

Fecha actualización: 18-VI-2015

Historia de la Música

5º Lic. en Historia del Arte

Titulación a extinguir (sólo derecho a examen)

Fecha revisión 17/06/2015

Profesor responsable: Dr. Victoriano J. Pérez Mancilla (Curso 2015-2016)

Asignatura troncal - 12 créditos (8 créditos de teoría + 4 créditos de prácticas)

A. 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 la actualidad, relacionando todo ello con las disciplinas humanísticas, especialmente con la Historia del Arte, tanto desde una perspectiva estética como metodológica e histórica, e incidiendo especialmente en aquellos aspectos de la asignatura (organología, iconografía musical) que pueden considerarse materias auxiliares para la Historia del Arte, así como en la aportación de España al acervo universal de la Historia de la Música.

B. PROGRAMA

I. INTRODUCCIÓN

1. El sonido, el ruido y su percepción. Características del sonido. Los parámetros del lenguaje musical: ritmo, melodía, textura y timbre. La forma musical. Los planos de aproximación a la escucha musical.

II. LA ANTIGÜEDAD

2. Principales teorías sobre el origen de la música. La música en la Prehistoria: iconografía e instrumentos. La música, la iconografía y los instrumentos en las primeras civilizaciones: **Mesopotamia y Egipto faraónico.**

3. **La música en la Grecia antigua.** Concepto de música. Época mitológica. El mito de Orfeo. Época filosófica: Pitágoras. Platón. Aristóteles. El concepto de Harmonía y su influencia en la concepción artística. La teoría de los afectos. El Arte como educación: importancia de la música.

III. LA EDAD MEDIA

4. **La Música de al-Andalus** (ss. VIII-XV): Características históricas y tipologías (andalusí, sefardí y morisca). Escuelas musicales y pedagogía. Los teóricos: la música como ciencia del *Quadrivium*. Música y textos poéticos: casida, moaxaja y zéjel. La mujer, la música y la danza. Patrimonio material: manuscritos, iconografía e instrumentos. Música religiosa: Salmodia coránica, canto sinagoga y música sufi.

5. **La música occidental en la Edad Media (siglos IX-XII).** Características históricas, estéticas y formales generales de la música medieval. La transmisión del pensamiento griego: los Padres de la Iglesia. El canto de la Iglesia cristiana. **El canto gregoriano:** definición, origen, características generales. Formas litúrgico-musicales. Desarrollo y evolución: tropos y secuencias. El drama litúrgico. **El nacimiento de la polifonía:** *Musica enchiriadis*; Guido d'Arezzo y el organum.

6. **Siglos XIII y XIV. El Ars Antiqua.** Características generales. Técnicas compositivas y principales estructuras formales. Organum, conductus, cláusulas, motete. La Escuela de Notre Dame de París. El Ars Antiqua en la Península Ibérica: El *Codex Calixtinus*. **El Ars Nova.** Concepto y características. Philippe de Vitry. Guillaume de Machaut. El Ars Nova en la Península Itálica. La música del siglo XIV en la Península Ibérica.

7. **La monodia profana** y el movimiento trovadoresco. Trovadores, troveros y minnesinger. La Península Ibérica: Martín Codax. Las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio.

IV. HUMANISMO Y RENACIMIENTO

8. La transición al Renacimiento en música. Características históricas, estéticas y formales generales. La música vocal en la **escuela Franco-flamenca.** Guillaume Dufay. Johannes Ockeghem. Jacob Obrecht. Josquin des Prez.

9. **La música vocal e instrumental en España en los siglos XV y XVI.** La organización de las capillas musicales. La música religiosa en la época de los Reyes Católicos y en los reinados de Carlos V y Felipe II. Principales géneros y estructuras musicales. Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, Tomás Luís de Victoria y otros polifonistas. La música vocal profana. Villancico, romance, madrigal, ensalada. La música instrumental: Luis de Narváez y la vihuela; Antonio de Cabezón y el órgano.

10. **La música vocal e instrumental de los siglos XV y XVI en la Península itálica, área germánica e Inglaterra.** El repertorio religioso. La Reforma luterana y la música. La música sacra inglesa. El Concilio de Trento y la música. Palestrina y la escuela romana. La escuela veneciana. La música vocal profana en el Renacimiento. Primera y segunda práctica.

