

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

2.1

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 recensiones 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

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 panorama inmediatamente posterior a la II GM, comprendiendo básicamente los más importantes eventos ideológicos de la primera mitad del siglo XX. Considerando lo avanzado durante los cursos precedentes, para el curso 2015/16 los contenidos quedan articulados de la siguiente manera:

- 1.- Visión historiográfica
- 2.- Legados decimonónicos
- 3.- Simbolismo e impresionismo
- 4.- Fauvismo, primitivismo y ballet
- 5.- Expresionismo y música: Schönberg y la pantonalidad
- 6.- La Segunda Escuela de Viena
- 7.- Primera ruptura
- 8.- Schönberg y la serie
- 9.- El dodecafonismo vienés y la vuelta al orden
- 10.- Neoclasicismo y surrealismo
- 11.- Nacionalismos musicales del siglo XX
- 12.- Música y política
- 13.- Experimentalismos americanos

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, primero a partir de ejemplos auditivos y, finalmente, en 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: para la explicación de los contenidos más básicos.
- Clases prácticas presenciales: 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, para que el alumno integre la música en un contexto artístico y cultural más amplio.
- Seminarios en grupo: 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: 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 (recensiones 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 peso de los diversos procedimientos en la calificación final responde al reparto de créditos ECTS previsto:

- Trabajo personal obligatorio: 50%. Para presentarse a una convocatoria es imprescindible la entrega por escrito de este trabajo antes de realizar el examen correspondiente. Las notas de los trabajos sólo se ponderarán en la calificación final una vez superado el examen.
- Examen: 50%. Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar el examen.

La participación activa en clase, tanto teórica como durante los seminarios, así como la asistencia a tutorías individuales son imprescindibles para un correcto aprovechamiento de la asignatura

Con la finalidad de facilitar la superación de los objetivos, se facilitarán durante el mes de septiembre los siguientes documentos:

- ü Modelo de examen final, correspondiente a convocatorias anteriores de la asignatura
- ü Guía para el comentario de audiciones de la asignatura

Plantillas para la realización de los diversos trabajos propuestos

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

Modelo de examen final, correspondiente a convocatorias anteriores de la asignatura

Guía para el comentario de audiciones de la asignatura

Plantillas para la realización de los diversos trabajos propuestos

Esquemas analíticos de los principales aspectos del temario

Las clases se realizan utilizando presentaciones audiovisuales de ordenador, que incluyen diapositivas de obras artísticas, audiciones y fragmentos de grabaciones videográficas

Las partituras analizadas en clase se encuentran prácticamente en su totalidad en la Biblioteca Internacional Petrucci, en línea y con acceso gratuito: www.imslp.org

Las audiciones comentadas y recomendadas en clase se encuentran todas disponibles en las grandes fonotecas en línea (Spotify, Deezer, iTunes Music, etc.) y existen versiones videográficas en YouTube.

Calendario y horario

Los que en su momento establezcan la UVa y la Facultad de Filosofía y Letras.

El profesor actualizará estos datos a comienzo de curso, incorporando la información oficial definitiva.

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:

Eventualmente, se podrán proponer talleres, con temáticas vinculadas al temario de la asignatura y la colaboración de otros profesores

2

Total presencial

62

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 Taboada

taboada@fyl.uva.es

Doctor en Musicología, Licenciado en Historia y Ciencias de la Música y Profesor de Piano.

Formación analítica en las universidades de Paris IV-Sorbonne (París), Columbia University (Nueva York) e IRCAM (París) como becario nacional FPU (1998-2001).

Premio Extraordinario de Licenciatura y de Doctorado.

Docencia en asignaturas de teoría y análisis, historia y pensamiento musical del clasicismo al siglo XX, con énfasis en la música española del siglo XX.

Coordinador del Seminario Interdisciplinar de Teoría y Estética de la Música (SITEM, 1999-).

Coordinador durante cinco ediciones del curso anual "La ópera: un espectáculo (en vivo)" (2006-2011).

Organizador, en calidad de coordinador o director, de las seis ediciones de las Jornadas de Música y Filosofía: Siglos XIX y XX (1999-2007) y de los tres congresos sobre Joaquín Rodrigo y la música española en los años veinte a cincuenta (2003, 2005 y 2007)

Líneas de investigación: Análisis musical (teoría atonal y semiótica de los tópicos). Música contemporánea española. Estética y significados de la música española (ss. XIX-XX) a través de su dimensión simbólica e identitaria.

PUBLICACIONES RECIENTES (selección):

(2014c) «Entre lo flexible y lo complejo: tiempo y percepción en Enrique X. Macías (1958-1995)». *Quintana*, 13: 313-329. [ISSN: 1579-7414]

(2014b) «Problemáticas sobre el análisis musical y su enseñanza universitaria». En: *Allegro cum laude. Estudios musicológicos en homenaje a Emilio Casares* (María Nagore y Víctor Sánchez, eds.) [I.S.B.N.: 978-84-89457-51-5]. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, pp. 503-508.

(2013b) «Xan Viaño (1960-1991) y su investigación en la expresividad musical». *Cuadernos de Música Iberoamericana* [I.S.S.N.: 1136-5536], vol. 25-26, pp. 387-404 [18 pp.].

(2013a) «De la técnica al significado: debates y modelos en torno al análisis atonal». En: *Música, ciencia y pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX* (Leticia Sánchez de Andrés y Adela Presas, eds.). Madrid: Comunidad de Madrid - Universidad Autónoma de Madrid, Servicio de Publicaciones, colección "Música y Musicología", 1 [I.S.B.N.: 978-84-8344-368-2], pp. 161-205.

(2011) «A música contemporánea en Galicia». En: *Gran Enciclopedia Galega. Apéndice 2005-2010. Tomo 44* (M^a do Rosario Larrosa San Luis, dir. ed.). A Coruña: Novos Vieiros [I.S.B.N.: 978-84-934-925-8-8], pp. 180-223 [44 pp.].

LIBROS:

1. (2007) *Contemporary Musics in Galicia (1975-2000): Cultural Environment and Compositive Strategies/ Las músicas contemporáneas en Galicia (1975-2000): entorno cultural y estrategias compositivas*. Ann Arbor, MI (EE.UU.): UMI University Press. [ISBN: 978-0-493-80448-4].

1. con Jesús Martín Galán [coords.] (2004) *Los últimos diez años de la investigación musical*. Valladolid: Universidad de Valladolid [ISBN: 84-688-6605-9].

2. con Margarita Vega Rodríguez [eds.] (2002) *Pensamiento español y música: siglos XIX y XX*. Valladolid: SITEM-Glares [ISBN: 84-932209-2-2].

3. con Margarita Vega Rodríguez [eds.] (2001b) con Margarita Vega Rodríguez [eds.]. *Música, lenguaje y significado*. Valladolid: SITEM-Glares [ISBN: 84-932209-1-4].

4. con Margarita Vega Rodríguez [eds.] (2001a) *El tiempo en las músicas del siglo XX*. Valladolid: SITEM-Glares [ISBN: 84-932209-0-6].

Idioma en que se imparte

Castellano