

HISTORIA DE LA NOTACIÓN Y TÉCNICAS EDITORIALES

**Asignatura troncal, anual (10 cr.-2 t y 8 pr-)
Curso 2010-2011**

Profesor: F. Javier Lara Lara

OBJETIVOS

La asignatura pretende dar a conocer a los alumnos los distintos sistemas de escritura musical que ha habido a lo largo de los siglos y familiarizarlos con su transcripción a nuestro sistema actual.

DESCRIPTORES

- Clases teóricas: Estudio de las grafías musicales. Criterios científicos y tecnología de la edición musical.
- Clases prácticas: Transcripción de los diversos sistemas de notación musical utilizados a lo largo de la historia.

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN

1. Paleografía y notación musical. Objeto y método. Nociones de codicología y catalogación. Bibliografía.

I. NOTACIÓN EN EL MEDIEVO

I) LA MONODIA LITÚRGICA

2. Notación neumática: orígenes, diversas teorías. Paleografía y Semiología: objeto y método. Diversas escuelas de notación neumática: clasificaciones, principales manuscritos.

3. Lectura de la notación cuadrada gregoriana y estudio semiológico de los neumas de la notación sangalense y metense. El *corte neumático*. Letras significativas.

4. La notación visigótico-mozárabe. La notación aquitana. Otras notaciones para la monodia litúrgica: alfabética, dasiana, etc.

II) POLIFONIA Y MONODIA NO LITÚRGICA

5. La notación de la primera polifonía. Fuentes. Problemas rítmicos en la transcripción de la polifonía de Saint Martial y del Codex Calixtinus. Transcripción de ejemplos.

6. La notación modal: repertorio, fuentes y tratados. Los modos rítmicos, ordo, ligaduras, plica, extensio modi, fractio modi, conjunturae, consonancia y disonancia, notación de los tenores. Transcripción de ejemplos.
7. La notación prefranconiana. Fuentes y teóricos. Notación de los tenores y de las voces superiores. Ligaduras y plica. Transcripción de ejemplos.
8. Notación franconiana. Fuentes y teóricos. Los conceptos de *proprietas*, *perfectio* y *cum opposita proprietate*. Transcripción de ejemplos.
9. Las innovaciones de Petrus de Cruce. El *Roman de Fauvel*. Transcripción de ejemplos.
10. La notación mensural en la monodia profana o paralitúrgica: trovadores, cantigas. Transcripción de ejemplos.
11. La introducción de nuevas figuras en el Ars Nova. Teoría y cuestiones generales. Francia e Italia. Transcripción de ejemplos.

II. NOTACIÓN DE LA MÚSICA VOCAL EN EL RENACIMIENTO

12. Los manuscritos e impresos de música vocal del Renacimiento: aspectos formales. La notación mensural blanca. Voces. Las figuras y sus relaciones. Claves y tesituras de las voces. Disposición de las voces en las fuentes de la época. Las ligaduras y sus reglas. Signos complementarios. Elección de valores en la transcripción. Modo, tiempo y prolación. Casos más frecuentes en la aplicación de modo, tiempo y prolación. Transcripción de ejemplos.
13. La coloración en la notación blanca. Concepto y casos más frecuentes. Transcripción de ejemplos.
14. Las proporciones. Concepto. Proporciones más utilizadas. Transcripción de ejemplos.
15. El tactus, La semitonía "subintellecta". Transcripción de ejemplos.
16. La aplicación del texto a la música. Principales reglas. Transcripción de ejemplos.

III. NOTACIÓN DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN EL RENACIMIENTO

17. La notación de la música de tecla. Tablaturas germanas e hispanas. Transcripción de ejemplos.
18. Tablaturas para laúd, vihuela y otros instrumentos. Ejemplos italianos, hispanos, franceses y germanos.

IV. NOTACIÓN EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

19. La notación en los siglos XVII y XVIII. Pervivencias de sistemas anteriores. Generalización de la notación "ortocrónica". La realización del bajo continuo. Notación de los ornamentos. Notación de los matices. Transcripción de ejemplos.

