

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES MINISTERIO DE CULTURA
Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires “Ástor Piazzolla”**

**-PROGRAMA-
HISTORIA DE LA MÚSICA I**

**CARRERA: Profesorado de Educación Superior en Música con Orientación en/ Instrumento/
Instrumento-Orquesta/ Música de Cámara PLAN 222**

NIVEL: Superior

CAMPO: Campo de la Formación Específica

CARGA HORARIA SEMANAL: 3 Hs. Cátedra

CARGA HORARIA TOTAL: 96 Hs. Cátedra

Fundamentación

Esta asignatura, dividida en niveles, tiene como propósito brindar a los estudiantes saberes vinculados a la comprensión de cada obra estético-musical como una manifestación de un hombre, propia y vinculada con el pensamiento de un determinado contexto geográfico, social, histórico y cultural. Este aprendizaje requiere de la adquisición y desarrollo de saberes y capacidades conceptuales cognitivas y perceptuales que permitan reconocer los rasgos estéticos y morfológicos y su correlación con el pensamiento estético – comunicacional del contexto. Las asignaturas se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis sobre rasgos culturales constitutivos de diversas épocas, períodos y contextos de la música universal, con énfasis en la música de Argentina y de América; la dilucidación de las tensiones conceptuales derivadas del campo disciplinar y la diversidad de enfoques metodológicos-analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación diacrónica y sincrónica entre los repertorios abordados y las perspectivas disciplinares. Se incluyen problemáticas propias de la hermenéutica y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica acerca de distintas expresiones artísticas. Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y la crítica estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la indagación de la vinculación entre la música y la construcción de la identidad cultural.¹

Objetivos

1. Conocer el desarrollo histórico de la música occidental desde la temprana Edad Media hasta los

inicios del siglo XVII en los aspectos técnicos, estilísticos y conceptuales.

2. Reconocer conceptual y auditivamente los diferentes rasgos estilístico-musicales que se han sucedido en ese periodo histórico comprendiendo los distintos procesos de transformación que estos han desarrollado.

3. Relacionar la producción musical en sus diferentes variantes estilísticas con el contexto socio-cultural contemporáneo de las mismas.

4. Profundizar en la práctica de la audición crítica (discriminadora de rasgos musicales –melódicos, rítmicos, texturales, tímbricos, poético/textuales, formal/estructurales, modales y dinámicos- y comprensiva de diferentes versiones interpretativas), el análisis musical y la lectura de partituras tanto en transcripciones modernas como en fuentes con notación histórica. En el caso del repertorio monódico medieval la audición implica el reconocimiento modal.

Contenidos

Unidad 1: El análisis del discurso musical y su relación con el contexto histórico-social. Los elementos que interactúan en la conformación del discurso musical y las herramientas analíticas. Los distintos parámetros: interválicos, armónico-modales, rítmicos, formales-estructurales, literario-textuales, tímbricos, texturales, dinámicos. La relación entre la combinación de los parámetros y el contexto histórico-social. Comparación de diferentes marcos.

Unidad 2: La reconstrucción sonora

La fuente musical como texto incompleto: convencionalismos de escritura musical. El concepto de reconstrucción sonora y todas sus implicancias histórico-contextuales. Las fuentes secundarias para la reconstrucción sonora: literarias, iconográficas y etnográficas, y sus problemas de interpretación. Algunos marcos teóricos. Apreciación crítica de reconstrucciones sonoras. Análisis de diferentes versiones.

Unidad 3: La música en la Antigüedad como base de la música de la cultura occidental

Elementos musicales presentes en culturas antiguas relacionados con el desarrollo posterior de la música de la Edad Media: Mesopotamia, Egipto, Israel y Palestina. Música y pensamiento en las antiguas Grecia y Roma y su proyección medieval. El sistema musical griego. Sistemas de afinación vinculados a la música griega y romana.

Unidad 4: La monodia religiosa medieval: el canto llano y la liturgia cristiana El canto llano y sus características estilísticas. Los manuscritos y códices, su notación, su utilización y conocimiento. La música según los padres de la Iglesia. La reinterpretación medieval del sistema de teoría musical griego. El año litúrgico. La misa medieval. La música de los oficios.

¹ Proyecto Curricular Institucional - Conservatorio Superior de Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "Ástor Piazzolla".

