

Plan 396 GRADO DE HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA

Asignatura 40133 TRANSCRIPCION Y ANALISIS DE LA MUSICA TRADICIONAL Y POPULAR URBANA

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Optativa

Créditos ECTS

6

Competencias que contribuye a desarrollar

Generales:

1. Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
2. Aplicar conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
3. Ampliar las capacidades nemónicas.
4. Adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas.
5. ampliar la percepción, análisis y valoración de procesos cognitivos ajenos.

Específicas:

1. Manejar con rigor distintas metodologías de análisis del hecho sonoro
2. Aplicar los conocimientos musicales al reconocimiento de estructuras
3. Desarrollar la intuición acerca de procesos cognitivos implicados en la producción musical
4. Discriminar rasgos estructurales y ornamentales en repertorios de distintas procedencias culturales
5. Seleccionar criterios de pertinencia en el uso de recursos y enfoques específicos para resolver problemas de transcripción musical.
6. Representar gráficamente la forma, temporalidad y procedimientos de interpretación de estructuras temporales de distintos tipos.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

1. Reorientación de las capacidades perceptivas previas para reconocer estructuras ajenas a la propia tradición musical.
2. Análisis de un repertorio acotado trámite la aplicación de metodologías pertinentes.
3. Conocimiento de las principales propuestas y metodologías analíticas de la música de tradición oral.
4. Sensibilidad perceptiva e interpretativa ante procesos cognitivos y prácticas musicales ajenos a la propia cultura.
5. Habilidad en el manejo de las herramientas informáticas y de reproducción sonora y audiovisual para transcribir y analizar fenómenos y productos musicales de distintas procedencias.

Contenidos

Base teórica de apoyo proporcionada en CDrom:

1. Primeras transcripciones de música no occidental.
2. Listados de principios y procedimientos (Abraham y Hornbostel).
3. Transcripciones etic y análisis modal (Béla Bartók).
4. Diversidad, relatividad y pertinencia de enfoques.
5. Taxonomías universalistas (Mieczyslaw Kolinski, Alan Lomax).
6. Análisis fraseológico. Propuesta ecléctico-tradicional.
7. Representaciones estructurales de la música.
8. Análisis de la improvisación musical.
9. Rasgos, estilemas, musemas, aproximaciones emic.
10. Estudio del perfil melódico .
11. Transcripciones temporalizadas.
12. Auxiliares electrónicos.
13. Soportes audiovisuales para la transcripción.

Prácticas desarrolladas en clase:

1. Monodías vocales.
2. Monodías instrumentales.
3. Heterometrías.
4. Ritmo isócrono y heterócrono.
5. Monodías acompañadas.
6. Ostinati. Pedales.
7. Fórmulas acompañantes.
8. Funciones armónicas.
9. Diafonías paralelas.
10. Heterofonías.
11. Entonaciones no temperadas. Microintervalos
12. Signos diacríticos. Notaciones gráficas.
13. Transcripciones temporalizadas.

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

Lección magistral (10% del tiempo presencial)

Prácticas presenciales (90% del tiempo presencial):

- Ejercicios de reconocimiento auditivo
- Ejercicios de improvisación melódica y rítmica
- Prácticas de audición consciente
- Prácticas de transcripción musical a través del oído (eventual apoyo visual)
- Tutorías individuales y colectivas

Trabajo personal del alumno: lectura y estudio crítico de textos fundamentales, prácticas de audición y de análisis guiadas por el profesor, trabajo bibliográfico.

Criterios y sistemas de evaluación

Evaluación continua (prácticas en clase): 20%

Trabajos prácticos de transcripción de estructuras musicales: 40%

Trabajos escritos de transcripción y análisis musical: 40%

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

Aula equipada con recursos audiovisuales y multimedia, bibliografía, registros sonoros y fondos videográficos.