V. EL BARROCO

11. **El Barroco en música.** Características históricas, estéticas y formales generales y periodización. La teoría de los Afectos. La funcionalidad de la música: música de la iglesia, música de la cámara, música del teatro. El nacimiento de la ópera. Oratorio y cantata. **La música barroca del siglo XVII:** Italia, Francia, Inglaterra y Alemania. Los géneros vocales. El *concerto* y el desarrollo de la música instrumental. Principales compositores. La música española del siglo XVII. La Música de la Iglesia: formas y estilos. La canción profana. La música escénica: Ópera, Zarzuela, otros géneros. El desarrollo del órgano ibérico y su repertorio.

12. **El siglo XVIII:** características históricas, estéticas y formales generales. Principales géneros y estructuras formales. El desarrollo de la ópera. La música de iglesia. La música

instrumental. Antonio Vivaldi y otros compositores italianos. La música del Barroco tardío en Francia. El Barroco final en la región germánica e Inglaterra. Georg Friedrich Händel. Johann Sebastian Bach.

VI. PRECLASICISMO Y CLASICISMO (siglos XVIII y XIX)

13. **Rococó, Estilo Galante, *Empfindsamer Stil* y Preclasicismo:** definición de conceptos. El Rococó francés. J. Ph. Rameau y F. Couperin. Estilo galante y *Empfindsamkeit* en el área germánica. Los hijos de J. S. Bach. Ópera seria y ópera bufa. La querrela de los bufones. La música de la iglesia. La música de la cámara. El sinfonismo pre-clásico. La escuela de Mannheim. Johann Stamitz. El Preclasicismo en la península itálica. Sammartini.

14. **Ópera versus música instrumental.** La reforma operística de Gluck. **La música del siglo XVIII en España.** Ópera y Zarzuela. El género religioso. El repertorio instrumental. Principales compositores.

15. **El clasicismo vienés.** Definición de estilo clásico. Principales géneros y formas musicales. Wolfgang Amadeus Mozart. Joseph Haydn. Ludwig van Beethoven.

VII. EL ROMANTICISMO (siglo XIX)

16. ¿Clasicismo versus Romanticismo? **El Romanticismo durante la primera mitad del siglo XIX.** Características históricas y estéticas: periodización. La música y las otras artes. Formas y géneros musicales. Carl Maria von Weber. Franz Schubert. Felix Mendelssohn Bartholdy. Robert Schumann. Fryderyk Chopin.

17. **La música instrumental en la segunda mitad del siglo XIX.** Franz Liszt y el poema sinfónico. El estilo sinfónico de Johannes Brahms, Anton Bruckner y otros compositores. El Post-Romanticismo musical.

18. **La ópera en el siglo XIX:** La ópera francesa: Hector Berlioz, Jules Massenet y Charles Gounod. El drama musical: Richard Wagner y Richard Strauss. La ópera italiana: Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini y el verismo.

19. **Los nacionalismos musicales.** Rusia: el "grupo de los cinco", P. I. Tchaikowsky. Los países nórdicos: Edvard Grieg, Jan Sibelius. La región de Bohemia: Smetana, Dvorak.

20. **La música en España durante el siglo XIX.** La música escénica: ópera y zarzuela. El repertorio instrumental. La música eclesiástica. La corriente nacionalista: Felipe Pedrell. Enrique Granados. Isaac Albéniz.

VIII. EL SIGLO XX

21. **La primera mitad del siglo XX:** características históricas, estéticas y formales generales. El surgimiento de las vanguardias. Francia: el Impresionismo en música: Claude Debussy y otros compositores. Italia: Futurismo en música.

22. **La segunda Escuela de Viena.** Música y arte abstracto. Schoenberg-Kandinsky. El

surgimiento de la atonalidad. El Dodecafonismo: Schoenberg, Webern, Berg. El Neoclasicismo musical. Igor Stravinsky. Erik Satie y el “grupo de los seis” en Francia. La música popular como fuente de inspiración de la música culta: Béla Bartók.

23. **La música después de la Segunda Guerra Mundial.** El serialismo. Música concreta, electroacústica y aleatoria. El Minimalismo. Música y posmodernidad: diversidad de tendencias en los últimos años.

24. **La música española en el siglo XX.** Falla y su influencia. La Generación de la República. La introducción de las vanguardias en la música española. La generación del 51. Últimas tendencias en la música a comienzos del siglo XXI.

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se basará en la calificación conjunta de los siguientes aspectos:

- **Parte teórica (8 créditos):** Consistirá en una prueba escrita de 27 preguntas cortas.
- **Parte práctica (4 créditos):** Consistirá en el comentario escrito de un texto (ideas principales y secundarias, el tema que se trata, la época y las características de la misma en relación con el tema, el autor y su pensamiento, etc.); o el comentario escrito de una audición (género, texto —si lo hay—, elementos musicales y esquema formal, pasando después a realizar unas conclusiones).

