

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DEL FOLKLORE

Facultad de Ciencias de la Educación. Titulación: Magisterio. Especialidad: Educación Musical.

Prof. Dr. Victoriano J. Pérez Mancilla

e-mail: viperez@ugr.es

CONTENIDOS

1. CONCEPTO Y ORIGEN. Historia de la Música y Musicología. Fuentes y documentos. Los orígenes de la Música. Grecia y Roma.
2. LA EDAD MEDIA: MONODIA LITÚRGICA Y PROFANA. Monodía religiosa: Orígenes e influencias del culto y canto cristiano. Las primeras tradiciones del canto cristiano: greco-bizantino; romano antiguo; ambrosiano; hispano. El canto gregoriano: Notación, texto, ritmo, sistema modal, formas clásicas del repertorio. Desarrollo y evolución del canto gregoriano: tropos y secuencias. Dramas litúrgicos y oficios rimados. Monodía profana: La canción latina no litúrgica: Canciones de Cambridge, Carmina Burana, goliardos y clérigos vagantes. La lírica trovadoresca: concepto, fuentes. Tipos y formas de la poesía trovadoresca. Formas de diálogo y debate. Las melodías: modo, ámbito, forma, ritmo. Notación. La difusión de la canción profana: Troveros y minnesinger.
3. LA EDAD MEDIA: POLIFONÍA. El nacimiento de la polifonía. El organum primitivo. La escuela de San Marcial de Limoges. La polifonía del Codex Calixtinus. La Escuela de Nôtre Dame. Los modos rítmicos. Organum conductus y motete. El Ars Nova en Francia. Philippe de Vitry. La polifonía litúrgica en el s.XIV. Guillaume de Machaut. El Ars Nova en Italia. Ars Subtilior.
4. RENACIMIENTO. Características generales de la música renacentista. El Ducado de Borgoña. Italia: música vocal religiosa. El concilio de Trento. Palestrina. La escuela veneciana. Música vocal profana: el madrigal. Música instrumental: características. Música para laúd, tecla y conjunto en Italia, Francia, Alemania e Inglaterra.
5. BARROCO. Periodización. Características generales. Italia: primer barroco. Transformación del madrigal. El nacimiento de la ópera. La Camerata florentina. Música religiosa: escuela veneciana y romana. Policoralidad. La música instrumental: Frescobaldi. Italia: segundo barroco. Ópera, cantata y oratorio. Música instrumental. Norte y Centro de Europa: música vocal e instrumental. Inglaterra. Francia: Música teatral. Lully. Música instrumental. Italia: Barroco tardío: ópera seria y ópera buffa. La música instrumental: Vivaldi, Corelli y Torelli. Alemania: Bach y Haendel.
6. LA TRANSICIÓN HACIA EL CLASICISMO. Rococó y Style Galant en Francia. Italia: La ópera seria. La ópera buffa. La obertura. La sonata italiana para teclado. Alemania: Empfindsamer stil. Empfindsamkeit. Sturm und Drang. La escuela de Mannheim. Austria: Las sinfonías del período clásico temprano.
7. EL ESTILO CLÁSICO. Haydn: Los cuartetos. Las sinfonías. El fracaso de la ópera seria. Mozart: La fusión de las tradiciones buffa y seria. Mozart: El concierto. El quinteto de cuerda. La ópera cómica. Haydn después de la muerte de Mozart. El estilo popular. El trío para piano. La música sacra. Beethoven y el estilo "clásico". La expansión de la forma clásica. La evolución beethoveniana.
8. EL ROMANTICISMO. Origen y Concepto. El abandono del Clasicismo: Weber y Schubert. El Romanticismo en Alemania antes de Wagner: Mendelssohn y Schumann. La alternativa italiana: Paganini, Rossini, Bellini y Donizetti. Berlioz y el Romanticismo en Francia. Chopin. Liszt y Wagner: El gran drama Romántico. La síntesis romántica de Verdi. De Glinka a Grieg: corrientes cruzadas en el Nacionalismo romántico. La música romántica tardía en Inglaterra, Francia y América. Final de siglo en Viena: Brahms, Bruckner y Wolf. Pervivencias del Romanticismo en el siglo XX: Mahler, Puccini, Rachmaninov, Scriabin, Sibelius, Britten y otros.
9. EL SIGLO XX. La reacción contra el Romanticismo: El Impresionismo. Debussy y Ravel. Las vanguardias de principios de siglo. París: Satie y Stravinsky. Italia: El Futurismo. El Expresionismo y La Segunda Escuela de Viena: Schönberg, Berg y Webern. Neoclasicismo: Stravinsky, Les Six, Bartók y Hindemith. La música a partir de los años cincuenta: Música concreta. Música electrónica. Serialismo integral. Música aleatoria. Números. Improvisación. Oriente, Jazz, pop y arcaísmos. Minimalismo.
10. MÚSICAS FOLKLÓRICO-TRADICIONALES. APROXIMACIÓN. Músicas folklórico-tradicionales y músicas populares. Folklore y folklorismo.