Tutorías: Martes 14 a 15, miércoles 11 a 13 y 14 a 15, jueves 14 a 15

Calendario y horario

Segundo cuatrimestre (febrero - junio)

Horario:

Lunes 12-14

Martes 11-12

Jueves: 11-12

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

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

Clases teórico-prácticas (T/M)

12

Estudio y trabajo autónomo individual

60

Clases prácticas de aula (A)

30

Estudio y trabajo autónomo grupal

30

Laboratorios (L)

Prácticas externas, clínicas o de campo

Seminarios (S)

5

Tutorías grupales (TG)

5

Evaluación

3

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)

Prof. Enrique Cámara de Landa. Doctor en Etnomusicología y catedrático en la Universidad de Valladolid, en la que también ha dirigido entre 2000 y 2006 el Centro Buendía de extensión, formación continua y actividades culturales. Ha sido docente de etnomusicología e historia de la música en universidades europeas, asiáticas y americanas. Ha investigado y publicado sobre músicas tradicionales de Latinoamérica (géneros, repertorios y procesos en distintas áreas de Argentina, calipso de Costa Rica, investigación etnomusicológica en Hispanoamérica), así como de España y la India, modalidad, tango italiano, procesos de hibridación musical, improvisación musical, folk music revival, preservación y conservación del folklore, música y migración, historia y metodología de la etnomusicología, transcripción y análisis de la música tradicional y popular, polifonía, etnomusicología audiovisual.

Entre sus publicaciones, figuran los libros: La música de la baguala del Noroeste argentino (UVA –Universidad de Valladolid- 1994, edic. en microfichas), Etnomusicología (Instituto Complutense de Ciencias Musicales 2003; 2ª edic. 2004; 3ª edic. aumentada 2016; edic. italiana 2015) y De Humahuaca a La Quiaca: identidad y mestizaje en la música de un carnaval andino (UVA 2006). Ha editado los libros: Approaches to African Music (Valladolid 2006), Sangita y Natya. Música y artes escénicas de la India (UVA 2006, del que también es coautor), Estudios sobre la obra de Carlos Vega (Buenos Aires, Gourmet Musical, 2015) y Ethnomusicology and Audiovisual Communication. Selected Papers from the MusiCam 2014 Symposium (Valladolid, Universidad de Valladolid, 2016). Ha editado los siguientes volúmenes en CDrom: Manual de Transcripción y Análisis de la Música de Tradición Oral (UVA 2005), La Universidad en el Cambio de Siglo (UVA 2006), El Espacio Europeo de Educación Superior (UVA 2006) y Patrocinio, mecenazgo y gerencia en la Universidad del Siglo XXI (UVA 2006). Fue director y coautor de la colección audiovisual Protagonistas de la tradición musical en Extremadura (UVA 2005, reedición 2015; títulos: La tradición y sus transformaciones: dos casos extremeños; Música tradicional Extremeña: Negritos de Montehermoso; Nuestra Señora de la Salud. Fregenal de la Sierra; Del taller a la fiesta. Instrumentos musicales de Extremadura). Fue director y coautor de la colección audiovisual Música y Artes Escénicas de la India (UVA 2006, reedición 2015; títulos: Sitar, Mridangam, Vina, Canto carnático, Bharata Natyam, Kathakali). Publicó los siguientes artículos y CDs: Il tango rioplatense: un mito urbano (Università di Macerata 1988) Calypsos (SudNord 1988), Argentina: Charanda y Chamamé (SudNord 1992), Tango de ida y vuelta (Sociedad Española de Musicología 1992), Il mondo della musica amerindia (Colombo 1992), Carnaval (SudNord 1994), Scandales et condamnations: l'introduction du tango en Italie (Tryptique 1995, ed. en castellano: Corregidor 2000), Procesos de transformación en los sistemas musicales del área altojujeña argentina (Universidad de Granada 1995), Principios morfológicos detectables en el repertorio musical del erkencho en la Argentina (Instituto Nacional de Musicología 1995; edición en francés: Société Française d'Analyse Musicale 2001), Proyecciones de la baguala (La ma de guido 1996), Textos sobre música de tradición oral española mencionados en Ethnomusicology (Revista de Musicología 1997), Rasgos musicales de los tangos italianos de entreguerras (Sociedad Ibérica de Etnomusicología 1998), ¿Qué se espera de la Etnomusicología hoy en España? (La ma de guido 1998), Preservación y conservación de las expresiones de folklore: algunas experiencias de Europa Occidental (Universidad Autónoma de Barcelona 1998), Axóuxere: Gaitas y danzas de Galicia en Valladolid (A grilleira 1998), El tango rioplatense en Italia (Pentagrama 1998), Folklore Musical y Música Popular Urbana: ¿Proyecciones? (Universidad de Santiago de Chile 1999), Passione argentina: tanghi italiani degli anni 30 (Discoteca di Stato 1999 reed. Twiligh 2008), Aspectos de la modalidad en el cancionero tritónico (Instituto Nacional de Musicología 1999), Algunas consideraciones sobre el estudio del tango italiano (Sociedad Ibérica de Etnomusicología 1999), Perú. El Diamante (Opus 111, 1999), L'influenza italiana e spagnola nel teatro musicale di Buenos Aires (1747-1900) (Diastema 2000), Un morso di tarantola: l'arrivo del tango in Italia (I.M.L.A. 2000), Cien años y algo más: notas alrededor del diálogo intercultural (Asociación Argentina de Musicología 2001), La música de la baguala (Casa de las Américas 2001), Importancia del estudio de la tradición para construir un mundo de conocimiento y tolerancia (Diputación de Salamanca 2001), Músicas de tradición oral y antropología cultural (Sociedad Española de Musicología 2001), Hybridization in the

