estética musical

ALLEN, Warren D. *Philosophies of Music History: A Study of General Histories of Music 1600-1960*. New York: Dover, 1962

BEARDSLEY, Monroe C. / HOSPER, John. *Estética: historia y fundamentos*. Madrid: Cátedra, 1981

BOWMAN, Wayne D. *Philosophical Perspectives on Music*. New York – Oxford: Oxford University Press, 1998

BUELOW, George. «Rhetoric and music». *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, SADIE, Stanley (ed.). Londres: Macmillan, 1995, vol 15, pp 793-803

DALHAUSM Carl.

– *Estética de la música*. Berlín: Reichenberger, 1996

– *Fundamentos de la historia de la música*. Barcelona: Gedisa, 2003

– *La idea de música absoluta*. Barcelona: Idea Books, 1999

DANTO, Arthur C. *Qué es Filosofía*. Madrid: Alianza, 1976

FUBINI, Enrico.

– *Estética de la música*. Madrid: A. Machado Libros, 2001

- *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza, 1999
- *Les philosophes et la musique*. Paris: Honoré Champion, 1983
- GODWIN, Joscelyn.
 - *Armonías del cielo y de la tierra: la dimensión espiritual de la música desde la Antigüedad hasta la Vanguardia*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2000
 - *Armonía de las esferas. Un libro de consulta sobre la tradición pitagórica en la música*. Girona: Atalanta, 2009
- HANSLICK, Eduard. *De lo bello en la Música*. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1947
- HURTADO, Leopoldo. *Introducción a la estética de la música*. Buenos Aires: Paidós, 1971
- JANKÉLÉVITCH, Vladimir. *La música y lo inefable*. Barcelona: Alpha Decay, 2004
- LEÓN TELLO, Francisco J.
 - *Estudios de Historia de la Teoría Musical*. Madrid: CSIC, 1962
 - *La Teoría española de la Música en los siglos XVII y XVIII*. Madrid: CSIC, 1974
- LIPPMAN, Edward. *Musical Aesthetics: A Historical Reader. From the Antiquity to the Eighteenth Century*. New York: Pendragon Press, 1989
- MARTÍN MORENO, Antonio, «Fundamentos de la Teoría Musical», *Enciclopedia Salvat de Los Grandes Temas de la Música*. Pamplona: Salvat, 1984, pp 32 y ss
- MEYER, Leonard B. *Emoción y significado en la música*. Madrid; Alianza, 2001
- NEUBAUER, John. *La emancipación de la música. El alejamiento de la mimesis en la estética del siglo XVIII*. Madrid: Visor, 1992
- ORTEGA Y GASSET, José. *La deshumanización del arte y otros ensayos de estética*. Madrid: Espasa Calpe, 2000
- PALISCA, Claude V. «Theory, theorists». *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, SADIE, Stanley (ed.). Londres: Macmillan, 1995, vol 18, pp 741-762
- RIEMANN, Hugo. *Elementos de Estética Musical*. Madrid: Daniel Jorro, 1914
- ROWELL, Lewis. *Introducción a la Filosofía de la Música. Antecedentes históricos y problemas estéticos*. Barcelona: Gedisa, 1987
- TATARKIEVICZ, Wladislaw. *Historia de la estética*. Madrid: Akal, 1987-1991, 3 vols
- VALLS, Manuel. *La música en el abrazo de Eros. Aproximación al estudio de las relaciones entre música y erotismo*. Madrid: Tusquets, 1982

3. Mundo antiguo

- * ARISTÓTELES
 - *La Poética*. Madrid: Istmo, 2002
 - *La Política*. Madrid: Alianza, 2001
 - *La Retórica*. Madrid: Alianza, 2002
 - *Los Problemas Musicales*. Madrid: Gredos, 2004
- BÉLIS, Annie. *Les musiciens dans l'Antiquité*. Paris: Hachette Littératures, 1999
- CHAILLEY, Jacques. *La musique grecque antique*. Paris: Société d'édition des Belles Letres, 1979
- COMOTTI, Giovanni. *La música en la cultura griega y romana. Historia de la Música, I*. Madrid: Turner, 1987
- DODDS, Eric Robertson. *Los griegos y lo irracional*. Madrid: Alianza, 2001
- GUTHIRE, W. K. C. *Historia de la filosofía griega*. Madrid: Gredos, 1984
- * JÁMBLICO. *Vida pitagórica*. Madrid: Etnos, 1991
- * LAERCIO, Diógenes. *Vidas de los filósofos más ilustres (Pitágoras, libro VIII)*. Madrid: Austral
- LANDELS, John G. *Music in Ancient Greece and Rome*. London: Routledge, 1999
- MATHIESEN, T. J. *Apollo's Lyre Greek Music and Music Theory in Antiquity and the Middle Ages*. Pearce: Desert Hawk Books, 1999
- MOUTSOPOULOS, Evangelhos. *La musique dans l'oeuvre de Platon*. Paris: PUF, 1959
- * PLATÓN
 - *Diálogos*. Madrid: Gredos, 1999
 - *El Timeo*. Buenos Aires: Colihue, 1999
 - *La República*. Madrid: Mestas, 2003
 - *Las Leyes*. Madrid: Akal, 1988
- * PLUTARCO. «Sobre la Música», *Obras Morales y de costumbres*, ed. GARCÍA VALDÉS, Manuela. Madrid: Akal, 1987