V. TÉCNICAS DE EDICIÓN DE PARTITURAS

20. La edición de transcripciones musicales. Principales normas. Criterios generales para la edición musical.

Criterios de evaluación

- a) Examen parcial en febrero.
- b) Examen final en junio
- c) Realización personal de las transcripciones propuestas en clase.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV.: *Neumatic Notations*, "The New Grove" (London: Macmillan, 1980) vol. 13, 128-154.
- AA.VV.: *Notation*, en "The New Grove" (London: Macmillan, 1980) vol. 13, pp. 333-420.
- AGUSTONI, Luigi / GÖSCHL, Johannes Berchmans: *Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals* (Kassel: Gustav Bosse, 1987 y 1990) 2 vols. Ed. italiana del primer volumen: *Introduzione all'interpretazione del canto gregoriano. I, Principi fondamentali* (Roma: Ed. Torre d'Orfeo, 1998).
- ANDERSON, Gordon: *The Latin Compositions in Fascicules 7 and 8 of the Notre Dame Manuscript Wolfenbüttel Helmstadt 1099 (1206)*, vol.1: Critical Commentary; vol. 2: Transcriptions. (New York, 1972 y 1976).
- *Composition of the Bamberg Manuscript*, *Corpus mensurabilis musicae*, 75 (American Institute of Musicology, 1977).
- *Notre-Dame and related conductus: Opera Omnia, VI: 1 pt. Conductus - Transmitted in fascicle X of the Florence Manuscript* (Institute of Medieval Music, -1978-).
- *Notre-Dame and related conductus: Opera Omnia, vol. 8: 1 pt.s Conductus - The Latin Rondeau Repertoire* (Institute of Medieval Music, -1978-).
- *The Earliest Motets (to circa 1270): A Complete, Comparative Edition*, 3 vols. (New Haven, 1982).
- *The Las Huelgas Manuscript: Burgos, Monasterio de las Huelgas*, *Corpus mensurabilis musicae*, 79, 2 vols. (American Institute of Musicology, 1982).
- ANGLES, Higinio: *La musica a Catalunya fins al segle XIII* (Barcelona: Universidad, 1988, reed. de 1935).
- *El códex musical de las Huelgas* (Barcelona: C.S.I.C. 1931) 3 vols.
- *La música de las Cantigas de Santa Maria de Alfonso X el Sabio*, 3 vols. (Barcelona: C.S.I.C., 1943-58).
- APEL, Willi: *The notation of polyphonic music: 900-1600*, 5ª ed. revisada (Cambridge, Massachusetts: The Mediaeval Academy of America, 1961) Existen ediciones en italiano y en francés.
- ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: *El Códice de Madrid. Polifonías del siglo XIII* (Madrid: Ed. Alpuerto, 1997).
- *El Códice de las Huelgas*. Introducción, edición y transcripción musical e índices --. Introducción, edición y traducción de los textos: J. Lorenzo Arribas (Madrid: 2001 – vii + 637 pp., not.
- ASINS ARBÓ, Miguel, et al.: *Bajo cifrado barroco*. (Madrid: Real Musical, 1985).
- BROU, Louis y VIVES, José: *Antifonario visigótico-mozárabe de la catedral de León*, ed. facsímil (Madrid, Centro de Estudios e Investigación S. Isidoro, 1953).
- BUSSE BERGER, Anna Maria: *Mensuration and proportion signs. Origin and evolution* (Oxford: Clarendon Press, 1993).
- CALDWELL, John: *Editing Early Music*, 2ª ed. corregida (Oxford: Clarendon Press, 1987).
- CARDINE, Eugène: *Semiología gregoriana* (Burgos: Abadía de Silos, 1982). Ed. francesa, 1970.
- COLETTE, Marie-Noëlle, POPIN, Marielle y VENDRIX, Philippe: *Histoire de la notation du Moyen Âge à la Renaissance*. (Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, Minerve, 2003)
- COLK SANTOSUOSO, Alma: *Letter Notations in the Middle Ages* (Ottawa: The Institute of Medieval Music, 1989).
- COLONIA, Franco de: *Tratado de canto mensural*, ed. de Angel Medina (Oviedo: Universidad, 1988). *Graduale Triplex* (Solesmes: Abbaye Saint Pierre, 1979).
- GRIER, James: *The Critical Editing of Music. History, method and practice*. (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1996).
- HOURLIER, Jacques: *La notation musicale de chants liturgiques latins présentée par les moines de Solesmes* (Solesmes, 1960).
- JACOBS, Charles: *Tempo Notation in Renaissance Music*. (New York. Institute of mediaeval Music, 1964) ("Musicological Studies", vol. 8).
- KARP, Theodore: *The Polyphony of Saint Martial and Santiago de Compostela* (Oxford: Clarendon Press, 1992) 2 vols.
- KNAPP, Janet: *Thirty-five Conductus for Two and Three Voices* (New Haven, Connecticut, 1965).
- LINDE, Hans-Martini: *Pequeña guía para la ornamentación de la música de los siglos XVI-XVIII*. (Buenos Aires: Ricordi Americana, 1985); original en alemán de 1958.
- LOPEZ ALBERT, Isabel: "Notaciones hispánicas" en *Diccionario de la Música española e hispanoamericana*, (Madrid: SGAE, 2000), p.1058-1066.
- MACHABEY, Armand: *La notation musicale*, 3ª ed. (París: P.U.F. 1971).
- MASSARO, M. N.: *La scrittura musicale antica. Guida alla trascrizione, dal canto gregoriano alla musica strumentale del XVI secolo* (Padova, 1979).

