

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

SEDE DE OCCIDENTE

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS

PRIMER SEMESTRE AÑO 2025

Prof.: Dr. Mauricio Araya Quesada

mauricio.araya@ucr.ac.cr

Siglas: AM-2109.

Nombre: HISTORIA DE LA MÚSICA I.

Horas: 3 horas semanales.

Modalidad: Bajo virtual

Créditos: 2 créditos.

Requisitos: ninguno.

Correquisitos: ninguno.

Ciclo: I

Clasificación: desconcentrado

Docente: Mauricio Araya Quesada

Horario de atención: jueves de 15:00 a 16:00

Horario grupo: jueves de 17:00 a 19:50

I. DESCRIPCIÓN

El curso de Historia de la Música I está diseñado para todo el estudiantado de la Carrera de Educación Musical de la Sede de Occidente. En este curso se estudiará el desarrollo de la música occidental desde la antigüedad griega hasta finales del siglo XVI.

“Este curso es bajo virtual para su versión I semestre 2025. Se utilizará la plataforma institucional Mediación Virtual para colocar los documentos, presentaciones y vídeos del

curso. Las clases asincrónicas se realizarán por medio de tareas, exámenes y foros, y las actividades sincrónicas por medio de la aplicación Zoom. Para las clases sincrónicas se compartirá con antelación la fecha y el enlace a utilizar, que permita al estudiante preparar su espacio físico y dispositivos necesarios”.

II. OBJETIVOS

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 período considerado, así como conocer los principales compositores y compositoras y teóricos y teóricas 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 finalizar el curso el estudiantado 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 compositores y compositoras y su relación con las diferentes etapas estilísticas del periodo en estudio.
4. Relacionar compositores y compositoras con el repertorio musical de la época y la sociedad de la cual éste es producto, identificando así mismo las características principales de las épocas históricas consideradas.
5. Vincular la temática del curso con la realidad costarricense y latinoamericana.
6. 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 con el fin de generar pensamiento crítico.
7. 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 las diferentes instituciones del país y en línea.
8. Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el curso a la hora de ejecutar o analizar obras pertenecientes al periodo estudiado.

III. CONTENIDOS

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.
2. La percepción medieval: Severino Boecio.
3. Música monofónica (sacra). El canto gregoriano: Fuentes, tipos, estilos, formas de interpretación y de composición.
4. Música monofónica (secular). Goliardos, juglares, trovadores, troveros, Minnesänger y Meistersinger.
5. 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.
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.
7. 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).
8. Trecento italiano. Francesco Landini y el concepto de dolcezza. El código Squarcialupi. Ballata, Madrigal, Caccia. Gherardello de Florencia. Jacopo da Bologna.
9. La corte de Aviñón y el Ars Subtilior. Anthonello de Caserta, Baude Cordier, Solage y el final de la Edad Media.
10. Inglaterra y el manuscrito Old Hall. Orígenes del Renacimiento: fauxbourdon y la escritura a tres voces. Leonel Power y John Dunstable.
11. El Ducado de Borgoña. Dufay como creador del lenguaje musical del Renacimiento, Binchois.
12. Orígenes de la escuela franco flamenca. Ockeghem. Josquin des Prèz y sus contemporáneos (motetes, misas, chansons). Isaac, Obrecht.
13. Nueva generación franco-flamenca: Clemens non Papa, Gombert, Willaert.
14. Estilos nacionales. Romance y villancico, frottola y villanella.
15. Compositores de la Contrarreforma. Giovanni P. da Palestrina, Orlando di Lasso, Tomás Luis de Victoria, William Byrd.
16. La escuela veneciana Willaert, Rore, Andrea y Giovanni Gabrieli. Madrigales y música policoral.

IV. METODOLOGÍA

El curso se desarrollará con un grado bajo de virtualidad. Las actividades presenciales girarán alrededor de clases magistrales, la discusión y exposición de lecturas asignadas previamente, así como el análisis de obras musicales de los periodos estudiados. Además, se realizarán con frecuencia foros de discusión, análisis de vídeos y audios. Las actividades se colocarán en la plataforma de Mediación Virtual que ofrece la institución. Las clases virtuales serán asíncronas con actividades que permitan al estudiante aprender a aprender y mejorar los criterios de búsqueda y análisis de información.

Los y las estudiantes deben realizar un trabajo de investigación semestral, el cual debe ser presentado por escrito y a través de una exposición, así como tareas y pruebas cortas, además del examen parcial. En la medida de lo posible, se organizarán otras actividades por medio de la plataforma de Mediación Virtual (conferencias de profesores o especialistas invitados, asistencia a películas, charlas, recitales, etc.), orientadas hacia el enriquecimiento del curso.

V. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA

Fecha Actividad

Semana 1- Lectura del programa de curso y charla sobre la importancia de la historiografía.

Semana 2- 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. Obras de audición obligatoria: Epitafio de Seikilos, fragmento del Orestes de Eurípides.

Semana 3- La percepción medieval: Severino Boecio

Semana 5- Música monofónica (sacra). El canto gregoriano: Fuentes, tipos, estilos, formas de interpretación y de composición. Sistema modal. La Liturgia romana: la misa y los oficios. Secuencias, tropos, drama latino, laude. Geisslerlieder, cantigas. Obras de audición obligatoria: Secuencia *Victimae paschali laudes*. Tropo *Quem quaeritis in praesepe*.

Semana 6- Música monofónica (secular). Goliardos, juglares, trovadores, troveros, *Minnesänger* y *Meistersinger*. Obras de audición obligatoria: Bernart de Ventadorn: *Can vei la lauzetta mover*. *Wizlau von Rügen: We ich han gedacht*..

Semana 7- 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. Obra de audición obligatoria: *Alleluia Justus ut palma*.

Semana 8- Examen Parcial. 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: Perotino: *Sederunt*. *Conductus: Ave virgo virginum*. Motete: *Amours mi font/En mai/Flos filius eius*.

Semana 9- 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: .Vitry: Garrit gallus / In nova fert / Neuma. Machaut: Rose, liz, printemps, verdure.

Semana 10- Trecento italiano. Francesco Landini y el concepto de dolcezza. El códice 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.

Semana 11- Primer avance de investigación.- 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.

Semana 12- Segundo avance de investigación. 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: Ockeghem: D'ung aultre amer, des Prèz: Tu solus, qui facis mirabilia.

Semana 13- Compositores de la Contrarreforma. Giovanni P. da Palestrina, Orlando di Lasso, Tomás Luis de Victoria, William Byrd. Obras de audición obligatoria: Palestrina: Messa del Papa Marcello. T. Victoria: O magnum mysterium. Lasso: Tristis est anima mea.

Semana 14-Trabajo final. (Primera parte). La escuela veneciana Willaert, Rore, Andrea y Giovanni Gabrieli. Madrigales y música polical. Obras de audición obligatoria: Rore: Datemi pace, o duri miei pensieri. Giovanni Gabrielli: In ecclesiis.

Semana 15- Trabajo Final. (Segunda parte). Exposiciones

Semana 16- Trabajo Final. (Segunda parte). Entrega revisada

VI. EVALUACIÓN

Desglose

Informe y o resúmenes orales en foros de lecturas 15 %

Pruebas cortas escritas, orales, foros y exposiciones, y análisis estético de obras vistas en clase* 15%

Exposición de una lectura 10%

Examen Parcial con reconocimiento de audiciones 20%

Trabajo Final (2 partes)**

I. parte: Trabajo de investigación escrito 20% y 10% avances con exposición de ejemplos musicales *** 30%

II parte: Justificación del trabajo de investigación y exposición**** 10%

* Dichas pruebas podrán realizarse sin previo aviso, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Régimen Estudiantil Académico.

**Dado que el Trabajo Final está conformado por dos partes, la falta de alguna de ellas implicará la pérdida total del mismo.

***El trabajo de investigación es grupal. Se presentarán dos avances de investigación con exposición de ejemplos musicales. Estos deben ser presentados y discutidos en clase antes de la entrega en forma escrita del trabajo de investigación. Cada avance deberá presentarse por separado a distancia mínima de una semana entre cada uno.

****Esta se realizará bajo la modalidad presencial.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Libros

Apel, Willi. 1953. The Notation of Polyphonic Music 900-1600. Cambridge: Mass, The Mediaeval Academy of America.

Asensio, Juan Carlos. 2008. El canto gregoriano. Madrid: Alianza.

Atlas, Allan W. 1998. Renaissance music. Music in Western Europe, 1400-1600. New York – London: W.W. Norton & Company.

Brown, Howard M. 1976. Music in the Renaissance. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

Burkholder, Peter J. et al. 2006. Historia de la música occidental. Madrid: Alianza.

Burkhardt, Charles. 1986. Anthology for Musical Analysis (4ta.ed.). Nueva York: Holt, Rinehart & Winston.

Cattin, Giulio. El Medioevo. 1987. 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.

Christensen, Thomas. 2007. Western music theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Fassler, Margot. 2014. Music in the medieval west. Western music in context. New York: W.W. Norton & Company.

