

Seminario: Texto y música en la lírica románica medieval: creación, performance, transmisión

Departamento:

Artes

Profesor:

Rossi, Germán Pablo. Del Río, María Gimena

1° Cuatrimestre - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO:

SEMINARIO: TEXTO Y MUSICA EN LA LIRICA ROMANICA
MEDIEVAL: CREACION, PERFORMANCE, TRANSMISION

PROFESORES: GERMAN PABLO ROSSI Y MARIA GIMENA
DEL RIO

CUATRIMESTRE: PRIMERO

AÑO: 2015

PROGRAMA N°:

probado por Resolución N° 01481/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

SEMINARIO: **Texto y música en la lírica románica medieval: creación, performance, transmisión**

PROFESOR: **Germán Pablo Rossi y María Gimena del Río**
Primer Cuatrimestre de 2015
PROGRAMA N°

1. **Fundamentación y descripción**

Fue la cultura construida alrededor del uso de la lengua romance derivada del denominado indoeuropeo la que consolidó la identificación de los estamentos superiores de la sociedad feudal y favoreció la construcción de un universo común en los reinos de lo que hoy llamamos Europa a lo largo de la Edad Media, siendo reseñable los intercambios culturales en el bloque occidental europeo. En su ambición por sistematizar los objetos manuscritos de las bibliotecas e ideas abstractas como el *Volklehre* la Filología decimonónica, desde Friederich Diez (1818) en adelante, emprendió el estudio de las lenguas y literaturas de la familia lingüística romance formada a partir del latín hablado a finales del Imperio romano y llamó Rumania a esa unidad geográfica y lingüística que asimismo homogeneiza instituciones, roles y espacios culturales.

Ejemplo de esta nueva cultura en lengua vulgar y producto de esta itinerancia es el canto lírico trovadoresco, espectáculo de las cortes regias y señoriales románicas, práctica de hombres cultos, en un período comprendido aproximadamente entre los siglos XII y XIV. Lírica románica medieval fue el modo en el que la Filología denominó los textos poéticos de los *trobadors*, *trobadores*, *trouvères* y, en algunos casos, *minnesinger*.

Del momento de creación y performance trovadoresca apenas sobreviven cancioneros colectivos —en su mayor parte tardíos— y unos pocos testimonios exentos (hojas volantes, rótulos, hojas sueltas). Se trata de objetos que han llegado a nuestros días con una factura desigual: textos únicos, textos conservados en una variedad de testimonios, en versiones discordantes; algunas veces con su notación melódica, otras, con una simple indicación de la melodía con la que deben cantarse; aunque la mayor parte de ellos han perdido tanto gran parte de su texto como su dimensión melódica. Así, la lírica románica medieval se presenta ante nuestros ojos de un modo complejo, atravesado por la cultura oral medieval pero también por el surgimiento de la escritura romance, definida por la multiplicidad de formas que adquiere el texto y la melodía en los códices. Transitar esa distancia que media en la copia del texto y la melodía o de sus huellas, entre el objeto cancionero y una práctica lúdica y efímera como la de la lírica románica medieval es la propuesta de este seminario de carácter interdisciplinario.

2. Objetivos

El seminario tiene entre sus objetivos explorar la multiplicidad de huellas que conservan los textos líricos románicos medievales en lengua romance y las particularidades del intercambio entre el texto y la música en torno al proceso creativo, de performance y transmisión.

Se explorarán estas relaciones en una amplia variedad de aspectos, desde una perspectiva interdisciplinaria, a través de la intersección de la musicología, la literatura, la filología, la historia y la historia del arte, con el fin de, en última instancia, responder a las siguientes preguntas:

-¿Quiénes son los agentes de producción de la lírica medieval?

-¿Cómo interactúan el texto y la música a través de sus elementos comunes, es decir, el ritmo, la métrica y la prosodia?

-¿Afecta la escritura a la oralidad en el pasaje del proceso creativo y la performance a la transmisión textual?

3. Contenidos

Unidad 1: Características del espacio románico medieval

Romania vs. Europa

La Romania occidental: reinos y lenguas

Fronteras e itinerancia: política, economía y religión

El surgimiento de una cultura en romance

La lectura de la Filología Románica desde el siglo XIX

Espacios de poder, saber y producción en la Romania: corte, monasterio, *scriptoria*

Las cortes occidentales románicas: desde la Occitania al Reino Portugués

Bibliografía:

D' AGOSTINO, Afonso, 2001, "La corte di Alfonso x di Castiglia", en: Cavallo, G. -

Leonardi, C. - Menestò, E. (dirs.) *Lo spazio letterario del medioevo, 2. Il medioevo volgare, La produzione del testo, I/II*, Roma: Salerno, pp. 735-785.