MEDINA, Angel: *Láminas de paleografía musical (siglos IX-XIII)* (Universidad e Oviedo, 1991).
Monumenta Paleografica Gregoriana, Ed. Münsterschwarzach (1986 y ss.)

NASSARRE, Pablo: *Escuela Música según la práctica moderna*, ed. facsimil, 2 vols., estudio preliminar de L. Siemens. (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1980).

----- *Fragmentos musicales*. Volúmen 1, ed. facsirrill, ed. y estudio de A. Zaldívar. (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1988).

Offertoires Neumés (Solesmes, 1978).

Paléographie Musicale, 1ª serie. Ed. A. MOCQUEREAU y J. GAJARD, (Solesmes-Tournai, 1889 y ss), 19 vols.

Paléographie Musicale, 2ª serie. Ed. A. MOCQUEREAU y J. GAJARD, (Solesmes-Tournai, 1889 y ss), 2 vols.

PARRISH, Carl: *The notation of medieval music* (New York: Norton and Co. 1958).

PEDRO, Dionisio de y Vicente SÁNCHEZ: *Manual de ornamentación barroca*. (Madrid: Real Musical, 1987).

PRADO, Germán y ROJO, Casiano: *El Canto Mozárabe* (Barcelona: Diputación Provincial, 1929).

QUEROL GAVALDA, Miguel: *Transcripción e interpretación de la pofifonia española de los siglos XV y XVI*. (Madrid: Comisaría Nacional de la Música, 1975).

RASTALL, Richard: *The notation of Western Music* (London: Dent & Sons, 1983).

ROBINSON CHARLES, Sydney y Julie WOODWARD: "Editions, historical", *The New Grove* (1980), V, 848-69.

ROESNER, Edward H. (ed.): *Les Quadrupla et Tripla de Paris*. Ed. gen Edward H. Roesner: *Magnus Liber Organi de Notre-Dame de Paris* vol. I (Monaco: Editions de l'Oiseau-Lyre, 1993). En esta colección han sido además publicados las cláusulas a 2v de F (vol. V: Baltzer) y los organa a 2v de W2 (vol. VI: Payne). Mark Everist prepara los organa dupla de F en los vol. II, III y IV y Roesner los dupla y clausulas a 2 de W1 (vol. VII).

RUBIO, Samuel: *La polifonta clásica*, 3a ed, (Madrid: Real Musical, 1983).

SANTA MARÍA, Fray Tomás de: *Arte de tañer fantasía*. (Valladolid, 1565); ed. facsimil, Madrid: Arte Tripharia.

SESINI, Ugo y Gluseppe VECCHI: *Momenti di teoria musicale tra Medioevo e Rinascimento*. (Bologna: Tamari, 1966).

SUÑOL, Gregori: *Introduction à la paléographie musicale grégorienne* (Tournai: Desclée, 1935).

TAPPOLET, Willy: *La notación musical et son influence sur la pratique de la musique du Moyen Age à nos jours*. (Neuchatel: La Baconnière, 1947).

THURSTON, Ethel: *Recent researches in the music of the Middle Ages and Early Renaissanc ; The Conductus of Ms Wolfenbüttel 1099*, 3 vols. (Madison, Wisconsin: A.R. Editions, Inc., 1980).

TISCHLER, Hans: *The Montpellier Codex, Recent researches and the music of the Middle Ages and Early Renaissance*, 3 vol. (Madison, Wisconsin: A.-R. Editions, Inc., 1978).

----- *The Parisian Two-Part Organa: The Complete Comparative Edition*, 2 vols. (New York: Stuyvesant, 1988).

VILLA-ROJO, Jesús: *Lectura musical I. Nuevos sistemas de grafía musical*. (Madrid: Real Musical, 1988).