11. BAILES Y MÚSICAS TRADICIONALES. Aproximación a los bailes tradicionales en Andalucía: Seguidillas y fandangos. Las antiguas fiestas de baile. Su evolución en la actualidad. Músicas tradicionales.

12. EL FLAMENCO. Definición. Contextualización. Folklore y Flamenco. Historia. Formas. Nuevas tendencias. La guitarra en el flamenco. El baile en el flamenco. El 'Nuevo Flamenco'.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

1-5. ORÍGENES-BARROCO

AAVV: *Historia de la música*, Madrid, Turner, 1986, 12 vols.

ABRAHAM, Gerald: *Historia universal de la música*, Madrid, Taurus, 1986(1979).

CALDWELL, John: *La música medieval*, Madrid, Alianza, 1984 (1978).

BUKOFZER, Manfred: *La música en la época barroca*, Madrid, Alianza, 1986 (1947).

HOPPIN, Richard: *La música medieval*, Madrid, Akal, 1992(1978).

LANG, Paul H.: *La música en la civilización occidental*, Buenos Aires, Eudeba, 1941.

REESE, Gustav: *La música en la Edad Media*, Madrid, Alianza, 1988 (1940).

_____: *La música en el Renacimiento*, Madrid, Alianza, 1988 (1954), 2 vols.

6. LA TRANSICIÓN HACIA EL CLASICISMO.

LANG, Paul H.: *La música en la civilización occidental*, Buenos Aires, Eudeba, 1941.

PAULY, Reinhard G.: *La música en el período clásico*, Buenos Aires, Víctor Lerú, 1965.

7. EL ESTILO CLÁSICO.

DOWNS, Philip: *La música clásica*, Madrid, Akal, 1998 (1992).

ROSEN, Charles: *Formas de sonata*, Barcelona, Lábora, 1987(1980).

-*El estilo clásico*, Madrid, Alianza, 1988.

8. EL ROMANTICISMO.

EINSTEIN, Alfred: *La música en la época romántica*, Madrid, Alianza, 1985.

PLANTINGA, León: *La música romántica*, Madrid, Akal, 1992 (1965).

WHITALL, Arnold: *La música romántica*, Madrid, Destino, 2001 (1995).

9. EL SIGLO XX

MORGAN, Robert P.: *La música en el siglo XX*, Madrid, Akal, 1994.

SMITH BRINDLE, Reginald: *The New Music*, Cambridge, O.U.P., 1986.

STUCKENSCHMIDT, H.H.: *La música del siglo XX*, Madrid, Guadarrama, 1965.

10-12. FOLKLORE.

ÁLVAREZ CABALLERO, A.: *Historia del cante flamenco*, Madrid, Alianza, 1986.