Nota importante:

- La asignatura no podrá superarse si no se obtiene un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada una de las pruebas escritas.

D. BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCTORIA

- BENNETT, Roy. *Investigando los estilos musicales*, Madrid, Akal, 2003.
- BONASTRE, Francesc. *Música y parámetros de especulación*. Madrid: Alpuerto, 1977.
- COPLAND, Aarón. *Cómo escuchar la música*. México: Fondo de Cultura Económica, 1981.
- COOK, Nicholas. *De Madonna al canto gregoriano, una muy breve introducción a la música*. Madrid: Alianza, 2001.
- DESPINS, Jean Pauk. *La Música y el cerebro*. Barcelona: Gedisa, 1989.
- KAROLGY, Ottó. *Introducción a la Música*. Madrid: Alianza, 1975.
- MARTIN MORENO, A. (et al.). *Los Grandes Temas de la Música*. Pamplona: Salvat, 1984.
- . “Pasado, presente y futuro de la Musicología en la Universidad española”. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Continuación de la antigua revista de Escuelas Normales. Monografía, La educación musical y sus nuevos retos*. Vol. 19 (1) abril 2005, pp. 53-76.
- MICHELS, Ulrich. *Atlas de Música*, (2 vols.). Madrid: Alianza, 1982-1991 (ed. original en alemán, 1977-1985).
- PIERCE, John R. *Los sonidos de la Música*. Barcelona: Labor, 1985.
- RODRÍGUEZ SUSO, Carmen. *Prontuario de Musicología. Música, sonido, sociedad*. Barcelona: Clivis, 2002.
- SHINER, Larry. *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona: Paidós 2004.
- ZANE, Massimo. *Cómo leer música*. Barcelona: ed. de Vecchi, 2006.

MANUALES Y OBRAS GENERALES

- A.A.V.V. *Historia de la Música*. 12 vols. Madrid: Turner, 1977-80.
- A.A.V.V. *Historia de la música española*. 7 vols. Madrid: Alianza, 1983-85.
- BOYDEN, David. *Introducción a la Música*. Madrid: Felmar, 1982, 3 vols.
- CRUCES, Francisco (ed.). *Las culturas Musicales*. Madrid: Trotta, 2001.
- DAHLHAUS, Carl. *Fundamentos de la historia de la música*. Barcelona: Gedisa, 1997.
- EGGEBRECHT, Hans Heinrich. *Musik im Abendland. Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart*. München: Piper, 1991, 1996.
- FUBINI, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad al siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial, 1988 (reimp., 1999).
- GROUT, Donald Jay. *Historia de la Música Occidental*. 2 vols. Madrid: Alianza, 1984 (ed. revisada por Claude Palisca, Ibidem, 1991).
- KÜHN, Clemens. *Historia de la composición musical en ejemplos comentados* [1998]. Trad. del alemán por Francisco Fernández del Pozo. Barcelona: Idea Books S.A., 2003.
- LANG, Paul Henry. *La música en la civilización occidental*. 3ª ed., Buenos Aires: EUDEBA, 1979.
- MARTÍN MORENO, Antonio. *Historia de la música andaluza*. Sevilla: Editoras Andaluzas Reunidas, 1985
- MILA, Massimo. *Historia de la música*. Barcelona: Bruguera, 1985.
- RAYNOR, Henry. *Una historia social de la música. Desde la Edad Media hasta Beethoven*. Madrid: Siglo XXI, 1986.
- ROBERTSON, Alec y STEVENS, Denis. *Historia general de la música*. Madrid: Itsmo, 1980, 4 vols.
- SADIE, Stanley (ed.). *Guía Akal de la música*. Madrid: Akal, 1994.
- SHILOAH, Amnon. *The dimension of Music in Islamic and Jewish Culture*. London: Ashgate, 2000.
- WEISS, Piero y TARUSKIN, Richard. *Music in the Western World. A History in Documents*. New York: Schirmer, 1984.

