

MÚSICA DEL RENACIMIENTO

GRADO EN MUSICOLOGÍA Facultad de Geografía e Historia Universidad Complutense de Madrid

2º Curso - 3º Semestre

Datos Generales

- **Plan de estudios:** 0889 - GRADO EN MUSICOLOGÍA (2011-12)
- **Carácter:** OBLIGATORIA
- **ECTS:** 6.0
- **Código:** 804645
- **Departamento:** Musicología

Grupos

CLASES TEÓRICAS/ CLASES PRÁCTICAS Y/O SEMINARIOS
<http://geografiaehistoria.ucm.es/estudios/2013-14/grado-musicologia-plan-804645>

BREVE DESCRIPTOR

En esta asignatura se analiza la evolución de la música occidental en la época renacentista (siglos XV y XVI) desde el punto de vista histórico y estilístico, relacionándola con el contexto en el que se desarrolla y estudiando sus características técnicas más importantes.

REQUISITOS

Es necesario tener conocimientos musicales para cursar esta materia.

OBJETIVOS

- Conocer en profundidad el lenguaje de la música práctica de los siglos XV y XVI.
- Conocer y entender los fundamentos teóricos de la música en esos dos siglos.
- Estudiar el contexto histórico en el que esa música se desarrolla.
- Comprender lo que aporta la música en el panorama de la cultura renacentista.
- Estudiar a fondo las obras más significativas de los más importantes compositores renacentistas.

CONTENIDO

1. DE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO (1400-1430)

- Conceptos generales sobre el Renacimiento musical. La música en la historia y en las artes del siglo XV
- Características técnicas que definen el estilo renacentista en la música
- Distintas etapas del Renacimiento musical
- Del *ars subtilior* a la música del primer Renacimiento
- Los compositores ingleses: Leonel Power, Thomas Damett, John Cooke, John Dunstable. El manuscrito de Old Hall
- El paso de la *contenance angloise* a la primera generación de compositores francoflamencos

2. RENACIMIENTO, PRIMERA ÉPOCA (1430-1521)

- Dufay, Binchois y sus contemporáneos. El área francoflamenca y Borgoña
- La misa cíclica, I: misa cantus firmus
- Música vocal profana, I: la *chanson* francesa. Pervivencia de las *formes fixes*: rondeau, ballade, virelai, bergerette. La *chanson* combinatoria. La *chanson rustique*. Los cancioneros
- Ockeghem, Busnois y sus contemporáneos
- Josquin, Obrecht, Isaac y sus contemporáneos
- La misa cíclica, II: misa parodia, misa paráfrasis
- El motete en la primera mitad del siglo XV: isorrítmico, cantilena, chanson
- El motete en la segunda mitad del siglo XV: tenor, cantus firmus, «virtuosístico»
- Otras formas de la música vocal sacra: himno, lauda, misa de requiem, misas sobre canto llano

3. EL LENGUAJE MUSICAL

- Notación musical en los siglos XV y XVI
- Evolución del concepto de consonancia y disonancia, sistematización de la disonancia
- Afinación y temperamento
- Evolución de la modalidad polifónica: hacia la tonalidad
- Evolución de la textura: hacia la igualdad de las voces
- Relación entre texto y música: declamación, pintura expresiva del texto, madrigalismo. Cromatismo
- Imitación, canon, fuga y otras técnicas contrapuntísticas
- Cantus firmus, tenores armónicos y melódicos, parodias
- Teóricos, I: Tinctoris, Ramos de Pareja, Gaffurio
- Teóricos, II: Los teóricos españoles de los siglos XV y XVI
- Teóricos, III. Glareanus, Salinas, Vicentino, Zarlino

4. PRÁCTICA Y CONTEXTO DE LA MÚSICA

- Difusión y recepción de la música
- La imprenta musical
- Mecenas y patronos: la música en la Iglesia, en las casas reales, en las cortes y en las ciudades. Capillas musicales, ministriles, grupos de cámara
- La enseñanza de la música
- Prácticas interpretativas en el Renacimiento

5. LA MÚSICA INSTRUMENTAL

- El nacimiento de la música instrumental. La escuela alemana de finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento

- Las primeras tablaturas impresas y los distintos sistemas de tablatura
- Instrumentos solistas: tecla, laúd, vihuela, guitarra de cuatro órdenes, cítara. Repertorio italiano, español, alemán, francés e inglés
- Conjuntos instrumentales
- Formas de la música instrumental: canzona, preludio, danzas, ricercare, fantasía, toccata, variaciones, tenores armónicos, obras vocales con acompañamiento instrumental, transcripciones de originales vocales
- El virtuosismo instrumental y su repercusión en la técnica musical

6. RENACIMIENTO, SEGUNDA ÉPOCA (1521-1600)

- Las grandes escuelas: francoflamenca, italiana, española, francesa e inglesa; estilos regionales y estilo internacional
- Música vocal profana, II: Italia. Strambotto, frottola, barzelletta, canzonetta, vilanella, balletto, canto carnascialesco. Música de tradición oral
- Música vocal profana, III: Italia. El madrigal
- Willaert, Gombert, Clemens non Papa y sus contemporáneos
- Palestrina, Lasso y sus contemporáneos
- El final del Renacimiento: Gesualdo, Orazio Vecchi, Adriano Banchieri, Giovanni Gabrieli y sus contemporáneos
- Hacia el Barroco: la primera época de Claudio Monteverdi

7. EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA, ALEMANIA, FRANCIA E INGLATERRA

- España. Anchieta, Peñalosa, Encina, Morales, Francisco Guerrero, Vásquez, Victoria. Cancioneros (Palacio, Segovia, Colombina, Uppsala, Medinaceli)
- Alemania. *Meistersinger*, *Meistergesang* y *Liederbücher*. La reforma protestante y la música. Música polifónica protestante y católica. Coral luterano, salmo calvinista
- Francia. Attaignant, Janequin, Sermisy, Le Jeune
- Inglaterra. Taverner, Tallis, Morley, John Dowland, Campion, Byrd. La reforma inglesa. Música de la iglesia anglicana
- Música vocal profana, IV: villancico, romance, aire inglés, air de cour, Lied, chanson no basada en *formes fixes*: chanson flamenca, chanson parisina
- La contrarreforma y la música

BIBLIOGRAFÍA

ABRAHAM, Gerald (ed.): *The New Oxford History of Music, vol. iv. The Age of Humanism 1540–1630*. Oxford – Nueva York – Toronto: Oxford University Press, 1988 (© 1968; fourth impression 1979; reprinted 1988).

ATLAS, Allan W. (ed.): *Anthology of Renaissance Music*. Nueva York: Norton, 1998. Ed. española: *Antología de la música renacentista*. Madrid: Ediciones Akal, 2002.

ATLAS, Allan W.: *Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600*. Nueva York: Norton, 1998. Traducción española de Juan González-Castelao: *La música del Renacimiento. La música en la Europa occidental, 1400-1600*. Madrid: Ediciones Akal, 2002 (Akal / Música, 2).

BROWN, Howard Mayer: *Music in the Renaissance*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1976 (Prentice Hall History of Music Series; H. Wiley Hitchcock, Editor). 2ª ed.: BROWN, Howard Mayer; y STEIN, Louise K.: *Music in the Renaissance. Second Edition*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1999.

CHRISTENSEN, Thomas (ed.): *The Cambridge History of Western Music Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

FENLON, Iain (ed.): *The Renaissance. From the 1470s to the end of the 16th century*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1989 [Londres: Macmillan] (Col. Man and Music, nº 2).

FREEDMAN, Richard: *Music in the Renaissance*. Nueva York: Norton, 2013 (Western Music in Context: A Norton History).

FREEDMAN, Richard: *Anthology for Music in the Renaissance*. Nueva York: Norton, 2013 (Western Music in Context: A Norton History).

GALLICO, Claudio: *Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia, 3. L'età dell'Umanesimo e del Rinascimento*. Turín: EDT, 1978. Traducción española de Beatriz Verónica Morla: *Historia de la Música, 3. La época del Humanismo y del Renacimiento*. Madrid: Turner, 1986.

HAAR, James (ed.): *European music, 1520-1640*. Woodbridge, Rochester: Boydell Press, 2006 (Colección Studies in Medieval and Renaissance Music, 5).

HUGHES, Dom Anselm y ABRAHAM, Gerald (eds.): *The New Oxford History of Music, vol. iii. Ars Nova and the Renaissance, 1300-1540*. Oxford - Nueva York: Oxford University Press, 1986 (© 1960).

KNIGHTON, Tess, y FALLOWS, David (eds): *Companion to Medieval and Renaissance Music*. Londres: J. M. Dent & Sons Ltd, 1992.

PERKINS, Leeman L.: *Music in the Age of the Renaissance*. Nueva York: Norton, 1999.

REESE, Gustave: *Music in the Renaissance*. Revised edition. Nueva York: W.W. Norton & Company, © 1959. Traducción española de José María Martín Triana: *La música en el Renacimiento*. Madrid: Alianza Editorial, 1988. 2 vols. (Alianza Música, nos. 37 y 38) Vol.1, *La evolución del idioma musical básico del Renacimiento en Francia, los Países Bajos e Italia*. Vol. 2, *La difusión y el desarrollo del idioma musical renacentista en la península ibérica, Alemania, la Europa del Este e Inglaterra*.

RUBIO, Samuel: *Historia de la Música Española, 2. Desde el «ars nova» hasta 1600*. Madrid: Alianza Editorial, 1983 (Col. Alianza Música, 2).

STROHM, Reinhard: *The Rise of European Music, 1380-1500*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996 (1ª ed. 1993).

STROHM, Reinhard; y BLACKBURN, Bonnie J. (eds.): *The New Oxford History of Music, vol. iii-1. Music as Concept and Practice in the Late Middle Ages*. Oxford – Nueva York: Oxford University Press, 2001.

EVALUACIÓN

Porcentajes:

- Examen escrito: 55 % (es necesario obtener un mínimo de 4 puntos para aplicar el porcentaje)
- Actividades prácticas: 35 %
- Asistencia con participación (en clases teóricas y prácticas): 10%

ACTIVIDADES DOCENTES

Presenciales

- 2,4 créditos ECTS

No presenciales

- 3,6 créditos ECTS

TOTAL

6 créditos ECTS = 150 horas

COMPETENCIAS

Específicas

CE1 Conocer las formas, géneros y estilos musicales más importantes en Occidente desde la Antigüedad hasta las últimas tendencias.

CE2. Reconocer auditivamente y por escrito los componentes esenciales del lenguaje musical, las estructuras musicales, estilos, géneros o tradiciones estudiados, así como saber describirlos.

CE4. Comprender las convenciones culturales y simbólicas asociadas con los repertorios, instrumentos y géneros estudiados.

CE7. Diseñar estrategias para integrar la música en proyectos de carácter interdisciplinar.

CE8. Diseñar estrategias para comparar y asimilar nuevos objetos de estudio musicales a otros semejantes conocidos durante su formación.