El sistema octomodal medieval y sus conceptos básicos. Principales teóricos de la baja Edad Media. La expansión de la liturgia: tropos, secuencias y dramas litúrgicos.

Unidad 5: La monodia secular medieval

La lírica latina profana. La monodia secular en lenguas romances y sus características estilísticas. Los trovadores y troveros. Los minnesänger. Las trovairitzs. Las estructuras poético-musicales. Las variantes de la reconstrucción sonora. La monodia secular y la polifonía en la Península Ibérica. Las

Cantigas de Santa María. La música como espectáculo preformativo: juglares, cantaderas, soldaderas y juglaresas.

Unidad 6: La polifonía entre los siglos IX y XIII

La polifonía: sus comienzos. La escuela de Notre Dame. Los modos rítmicos. Recursos compositivos y fuentes teóricas principales. La música del siglo XIII: conductus (simples y cum cauda) y motetes (de Notre Dame, prefranconianos, franconianos y petronianos). La notación mensural.

Unidad 7: El Ars Nova en Francia e Italia

Los cambios estilísticos del siglo XIV. El Ars Nova francés. La polifonía en lengua vulgar y las *formes fixes*. El motete isorrítmico. La misa polifónica. El trecento italiano. Las formas profanas italianas. Los ministriles.

Unidad 8: Instrumentos musicales y repertorio en la Edad Media

La utilización de instrumentos musicales en el repertorio medieval. Los testimonios iconográficos y literarios. Las supervivencias etnográficas. El repertorio instrumental puesto por escrito: las danzas. La función de acompañamiento, reemplazo y duplicación. Los cordófonos: frotados, punteados y percutidos. Los vientos. Los membranófonos. Los idiófonos. La problemática de las denominaciones.

Unidad 9: El Ars subtylior continental y el “sonido inglés”

El estilo de tendencia manierista de finales del siglo XIV en el continente: el Ars Subtylior. Las características notacionales y rítmicas. Matteo da Perugia. Johannes Cicconia. La música en Inglaterra entre el siglo XIV y XV. Transformaciones del lenguaje y del estilo. El discanto inglés. El fauxbourden. El manuscrito de Old Hall. Leonel y Dunstable. Los motetes ingleses del siglo XIV.

Unidad 10: El estilo musical borgoñon-neerlandés y su internacionalización en siglo XV

La teoría musical. La periodización franco-flamenca y sus problemas. Las fuentes musicales y la notación mensural blanca. La escuela borgoñona: la *chanson*, el motete, la misa. Dufay y Binchois. El mecenazgo y las capillas musicales. La internacionalización del estilo neerlandés y el eco en los músicos locales. Segunda y tercera generación franco-flamenca: Ockeghem y Josquin.

Unidad 11: Los estilos nacionales en los siglos XV y XVI

Las culturas musicales “nacionales” en el Cinquecento: la *chanson* parisina, la *frottola*, el lied, el villancico, la canción profana inglesa. El desarrollo de la imprenta musical. La música secular: el madrigal. El madrigal tardío.

Unidad 12: La música religiosa en el siglo XVI

La música religiosa del siglo XVI: católica, protestante y anglicana. La cuarta generación franco-flamenca. Gombert. La reforma en la música. El Concilio de Trento. Palestrina y Lasso. Las escuelas romana y veneciana. Victoria y Byrd.

Unidad 13: Instrumentos musicales y repertorio de los siglos XV y XVI

Las características y variantes de la música instrumental del Renacimiento. El consort. Instrumentos altos y bajos. Los instrumentos solistas. La utilización de instrumentos repertorio renacentista: la función de acompañamiento, reemplazo y duplicación. Las tablaturas. Los testimonios iconográficos y literarios. Los cordófonos, los vientos y la percusión. Las piezas tipo danza, canzona *ricercare*, bajo dado, carácter improvisatorio. Las adaptaciones de piezas vocales.

Unidad 14: La nueva escena americana

La producción americana contemporánea: nociones básicas de las prácticas musicales de las

civilizaciones precolombinas: maya, azteca e inca y su cruce con el modelo europeo. La actividad musical en la América colonial del siglo XVI. Las producciones musicales en lenguas americanas. Los rasgos estilísticos renacentistas en las obras de los maestros de capilla de las catedrales americanas.

