

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS
2º período letivo de 2025

Disciplina:

HH 720A – Tópicos Especiais em História LVIII
História e linguagens musicais da Antiguidade Tardia ao final da Idade Média

Docente: Prof. Dr. Clayton Júnior Dias
Oferta: Sextas-feiras das 8 às 12h

Ementa:

A disciplina História e linguagens musicais da Antiguidade Tardia ao final da Idade Média tem por objetivo introduzir os estudantes ao estudo das práticas musicais desenvolvidas entre os séculos III e XV, com ênfase em suas múltiplas linguagens e funções sociais. Por meio da análise de manuscritos, tratados e códices musicais, serão abordadas as transformações nas formas de notação, os contextos litúrgicos e seculares de performance, bem como os modos pelos quais a música se constitui como artefato de memória e transmissão cultural. Ao final do curso, os alunos deverão ser capazes de reconhecer os principais sistemas musicais desse período, interpretar fontes musicais medievais e compreender sua inserção histórica e material.

Programa:

- 1. Fundamentos bíblicos e musicais para o culto cristão I: A música no Antigo Testamento**
 - 1.1. Desenvolvimento histórico da música no Antigo Testamento
 - 1.2. As instituições cultuais: templo e sinagoga
 - 1.3. Os instrumentos musicais e suas funções litúrgicas
- 2. Fundamentos bíblicos e musicais para o culto cristão II: A música no Novo Testamento**
 - 2.1. A Igreja hebraico-cristã e o surgimento do culto cristão
 - 2.2. O contato com o mundo helênico e suas implicações litúrgicas
 - 2.3. A liturgia do Apocalipse e suas representações musicais
- 3. As origens do culto cristão: liturgia e canto como matrizes culturais**
 - 3.1. Os testemunhos das primeiras fontes cristãs
 - 3.2. A matriz judaica do culto cristão
 - 3.3. As primeiras formas do canto cristão
 - 3.4. Liturgia e canto depois do Edito de Milão
 - 3.5. O desenvolvimento da hinódia cristã
- 4. História social do canto cristão em Bizâncio e nas Igrejas do Ocidente I**
 - 4.1. O canto grego-bizantino

- 4.2. O canto romano-antigo
- 4.3. O canto ambrosiano ou milanês

5. História social do canto cristão em Bizâncio e nas Igrejas do Ocidente I

- 5.1. O canto aquilense e beneventano
- 5.2. O canto moçárabe e galicano

6. O canto gregoriano I

- 6.1. A obra do Papa Gregório Magno
- 6.2. A liturgia das Igrejas do Ocidente na época carolíngia: o canto romano-franco
- 6.3. A passagem da tradição oral à notação neumática
- 6.4. A notação musical: problemas de derivação e variedade regional

7. O canto gregoriano II

- 7.1. A criação da notação: ferramenta para a circulação e a memorização
- 7.2. A notação musical: as diferentes grafias e as variedades regionais
- 7.3. A destinação litúrgica dos manuscritos musicais
- 7.4. A notação do canto gregoriano nas fontes impressas
- 7.5. Paleografia e semiologia: os detalhes interpretativos na notação
- 7.6. As letras significativas
- 7.7. Os sinais neumáticos de Sankt Gallen
- 7.8. Os sinais neumáticos de Laon

8. O canto gregoriano III

- 8.1. Teorias sobre a origem e proveniência do canto gregoriano
- 8.2. Evolução e decadência do canto gregoriano
- 8.3. A edição Medicea
- 8.4. A restauração gregoriana
- 8.5. As atuais edições de canto gregoriano
- 8.6. A teoria dos tons e dos modos gregorianos

9. As inovações litúrgico-musicais dos séculos IX e X: um auxílio para a memória

- 9.1. A interpolação do texto: sequências, tropos e *conductus*
- 9.2. O drama litúrgico medieval
- 9.3. Música e liturgia nos mosteiros femininos
- 9.4. Hildegard de Bingen: significado no canto e no drama

10. Os cantos monódicos profanos em latim: mudanças culturais

- 10.1. As primeiras formas musicais seculares
- 10.2. Os trovadores e troveiros
- 10.3. Os *Minnesinger* e os *Meistersinger*
- 10.4. As *Cantigas de Santa Maria*
- 10.5. O *Laudario di Cortona* e o *Laudario Magliabechiano*
- 10.6. Os instrumentos musicais medievais
- 10.7. A *Ars Musica* na Idade Média