Tango. Objects, Process, and Considerations (Lit. Verlag 2002), La música en la articulación de procesos sociales e individuales. Inmigración / marginalidad / globalización / identidad (UVA 2003), Influencias musicales de España sobre las culturas hispanoamericanas (Junta de Castilla y León 2003), Il tango argentino (Accademia Musicale Chigiana 2003), "Vamos con una bilbainada": significados consensuales en las generaciones de una familia (TRANS 2004), ¿Cómo enseñamos Etnomusicología? (Nasarre 2005), Algunos comentarios acerca de las prácticas musicales en la provincia de Soria (Revista de Musicología 2005), Danza de caporales en Urkupiña: migración e identidad boliviana entre el orgullo y la exclusión (IASPM-AL 2005), Música tradicional en Extremadura a través de sus protagonistas: resultados en audiovisuales (C.I.O.F.F España 2006), El folklore en la música para piano de Alberto Williams y Julián Aguirre (Etno-folk 2006), Relaciones entre música, identidad y migración (Corporación para la Promoción y Difusión de la Cultura 2007), I centri di documentazione sonora ed audiovisuale in Spagna: oralità e patrimonio nella politica culturale (Lares 2007), Continuidad y cambio en las prácticas musicales de la India contemporánea (Contrastes 2008), Etnomusicología y propiedad intelectual: algunos comentarios y preguntas (Consell de Mallorca 2008), Principios didácticos para la transcripción y el análisis de las músicas tradicionales y populares (ICCMU 2008), ¿Diáspora o migración? Instrumentos, músicas y músicos fuera de casa (SIBE 2008), El cantar de las culturas: Desde el Mediterráneo al Mar Caspio (Botín 2009), Il Carnevale nel Nordovest Argentino: musica per una festa che nasce e muore nella terra (Abitare la Terra 2009), :La etnomusicología en la Universidad de Valladolid (Etno-folk 2009) Tango italiano: del exotismo al folklore (Centro 'feca, 2009), El tango italiano: un espejo metafórico (Montevideo, Universidad de la República, 2010), Non morirà mai: El tango italiano en cuatro movimientos. (Centro 'feca, 2010), El papel de la etnomusicología en el análisis de la música como mediadora intercultural (Historia Actual Online 2010), La cantabilidad en la experiencia musical religiosa bonaerense. Una propuesta analítica desde el repertorio de Semana Santa (Universidad de Valladolid 2010), Lifetime would not be enough: Indian Music (Hola-Namasté 2011), El violín en la Música Tradicional de Bolivia y Argentina: Algunos aspectos comparativos (Centro Portales 2011), La integración de enfoques metodológicos en el estudio del tango italiano (Universidad de Quilmes 2011), Carnaval Humahuaqueño I (Entremúsicas 2011), Materiales para el estudio de las relaciones entre musicoterapia y etnomusicología (Amarú 2011), Relazioni fra musicoterapia ed etnomusicologia (Studi e Ricerche IV, 2011), Multipart Music Making between Spain and Latin America: some considerations related to the theoretical proposals of Ignazio Macchiarella (Nota 2012), Strumenti a fiato nell'Messico prehispanico: un universo di forme e significati (Museo Archeologico Nazionale 2012), La recepción de la obra