

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Asignatura	Música y vanguardias históricas		
Materia	Música e ideologías: del Siglo de las Luces a las últimas poéticas musicales		
Módulo	Módulo en Musicología Histórica		
Titulación	Grado en Historia y Ciencias de la Música		
Plan	396	Código	40121
Periodo de impartición	Primer semestre	Tipo/Carácter	OB
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	3º
Créditos ECTS	6		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor/es responsable/s	Carlos VILLAR TABOADA (6 ECTS)		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	taboada@fyl.uva.es , 983 42 35 96 ext. 6856		
Departamento	Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Sección de Historia y Ciencias de la Música		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

Esta asignatura se ubica en el módulo de “Musicología histórica”, formando parte de la Materia “Música e ideologías: del siglo de las Luces a las últimas poéticas musicales”. Pertenece a las asignaturas de formación específica del título

Se imparte en el segundo semestre del curso 3º atendiendo a los siguientes argumentos:

- 1.- Sus contenidos académicos conciernen a conocimientos relacionados con repertorios cronológicamente posteriores a los estudiados en las asignaturas “Música y pensamiento en el Siglo de las Luces” y “Música, genio y revolución”, pertenecientes a la misma materia.
- 2.- La obligatoriedad del módulo “Musicología histórica” –con sus dos materias– ha de impartirse de manera paralela, en el tiempo, al módulo “Etnomusicología: música tradicional y popular urbana”.
- 3.- Para facilitar el aprendizaje significativo, se reconoce prelación en el 2º curso a las asignaturas que se ocupan de épocas más alejadas de la actualidad y de carácter más general, reservándose la preferencia en el 3º a las referidas a músicas del siglo XX y de España.
- 4.- Se trata de una asignatura que se plantea desde perspectivas que capacitan al alumno para un óptimo seguimiento de algunas de las asignaturas optativas (como “Música electroacústica...”), cuyo óptimo aprovechamiento se obtendría ubicándolas con posterioridad.

1.2 Relación con otras materias

Se relaciona especialmente con las asignaturas integrantes del módulo “Musicología histórica”. Desde el punto de vista conceptual, con “Música y pensamiento en el Siglo de las Luces”, “Música, genio y revolución” y “Últimas poéticas musicales: gesto, tiempo y espacio”, así como con “Nacionalismo y europeísmo en la música española”. Además, presenta contenidos pertinentes para la asignatura optativa, que preferentemente ha de cursarse con posterioridad, “Música electroacústica: teoría y práctica”.

1.3 Prerrequisitos

Se recomienda haber cursado “Música, genio y revolución”

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

3. Objetivos

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

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloque 1: “Música y vanguardias históricas”

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Se presenta un bloque temático único porque el planteamiento de la asignatura desaconseja que se complique su presentación dividiéndola.

Se ubica en la materia “**Música e ideologías: del Siglo de las Luces a las últimas poéticas musicales**”, del **módulo de “Musicología histórica**”, y traza un recorrido por los principales hitos y tendencias de la tradición musical “cultura” occidental durante la primera mitad del siglo XX.

Se enlaza, a modo de continuación, con lo impartido en “**Música, genio y revolución**” y supone un paso necesario previo al estudio del repertorio de “**Últimas poéticas musicales: tiempo, gesto y espacio**”.

Se busca integrar los elementos considerados fundamentales del siglo XX musical: la propia **música**, las conexiones con el universo estético y los abundantes vínculos con el mundo social, del que la música participa activamente y con el que se corresponde (asociándola con las diversas **vanguardias artísticas**).

Se ha considerado esencial la búsqueda de una aproximación al repertorio que favorezca la integración de los aspectos puramente históricos con el mundo del arte y lo específicamente musical. Así, la propuesta docente en las clases y en las sesiones no presenciales proponen una combinación de estudios: historia, historia del arte, estética, historia de la música, análisis musical, tradiciones interpretativas, audición crítica, o comentarios de grabaciones audiovisuales, textos literarios o ensayísticos.

El planteamiento de la asignatura también pretende preparar al alumno para una futura elección de optativas afines, en las que se aborden géneros como el *lied* o la ópera, tales como *Música y poesía* y *Elementos para una historia del teatro musical: géneros, dramaturgias, espacios y técnicas escénicas*, así como *Música electroacústica*

b. Objetivos 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 mitad del siglo XX

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

c. 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.- Modernismo y postromanticismo musical
- 2.- Simbolismo e impresionismo
- 3.- Fauvismo, primitivismo y ballet
- 4.- Expresionismo y música: de la pantonalidad al dodecafonismo
- 5.- Primera ruptura: futurismo, dadá, bruitismo
- 6.- Segunda ruptura: Surrealismo, neoclasicismos y nacionalismos
- 7.- Experimentalismos americanos hasta 1945

d. 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.

e. Plan de trabajo

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.

f. Evaluación

El peso de los diversos procedimientos de evaluación en el baremo de la calificación final responde al reparto de créditos ECTS previsto:

Examen: 50%. Nota mínima para aprobar: 5 (y realización obligatoria del examen)

Trabajo obligatorio: 50%. Nota mínima para aprobar: 5 (y entrega obligatoria)

Las matrículas de honor se otorgarán de manera preferente al alumnado que se presente a la primera de las dos convocatorias, puesto que se valora así lo que se considera un mejor rendimiento académico.