BERLANGA, Miguel A.: *Bailes de candil andaluces y fiesta de verdiales*, Málaga, Diputación, 2000.

CARRILLO ALONSO, Antonio: *La poesía tradicional en el cante andaluz. De las jarchas al cantar*, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 1988.

CRIVILLE, J.: *El folklore musical*, Madrid, Alianza, 1988. (*Historia de la música española*, 7)

DURAND-VIEL, A.M.: *La sevillana. Datos sobre el folklore de la baja Andalucía*, Sevilla, Biblioteca de Temas Sevillanos, 1983.

ESTÉBANEZ CALDERÓN, S.: *Dos escenas andaluzas*, Córdoba, Virgilio Márquez Ed., 1984.

FALLA, M.: «El Cante Jondo», en *Escritos sobre música y músicos*, Madrid, Espasa Calpe, 1988, pp. 163-180.

GARCÍA MATOS, M.: *Sobre el flamenco. Estudios y notas*, Madrid, Cinterco, 1984.

GRANDE, Félix.: *García Lorca y el flamenco*, Madrid, E. Mondadori, 1992.

GUTIÉRREZ CARBAJO, F.: *La copla flamenca y la lírica de tipo popular*, Madrid, Cinterco, 1990.

LEBLOND, Bernard: *El cante flamenco entre las músicas gitanas y tradiciones andaluzas*, Madrid, Cinterco, 1987.

MARTÍN MORENO, Antonio: *Hª de la música andaluza*. Granada, Eds. Andaluzas Unidas, 1985.

NAVARRO GARCÍA, J.L.: *Cantes y bailes de Granada*, Málaga, Arguval, 1993.

NETTL, Bruno: *Música folklórica y tradicional de los Continentes Occidentales*, Madrid, Alianza, 1985.

RIOS RUIZ, Manuel: *Ayer y hoy del cante flamenco*, Madrid, Istmo, 1997.

ROSSI, H.: *Teoría del cante jondo*, Barcelona, Credsá, 1966.

BIBLIOGRAFÍA (Ampliación)

Manuales y obras generales

- AAVV: *Historia de la Música*, Madrid, Turner, 1977-80, 12 vols.
AAVV: *Historia de la música española*, Madrid, Alianza Editorial, 1983-85, 7 vols.
ABRAHAM, G.: *Historia de la música*, Madrid, Turner, 1987.
BELTRANDO-PATIER, Marie-Claire: *Historia de la música*, Madrid, Espasa-Calpe, 1996.
BOYDEN, David: *Introducción a la Música*, Madrid, Felmar, 1982, 3 vols.
CANDÉ, Roland: *Historia universal de la música*, Madrid, Aguilar, 1981, 2 vols.
COPLAND, Aarón: *Cómo escuchar la música*, México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
CROCKER, R., L.: *A History of Musical Style*, New York, Dover, 1986.
FUBINI, Enrico: *La estética musical desde la Antigüedad al siglo XX*, Madrid, Alianza Editorial, 1988.
GROUT, D. J.: *Historia de la Música Occidental*, Madrid, Alianza Editorial, 1984, 2 vols (ed. revisada por C. Palisca: *Ibidem*, 1991).
HOLST, Imogen: *ABC de la música*, Madrid, Taurus, 1989.
KAROLYI, Otto: *Introducción a la música*, Madrid, Alianza Editorial, 1976.
LANG, P. H.: *La música en la civilización occidental*, 3ª ed., Buenos Aires, EUDEBA, 1979.
MILA, Massimo: *Historia de la música*, Barcelona, Bruguera, 1985.
RAYNOR, H.: *Una historia social de la música. Desde la Edad Media hasta Beethoven*, Madrid, Siglo XXI, 1986.
ROBERTSON, A. y D. STEVENS: *Historia general de la música*, Madrid, Itsmo, 1980, 4 vols.
SADIE, Stanley (ed.): *Guía Akal de la música*, Madrid, Akal, 1994.
SALAZAR, A.: *La música en la sociedad europea*, Madrid, Alianza Editorial, 1982-85, 4 vols.