Evaluación

Los criterios de evaluación contemplarán que el alumno haya logrado un equilibrio entre la información fáctica y la conceptualización y haya podido priorizar la discriminación analítica de los estilos estudiados por sobre la mera descripción de los eventos musicales que aparecen en las piezas musicales. En la evaluación se tendrá en cuenta asimismo la consideración del proceso de aprendizaje de cada alumno, a través de la observación de su participación, calidad de sus presentaciones escritas y orales, puntualidad y asistencia a las clases.

Las instancias de evaluación de la cursada serán repartidas entre trabajos presenciales y domiciliarios. Entre los primeros, los alumnos realizarán síntesis integradoras de contenidos, reconocimiento auditivo de ejemplos musicales y análisis de partituras. Entre los segundos, se realizarán guías de estudio, resúmenes, análisis comparativo de transcripciones musicales y de distintas versiones en formato audio. Habrá además dos instancias parciales de evaluación, obligatorias, una hacia mediados del cursado y la otra hacia el final, que serán integradoras de todos los tipos de actividades mencionadas.

Los alumnos que cumplan con el 75 % de asistencia a las clases cuyo promedio supere los 7 (siete) puntos, promocionarán la asignatura sin instancia de examen final. Quienes obtengan entre 4 (cuatro) y 6,99 (seis, noventa y nueve) rendirán un examen final que se aprobará con una calificación mínima de 4 (cuatro). La materia contempla la posibilidad de rendirse en carácter de alumno libre. Se asignarán tres calificaciones para obtener el promedio anual: dos corresponderán a las instancias de evaluación obligatorias mencionadas, y otras dos reflejarán todos los trabajos prácticos (presenciales y domiciliarios) realizados a lo largo de cada cuatrimestre. El régimen de alumnos regulares contempla una única instancia de recuperación de examen parcial y ella se contemplará sólo en casos justificados por razones de fuerza mayor.

Bibliografía obligatoria

- 1) Álvarez, Rosario. "Los instrumentos musicales en los códigos alfonsinos: su tipología, su uso y su origen", en *Symposium Alfonso el Sabio y la Música*. Sociedad Española de Musicología, Madrid, 1987.
 - 2) Asencio, Juan Carlos. *El canto gregoriano*. Madrid, Alianza Música, 2003.
- CAPÍTULOS
- 3) Atlas, Alan. *La Música del Renacimiento*. Akal, Madrid, 2002. (1998). COMPLETO
 - 4) AAVV. "Dosier: La Música prehispánica. Milenios de una práctica artística. La música prehispánica. Sonidos rituales a lo largo de la Historia. Los instrumentos musicales prehispánicos. Clasificación general y significado." *Revista Arqueología Mexicana*, Vol. XVI, No. 94, Noviembre-Diciembre. Editorial Raíces-Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2008. Pág. 28 a 46.
 - 5) AAVV. "Dosier: La Música prehispánica. Milenios de una práctica artística. La cultura musical en los ámbitos indígenas de la Nueva España. La música en la Nueva España." *Revista Arqueología Mexicana*, Vol. XVI, No. 94, Noviembre-Diciembre. Editorial Raíces-Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2008. Pág. 47 a 59.
 - 6) Comotti, Giovanni. Historia de la Música, 1. *La Música en la Cultura Griega y Romana*. Turner Música, 1986. (1977) CAPÍTULOS
 - 7) Crossley-Holland, Peter. "Música no occidental. Antigua Mesopotamia. Antiguo Egipto. Grecia Antigua. Los judíos". *Historia General de la música. De las formas antiguas a la polifonía. Dirigida por A. Robertson y D. Stevens*. Istmo, España, 2000. (1966). Pág. 11-30; 143-184.

- 8) Gómez, Maricarmen Ed. *Historia de la música en España e Hispano América. Volumen 1. De los orígenes hasta c. 1470*. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2009. CAPÍTULOS
- 9) Hoppin, Richard. *La música medieval*. Madrid: AKAL, 1991. (1978) COMPLETO
- 10) Huseby, Gerardo V. "Los instrumentos musicales europeos. Breve guía histórico geográfica." *En revista Ficta nº 02, Tomo I: 99-114, 1977*.
- 11) Rossi, Germán Pablo. "Guía de audición y análisis de repertorio medieval." *Colección de Fichas de Cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Evolución de los Estilos I*. En Presa.
- 12) "La reconstrucción sonora del repertorio de las cantigas de Santa María." *Ponencia presentada en V Jornadas Internacionales de Historia de España de la Fundación para la Historia de España*. Sociedad Científica Argentina, Buenos Aires, 2006. Inédito.