- * PORFIRIO. *Vida de Pitágoras*. Madrid: Gredos, 1987
- * PTOLOMEO, Claudio. *Armónicas*, trad. Demetrio Santos. Málaga: Miguel Gómez, 1999
- * QUINTILIANO, Arístides. *Sobre la música*. Madrid: Gredos, 1996
- * QUINTILIANO DE CALAHORRA. *Sobre la formación del orador, doce libros*. Salamanca: Universidad Pontificia, 1999. Traducción y edición a cargo de Alfonso Ortega Carmona.
- SALAZAR, A. *L música en la cultura griega*. México: Colegio de México, 1954

4. Edad Media

- * AGUSTÍN, San.
 - *Confesiones*. Madrid: Alianza, 1999
 - «De Musica», *Obras completas*. Madrid: B. A. C. , 1988, vol XXXIX
- * d'AREZZO, Guido. *Micrologus*.
- * BOECIO. *Tratado de música*. Madrid: Ediciones Clásica, 2005
- BRUYNE, Edgar. *Estudios de Estética Medieval*. Madrid: Gredos, 1958, 3 vols.
- CALDWELL, John. *La música medieval*, Madrid: Alianza, 1984
- CATTIN, Giulio. *El Medioevo (primera parte). Historia de la Música, 2*. Madrid: Turner, 1987
- * COLONIA, Franco de. *Tratado del canto mensural*. Oviedo: Universidad, 1988
- CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel. *Historia del pensamiento en el mundo islámico*. Madrid: Alianza, 2000, 2 vols
- GALLO, F. Alberto. *El Medioevo (segunda parte). Historia de la Música, 3*. Madrid: Turner, 1987
- * ISIDORO, San. *Etimologías*. (Selección del libro III)
- * *Itinerarium Egeriae/ Itinerario de la virgen Egeria*, ed. ARCE, Agustín. Madrid: B. A. C. , 1996
- * JUAN XXII. *Constitución 'Docta Sanctorum'*. Barcelona: Musical Emporium, 1912
- LE GOFF, Jacques. *Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval*. Madrid: Taurus, 1983
- PALISCA, Claude V. *Hucbald, Guido and John. Three medieval treatises*. New Haven and London: Yale University Press, 1978
- REESE, Gustave. *La música en la Edad Media*. Madrid: Alianza, 1989
- SHILOAH, Amnon. *The dimension of Music in Islamic and Jewish Culture*. London: Ashgate, 2000

