

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SECCIÓN DE ARTES MUSICALES
2012

HISTORIA DE LA MÚSICA I Sigla AM 2109

CARACTERÍSTICAS

Horas: 3 horas semanales
Créditos: 2
Periodo: Semestral
Profesor: Otto Castro Solano
Dirección electrónica: info@ottocastro.com
Naturaleza del curso: teórico
Período: Semestral

DESCRIPCIÓN

El curso de Historia de la Música I está diseñado para todos los estudiantes de la Escuela de Artes Musicales que desean obtener un Bachillerato en Música. En este curso se estudiará el desarrollo de la música occidental desde la antigüedad griega hasta finales del siglo XVI.

OBJETIVO GENERAL

Adquirir un panorama general del desarrollo de la música occidental basado en el análisis de los cambios técnicos, estilísticos y estéticos de ésta durante el periodo considerado, así como conocer los principales compositores y teóricos de la época o periodo estudiado y sus obras más significativas, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos a la hora de afrontar el estudio y la práctica musical.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al final del curso el estudiante será capaz de:

1. Identificar las principales características estilísticas y técnico-composicionales de la música del periodo estudiado.
2. Formular las principales posiciones estéticas del periodo correspondiente.
3. Identificar las obras más relevantes de cada compositor dentro de cada una de sus diferentes etapas estilísticas.
4. Relacionar cada compositor con la época y la sociedad de la cual éste es producto, identificando así mismo las características principales de las épocas históricas consideradas.
5. Conocer las obras relevantes de los más prominentes teóricos de la música, así como las más significativas polémicas entorno a los cambios estilísticos en la evolución de la música occidental.
6. Participar activamente en las tareas de investigación, confección de trabajos escritos y presentación de los mismos, utilizando exhaustivamente los recursos bibliográficos, discográficos y audiovisuales ofrecidos por la Universidad de Costa Rica y otras instituciones del país.
7. Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el curso a la hora de ejecutar o analizar obras pertenecientes al periodo estudiado.

CONTENIDOS (CRONOGRAMA)

1 Semana. 5 de Marzo: **Lectura del Programa**

2 Semana. 12 de Marzo: (Antología: Capítulo 1)

El legado de la antigüedad griega.

El término mousiké y su significado. Conceptos estéticos y teóricos: Platón, Aristóteles. Armonía, belleza y mimesis. Manuscritos musicales. Instrumentos musicales. La doctrina del Ethos. La percepción medieval: Severino Boecio.

Obras de audición obligatoria: Música griega antigua: *Anakrousis, Orestes Stasimo, Epitafio de Seikelos, Euripidena Orestes Stasimon, Himno a Nemesis, Primer Himno Delfico a Apolo.* // Música romana antigua. (piezas anónimas): Pavor, Tibiae Impares, Mare Nostrum.

3 Semana. 19 de Marzo: (Antología: Capítulo 2)

[Selección de temas y conformación de grupos para presentación]

Música monofónica (sacra). La Iglesia cristiana primitiva. Bizancio. Liturgias de Occidente. La Liturgia romana: la misa y los oficios. El canto gregoriano: Fuentes, tipos, estilos, formas de interpretación y de composición. Sistema modal. Secuencias, tropos, drama latino, laude. Geisslerlieder, cantigas.

Obras de audición obligatoria: Canto Gregoriano Misa para el día de la Navidad. Propio y Ordinario, Oficio de la segunda Víspera para el día de Navidad, Oficio de la segunda Víspera para el día de Navidad (2)

4 Semana. 26 de Marzo: (Antología: Capítulo 3)

[1er Quiz. Valor: 2%]

Continuación de la lección anterior.

Obras de audición obligatoria: Hildegard von Bingen: "Ecce quadragesimo tercio", "Antifona - O splendidissima gemma", "Ave, generosa", "Ave maris stella".

2 de Abril: Semana Santa

5 Semana. 9 de Abril: (Antología: Capítulo 4)

[1er Avance del ensayo. Comentarios del profesor]

Música monofónica (secular). Goliardos, juglares, trovadores, troveros, Minnesanger y Meistersinger.

Obras de audición obligatoria: Adam de la Halle jeu de Robin et de Marion Rondeau, Bernart de Ventadora. Can vei la lauzeta mover, Beatriz de Dia. Canso A Chantar, Wizlau von Rugen We ich han gedacht.

