

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Asignatura	Últimas poéticas musicales: gesto, tiempo y espacio		
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	40124
Periodo de impartición	Segundo semestre	Tipo/Carácter	OB
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	3º
Créditos ECTS	6		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor responsable	Carlos Villar Taboada		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	taboada@fyl.uva.es 983423596		
Departamento	Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal Sección Departamental 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”, y “Música y vanguardias históricas”, 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: teoría y práctica”), 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 aquéllas integradas en la materia “Música e ideologías: del Siglo de las Luces a las últimas poéticas musicales”: “Música y pensamiento en el Siglo de las Luces”, “Música, genio y revolución” y “Música y vanguardias históricas”, 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

No existen prerrequisitos, aunque **se recomienda haber cursado previamente “Música y vanguardias históricas”**

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 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.

3. Objetivos

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 Darmstadt, festivales de música contemporánea, estudios de música electrónica, entidades como el IRCAM, etc.).

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloque 1: “Últimas poéticas musicales: gesto, tiempo y espacio”

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Se presenta la asignatura dividida dispuesta en un único bloque temático, con la finalidad de atender el repertorio musical simultáneamente desde dos ópticas distintas y complementarias, en sendas etapas sucesivas: una primera histórica y estética y una segunda técnica y analítica.

Este bloque temático único se inicia, en consecuencia, con una perspectiva histórica, desde la cual se hace énfasis en los aspectos estéticos de las diversas tendencias musicales, adecuadamente enmarcados en su contexto social y cultural, desde la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad. Pero, en una segunda visión de los mismos contenidos, se aporta un examen analítico mediante el cual se valora la utilización de diferentes recursos técnicos y aun tecnológicos empleados en la formalización del repertorio musical. En cualquier caso, se enlaza, a modo de continuación, con lo impartido en “Música y vanguardias históricas”.

Se busca integrar los elementos considerados fundamentales del siglo XX musical: la propia **música**, las conexiones con el universo estético (y las reflexiones sobre gesto, tiempo y espacio) y los abundantes vínculos con el mundo social y cultural, del que la música participa activamente y con el que se corresponde artísticamente.

Se ha considerado esencial la búsqueda de una aproximación al repertorio que favorezca la integración de los aspectos puramente históricos, estéticos y técnicos 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, etc.

El planteamiento de la asignatura también pretende preparar al alumno para una futura elección de optativas afines, entre las que se destaca singularmente *Música electroacústica: teoría y práctica*.

b. Objetivos 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 Darmstadt, festivales de música contemporánea, estudios de música electrónica, entidades como el IRCAM, etc.).

c. 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, los contenidos quedan articulados finalmente de la siguiente manera:

- 1.- La síntesis de Messiaen
- 2.- “Escuela de Darmstadt” y serialismo integral
- 3.- Indeterminación y Escuela de Nueva York
- 4.- Investigaciones tímbricas
- 5.- Postmodernismos musicales
- 6.- Minimalismos musicales
- 7.- Espectralismo y postespectralismo
- 8.- Sincretismos finiseculares y panorámica actual

d. 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.

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 preparación interpretativa (no necesariamente para su presentación pública en un concierto) de obras musicales del periodo estudiado.

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

AUNER, Joseph (2018 [2013]). *La música en los siglos XX y XXI.* Madrid: Akal.

DIBELIUS, Ulrich (2004 [1998]). *La música contemporánea a partir de 1945.* Madrid: Akal.

LANZA, Andrea (1986). *Historia de la música. 12. El siglo XX. Tercera parte.* Madrid: Ediciones Turner. **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 Music. 5. Music in the Late Twentieth Century.* Oxford: Oxford University Press.

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

h. Bibliografía complementaria

El profesor proporcionará, durante el curso, bibliografía específica para cada uno de los temas. Una primera selección incluye los siguientes títulos:

AULESTIA, Gotzon (1998). *Técnicas compositivas del siglo XX. Volumen 1.* Madrid: Alpuerto.

AULESTIA, Gotzon (2004). *Técnicas compositivas del siglo XX. Volumen 2.* Madrid: Alpuerto

AUNER, Joseph (2013). *Anthology for Music in the Twentieth and Twenty-First Centuries.* New York: W. W. Norton, col. “Western Music in Context”.

AUSTIN, William W. (1984 [1966]). *La Música en el siglo XX: desde Debussy hasta la Muerte de Stravinsky.* [2 vols.], Madrid: Taurus.

BOSSEUR, Jean-Yves (2007). *Musiques contemporaines. Perspectives analytiques : 1950-1985.* Paris : Minerve, collection « Musique ouverte ».

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

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

DELIÈGE, Célestin (2003). *Cinquante ans de modernité musicale : De Darmstadt à l’IRCAM.* Sprimont (Belgique): Pierre Mardaga Éditeur.

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

GRIFFITHS, Paul (2010 [3rd. ed.]). *Modern Music and After.* Oxford - New York: Oxford University Press.

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

MARCO, Tomás (2007). *La creación musical en el siglo XXI: Lecciones impartidas dentro del programa “Arte y cultura en las sociedades del siglo XXI”.* Pamplona: Universidad Pública de Navarra.

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

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.

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

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: CUP.

i. Recursos necesarios

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

- Fonotecas virtuales (plataformas de *streaming* musical, 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

j. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
6 ECTS	Segundo cuatrimestre

5. Métodos docentes y principios metodológicos

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.

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 preparación interpretativa (no necesariamente para su presentación pública en un concierto) de obras musicales del periodo estudiado.

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas el aula	50	Estudio y trabajo individual	75
Talleres y seminarios	5	Estudio y trabajo 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: 5 En la evaluación se siguen las consideraciones sobre la calidad de la redacción señaladas en el apartado f, así como el criterio respecto a la preferencia por otorgar la matrícula de honor en la primera convocatoria
Trabajo individual tutorizado	50%	Nota mínima: 5 En la evaluación se siguen las consideraciones sobre la calidad de la redacción señaladas en el apartado f, así como el criterio respecto a la preferencia por otorgar la matrícula de honor en la primera convocatoria

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.