11. A *Ars Antiqua* e os primórdios da polifonia medieval I

- 11.1. A *Ars Musica* na Idade Média
- 11.2. Antecedentes históricos da polifonia primitiva
- 11.3. *Musica enchiriadis*: primeira evidência teórica escrita

- 11.4. *Micrologus* de Guido d'Arezzo
- 11.5. *Tropário de Winchester*
- 11.6. A Escola de São Marcial em Limoges
- 11.7. O *Codex Calixtinus* em Compostela
- 11.8. A Escola de Notre-Dame de Paris

12. A *Ars Antiqua* e os primórdios da polifonia medieval II

- 12.1. O *Codex Bamberg*
- 12.2. O *Codex Las Huelgas*
- 12.3. O *Livro Vermelho* de Montserrat
- 12.4. O *Codex Montpellier*
- 12.5. A *Carmina Burana*

Bibliografia:

Estudos:

ALEIDA, Assmann. *Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural*. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.

ALMEIDA, Cybele. Cultura, política e sociedade: considerações sobre a música e os músicos na Idade Média. In: MATTOS, Carlinda; CRUXEN, Edison; TEIXEIRA, Igor Salomão. (orgs.). *Reflexões sobre o medievo: práticas e saberes no Ocidente Medieval*. São Leopoldo: Oikos, 2012, v. 2, p. 63-72.

ALMEIDA, Néri de Barros. Hagiografia, propaganda e memória histórica: o monasticismo na Legenda Aurea de Jacopo de Varazze. *Revista Territórios & Fronteiras*. jul.-dez. de 2014, vol. 7, n. 2, p. 98.

AMARAL, Flávia. Os Evangelhos Apócrifos e as cantigas de Santa Maria. In: LEÃO, Angela Vaz (org.). *Novas leituras, novos caminhos: cantigas de Santa Maria de Afonso X, o Sábio*. Belo Horizonte: Veredas e Cenários, 2009, p. 15-35.

ASSMANN, Aleida. *Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural*. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.

AUBERT, Eduardo Henrik. *Scribes at work: codicology, palaeography and the making of a music book in eleventh century cluny* (BNF, lat 1087), *Études grégoriennes*, 37, p. 47-84, 2011.

BANNISTER, Henry Marriott, *Monumenti Vaticani di Paleografia Musicale Latina*, Leipzig, Otto Harrassowitz, 1913, 2v.

BARRET, Sam. *Reflections on music writing: coming to terms with gain and loss in early medieval latin song*. In A. HAUG et A. DORSCHHELL (éd.), *Vom Preis des Fortschritts: Gewinn und Verlust in der Musikgeschichte*, Wien, Universal Edition, 2008, p. 8-109.

BARTHÉLEMY, Dominique. *A Cavalaria: da Germânia antiga à França do século XII*. Campinas: Editora da Unicamp, 2010.

APEL, Willi. *Gregorian chant*. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press, 1958.

ASENSIO, Juan Carlos. *El canto gregoriano: Historia, liturgia, formas*. Madrid: Alianza Música, 2003.

ATKINSON, Charles. *The Critical Nexus: Tone-System, Mode and Notation in Early Medieval Music*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

BASURKO, Xavier. *O canto cristão na tradição primitiva*. São Paulo: Paulus, 2005.