6 Semana. 16 de Abril: Examen Parcial.

23 de Abril: Semana Universitaria

7 Semana. 30 de Abril: (Antología: Capítulo 5)

[2do Avance del ensayo. Comentarios del profesor]

Orígenes de la Polifonía. Organum y Discanto. Fuentes: Musica Enchiriadis, Mikrologus de Guido d'Arezzo, Ad organum faciendum. Siglo XII: Aquitania y Santiago de Compostela. Alfonso X el Sabio.

Obras de audición obligatoria: Organum: *Alleluia Justus ut palma*. *Cantigas de Alfonso X el Sabio*: 1. *Porque Trobar*, 2. *Maravillosos*, 3. *A que Faz os pecadores*, 4. *A virgen muy*, 5. *Nas Mentas*, 6. *A que por muy gran fremosura*, 7. *Sen Calar*. // Anónimo: *Alle, psallite cum luya*.

8 Semana. 7 de Mayo: (Antología: Capítulo 6)

París y el desarrollo de la Polifonía. La catedral de Notre Dame. Los modos rítmicos. Leonino y el Magnus liber, el Conductus. Perotino y la cláusula. Origen del Motete. Franco de Colonia, Petrus de Cruce.

Obras de audición obligatoria: Conductus: *Ave virgo virginum*, Leonino *Viderunt omnes*, Motete: *Amours mi font*. En mai. *Flos Filius Rius*, Perotino_ Organum *quadruplum*. Sederut, Perotino_ *Viderunt omnes*.

9 Semana. 14 de Mayo: (Antología: Capítulo 6)

[2do Quiz. Valor: 2%]

[Entrega del ensayo escrito. Valor: 20%]

Ars Nova en Francia. Roman de Fauvel; Philippe de Vitry; Guillaume de Machaut. El motete isorrítmico, la misa, canciones seculares: las formas fijas (*virelai*, *rondeau*, *ballade*).

Obras de audición obligatoria: Guillaume de Machaut: *Rondeau*, *Misa*, *Agnus Dei*. Philippe de Vitry: *Motete de Roman de Fauvel*. // Guillaume Machaut: *Hoquetus David*. // Anónimo: *O Mitissima*.

10 Semana. 21 de Mayo: (Antología: Capítulo 7)

Trecento italiano. Francesco Landini. El código Squarcialupi. Ballata, Madrigal, Caccia. Gherardello de Florencia. Jacopo da Bologna.

La corte de Aviñón y el Ars Subtilior. Anthonello de Caserta, Baude Cordier, Solage y el final de la Edad Media.

Obras de audición obligatoria: J. Da Bologna: *Fenice fù*. Landini: *Non avrà ma pietà*.

11 Semana. 28 de Mayo: (Antología: Capítulo 8)

[3er Quiz. Valor: 2%]

Inglaterra y el manuscrito Old Hall. Orígenes del Renacimiento: fauxbourdon y la escritura a tres voces. Leonel Power y John Dunstable.

El Ducado de Borgoña. Dufay como creador del lenguaje musical del Renacimiento, Binchois.

Obras de audición obligatoria: Cordier: *Belle, bonne, sage*. Dufay: *Conditor alme siderum*. William Byrd *Full Anthem*, *Sing joyfully unto God*. John Dowland *Air, Flow, my tears*

12 Semana. 4 de Junio: (Antología: Capítulo 9)

Orígenes de la escuela franco flamenca. Ockeghem. Josquin des Prèz y sus contemporáneos (motetes, misas, chansons). Isaac, Obrecht, Nueva generación franco-flamenca: Clemens non Papa, Gombert, Willaert.

Estilos nacionales. Romance y villancico, frottola y villanella.

Obras de audición obligatoria: Cara: *Io non compro più speranza*. Ockeghem: *D'ung aultre AMER*. Des Prèz: *Tu solus, qui facis mirabilia*. *Mille regretz*. De profundis *clamavi ad te*. Carlo Gesualdo: *Madrigal, lo*

Parto e non piu dissi. Adrian Willaert: Madrigal, Aspro core e selvaggio. Cipriano de Rore Madrigal, Datemi pace, o duri miei pensieri

13 Semana. 11 de Junio: (Antología: Capítulo 10)

[4to Quiz. Valor: 2%]

[Presentación 1 y 2 grupo. Valor 10%]

Presentación de la asignación semestral.

Compositores de la Contrarreforma. Giovanni P. da Palestrina, Orlando di Lasso, Tomás Luis de Victoria, William Byrd.

Obras de audición obligatoria: Palestrina: *Misa del Papa Marcello*. T. Victoria: *O magnum mysterium*. Orlando di Lasso: *Tristis est anima mea*.

14 Semana. 18 de Junio: (Antología: Capítulo 11)

[Presentación 3 y 4 grupo. Valor 10%]

Continuación de la lección anterior.