Principales diccionarios y obras de consulta

- AAVV: *Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik*, Kassel und Basel, Bärenreiter, 1949-86, 17 vols.
_____: *Dizionario della Musica e dei Musicisti*, Torino, UTET, 1983.
ARNOLD, Denis (ed.): *The New Oxford Companion to Music*, Oxford, Oxford University Press, 1983, 2 vols. [reimp. Revisada: 1990].
CASARES RODICIO, Emilio (director): *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999-2002, 10 vols.
CHAILLEY, Jacques: *Compendio de musicología*, Madrid, Alianza Editorial, 1991.
MICHELS, Ulrich: *Atlas de música, I*, Madrid, Alianza Editorial, 1982 (1977).
_____: *Atlas de música, II*, Madrid, Alianza Editorial, 1992 (1985).
RANDEL, Don Michael (ed.): *The New Harvard Dictionary of Music*, Cambridge, Massachusetts and London, England, The Belknap Press of Harvard University Press, 1986 (8ª imp.: 1996) [existe ed. en español de 1997].
____ (ed.): *The Harvard biographical dictionary of music*, Cambridge, Massachusetts and London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1996.
SADIE, Stanley (ed.): *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Second Edition, London, Macmillan, 2001, 29 vols.

Música en la Antigüedad

- COMOTTI, Giovanni: *La música en la cultura griega y romana*, Madrid, Turner, 1986.
LOCATELLI DE PÉRGAMO, Ana Mª: *La música tribal, oriental y de las antiguas culturas mediterráneas*, Buenos Aires, Ricordi, 1981.
MANNICHE, Lise: *Music and musicians in Ancien Egypt*, London, British Museum Press, 1991.
McKINNON, James (ed.): *Antiquity and the Middle Ages. From Ancient Greece to the 15th century*, Houndmills and London, Macmillan Press, 1990.
SACHS, Curt: *La música en la Antigüedad*, 2ª ed., Buenos Aires, Labor, 1934.

Música en la Edad Media y Renacimiento

- ABBIATI, F.: *Historia de la Música I. Roma. Edad Media. Renacimiento*, México, UTEHA, 1959-60, 5

vols.

- ARNESE, R.: *Storia della Musica nel Medioevo Europeo*, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1983.
- ATLAS, Allan W.: *Renaissance Music. Music in Western Europe, 1400-1600*, New York, Norton, 1998.
- BESSELER, Heinrich: *Dos épocas de la historia de la música: Ars Antiqua-Ars Nova*, Barcelona, Amelia Romero Editor, 1986.
- BLUME, Friedrich: *Renaissance and Baroque Music. A comprehensive survey*, New York, Norton, 1967.
- BROWN, Howard M.: *Music in the Renaissance*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1976.
- CALDWELL, John: *La música medieval*, Madrid, Alianza Editorial, 1984.
- CASINI, Claudio: *Storia della musica d'all Antichità al Cinquecento*, Milán, Rusconi, 1987.
- _____: *Storia della musica dal Seicento al Novecento*, Milán, Rusconi, 1988.
- CATTIN, Giulio: *Historia de la música, 2. El Medioevo, 1ª parte*, Madrid, Turner, 1987.
- CHAILLEY, J.: *Histoire musicale du Moyen Age*, París, PUF, 1950 -1984.
- GALLICO, Claudio: *La época del Humanismo y del Renacimiento*, Madrid, Turner, 1986.
- GALLO, Alberto: *Historia de la música, 3. El Medioevo, 2ª parte*, Madrid, Turner, 1987.
- HOPPIN, Richard: *La música medieval*, Madrid, Akal, 1991.
- MANIATES, María Rika: *Mannerism in Italian Music and Culture, 1530-1630*, Manchester, Manchester University Press, 1979.
- McKINNON, James (ed.): *Antiquity and the Middle Ages. From Ancient Greece to the 15th century*, Houndmills and London, Macmillan Press, 1990.
- REESE, Gustave: *La música en la Edad Media*, Madrid, Alianza Editorial, 1989.
- _____: *La música en el Renacimiento*, Madrid, Alianza Editorial, 1988, 2 vols.
- RUBIO, Samuel: *La polifonía clásica*, El Escorial (Madrid), Biblioteca La Ciudad de Dios, 1956 [3ª ed.: Madrid, Real Musical, 1983].
- SEAY, Albert: *Music in the Medieval World*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1975 [ed. en francés: *La Musique du Moyen Age*, Actes Sud, 1988].
- STEVENSON, R.: *Spanish Music in the Age of Columbus*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1960.
- STEVENSON, R.: *La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro*, Madrid, Alianza Editorial, 1993.