- BERGER, Ana Maria Busse. *La musica medievale e l'arte della memoria*. Roma: Foglio Volanti, 2003.
- BOUCHERON, Patrick. *La trace et l'aura: vies posthumes d'Ambroise de Milan (I^{ve}–XVe siècle)*. Paris: Éditions du Seuil, 2019.
- BOVO, Cláudia Regina; BAYARD, Adrien. Histórias conectadas da Idade Média: abordagens globais antes de 1600. *Esboços*, Florianópolis, v. 27, n. 44, p. 10-16, jan./abr. 2019.
- BRADSHAW, Paul. *The Search for the Origins of Christian Worship: Sources and Methods for the Study of Early Liturgy*. Oxford, 1992.
- BRENNER, Elma; COHEN, Meredith; FRANKLIN-BROWN, Mary. *Memory and Commemoration in Medieval Culture*. New York: Routledge, 2016.
- CÂNDIDO DA SILVA, M. *Uma História Global antes da Globalização? Circulação e espaços conectados na Idade Média*. Revista de História, [S. l.], n. 179, p. 1-19, 2020.
- CARDINE, Dom Eugène, *Sémiologie grégorienne*, Solesmes, Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1970 (Études Grégoriennes, 11).
- CARRUTHERS, Mary. *A técnica do pensamento: meditação, retórica e a construção de imagens (400-1200)*. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.
- . *Machina memorialis. Méditation, rhétorique et fabrication des images au Moyen Âge*. Paris : Gallimard, 2002.
- . *The medieval craft of memory: an anthology of texts and pictures*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002.
- CHARTIER, Roger. *A história cultural: entre práticas e representações*. Lisboa: Difel Difusão Editorial, 1987.
- . *El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural*. Barcelona: Gedisa, 2005.
- COLEMAN, Janet. *Ancient and Medieval Memories: studies in the reconstruction of the past*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- COLETTE, Marie-Noël, POPIN, Marielle, VENDRIX, Philippe. *Histoire de la notation du Moyen Âge à la Renaissance*, Paris: Minerve, 2003.
- CONGAR, Yves. *L'ecclésiologie du haut Moyen Age*, Paris, 1968.
- CORBIN, Solange. *Die Neumen*. Köln: Arno Volk Verlag, 1977.
- CORBIN, Solange. *Les notations neumatiques à l'époque carolingienne*. Revue d'Histoire de l'Église de France, 38, 1952, p. 225-232.
- COSTA, Marcos Roberto Nunes. *Mulheres intelectuais na Idade Média: entre a medicina, a história, a poesia, a dramaturgia, a filosofia, a teologia e a mística*. Porto Alegre: Editora Fi, 2019.
- FONTES, Leonardo Augusto. A função política das Cantigas de Santa Maria no reino de Afonso X (Castela e Leão, 1252-1284). *Aedos*. Porto Alegre, v. 2, n. 2, p. 313-320, 2009.
- GALLO, Alberto. *La tradizione orale della teoria musicale nel Medioevo*. Palermo: S.F. Flaccovio, 1975.
- GARBINI, Luigi. *Breve storia della musica sacra: dal canto sinagogale a Stockhausen*. Milano: Il Saggiatore, 2005.
- GILLI, Patrick. *Cidades e sociedades urbanas na Itália medieval, séculos XII-XIV*. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.
- GINZBURG, Carlo. *Memória e globalização*. Esboços – Revista do Programa de Pós-Graduação em

História da UFSC, Florianópolis, nº 21, 2009/1, p. 9-21.

HARPER, John. *The Forms and Orders of Western Liturgy from the Tenth to the Eighteenth Century: A Historical Introduction and Guide for Students and Musicians*. Oxford: Clarendon Press, 1991.

HILEY, David. *Western plainchant: a handbook*. Oxford: Clarendon Press, 1993.

HOURLIER, Jacques. *La notation musicale des chants liturgiques latins*. Solesmes: Imprimerie Saint-Pierre, 1960.

HUGLO, Michel. *Chant grégorien et musique médiévale*. Londres: Ashgate, 2005.

— . *La théorie de la musique antique et médiévale*. Londres: Ashgate, 2005.

— . *Les Tonaires*. Paris: Société Française de Musicologie, 1971.

JUNGSMANN, Josef. *Missarum sollemnia: Origens, liturgia, história e teologia da Missa romana*. São Paulo: Paulus, 2009.

KELLY, Thomas Forrest. *Il canto beneventano*. Lugano: Vox Antiqua, 2017.

LEVY, Kenneth. *Gregorian chant and the Carolingians*. Princeton: Princeton University Press, 1988.

MENDES, Leonora Pinto. As Cantigas de Santa Maria: um tesouro musical do reinado de Afonso X. *Mirabilia*, [S.l.], v. 27, n. 2, 2018, págs. 1-17.

METZGER, Marcel. *History of the Liturgy: The Major Stages*. Collegeville: The Liturgical Press, 1997.

PALAZZO, Eric. *A history of liturgical books: from the beginning to the thirteenth century*. Minnesota: The liturgical press collegeville, 1998.

— . *Le souffle de Dieu : l'énergie de la liturgie et l'art au Moyen Âge*. Editions du Cerf, 360 p., 2020.

— . *Liturgie et société au Moyen Âge*. Aubier, 2000, Collection historique.

— . *Voir et entendre les chants de la messe*, Codex Aquilarensis, 28, 2012, p. 219-230.

— . Le dialogue entre l'histoire de la liturgie et la musicologie : l'apport de Solange Corbin. Solange Corbin et l'enseignement de la musicologie à l'université, CESCUM – Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, Nov 2011, Poitiers, France. pp.63-74.

PARRISH, Carl. *The notation of medieval music*. New York: W. W. Norton, 1959.

PFÄFF, Richard. *Medieval Latin Liturgy: A Select Bibliography*. Toronto: University of Toronto Press, 1982.

RAINOLDI, Felice. *Traditio canendi: appunti per una storia dei riti cristiani cantati*. Roma: CLV Edizioni Liturgiche, 2000.

RANKIN, Susan. *Carolingian music*. In: MCKITERICK, Rosamond. *Carolingian Culture: Emulation and Innovation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, pp. 274-316.

— . From Memory to Record: Musical Notations in Manuscripts from Exeter. *Anglo-Saxon England*, 13, 1984, pp. 97-112.

— . *Writing Sounds in Carolingian Europe: the invention of musical notation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

RICHE, Pierre. *Le rôle de la mémoire dans l'enseignement médiéval*. Montréal: Presses de l'Université de Montréal, 1985.

RICHTER, Michael. *The oral tradition in the early middle ages*. Turnhout: Brepols, 1994.

RICHEUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

SCHMID, Manfred Hermann. *La notazione musicale: scrittura e composizione tra il 900 e il 1900*. Roma: Casa Editrice Astrolabio, 2012.

SHERMAN, Claire Richter. *Writing on Hands. Memory and Knowledge in Early Modern Europe*. Dickinson College, Carlisle, The Trout Gallery, 2000.

SCHWINDT, Gisela. Las representaciones sensitivas en los Carmina Burana. In: *Arqueología, Historia y Viajes Sobre el Mundo Medieval*. Barcelona, n. 42, p. 76-85, 2012.

SUÑOL, Gregori Maria, *Introduction à la paléographie musicale grégorienne*, Tournai, Desclée, 1935.

TAFT, Robert. *La liturgia delle Ore in oriente e in occidente: le origini dell'ufficio e il suo significato per oggi*. Roma, Lipa Edizioni, 2001.

TOMASELLO, Andrew. *Music and Ritual at Papal Avignon, 1309-1403*, Yale University, 1982.

TREITLER, Leo. *With voice and pen: coming to know medieval song and how it was made*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

YATES, Frances. *A arte da memória*. Campinas: Editora da Unicamp, 2008.

Obras de referência:

CANDÉ, Roland de. *História Universal da Música*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

EVERIST, Mark (éd.). *The Cambridge Companion to Medieval Music*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

GROUT, Donald J.; PALISCA, Claude V. *História da Música Ocidental*. Lisboa: Gradiva, 2007.

MICHELS, Ulrich. *Atlas de Música I: parte sistemática, parte histórica (dos primórdios ao Renascimento)*. Lisboa: Gradiva, 2003.

NEUNHEUSER, Burkhard. *História da liturgia através das épocas culturais*. SP: Edições Loyola, 2007.

RIGHETTI, Mario. *Manuale di storia liturgica*, 4 vols. Milano, 1945-1953.

SILVA, Marcelo Cândido da. *História Medieval*. São Paulo: Contexto, 2019.

VV. AA. *The new Cambridge medieval history*. Cambridge, Cambridge University, 1995.

Observações:

Plantão de dúvidas: sextas-feiras à tarde ou, em outro dia e horário, combinado previamente com o docente.

Avaliação: A nota final individual de cada estudante será a resultante da soma do conceito de participação nas aulas (presença + participação nas discussões + realização de atividades programadas) no valor de zero a dois pontos e o trabalho final escrito no valor de zero a oito pontos.