En la calificación de los exámenes y de los trabajos, se tomará en consideración la calidad de la redacción. De modo orientativo, podrán aplicarse las siguientes sanciones en la puntuación:

- Falta ortográfica por ausencia de tilde: 0'1 puntos cada una
- Otras faltas ortográficas y errores graves de puntuación: 0'3 puntos cada una
- Escritura incorrecta de conceptos o de nombres de compositores fundamentales en la asignatura: 0'5 cada error

La participación del alumno (participando en clase, planteando preguntas, interviniendo en debates, asistiendo a tutorías individuales con los profesores) repercute positivamente en la evaluación del alumno, aunque no se incluya con un porcentaje específico en la evaluación final. La simple asistencia a clase no computa a efectos de la evaluación final.

Los criterios de calificación son idénticos para primera y para segunda convocatorias

g. Bibliografía básica

LESTER, Joel (2005 [1989]). *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.

RAMOS, Francisco (2013). *La música del siglo XX: una guía completa*. Madrid: Turner.

Ross, Alex (2009). *El ruido eterno: escuchar al siglo XX a través de su música*. Barcelona: Seix Barral.

TARUSKIN, Richard (2010 [2005]). *The Oxford History of Western. 4.- Early Twentieth Century*. Oxford: Oxford University Press.

Las partituras analizadas en clase se encuentran prácticamente en su totalidad en la Biblioteca Internacional de Partituras Musicales 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.

h. Bibliografía complementaria

Se proporcionará, durante el curso, **bibliografía específica ordenada temáticamente**. Una primera selección bibliográfica complementaria, con carácter general, es la siguiente:

ANTOKOLETZ, Elliott (2006 [1984]). *La música de Béla Bartók: un estudio de la tonalidad y la progresión en la música del siglo XX*.

AUSTIN, William W. (1984 [1966]). *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.

COOK, Nicholas y Anthony POPLE [eds.] (2004) *The Cambridge History of Twentieth Century Music*. Cambridge: Cambridge University Press.

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.

NATTIEZ, Jean-Jacques [dir.] (2003). *Musiques: une encyclopédie pour la XXIe siècle. 1. Musiques du XXe siècle*. Paris: Actes Sud – Cité de la Musique.

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.

WHITTALL, Arnold (2008). *The Cambridge Introduction to Serialism*. Cambridge: Cambridge University Press.

i. Recursos necesarios

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

- **Fonotecas y mediatecas virtuales:** Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, etc. Dada la accesibilidad de estas plataformas, los alumnos deben, como parte de su trabajo personal, consultar ahí las audiciones y los fragmentos videográficos comentados, analizados y recomendados en clase.
- **Bibliotecas musicales virtuales:** Especialmente: International Music Scores Library Petrucci (www.imslp.org). Dada la accesibilidad de esta Biblioteca, los alumnos deben, como parte de su trabajo personal, hacer acopio ahí de las partituras comentadas y analizadas en clase. El profesorado avisará sobre qué obras deberán utilizarse al comienzo de cada tema.
- Webs de instituciones musicales internacionales
- Webs de fundaciones y entidades dedicadas a compositores
- Revistas electrónicas y bases de datos de la UVa
- Google Books

j. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
6 ECTS	Primer cuatrimestre

5. Métodos docentes y principios metodológicos

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.

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas en el aula	50	Estudio y trabajo autónomo individual	75
Talleres y seminarios	5	Estudio y trabajo autónomo grupal	15
Evaluación	5		
Total presencial	60	Total no presencial	90

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Examen final obligatorio	50%	Nota mínima exigida: 5
Trabajo individual tutorizado	50%	Nota mínima exigida: 5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - Examen (50%, nota mínima 5)
 - Trabajo individual tutorizado (50%, nota mínima 5)
 - Las Matrículas de Honor se otorgarán preferentemente en la convocatoria ordinaria
 - En la convocatoria ordinaria los contenidos del examen serán los vistos en clase
- **Convocatoria extraordinaria:**
 - Examen (50%, nota mínima 5)
 - Trabajo individual tutorizado (50%, nota mínima 5)
 - En la convocatoria extraordinaria los contenidos del examen serán los de toda la asignatura

8. Consideraciones finales

Se recomienda vivamente al alumnado que se presente a la convocatoria ordinaria.