15 Semana. 25 de Junio: (Antología: Capítulo 12)

[Presentación 5 y 6 grupo. Valor 10%]

[5to Quiz. Valor: 2%]

La escuela veneciana Willaert, Rore, Andrea y Giovanni Gabrieli. Madrigales y música policoral.

Obras de audición obligatoria: Rore: *Datemi pace, o duri miei pensieri*. Giovanni Gabrieli: *In ecclesiis*.

16 Semana. 2 de Julio: Examen Final

EVALUACIÓN

Asistencia y puntualidad*	5 %
Informe sobre concierto**	5 %
5 Quizes (2% cada uno)	10 %
Presentación oral en grupos de 3 personas	10 %
1 Ensayo escrito**	20 %
Examen Parcial	20 %
Examen Final	30 %

**Los temas y fechas correspondientes serán anunciados durante el curso.

**Se pasará lista en los primeros 20 minutos de la clase.

DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN:

Informe sobre concierto Valor: 5 %

Consistirá en un escrito que de informe de un concierto. Con una extensión de 2 páginas. Font: Arial #12 . Espacio Doble. Debe aparecer la siguiente leyenda al principio del informe: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SEDE DE OCCIDENTE, ESCUELA DE ARTES MUSICALES, 2012. HISTORIA DE

LA MÚSICA I, Sigla AM 2109. Nombre del concierto, Nombre de los músicos o agrupación, localidad, fecha y hora del evento.

El informe debe abarcar los siguientes aspectos: nombre de las obras, nombre de los compositores, duración de las obras, periodo al que pertenece cada obra o conjunto de obras. Una vez descrito esto, el estudiante debe realizar una crítica o comentario que relacione la ejecución con los aspectos históricos, políticos o sociales de las obras ejecutadas durante el concierto.

5 Quizes (5% cada uno) Valor: 5 %

Pruebas cortas de 1 hoja de extensión. Se tomarán 15 minutos para su realización y se aplicará al inicio de la lección. Después de esto se recogerá y no es posible realizarla nuevamente.

Presentación oral en grupos de 3 personas Valor: 10 %

Se otorgará un espacio para cada grupo de 20 minutos como espacio máximo para su presentación. Se calificará facilidad verbal, forma de expresión clara, recursos de presentación, contenidos abarcados para el tema escogido. Ejemplos musicales propuestos. Los grupos serán de 3 personas, en lo posible. No se podrá cambiar la fecha ni posponer la presentación del grupo.

2 Ensayo escrito. Valor: 20 %

Estos ensayos tendrán una extensión de 5 páginas de texto cada uno, sin incluir imágenes. Doble espacio. Font 12. Arial. **No se permiten imágenes.** No se incluye en estas 5 páginas la de presentación del ensayo. La primera página debe contener la siguiente información: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SEDE DE OCCIDENTE, ESCUELA DE ARTES MUSICALES, 2012. HISTORIA DE LA MÚSICA I, Sigla AM 2109. Profesor: Lic. Otto Castro Solano. Nombre del estudiante. Carnet. Fecha.

Este ensayo es un comentario personal basándose en las lecturas que cubran el tema. **No se permite un resumen de una fuente o diferentes fuentes.** Se tomará en cuenta ortografía, claridad en la redacción y la articulación de ideas.

Los temas de este ensayo serán sobre cualquiera de los tópicos de la lección # 1 a la # 7.

OTRAS INDICACIONES:

Excepto en casos de fuerza mayor, las fechas de los exámenes y de las presentaciones de las asignaciones no se pueden posponer. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán tareas o asignaciones después de la fecha asignada y dentro del horario de lecciones.

Para aprobar el curso o tener derecho a presentar examen de ampliación el estudiante deberá haberse presentado a todos y cada uno de los exámenes (parcial y final), deberá haber cumplido con la asignación semestral.

Para tener derecho a examen de ampliación el promedio global final del alumno deberá ser de 6.0 como mínimo.

Independientemente de si la nota del examen de ampliación es mayor a 7.0, el estudiante pasará el curso con una nota de 7.0 y bajo ninguna circunstancia con una nota superior a ésta.

EVALUACIÓN DEL CURSO POR SUFICIENCIA

Trabajo final: escrito	30%
Examen final (escrito y auditivo)	30%
Examen final oral	40%

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará alrededor de una serie de clases magistrales impartidas por el profesor, la discusión de lecturas asignadas previamente y la exposición de algunos temas por parte de los estudiantes, así como el análisis de obras musicales de los periodos estudiados. La clase se iniciará con una ronda de preguntas y comentarios sobre los textos leídos, sobre los cuales se realizarán con frecuencia controles de lectura.