- Fenlon, Ian. 1981. *Music in Medieval and Early Modern Europe: Patronage, Sources. and Texts*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Freedman, Richard. 2013. *Music in the renaissance. Western music in context*. New York: W.W. Norton & Company.
- Fubini, Enrico. 1994. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza Música.
- Fuller, Sarah. 1987. *European Musical Heritage 800-1750*. Nueva York: A. Knopf.
- Gallico, Claudio. 1986. *La época del Humanismo y del Renacimiento*. Madrid: Turner.
- Gallo, Alberto. 1987. *El Medioevo*. Madrid: Turner.
- Gangwere, Blanche. 1986. *Music History from the Late Roman through the Gothic Periods. 1313-1425: A Documented Chronology*. Westport: Connecticut Greenwood Press.
- Gleason, Harold y Warren Becker. 1981. *Music in the Middle Ages and the Renaissance*. 3a. ed. San Diego, Calif., Frangipani Press.
- Grout. Donald J. 1980. *Historia de la Música Occidental (Tomo I)*. Madrid: Alianza.
- López Cano, Rubén. 2012. *Cómo hacer una comunicación, ponencia o paper y no morir en el intento*. España. SIBE e IASPM.
- Palisca, Claude V. 1980. *Norton Anthology of Western Music Medieval, Renaissance, Baroque. (Tomo I)*. Nueva York: Norton.
- Raynor, Henry. 1987. *Una historia social de la música: desde la Edad Media hasta Beethoven*. México: Siglo XXI.
- Reese, Gustave. 1989. *Música en la Edad Media*. Madrid: Alianza.
- Remmant, Mary. 2002. *Historia de los instrumentos musicales*. Barcelona: Robinbook.
- Robertson, A, y D. Stevens. 2000. *Historia General de la Música II. Desde el Renacimiento hasta el Barroco*. Madrid: Istmo.
- Rowell, Lewis. 1985. *Introducción a la filosofía de la música*. Buenos Aires, Gedisa.
- Russell E. Murray, Jr., Susan Forscher Weis y Cynthia J. Cyrus. (Ed.). 2010. *Music education in the Middle Ages and the Renaissance*. Bloomington: Indiana University Press.
- 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.
- Sherman, Bernard D. 1997. *Inside early music: conversations with performers*. Nueva York: Oxford University Press.

Stolba, Marie. 1998. The development of western music, a history. EEUU: Mc Graw-Hill.

Suárez Urtubey, Pola. 2007. Historia de la Música. Buenos Aires: Claridad.

Suez, Samir. 2014. La Solmisación. Una herramienta para la interpretación de la música renacentista y barroca. Málaga: Ediciones Si bemol.

Taruskin, Richard y Gibbs, Christopher. 2013. The Oxford history of music. New York: Oxford University Press.

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.

Wright, Craig. 1989. Music and ceremony at Notre Dame of Paris 500-1550. Cambridge: Cambridge University Press.

Yudkin, Jeremy. 1989. Music in Medieval Europe. Nueva Jersey: Englewood Cliffs Prentice-Hall.

Artículos

Vicente, Tania. 2004. “La música de la antigua Grecia: criterios estéticos”. Revista de las Artes. Año 27, número 55: 35-44.

_____. 2013. “Música y poesía en el humanismo renacentista” Revista de las Artes. Año 36. Números 72-73: 39-47.

Discografía

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

Otras fuentes

Schirmer. Baker's, Biographical Dictionary of Musicians. 1984. Nueva York: Schirmer.

Diana. Diccionario Harvard de la música. México: Diana.

Diccionario Honegger de la música.

Diccionario Oxford de la música.

Argos Vergara. Enciclopedia Larouse Musical. 1987. Barcelona: Argos Vergara.

Harvard. Harvard Dictionary of Music. 1972. Cambridge: Mass:Harvard.

MacMillan. New Grove Dictionary of Musical Instruments. 1984. Londres: Macmillan.

Norton. Norton & Grove Concise Enciclopedia of Music. 1994. Nueva York: Norton.

Es importante recordar que la Universidad de Costa Rica cuenta con acceso a diferentes bases de datos internacionales que sirven para complementar la bibliografía propuesta.

VIII. OTROS ELEMENTOS

NORMAS DE CUMPLIMIENTO

1. El estudiante deberá apegarse al código de honor y de honestidad académica universitaria. Cualquier muestra de plagio académico en el transcurso de la clase será severamente sancionada y reportada a las autoridades universitarias.
2. Excepto en casos de fuerza mayor, las fechas de los exámenes no se pueden posponer. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán tareas o asignaciones después de la fecha asignada y dentro del horario establecido.
3. Para tener derecho a examen de ampliación, el alumno deberá haber presentado al examen parcial y el trabajo final.
4. Además, el promedio global final del alumno deberá ser de 6.0 como mínimo.
5. 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.
6. Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento sexual. Todo el estudiantado debe conocer el Reglamento y los procedimientos en caso de denuncias. El reglamento se puede consultar en el siguiente enlace:
http://cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf