

Plan 396 GRADO DE HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA

Asignatura 40121 MUSICA Y VANGUARDIAS HISTORICAS

Grupo 1

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Obligatoria

Créditos ECTS

6

Competencias que contribuye a desarrollar

2. Competencias

2.1 Generales

Esta asignatura participa de la formación en las ocho competencias consideradas generales para todos los títulos de Grado, a las que se vinculan las detalladas a continuación como generales para nuestro título, más las característicamente específicas de la asignatura:

- Desarrollar un pensamiento crítico y creativo aplicado al estudio autónomo de la música
 - Facilitar la comprensión de la concepción estética, técnica y funcional de las obras musicales en sus contextos culturales.
- Comprender las peculiaridades que plantea para el intérprete la realización musical de este repertorio, posicionándose el alumno ante las diversas problemáticas que se plantean

2.2 Específicas

- Identificar la terminología característica de las técnicas, estéticas y conceptos ideológicos definitorios del repertorio musical de las vanguardias históricas (identificadas en movimientos artísticos y musicales desarrollados preferentemente durante la primera mitad del siglo XX)
 - Diferenciar auditivamente y en partitura las características técnicas de los lenguajes musicales más representativos de las vanguardias históricas del siglo XX
 - Utilizar correctamente las metodologías analíticas y su notación y conceptos en el estudio del repertorio comparado con su entorno artístico
 - Distinguir las funciones desempeñadas por los diversos elementos musicales y performativos en la generación de significado.
 - Apreciar las conexiones conceptuales y correspondencias sinestésicas que se producen entre la música y las expresiones artísticas de las vanguardias durante la primera parte del siglo XX
 - Discutir razonadamente la incidencia de diferentes recursos técnicos, conceptos estéticos y formulaciones ideológicas en la configuración de las obras musicales relacionadas con las vanguardias históricas del siglo XX

Objetivos/Resultados de aprendizaje

1. Elaboración de recensiones y ensayos críticos sobre la relación entre la música creada durante la época de las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX y su contexto cultural, singularmente a través de las correspondencias estéticas y técnicas con las artes visuales

2. Empleo adecuado de la terminología técnica, estética e ideológica propia del repertorio musical y su entorno durante la época de las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX

3. Discriminación auditiva y sobre la partitura de los rasgos técnicos propios de los principales lenguajes musicales existentes en la época de las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX: impresionismo, expresionismo, dodecafonismo, neoclasicismo, folklorismo, dadá, futurismo, bruitismo, música concreta y electrónica, serialismo integral y aleatoriedad.

4. Utilización aplicada y razonada, a análisis de partituras, de criterios de segmentación funcional y de los métodos de análisis armónico tonal funcional y de conjuntos de clases de notas

5. Redacción de reseñas críticas y ensayos sobre la relación entre técnica y estética musical e ideología en la configuración de las obras musicales durante la época de las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX

6. Elaboración de una propuesta de criterios interpretativos válida para llevar a un concierto una partitura perteneciente al repertorio estudiado

Contenidos

Música y vanguardias históricas propone un estudio de las convergencias estéticas y los paralelismos técnicos que se producen entre el ámbito musical y las manifestaciones de las artes visuales, la arquitectura y la literatura desde el impresionismo y el simbolismo hasta el expresionismo abstracto y la aleatoriedad, comprendiendo básicamente los más importantes eventos ideológicos de la primera mitad del siglo XX. Su articulación responde a la búsqueda de una explicitación de tales correspondencias artísticas, de manera que en cada tema se siga

Considerando lo avanzado durante el curso 2010/11, para el curso 2011/12 los contenidos quedan articulados finalmente de la siguiente manera:

- 1.- Visión historiográfica: música y vanguardias históricas (primera mitad del siglo XX)
- 2.- Legados decimonónicos: de los nacionalismos al fin de siècle
- 3.- Simbolismo e impresionismo
- 4.- Fauvismo, primitivismo, ballet
- 5.- Expresionismo y música
- 6.- Primera ruptura: futurismo, dadá, bruitismo
- 7.- La vuelta al orden (I): dodecafonismo y geometría
- 8.- La vuelta al orden (II): neoclasicismo y surrealismo
- 9.- Vanguardias artísticas y poder político
- 10.- El panorama a partir de la II Guerra Mundial: serialismo integral y Escuela de Nueva York

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

Conforme a lo expuesto sobre la concepción de los contenidos, la impartición de cada tema sigue una articulación común consistente en:

- Presentación de los postulados estéticos
- Comentario de manifiestos o textos teóricos del movimiento vanguardista en cuestión
- Visionado crítico de ejemplos tomados de las artes visuales y escénicas
- Examen de la música correspondiente, primero a partir de ejemplos auditivos y, finalmente, mediante ejemplos analíticos trabajados sobre partituras

Las obras musicales tomadas como ejemplo para ilustrar el desarrollo de la asignatura, así como las lecturas propuestas y la orientación concreta de los trabajos irán cambiando año tras año, para promover, en el profesorado, una actualización continua de las perspectivas historiográficas y de los planteamientos docentes

Presenciales:

- Lección magistral participativa (0'6 ECTS): para la explicación de los contenidos más básicos.
- Clases prácticas presenciales (1'2 ECTS): Ejercicios de estudio de casos en audición crítica del repertorio, de análisis musical de partituras, visionado de diapositivas de piezas artísticas diversas (pintura, escultura, arquitectura, espectáculos escénicos musicales) y comentario de textos teóricos, críticos, ensayísticos y de literatura artística. Se persigue con este diseño variado que el alumno integre su conocimiento de la música en un contexto artístico y cultural más amplio.
- Seminarios en grupo (0'6 ECTS): Dedicados a la discusión colectiva de cuestiones susceptibles de generar polémica (tópicos, falsos mitos, revisiones historiográficas), así como sesiones de aprendizaje cooperativo mediante la discusión de las lecturas propuestas como obligatorias y ejercicios de análisis musical donde se plantean problemas concretos que es preciso solventar.

No presenciales:

- Trabajo personal del alumno (3'6 ECTS): Lectura y estudio crítico de textos ensayísticos fundamentales, prácticas de audición y de análisis guiadas por el profesor, resolución de ejercicios de problemas básicos, trabajo bibliográfico y elaboración de trabajos críticos personales (reseñas y ensayos) y preparación interpretativa (no necesariamente para su presentación pública en un concierto) de obras musicales del periodo estudiado.

Evaluación:

Integrada en cada una de las actividades formativas descritas.

Criterios y sistemas de evaluación

El sistema de calificaciones es idéntico para ambas convocatorias

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO

PESO EN LA NOTA FINAL

OBSERVACIONES

Examen

40%

Obligatorio. Se proporcionará un listado con las posibles preguntas

Trabajos personales de análisis musical

40%

Obligatorio. Estudio analítico comparado de cuatro piezas distintas, conforme al esquema proporcionado por el profesor. Lenguajes: impresionismo, libre atonalidad, dodecafonismo, neoclasicismo

Entrega fraccionada, a través de Moodle, conforme a los plazos establecidos al inicio del curso

Ensayo personal sobre estética

20%

Obligatorio. Ensayo sobre dos textos distintos sobre un mismo tópico estético, conforme al esquema proporcionado por el profesor

Entrega fraccionada, a través de Moodle, conforme a los plazos establecidos al inicio del curso

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

g.

Bibliografía básica

Lester, Joel (2005). Enfoques analíticos de la música del siglo XX. Madrid: Akal.

Morgan, Robert P. (1994). La música del siglo XX. Madrid: Akal.

Morgan, Robert P. (1998). Antología de la música del siglo XX. Madrid: Akal.

Taruskin, Richard (2010). The Oxford History of Western. 4.- Early Twentieth Century. Oxford: Oxford University Press.

h.

Bibliografía complementaria (selección)

El profesor proporcionará, durante el curso, bibliografía específica para cada uno de los temas.

Antokoletz, Elliott (2006). La música de Béla Bartók: un estudio de la tonalidad y la progresión en la música del siglo XX.

Austin, William W. (1966), Music in the 20th Century: from Debussy through Stravinsky, New York: Norton & Company [trad. esp.: (1984), La Música en el siglo XX: desde Debussy hasta la Muerte de Stravinsky. [2 vols.], Madrid: Taurus].

Catalán, Teresa (2003). Sistemas compositivos temperados en el siglo XX. Valencia: Institució Alfons el Magnanim.

Forte, Allen (1973), The Structure of Atonal Music, New Haven – London: Yale University Press.

García Laborda, José María (1996), Forma y estructura en la música del siglo XX (una aproximación analítica), Madrid: Alpuerto.

Griffiths, Paul (1978), Histoire Concise de la Musique Moderne: de Debussy à Boulez, Paris: Fayard.

Hall, Charles J. (1989), A Twentieth-Century Musical Chronicle: Events 1900-1988, New York: Greenwood Press, Music Reference Collection, 20.

Machlis, J. (1975), Introducción a la Música Contemporánea, Buenos Aires: Marymar.

Meyer, Leonard B. (1967), Music, the arts, and ideas: Patterns and Predictions in the Twentieth-Century Culture, Chicago: The University of Chicago Press.

Perle, George (1999). Composición serial y atonalidad: una introducción a la música de Schönberg, Berg y Webern. Barcelona: Idea Books.

Persichetti, Vincent (1989). Armonía del siglo XX. Madrid: Real Musical

Salvetti, Guido (1986). Historia de la música. 10. El siglo XX. Primera parte. Madrid: Ediciones Turner.

Schwartz, Elliot y Daniel Godfrey (1993), Music since 1945: Issues, Materials and Literature, New York: Schirmer Books [an imprint of Macmillan Publishing Company].

Vinay, Gianfranco (1986). Historia de la música. 11. El siglo XX. Segunda parte. Madrid: Ediciones Turner.

Simms, Bryan (1986), Music of the Twentieth Century : Style and Structure, New York: Schirmer Books.

Watkins, Glenn (1988), Soundings: Music in the Twentieth Century, New York: Schirmer Books.

Wennerstrom, Mary H. (1988), Anthology of Twentieth-Century Music, New Jersey: Prentice Hall

Whittall, Arnold (1999). Musical Composition in the Twentieth Century. Oxford: Oxford University Press.

Whittall, Arnold (2003). Exploring Twentieth-Century Music: Tradition and Innovation. Cambridge: Cambridge University Press.

i.
Recursos necesarios

El alumnado precisa conexión a internet para utilizar recursos en línea fundamentales como:

- Fonotecas virtuales (como Spotify)
- Bibliotecas musicales virtuales (como la Biblioteca Internacional de Partituras Musicales Petrucci: International Music Scores Library Petrucci, www.imslp.org).
- Revistas electrónicas y bases de datos de la UVa
- Google Books

Calendario y horario

Calendario:
26 de septiembre de 2011-12 de enero de 2012

Horarios:
Lunes: 9.00-10.00
Miércoles: 9.00-11.00
Jueves: 12.00-13.00

Tabla de Dedicación del Estudiante a la Asignatura/Plan de Trabajo

ACTIVIDADES PRESENCIALES
HORAS
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
HORAS
Clases teóricas
15
Estudio y trabajo autónomo individual
75
Clases prácticas
30
Estudio y trabajo autónomo grupal
15
Laboratorios

Prácticas externas, clínicas o de campo

Seminarios
10

Otras actividades
5

Total presencial
60
Total no presencial
90

Responsable de la docencia (recomendable que se incluya información de contacto y breve CV en el que aparezcan sus líneas de investigación y alguna publicación relevante)

Carlos Villar-Taboasda
http://www.musicologiahispana.com/es/prof-dr-carlos-villar-taboada/art/8/?plt_id=16