Los estudiantes deben realizar una asignación semestral, la cual debe ser presentada por escrito y si así se solicita, a través de una exposición, así como trabajos extra clase y pruebas cortas, además de los exámenes parcial y final. En la medida de lo posible, se organizarán otras actividades (conferencias de profesores o especialistas invitados, asistencia a películas, charlas, recitales, etc.), orientadas hacia el enriquecimiento del curso.

RECURSOS

- Bibliografía
- Video Beam
- Reproductor de discos y de vídeos
- Pilot para pizarra acrílica / Borrador

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- Grout., Donald J. (1980). Historia de la Música Occidental (Tomo I). Madrid, Alianza.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

Libros

- Abbiati, Franco. (s.a.) Historia de la Música
- Burkhardt, Charles. (1986). Anthology for Musical Analysis (4ta.ed) . Nueva York, Holt, Rinehart & Winston.
- Candé, Roland de. (1981). Historia Universal de la Música. (Tomo I.) Madrid, Aguilar.
- Cattin, Giulio. (1987). El Medioevo. Madrid, Turner.
- Colles, H.C. (1982). La evolución de la música: Historia de la música hasta 1500. Madrid, Taurus.
- Comotti, Giovanni. (1986). La música en la cultura griega y romana. Madrid, Turner.
- Dufourq, Norbert., ed. (1973). La Música : Los hombres, los instrumentos, las obras. Barcelona, Planeta.
- Fubini, Enrico. (1994). La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid, Alianza Música.
- Gallico, Claudio. (1986). La época del Humanismo y del Renacimiento. Madrid, Turner.
- Gallo, Alberto. (1987). El Medioevo. Madrid, Turner.

- Hale, J.R. (1979). La Europa del Renacimiento 1480-1520. Madrid, Siglo Veintiuno.
- Honolka, Kurt y otros, eds. (1974). Historia de la música. Madrid, EDAF.
- Hoppin, Richard H. (1978). Medieval Music. Nueva York, Norton.
- Lang, Paul H. (1963). La Música en la Civilización Occidental. Buenos Aires, Editorial Universitaria.
- Milla, Máximo. (1980-1). Historia de la Música. Barcelona, Bruguera.
- Palisca, Claude V.,ed. (1980). Norton Anthology of Western Music Medieval, Renaissance, Baroque (Tomo I). Nueva York, Norton.
- Parrish, Carl. (1958). The Notation of Medieval Music. Nueva York, Norton.
- Reese, Gustave. (1989). Música en la Edad Media. Madrid, Alianza
- _____ (1989). Música en el Renacimiento (2 tomos). Madrid: Alianza, 1988
- Rowell, Lewis. (1985). Introducción a la filosofía de la música. Buenos Aires, Gedisa.
- Salazar, Adolfo. (1945). Síntesis de la historia de la música. Buenos Aires, Pleamar.
- Salazar, Adolfo. (1954). La música en la cultura griega. México, El Colegio de México.
- Salazar, Adolfo. (1983). La Música en la Sociedad Europea. (Tomo I). Madrid, Alianza.
- Seay, Albert. (1975). Music in the Medieval World. Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice-Hall.
- Subirá, José. (1947). Historia de la Música. (Tomo I). Barcelona, Salvat.
- Vicente, Tania. (2008). Manual de historia de la música. Desde la antigüedad griega hasta principios del siglo XVII. San José, Costa Rica, Editorial Universidad de Costa Rica.

Artículos

- Vicente, Tania. (2004). La música de la antigua Grecia: criterios estéticos; en Escena. Revista de las Artes. Año 27, número 55. San José, Costa Rica. Págs. 35-44.

Discografía

- Norton Recorded Anthology of Western Music. Vol. I-IV.

Otras fuentes

- Baker's Biographical Dictionary of Musicians. (1984). Nueva York, Schirmer.
- Diccionario Harvard de la música. México: Diana.
- Diccionario Honegger de la música.
- Diccionario Oxford de la música
- Enciclopedia Larousse Musical. (1987). Barcelona, Aegos Vergara.
- Harvard Dictionary of Music. (1972). Cambridge, Mass, Harvard.
- New Grove Dictionary of Music and Musicians. (1980). Londres, Macmillan.
- New Grove Dictionary of Musical Instruments. (1984). Londres, Macmillan.

- Norton / Grove Concise Enciclopedia of Music. (1994). Nueva York, Norton.