Bibliografía complementaria

- Caldwell, John. *La música medieval*. Alianza, Madrid, 1978.
- Cattin, Giulio. *Historia de la Música, 3. El Medioevo. Primera Parte*. Turner Música, 1987. (1979)
- Cortazar, Clara. "Guía litúrgica para músicos", *Temas y Contracantos*, nov.-dic. (1985). Cortázar, Clara Inés. "Observaciones sobre la modalidad del repertorio trobadoresco". *En revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega" nº 10: 142-156, 1989*. Dultzin Dubín, Susana y José Antonio Nava Gómez Tagle. "La música en el panorama histórico de Mesoamérica. (Capítulo I). Los mayas y la música (Capítulo II)". *La música de México. I. Historia. 1. Periodo Prehispánico (ca. 1500 a.C. a 1521 d.C.)*.
- Julio Estrada Editor. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1984. Fernández De La Cuesta, Ismael. *Historia de la música española.1. Desde los orígenes hasta el Ars Nova*. Madrid, Alianza Música, 1983.
- Goldáraz Gaínza, J. Javier. *Afinación y temperamentos históricos*. Alianza Música, Madrid, 2004.
- Gallico, Claudio. *Historia de la Música, 4. La época del Humanismo y del Renacimiento*. Turner Música, 1986. (1978)
- Gallo, F. Alberto. *Historia de la Música, 3. El Medioevo. Segunda Parte*. Turner Música, 1987. (1983)
- Gómez Muntané, Maricarmen. *La música medieval en España*, Kassel, Edition Reichenberger, 2001.
- Grout, Donald J. *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Editorial, 1990, Guzmán Bravo, José Antonio. Robert Stevenson. "La música instrumental en el virreinato de la nueva España (Capítulo II)". *La música de México. I. Historia. 2. Período Virreinal (1530 a 1810)*. Julio Estrada Editor. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1984. Selección.
- Huseby, Gerardo V. "Creación y transmisión oral: Algunas reflexiones". *En revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega" nº 2: 18-23, 1978*.
- "Notación y oralidad en la música de la cuenca del Mediterráneo".
En Nao revista de la Cultura del Mediterráneo VI nº 35-36, 1985.
- "El parámetro melódico en las Cantigas de Santa María: Sistemas, estructuras, fórmulas y técnicas compositivas", en *El Scriptorium alfonsí: de los Libros de Astrología a las "Cantigas de Santa María"*, J. Montoya y A. Domínguez Rodríguez (eds.). Madrid: Complutense, 1999, 214-270.
- Michels, Ulrich, *Atlas de la música*. Alianza, Madrid, 1992.
- Stevenson, Robert. "La música en el México de los siglos XVI a XVIII (Capítulo I)". *La música de México. I. Historia. 2. Período Virreinal (1530 a 1810)*. Julio Estrada Editor. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1984. Selección.
- Rubio, Samuel. *Historia de la música española, 2. Desde el "ars nova" hasta 1600*. Alianza, Madrid, 1998. (1983)

Antología de transcripciones de fuentes musicales

Se han seleccionado transcripciones de piezas presentes en bibliografía especializada que complementándose con material transcrito especialmente por el docente conforman una antología (de utilización solamente pedagógica) segmentada en cinco partes: Grecia, Edad Media: monodia, Edad Media: polifonía, Renacimiento: siglo XV, Renacimiento: siglo XVI. Las distintas partes de la antología serán distribuidas oportunamente entre los alumnos de la cursada (tanto en formato digital como en papel).

Discografía obligatoria

La cátedra ha conformado una antología discográfica (únicamente de uso didáctico) que contiene 20 CDs en formato wav (equivalentes a 2 CD de MP3) que compendian piezas representativas de las distintas estéticas musicales que incluye el programa de la materia. Los CDs serán subidos a la web y distribuidos oportunamente entre los alumnos de la cursada.

Discografía complementaria

En la medida que se desarrolle la cursada los alumnos tendrán acceso a una lista de discografía complementaria con material recomendado por la cátedra.