DOMÍNGUEZ, César, 2012, Las literaturas hispanomedievales en las antologías de literatura mundial: ¿canon nacional o mundial?, en Alemany Ferrer, Rafael -Chico Rico, Francisco (eds.) *Literatures ibèriques medievals comparades / Literaturas ibéricas medievales comparadas*, Alacant: Universitat d'Alacant-SELGYC, pp. 189-201.

MUSSONS, Ana María, 1999, "Reyes-poeta en el origen y transmisión de la lírica románica", *Anuari de Filologia*, xxi, 9, Secció G, Anys 1998-1999, pp. 69-78.

RUBIO TOVAR, Joaquín, 2004, *La vieja diosa. De la Filología a la posmodernidad*, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos.

TOUBER, Anthonius H., 2009, "L' importance des troubadours pour les lyriques médiévales nationales en Europe", *La voix occitane. Actes du VIIIe Congrès*, pp. 141-156.

Unidad 2: Agentes de producción trovadoresca

Trovadors, trouvères, trovadores

Juglares y *segreles*

Una etimología oscura

Estatus social y saberes: de reyes-poetas a tañedores

Definiciones de *trovador* y *juglar* en los textos líricos (cantigas, cansós, sirventés), tratados (*Supplicatio* de Cerveri de Girona, *Declaratio* de Alfonso X, *Arte de trovar* del *Cancionero de la Biblioteca Nacional de Lisboa*), prosa jurídica (*Setenario*, *Partidas*).

La representación iconográfica de *trovadores* y *juglares* (*Cancionero de Ajuda*, *Chansonnier du Roi*, etc.).

Bibliografía y recursos:

ALVAR, Carlos, 2004, "Reyes trovadores", en: Caetano, R. – Guida, S. – F. Latella (eds.) *Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d'oc. Actes du Septième Congrès International de l'Association Internationale d'Études Occitanes (Reggio Calabria-Messina, 7-13 juillet 2002)*, Roma: Viella, vol. 1, pp. 15-24.

Arte de Trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, en PROJETO LITTERA: <http://cantigas.fcsh.unl.pt/artedetrovar.asp>

BERTOLUCCI PIZZORUSSO, Valeria, 1966, "La Supplica di Guiraut Riquier e la risposta di Alfonso x di Castiglia", *Studi mediolatini e volgari*, XIV, pp. 11-140.

CORREIA, Ângela, 2012, "Ser letrado e trovador", *eHumanista*, 22, pp. 37-38. http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_22/portuguese/2%20Correia.pdf

DANIELS, Nathan A., 2011, "From Jongleur to Minstrel: The Professionalization of Secular Musicians in Thirteenth- and Fourteenth-Century Paris", *JScholarsip*, <http://jhir.library.jhu.edu/handle/1774.2/35244>

FARAL, Edmond, 1910, *Mimes Français du XIIIe Siècle; Contribution à l'Histoire du Théâtre Comique Au Moyen Âge*, Paris: H. Champion.

GÓMEZ GÓMEZ, Agustín, 1999, "Consideraciones sobre la iconografía de los juglares en el arte románico", en *Fiestas, juegos y espectáculos en la España medieval*, Madrid, Polifemo, pp. 237-253.

GONÇALVES, Elsa - FERRARI, Anna - RAMOS, María Ana, 1982, "Geografía da lirica galego-portuguesa", en: Kremer, Dieter - Lorenzo, Ramón (eds.) *Tradición, actualidade e futuro do galego: actas do Coloquio de Tréveris*, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp. 191-204.

Unidad 3: Creación

Oralidad y escritura

Mots, so y razón

Creación de una lengua poética

Los géneros líricos románicos: géneros por tema y forma

El contrafactum

Bibliografía y recursos:

- BELTRAN, Vicenç, 2011, *La creación de una lengua poética: los trovadores entre oralidad y escritura*, Alessandria: Edizioni dell'Orso.
- FERRARI, Anna, 1984, "Linguaggi lirici in contatto: trobadors e trobadores", *Boletim de Filologia*, 29, pp. 35-58.
- CANETTIERI, Paolo - PULSONI, Carlo, 1994, "Para un estudio histórico-geográfico e tipolóxico da imitación métrica na lírica galego-portuguesa. Recuperación de textos trobadorescos e troveirescos", *Anuario de Estudos Literarios Galegos*, pp. 11-50.
- DEYERMOND, Alan, 1981, "The interaction of courtly and popular elements in medieval spanish literature", en: Burgess, Glyn S. (ed.) *Court and poet. Selected proceedings of the third congress of the International Courtly Literature Society*, Liverpool: Francis Cairns, pp. 21-42.
- HUSEBY, Gerardo V. 1999, "El parámetro melódico en las *Cantigas de Santa María*: Sistemas, estructuras, fórmulas y técnicas compositivas", en: J. Montoya y A. Domínguez Rodríguez (eds.) *El Scriptorium alfonsí: de los Libros de Astrología a las "Cantigas de Santa María"*, Madrid: Complutense, pp. 214-270.
- PADEN, William D., 1997, "The Chronology of Genres in Medieval Galician-Portuguese Lyric Poetry", *La Corónica*, 26, 1, pp. 183-201.
- RICKETTS, Peter T., 2012, "La pastorela medieval francesa y su posteridad", *Archivum. Revista de la Facultad de Filología*, 61-62 (2011-2012), pp. 339-376.
- RIO RIANDE, Ma. Gimena del - ROSSI, Germán Pablo, 2010, "Circulación de textos d'oc, oïl, y gallego-portugueses en el Camino de Santiago. El caso de la lírica dionisina en su dimensión poética y musical", en: Corral Díaz, E. (ed.) *In Marsupiiis Peregrinorum. Circulación de textos e imaxes arredor do Camiño de Santiago na Idade Media*, Firenze: Edizioni del Galluzzo, pp. 485-496.
- , 2010, "O que vos nunca cuidei a dizer: musicología y filología en la edición del Cancionero del rey Don Denis", en *Revista de Musicología*, XXXIII, 1-2, pp. 235-244.
- , 2012, "Contrafactum y adaptación de la canción de malmaridada en la Península Ibérica: del Cancionero del rey Don Denis al Cancionero para cantar la noche de Navidad de Francisco Ocaña", *Letras*, 65-66, enero-diciembre, *Studia Hispanica Medievalia IX*, vol. I, pp. 283-292.
- ROSSELL, Antoni, 1996, "A música da lírica galego-portuguesa medieval: un labor de reconstrucción arqueolóxica e intertextual a partir das relacións entre o texto e a música", *Anuario de Estudos Literarios Galegos*, pp. 41-76.
- , 2000, "Intertextualidad e intermelodicidad en la lírica medieval", en: Bagola, B. (ed.) *La Lingüística española en la época de los descubrimientos: Actas del Coloquio en honor del profesor Hans-Josef Niederehe, Tréveris 16 a 17 de Junio de 1997*, Hamburg: Helmut Buske, pp. 149-156.
- , 2005, "Música y poesía en la lírica medieval", en: Valcárcel, V. - Pérez González, C. (eds.) *Poesía Medieval (Historia literaria y transmisión de textos)*, Burgos: Ed. Junta de Castilla y León, pp. 287-304.
- TREITLER, Leo, 2003, "The marriage of Poetry and Music in Medieval Song", en *With Voice and Pen. Coming to Know Medieval Song and How it was Made. Chapter 17*, Oxford University Press, New York, pp. 457-496.

Unidad 4: Performance

Producción y performance

Interrelación entre trovadores y juglares

Instrumentos musicales y formatos de ejecución

La puesta en escena

Fuentes iconográficas y testimonios literarios

La performance contemporánea

Bibliografía y recursos:

- ALVAREZ, Rosario, 1987 "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, pp. 70-104.
- DI SALVO, Santiago - ROSSI, Germán Pablo, 2013, "Entre la juglaría y la liturgia: dos modos de *performance* en las Cantigas de Santa María de Alfonso X", en: *Analizar, interpretar, hacer música: de las Cantigas de Santa María a la organología. Escritos in memoriam Gerardo V. Huseby*. Melanie Plesch Editora. Gourmet Musical Ediciones, Buenos Aires, pp. 209-232.
- FERREIRA, Manuel Pedro 2005, "Instrumentos, coros e danças na poesia galaico-portuguesa", em: *Cantus coronatus: 7 cantigas d'el Rei Dom Dinis*. Kassel: Reichenberg, pp. 16-48.
- GASPAR CERQUEIRA, Luís Manuel, 2007, "O texto, a música e a interpretação 'in principio uerbum'", *Evphrosyne: Revista de filología clássica*, 35, pp. 459-464.
- RAULT, Christian, 2004, "Aspectos de la relación entre iconografía medieval y práctica interpretativa" en *Revista Catalana de Musicologia* [Societat Catalana de Musicologia], num. II, pp.11-19.
- RIO RIANDE, Ma. Gimena del - ROSSI, Germán Pablo, 2013, "De la investigación filológico-musicológica a la performance: el proyecto Reis Trobadors", en: *Décima Semana de la Música y la Musicología. Investigación, creación, re-creación y performance: Décima Semana de la Música y la Musicología*, pp. 86-99.
- ROSSI, Germán Pablo, 2012, "La performance en las Cantigas de Santa María. La interpretación de las marcas en el discurso musical y su relación con el proceso de reconstrucción", en: *Actas de las IX Jornadas de la Asociación Argentina de Hispanistas*, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. pp. 1-10.
<http://ixcah.fahce.unlp.edu.ar/actas>
- , 2013, "La lírica profana galaico-portuguesa y las hipotéticas variantes de su reconstrucción sonora", en: *Actas del Segundo Congreso Internacional Artes en Cruce*, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
<http://artesencruce.filo.uba.ar/area/%C3%A1reas/m%C3%BAsica>
- SNOW Joseph T., 2013, "Music and Musical Performance in the Texts of Alfonso X's *Cantigas de Santa María*", en: *Analizar, interpretar, hacer música: de las Cantigas de Santa María a la organología. Escritos in memoriam Gerardo V. Huseby*.

Melanie Plesch Editora. Gourmet Musical Ediciones, Buenos Aires pp. 189-207.

Unidad 5: Transmisión

Breve introducción a la historia del libro manuscrito: tipología del cancionero

La materialidad de la lírica: rótulos, hojas volantes, cancioneros

Los avatares de la transmisión manuscrita: las pérdidas voluntarias e involuntarias

La problemáticas en torno a la notación musical

Bibliografía:

CAVALLO, G. (ed.), 1989, *Libri e lettori nel Medioevo. Guida storica e critica*, Roma-Bari: Editori Laterza.

CAVALLO, G. - CHARTIER, R. (dirs.) (2001), *Historia de la lectura en el mundo occidental*, Madrid: Taurus.

FERREIRA, Manuel Pedro, 2009, "Som mudo no *Cancionero da Ajuda*", en: *Aspectos da Música Medieval no Ocidente Peninsular. Volume I-Música Palaciana*. Estudos Musicológicos, 33, Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 120-149.

----, 2009, "A notação musical das *Cantigas de Santa Maria*", en: *Aspectos da Música Medieval no Ocidente Peninsular. Volume I-Música Palaciana*. Estudos Musicológicos, 33, Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 180-195.

MCLUHAN, M., 1998, *La galaxia Gutenberg. Génesis del homo typographicus*, Barcelona: Galaxia Gutenberg.

RIO RIANDE, Ma. Gimena del, 2011, "Filología del texto y filología material. Sobre la doble copia de una cantiga de amigo en el Cancionero del rey Don Denis", eHumanista 18, pp. 287-306.
http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_18/index.shtml.

----, 2010, Rótulos y folhas: las rúbricas del Cancionero del rey Don Denis", *Estudios de edición crítica e lírica galego-portuguesa. Anexo 67 de Verba*, pp. 195-224.

RUIZ, Elisa, 2002, *Introducción a la codicología*, Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez (capítulos escogidos).

VANDERDORPE, Christian, 2003, *Del papiro al hipertexto: ensayo sobre las mutaciones del texto y la lectura*, Fondo de Cultura Económica: México.

4. Recursos online y bibliografía general¹

- *Buscopium*: Buscador medieval: <http://www.buscopium.com.es>

- *CIM. Cancioneros Impresos y Manuscritos*: www.cancioneros.org

- CONVIVIO. Poesía medieval y cancioneros.

<<http://www.lluisvives.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=821134.1.1&idGrupo=convencional&portal=227>>

¹ A la que el alumno podrá acceder a través de bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires (<http://www.sisbi.uba.ar/consultas/ccnul.html>), Biblioteca Nacional Argentina, o por medios impresos y/o digitales.