PRINCIPALES DICCIONARIOS Y OBRAS DE CONSULTA

- AUSONI, Alberto, *La Música*, Barcelona: Mondadori, 2006, col. *Los Diccionarios de Arte*.
- BENNETT, Roy. *Léxico de Música*. Madrid: Akal, 2003.
- BENITO, Aurora, FERNÁNDEZ, Teodora y PASCUAL, Magnolia, *Arte y Música en el Museo del Prado*. Madrid: Fundación Argentaria, 1997.
- Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*. 10 vols. Emilio Casares (ed.). Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 1999-2003.
- Diccionario Akal/Grove de la Música*. Stanley Sadie (ed.). Madrid: Akal, 2000.
- Die Musik in Geschichte und Gegenwart [= MGG]. Sachteil* (9 vols.) y *Personenteil* (17 vols.). Ludwig Finscher (ed.). Kassel: Bärenreiter, 1994-2007.
- E.C.A. *Enciclopedia de La Cultura Andalusí*. Edit. Fundación Ibn Tufail, Almería, 2004-2010 (6 vols.).
- FARUQI-AL, Lois. *An annotated glossary of Arabic Musical Terms*. Connecticut, 1981.
- GONZÁLEZ CASADO, Pedro. *Diccionario técnico Akal de Términos Musicales*. Madrid: Akal, 2000.
- GONZÁLEZ LAPUENTE, Alberto. *Diccionario de la Música*. Madrid: Alianza Editorial, 2005.
- The New Harvard Dictionary of Music*. Don Michael Randel (ed.). Cambridge/Massachusetts y London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986 (8ª imp., 1996) [existe ed. en español de 1997].
- The Harvard biographical dictionary of music*. Don Michael Randel (ed.). Cambridge/Massachusetts y London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1996.
- The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 29 vols. Stanley Sadie (ed.). Second Edition, London: Macmillan, 2001.
- SOPEÑA, Federico y GALLEGO, Antonio. *La Música en el Museo del Prado*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1972.

BIBLIOGRAFÍA POR PERIODOS

Antigüedad

- CALVO POYO, María Victoria (et al.). *Eüterpe: la música en la antigua Grecia*. Bilbao: Servicio Editorial, Universidad del País Vasco, 1983.
- COMOTTI, Giovanni. *La música en la cultura griega y romana*. Madrid: Turner, 1986.
- PÉREZ ARROYO, Rafael. *La Música en la era de las pirámides*. Madrid: Centro de Estudios Egipcios, 2001.
- SACHS, Curt. *Instrumentos*. [S.l.]: [s.n.], 1984. Traducción del capítulo 2 de *The Wellsprings of Music*, 1962.
- SUBHI RASHID, Anward. *Musikgeschichte in bildern: Mesopotamien*. Berlin, 1977 (vol. II).

Edad Media

- CALDWELL, John. *La música medieval*. Madrid: Alianza, 1991.
- CULLIN, Olivier. *Breve historia de la música en la Edad Media*. Barcelona: Paidós, 2005.
- GÓMEZ I MUNTANÉ, Maricarmen. *La Música medieval en España*. Kassel: Reichenberger, 2001.
- HOPPIN, Richard H. *La música medieval*. Madrid: Akal, 2000.
- REESE, Gustave. *La música en la Edad Media*. Madrid: Alianza Editorial, 1989.

Música andalusí

- ÁLVAREZ, Rosario. "Los instrumentos musicales de al-Andalus en la iconografía medieval cristiana". *Música y Poesía al Sur de al-Andalus*. Sevilla-Granada, 1995, 9-120.
- CORTÉS GARCÍA, Manuela. "Organología oriental en al-Andalus". *Boletín de la Asociación Española de Orientalistas*. Universidad Autónoma de Madrid, XVI (1990), pp. 247-262.
- . "Poesía, música y danza en la Granada musulmana y morisca". *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada* (2008), pp. 9-33.
- . *Pasado y presente de la música andalusí*. Sevilla: Fundación El Monte, 1996.
- . "Perfil de la nawba durante el período omeya". Actas de las Jornadas: *El saber en al-Andalus*. Universidad de Sevilla. Sevilla, 1996, pp. 51-64.
- . "Fuentes escritas para el estudio de la Música en al-Andalus (ss. IX-XIV)". *Actas del Congreso sobre Fuentes musicales en la Península Ibérica*. Universidad de Lérida, 1999, pp. 289-304.
- . *Música y poesía en el esplendor omeya*. Córdoba: Ayuntamiento y Fundación Foros de Córdoba, 2001.
- . *La Música en la Zaragoza islámica*. Zaragoza, 2008.
- . "Tratados musicales andalusíes de la Escuela Levantina y aportaciones al marco interdisciplinar". *Itamar. Revista de Investigación Musical: Territorios para el Arte*, Universidad de Valencia-Rivera, n° 1 (2008), pp. 159-182.
- . "Estatus de la mujer en la cultura islámica. Las esclavas cantoras (ss. XI-XIX)", en *Mujer versus Música*. Colección Feminismo Musical. Valencia: Editorial Rivera Mota, 2011, pp. 139-198.
- . "Escuelas musicales andalusíes y magrebíes: Perfiles y sistemas didácticos". *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada*, n° 23 (2011), pp. 31-66.
- CRUCES ROLDÁN, Cristina. *El flamenco y la música andalusí: Argumentos para un encuentro*. Sevilla: Ediciones Carena, 2003.
- FERNÁNDEZ MANZANO, Reynaldo. *Sobre las melodías del Reino Nazarí de Granada*, Granada, 1995.
- . "Iconografía y otros aspectos de los instrumentos musicales en al-Andalus". Catálogo *Música y Poesía al Sur de al-Andalus*. Sevilla-Granada: Fundación El Legado Andalusí, 1995, 79-88.
- GARCÍA BARRIUSO, Patrocinio. *La música hispano-musulmana en Marruecos*. Larache, 1945; ed. Facsímil. Sevilla-Tánger: Fundación el Monte-Instituto Cervantes, 2001.
- GUETTAT, Mahmud. *La música andalusí en el Magreb*. Sevilla: Fundación El Monte, 1999.
- MARTÍN MORENO, Antonio. *Historia de la Música Andaluza*. Sevilla: Editoriales Andaluzas Reunidas, 1985.
- PERÉS, Henri. *Esplendor de al-Andalus*, Trad. Mercedes García Arenal, Madrid: Hiperion, 1990.