Música en los siglos XVII Y XVIII

- AAVV: *The classical era. From the 1740s to the end of the 18th century*, London, Macmillan, 1989.
- BASSO, Alberto: *Historia de la música, 6. La época de Bach y Haendel*, Madrid, Turner, 1986.
- BIANCONI, Lorenzo: *El siglo XVI*, Madrid, Turner, 1986.
- BLUME, Friedrich: *Renaissance and Baroque Music. A comprehensive survey*, New York, Norton, 1967.
- _____: *Classic and Romantic music: a comprehensive survey*, New York-London, Norton, 1970.
- BUELOW, George J. (ed.): *The late Baroque era. From the 1680s to 1740*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1994 [ed. original: 1993].
- BUKOFZER, Manfred: *La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach*, Madrid, Alianza Editorial, 1986.
- CASINI, Claudio: *Storia della musica dal Seicento al Novecento*, Milán, Rusconi, 1988.
- DOWNS, Philip G.: *La música clásica. La era de Haydn, Mozart y Beethoven*, Madrid, Akal, 1998.
- GALLEGO, Antonio: *La música en tiempos de Carlos III*, Madrid, Alianza Editorial, 1988.
- HEARTZ, Daniel: *Haydn, Mozart and the Viennese School, 1740-1780*, London, Norton & Co., 1995.
- MARTÍN MORENO, Antonio: *Historia de la música española, 4. Siglo XVIII*, Madrid, Alianza Editorial, 1985 (reimpresión: ibidem, 1993).
- PALISCA, Claude V.: *La música del Barroco*, Buenos Aires, Víctor Lerú, 1983 [ed. original en inglés: 1968].
- PAULY, Reinhardt G.: *La música en el período clásico*, Buenos Aires, Víctor Lerú, 1980 [ed. original en inglés: 1980].
- PESTELLI, G.: *Historia de la música. 7. La época de Mozart y Beethoven*, Madrid, Turner, 1986.
- RATNER, L. G.: *Classic music. Expression, form and style*, New York-London, Shirmer Books, 1980.
- ROSEN, Charles: *El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven*, Madrid, Alianza Editorial, 1986.
- RUSHTON, Julian: *Música clásica. De Gluck a Beethoven, una historia concisa*, Barcelona, Destino, 1998.
- ZASLAW, N. (ed.): *The classical era. From the 1740s to the end of the 18th century*, London, Macmillan, 1989.