de Carlos Vega (Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega 2012), "Entre una carrera de honores y un destino eligió un destino": Carlos Vega en la prensa (Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega 2012), ¿Informantes? ¿Campo? ¿Recolección? Nuevos retos de la etnomusicología dialógica (Colibrí 2012), ¿Cuán humano es lo musical?: El diálogo insoslayable" (Colibrí 2012), Etnomusicología, didáctica y comunicación audiovisual: experiencias recientes en la Universidad de Valladolid (Música e Investigación 20, Buenos Aires, 2012), Hacia una bibliografía de la etnomusicología hispanoamericana actual (Revista Argentina de Musicología 12-13, 2012), Nuevos enfoques y centros de interés en los campos de la musicología sistemática (Consell Català de la Música i Dinsic Publicacions 2013), Folk music revival in Argentina: the arrangement of vocal melodies (Cambridge Scholars 2013), Mestizajes sonoros en Iberoamérica (Madrid 2013), Anotaciones sobre la actual música religiosa tradicional de Soria (Madrid, 2013), Entre el perfil melódico y la sucesión armónica: la persistencia de una estructura musical andina (Buenos Aires, 2013), Música e identidad cultural transfronteriza en un contexto de globalización (Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2013), Transcripción y análisis de la música de tradición oral. Una mirada desde Latinoamérica (Montevideo, Universidad de la República, 2013), Contrastes Brahms - Holst (Fundación Siglo 2014), De la terminología al análisis: Carlos Vega y la música folklórica (Buenos Aires, Gourmet Musical, 2014), Nuevos significados y valores en la urbanización de las coplas y bagualas del noroeste argentino (Madrid, ICCMU, 2014), La forma sonata orquestal, entre Clacisismo y Romanticismo (Valladolid, Fundación Siglo, 2015), Italian Tango: From exoticism to cultural heritage (Münster, Waxmann, 2015). Pensamiento musical generador de forma musical en el repertorio de flauta y tamboril de Trás-os-Montes y Zamora (TRANS 19, 2015). A Musician Operating in Several Areas: Roberto Scarlato and the Vocal and Instrumental Polyphony in Present-day Argentina (Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2015), Miradas desde/sobre la música [latino]americana (Valladolid, Fundación Siglo 2015), Música y destino, entre el bien y el mal (Valladolid, Fundación Siglo, 2015), Reflexiones acerca del uso de las herramientas multimedia en los procesos de aprendizaje de músicas populares y de tradición oral (Madrid, Bubok Publishing, 2015), Beyond the Staff: "Alternative" Systems in the Graphical Representation of Organized Sound (El oído pensante 4/1, 2016), Tradición, patrimonio y música popular en Soria (Madrid, CSIC, 2016), Tres fisonomías de la forma sonata orquestal (Valladolid, Fundación Siglo, 2016), Producing Ethnomusicological Audiovisuals in Current Educational Contexts (Valladolid, Universidad de Valladolid, 2016), Del ballet a la suite: Stravinski-Bartók (Valladolid, Fundación Siglo, 2017).

Idioma en que se imparte

Castellano (apoyo en inglés, italiano y francés, en función de las necesidades del alumnado)