5. Siglos XV-XVIII

- ANNIBALDI, Claudio. *La Musica e il Mondo: Mecenasismo e Committenza Musicale in Italia tra Quattro e Settecento*. Bolonia: Il Molino, 1993
- * ARANDA, Mateus de. *Tractato de canto mensurable y contrapunto* (Lisboa, 1535). Lisboa: Fundación Calouste Gulbenkian, 1978
- ATLAS, Allan W. *Renaissance Music. Music in Western Europe, 1400-1600*. 1998 (con Antología de la música del Renacimiento)
- BASSO, Alberto. *La época de Bach y Haendel. Historia de la Música, 6*. Madrid: Turner, 1987
- * BERMUDO, Juan. *Declaración de instrumentos musicales*. Madrid: Arte Tripharia, 1982
- BIANCONI, Lorenzo. *El siglo XVII. Historia de la Música, 5*. Madrid: Turner, 1987
- BUKOFZER, Manfred F. *La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach*. Madrid: Alianza, 1986
- * CASTIGLIONE, Baltasar de. *El Cortesano*. Madrid: Espasa-Calpe, 1999
- * DESCARTES, René.
 - *Las pasiones del alma*. Madrid: Tecnos, 1997
 - *Compendio de música*, Madrid: Tecnos, 1992
- DOWNS, Philip G. *Classical Music; the Era of Haydn, Mozart and Beethoven*. 1992 (con Antología de la música clásica)
- * EXIMENO, Antonio. *Del origen y reglas de la música*. Madrid: Editora Nacional, 1978
- * FEIJOO, Benito Jerónimo.
 - «El deleite de la Música acompañado de la Virtud hace en la Tierra el noviciado del Cielo», vol IV de sus *Cartas eruditas y curiosas*
 - *Teatro crítico universal* (discurso XIV)
- * FLUDD, Robert. *Escritos sobre música (1617-1619)*. Madrid: Editora Nacional, 1979
- GALLICO, Claudio. *La época del Humanismo y del Renacimiento. Historia de la Música, 4*. Madrid: Turner, 1987
- * KIRCHER, Athanasius.

- *Itinerario del éxtasis o las imágenes de un saber universal*. Madrid: Siruela, 2001
- *Aritmología. Historia real y esotérica de los números*. Madrid: Breogán, 1984
- KRISTELLER, P. O. *El pensamiento renacentista y las artes*. Madrid: Taurus, 1983
- LÓPEZ CALO, José. *La controversia de Valls*. Granada: Centro de Documentación Musical, 2005 (I, Textos)
- LÓPEZ CANO, Rubén. *Música y retórica en el Barroco*. México: UNAM-Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2000
- LOWINSKY, Edward E. *Music in the Culture of the Renaissance and Other Essays*. Ed. BLACKBURN, Bonne J. Chicago y Londres: Chicago University Press, 1989
- MARTÍN MORENO, Antonio.
 - *El P. Feijoo y las ideologías musicales del XVIII en España*. Orense: Instituto de Estudios Orensanos, 1976
 - *Historia de la Música Española. 4. Siglo XVIII*. Madrid: Alianza, 1985
 - «Música, pasión, razón: la Teoría de los afectos en el teatro y la música del Siglo de Oro», *Edad de Oro*, xxii (2003), pp 321-360
- PALISCA, Claude V. *Humanism in Italian Renaissance Musical Thought*. New Haven: Yale University Press, 1985
- PALISCA, Claude, ed. *The Florentine Camerata Documentary Studies and translations*. New Haven: Yale University Press, 1989
- * RAMOS DE PAREJA, Bartolomé. *De musica practica*. (en TERNI)
- * REISCH, Gregor. *Margarita philosophica* (1503). Vega García, J. ed. Granada: Universidad, 2010
- * SALINAS, Francisco de. *Siete libros sobre la música (De musica libri septem, Salamanca, 1577)*. Madrid: Tecnos, 1992
- REESE, Gustave. *La música en el Renacimiento*. 2 vol. Madrid: Alianza, 1988
- TATARKIEWICZ, Rudolf. *La Música en la Edad del Humanismo*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1958
- TERNI, Clementi. *Música práctica de Bartolomé Ramos de Pareja*. Madrid: Joyas Bibliográficas, 1983

6. Antologías de textos

- KATZ, Ruth/ DALHAUS, Carl, ed. *Contemplating Music: Source Readings in the Aesthetics of Music*. New York: Pendragon Press, 1989
- STRUNCK, O. *Source Readings in Music History*. Londres: Faber and Faber, 1989
- WEISS, P./ TARUSKIN, R. *Music in the Western World. A History in Documents*. New York: Schirmer, 1984

7. Recursos en la red

- American Society for Aesthetics: <http://www.aesthetics-online.org>
- Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (sección Música):
<http://www.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=78>
- Diccionario Filosófico: <http://www.filosofia.org/filomat/pzero.htm>
- The Internet Encyclopedia of Philosophy: <http://www.utm.edu/research/iep/>
- ISOCFIL: Base de datos referencial bibliográfica sobre filosofía del CSIC
<http://www.bddoc.csic.es:8080/ISOCFIL/BASIS/isocfil/web/docu/SF>
- Lechuza: Guía de la documentación filosófica: <http://www.filosofia.org/lechuza.com>
- Paideia Project On-Line: <http://www.bu.edu/wcp/index.html>
- TRANSiberia Revista Transcultural de Música Española:
http://www.sibetrans.com/trans/transiberia/indice_ib.htm