Música en el siglo XIX

- ABRAHAM, Gerald: *Cien años de música*, Madrid, Alianza Editorial, 1985 (ed. original en inglés: 1964).
- ___ (ed.), *Romanticism*, New York, Oxford University Press, 1990.
- BENEDETTO, Renato di: *Historia de la Música, 8. El siglo XIX. Primera parte*, Madrid, Turner, 1987 (ed. original en italiano: 1982).
- BLUME, Friedrich: *Classic and Romantic Music. A comprehensive survey*, New York-London, Norton, 1970.
- CASARES RODICIO, Emilio y ALONSO GONZÁLEZ, Celsa (eds.): *La música española en el siglo XIX*, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1995.
- CASINI, Claudio: *Historia de la Música, 9. El siglo XIX. Segunda parte*, Madrid, Turner, 1987 (ed. original en italiano: 1978).
- DAHLHAUS, Carl: *Nineteenth-Century music*, Berkeley and Los Angeles, California, University of California Press, 1989 (ed. original en alemán: 1980).
- EINSTEIN, Alfred: *La música en la época romántica*, Madrid, Alianza Editorial, 1986; 1ª reimposición: Madrid, Alianza Editorial, 1991 (ed. original en inglés: New York, Norton, 1947).
- GÓMEZ AMAT, Carlos: *Historia de la Música Española. 5. Siglo XIX*, Madrid, Alianza Editorial, 1984.
- LONGYEAR, Rey M.: *La música del siglo XIX. El Romanticismo*, Buenos Aires, Víctor Lerú, 1971 (ed. original en inglés: 1969).
- PLANTINGA, León: *La música romántica*, Madrid, Akal, 1992 (ed. original en inglés: New York and London, Norton, 1984).
- RATNER, Leonard G.: *Romantic music. Sound and syntax*, New York, Schirmer Books, 1992.
- ROSEN, Charles: *The Romantic generation*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1995.
- WHITTALL, Arnold: *Romantic Music*, London, Thames and Hudson, 1987.

Música en el siglo XX

- ALBET, Montserrat: *La música del siglo XX*, Estella, Salvat, 1974.
- AUSTIN, William: *La música en el siglo XX*, Madrid, Taurus, 1985, 2 vols.
- BOSSEUR, Jean Yves: *Musique et arts plastiques. Interactions au XXe siècle*, France, Minerve, 1998.
- BRINDLE, Reginald Smith: *The New Music*, Cambridge, Oxford University Press, 1986.
- GRIFFITHS, Paul: *Modern Music. The avant garde since 1945*, New York, George Braziller, 1981.
- ___: *Modern music and after. Directions since 1945*, Oxford, Oxford University Press, 1995.
- LANZA, Andrea: *Historia de la Música. 12. El siglo XX. Tercera parte*, Madrid, Turner, 1987.
- MARCO, Tomás: *Historia de la música española. 6. El siglo XX*, Madrid, Alianza Editorial, 1983.
- MORGAN, Robert P.: *La música del siglo XX*, Madrid, Akal, 1994.
- PRIEBERG, Fred K.: *Música y máquina. Música concreta, electrónica y futurista. Nuevos instrumentos. Robots. Discografía*, Barcelona, Zeus, 1964.
- SALVETTI, Guido: *Historia de la música. 10. El siglo XX. Primera parte*, Madrid, Turner, 1986.
- SALZMAN, Eric: *La música del siglo XX*, 2ª ed., Buenos Aires, Víctor Lerú, 1979.
- SIMMS, Bryan: *Music of the XXth Century. Style and Structure*, New York, Schirmer, 1986.
- STUCKENSCHMIDT, H. H.: *La música del siglo XX*, Madrid, Guadarrama, 1960.
- VINAY, Gianfranco: *Historia de la música. 11. El siglo XX. Segunda parte*, Madrid, Turner, 1986.

OBJETIVOS 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 desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Introducción a las músicas tradicionales y folklóricas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

- El examen se basará en los temas y epígrafes del temario oficial, constanding de:

a- De 20 a 30 preguntas de respuesta breve.

b- Comentario escrito de 2 audiciones. Se deberá comentar el género, el texto (si lo hay), los elementos musicales y el esquema formal, pasando después a realizar una contextualización histórica y formular unas conclusiones.

Nota: Cada una de las partes (a y b) deberá superarse de forma independiente. La nota final de la asignatura se calculará otorgando un 70 % a la parte a y un 30 % a la parte b.