- *Digital Scriptorium*: <http://sunsite.berkeley.edu/Scriptorium/transcription.html>
- *Early Manuscripts at Oxford University*: <http://image.ox.ac.uk>
- *Infolet-Informatica e letteratura*: <http://infolet.it>
- *Hispanomedievalismo (Recursos en línea: Varios)*: <http://www.waldemoheno.net/hispanomedievalismo/recursosvarios.htm>
- *Manuscripta mediaevalia*: <http://www.manuscripta-mediaevalia.de>
- *Manuscript Access through Standards for Electronic Records (MASTER)*: <http://xml.coverpages.org/master.html>
- *Ménestrel*: <http://www.menestrel.fr>
- *PhiloBiblon*: <http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon>
- Projeto Littera: <http://cantigas.fcsh.unl.pt>
- Istituzione Biblioteca Malatestiana. *Manoscritti*: <http://www.malatestiana.it/manoscritti/index.htm>
- *Reti medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici*: <http://www.retimedievali.it>
- *Risorse Internet per la codicologia*: <http://nettuno.stm.it>
- *Scrineum. Saggi e materiali on-line di scienze del documento e del libro medievali*: <http://scrineum.unipv.it>
- Università degli Studi di Cassino. *Antonio Cartelli-Marco Palma. Materiali didattici*: <http://dida.let.unicas.it/links/didattica/palma/paldimat.html>

BELTRAN, Vicenç, *Bibliografía sobre poesía medieval y cancioneros*, publicada en la Biblioteca Virtual "Joan Lluís Vives", <http://www.lluisvives.com/>, 2007.

BOITANI, Piero – MANCINI, Mario- VÁRVARO, Alberto (dirs.), 1999 – 2004, *Lo spazio letterario del medioevo 2: Il medioevo volgare*. vol. I La produzione del testo (t. 1, 1999; t. 2 2001), vol. II La circolazione del testo (2002), vol. III La ricezione del testo, (2003), vol. IV L'attualizzazione del testo (2004). Roma: Salerno Editrice.

DIEZ, Friederich, *Altspanische Romanzen, besonders vom Cid und Kaiser Karls paladinen*, Berlin: G. Reimer.

----, 1975, *La poésie des troubadours*, Genève: Slatkine Reprints,

DUFFIN, Ross W., 2000, *A Performer's Guide to Medieval Music*, Indiana University Press.

FUNES, Leonardo, 2009, *Investigación literaria de textos medievales: objeto y práctica*, Buenos Aires-Madrid: Miño y Dávila.

HAYNES, John, 2004, *Eight Centuries of Troubadours and Trouères. The Changing Identity of Medieval Music*, Cambridge, University Press.

LEECH-WILKINSON, D., 1998, *The Modern Invention of Medieval Music. Scholarship, Ideology, Performance*. Cambridge University.

PAGE, Ch. 1978, *Voices and instruments of the Middle-Ages: instrumental practice songs in France, 1100-1300*, J. M. Dent and Sons, London. |

---- 1991, *Summa Musicae. A thirteenth-century manual for singers*, Cambridge University Press, Cambridge.

TAVANI, Giuseppe, 1993, "As artes poéticas hispânicas do século XIII e do início do XIV, na perspectiva das teorizações provençais", *Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval (Lisboa, 1-5 Outubro 1991)* (eds. Aires A.

Nascimento y Cristina Almeida Ribeiro, Lisboa: Edições Cosmos, vol. II, pp. 25-34.
5. **Carga horaria**

6. **Actividades planificadas**

Los alumnos trabajarán con material textual y audio digitalizados en diferentes repositorios bibliotecológicos en acceso abierto o acercados por los docentes.

Los alumnos deberán realizar una entrevista individual con los docentes, con el fin de acordar el plan de trabajo que culminará con la redacción de la monografía final del seminario. Se dedicará una clase a exponer brevemente la hipótesis o punto de partido de lo que será el trabajo final de seminario. Se trabajará en esa clase junto al alumno en la metodología y la estructura que requiere un trabajo de investigación.

7. **Condiciones de regularidad y régimen de promoción**

Se debe asistir al 80 % de las clases. De un total de 15 clases, el alumno regular asistirá a menos a 12.

Se realizará una exposición oral en clase de un texto crítico con relación al tema del seminario (de forma individual). Se debe presentar un trabajo monográfico final sobre el tema del seminario, previamente acordado con los docentes.

La calificación resultará del promedio de la nota de regularización del seminario y de la nota de la monografía. Si este fuera rechazado, los interesados tendrán la opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de cuatro años. La calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro).

Firma:	Firma:
Aclaración: Prof. Lic. Germán Pablo Rossi	Aclaración: Prof. ^a Dr. ^a M. ^a Giména del Rio

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Marjetti
Director
Departamento de Artes