

Plan 396 GRADO DE HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA

Asignatura 40124 ULTIMAS POETICAS MUSICALES: GESTO, TIEMPO Y ESPACIO

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 últimas poéticas musicales (identificadas en tendencias desarrolladas preferentemente desde la segunda mitad del siglo XX)
- Diferenciar auditivamente y en partitura las características técnicas de los lenguajes musicales más representativos de las últimas poéticas musicales
- Utilizar correctamente las metodologías analíticas y su notación y conceptos en el estudio del repertorio comparado con su entorno artístico y cultural para identificar los significados que se desprenden de la música más reciente
- Apreciar las repercusiones conceptuales que generan las tematizaciones de los elementos gestual, temporal y espacial en la definición de las poéticas musicales más recientes, desde la segunda mitad 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 últimas poéticas musicales, formuladas desde la segunda mitad del siglo XX

Objetivos/Resultados de aprendizaje

1. Elaboración de recensiones y ensayos críticos sobre la relación entre la música creada durante las últimas décadas y la tematización del gesto, el tiempo y el espacio
2. Empleo adecuado de la terminología técnica, estética e ideológica propia del repertorio musical y su entorno cultural desde la segunda mitad del siglo XX
3. Discriminación auditiva y sobre la partitura de los rasgos técnicos propios de los principales lenguajes musicales definitorios de las últimas poéticas, datadas a partir de mediados del siglo XX: derivaciones del serialismo integral, collage musical, música textural, estocástica, nueva complejidad, nueva simplicidad, minimalismo, músicas repetitivas, neobarroco, músicas electroacústicas, live electronics, arte radiofónico, espectralismo, etc.
4. Utilización aplicada y razonada, a análisis de partituras, de métodos de análisis musical específicos para el repertorio de estudio
5. Redacción de recensiones críticas y ensayos sobre los aspectos configuradores de las músicas contemporáneas: técnicas, estéticas, tematización de gesto, tiempo y espacio, instituciones señaladas (cursos de

Contenidos

Últimas poéticas musicales: gesto, tiempo y espacio 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 la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, comprendiendo básicamente las más importantes corrientes musicales de la segunda mitad del siglo XX.

Conforme a lo anterior, para el curso 2016/17 los contenidos quedan articulados finalmente de la siguiente manera:

- 1.- Visión historiográfica sobre la música contemporánea
- 2.- Experimentalismos durante la primera mitad del siglo XX
- 3.- La síntesis de Messiaen
- 4.- La Escuela de Darmstadt y el serialismo: Boulez y Stockhausen
- 5.- John Cage y la Escuela de Nueva York
- 6.- Músicas texturales
- 7.- Técnicas extendidas
- 8.- Postmodernismo musical
- 9.- Ligeti y los nuevos eclecticismos
- 10.- Minimalismo musical
- 11.- La escritura espectral
- 12.- Dialógica compleja: "Nueva complejidad" vs. "Nueva simplicidad"
- 13.- Sincretismos finiseculares: de Oriente a Extremo Oriente
- 14.- Maestros actuales: panoramas europeos

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

Conforme a la variedad de competencias establecidas para esta asignatura, las actividades formativas previstas para alcanzar los resultados deseados son igualmente diversas, quedando articuladas del siguiente modo:

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, obras experimentales, etc.) y comentario de textos teóricos, críticos, ensayísticos, manifiestos artísticos y literatura de creación. Se persigue con este diseño variado que el alumno integre su conocimiento de la música en un contexto artístico y cultural más amplio

-Tutorías en grupo: Seminarios dedicados a la discusión colectiva de cuestiones susceptibles de generar polémica (tópicos, falsos mitos, revisiones historiográficas, estudios de casos), así como sesiones de aprendizaje cooperativo mediante la discusión de las lecturas propuestas como obligatorias y el sometimiento a discusión de ejemplos conflictivos interesantes para avanzar en la comprensión de alguna parte de los contenidos recogidos en el temario.

Criterios y sistemas de evaluación

- Examen: 50% de la calificación final de la asignatura. Aprobar el examen (5 sobre 10) es condición para aprobar
- Trabajo personal obligatorio de análisis musical: 50% de la calificación final de la asignatura. Se proporcionarán documentos como modelo para facilitar la realización de este trabajo.
- La participación activa en clase y durante los seminarios, así como la asistencia a tutorías individuales es recomendada para un correcto aprovechamiento de la asignatura

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

Conforme a la variedad de competencias establecidas para esta asignatura, las actividades formativas previstas para alcanzar los resultados deseados son igualmente diversas, integrando una amplia gama de actividades presenciales, con lección magistral participativa, sesiones prácticas de diversa índole (audiciones, visionado de diapositivas y grabaciones videográficas, comentarios de textos teóricos, críticos, ensayísticos y de literatura artística) y seminarios, junto al trabajo presencial del alumno.

Calendario y horario

Asignatura de segundo cuatrimestre del tercer curso.

Cuando sean publicados por la Facultad de Filosofía y Letras los horarios definitivos, serán actualizados en la guía docente entregada a los alumnos

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 Taboada

taboada@fyl.uva.es

PERFIL:

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 (selección):

- LIBROS Y VOLÚMENES MONOGRÁFICOS:

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].

Artículos y capítulos publicados:

[prev. 2016] «La identidad musical contemporánea desde una perspectiva semiótica: propuesta analítica sobre la obra de José Luis Turina de Santos». En: Música e identidades en Latinoamérica y España: procesos ideológicos, estéticos y creativos en el siglo XX [Madrid: ICCMU].

(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.].

Idioma en que se imparte

español