- TOUMA, Habib Hassan. *La Música de los Árabes*. Trad. y prólogo de R. Barce. Madrid: Alpuerto, 1999.
- VIGUERA MOLINS, Mª Jesús. “La mujer en al-Andalus. Reflejos históricos de sus actividades y categorías sociales”. *Actas de las V Jornadas de Investigación Interdisciplinar: I. al-Andalus*. Sevilla, 1989.
- ZAYAS, Rodrigo. “La musicología hispano-musulmana en España”. Rvta. *Awraq*, anejo al vol. XI (1990), 167-190.

Renacimiento

- ATLAS, Allan W. *La música del Renacimiento: la música en la Europa occidental, 1400-1600*. Madrid: Akal, 2002.
- REESE, Gustave. *La música en el Renacimiento*. 2 vols. Madrid: Alianza, 1998.
- STEVENSON, Robert. *La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro*. Madrid: Alianza, 1993.
- WITTKOWER, Rudolf, *La arquitectura en la edad del Humanismo*, Buenos Aires: Nueva Visión, 1968
— *Los fundamentos de la arquitectura en la edad del humanismo*, versión española de Adolfo Gómez Cedillo, Madrid: Alianza, 1995

Barroco

- BUKOFZER, Manfred F. *La música en la época barroca: de Monteverdi a Bach*. Madrid: Alianza, 1998.
- CASARES RODICIO E. (Dir.). *La música en el barroco*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1977.
- CARRERAS, Juan José y MARÍN, Miguel Ángel. (eds.). *Concierto barroco: estudios sobre música, dramaturgia e historia cultural*. Logroño: Universidad de La Rioja, 2004.
- PALISCA, Claude V. *La música del barroco*. Buenos Aires: Victor Leru, 1983.

Clasicismo

- DOWNS, Philip G. *La música clásica: la era de Haydn, Mozart y Beethoven*. Madrid: Akal, 1998.
- PAULY, Reinhard G. *La Música en el período clásico*. Buenos Aires: Víctor Leru, 1975.
- ROSEN, Charles. *El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven*. Madrid: Alianza Editorial, 1999.
- RUSHTON, Julian. *Música clásica: de Gluck a Beethoven, una historia concisa*. Barcelona: Destino, 1998.

Siglo XIX

- CASARES RODICIO, Emilio / ALONSO GONZÁLEZ, Celsa (eds.). *La música española en el siglo XIX*. Oviedo: Universidad, Servicio de Publicaciones, 1995.
- EINSTEIN, Alfred. *La música en la época romántica*. Madrid: Alianza, 2004.
- DAHLHAUS, C. *Nineteenth-century music*. Berkeley: University of California Press, 1989.
- PLANTINGA, Leon. *La música romántica: una historia del estilo musical en la Europa decimonónica*. Madrid: Akal, 1992.

Siglo XX

- AUSTIN, William W. *La música en el siglo XX: desde Debussy hasta la muerte de Stravinsky*. Madrid: Taurus, 1985.
- DIBELIUS, Ulrich. *La música contemporánea a partir de 1945*. Madrid: Akal, 2004.
- MARCO, Tomás. *Historia de la música occidental del siglo XX*. Madrid: Alpuerto, 2003.
- MORGAN, Robert P. *La música del siglo XX: una historia del estilo musical en la Europa y la América modernas*. Madrid: Akal, 1999.