

Guía docente de la asignatura Música y Cultura en la Sociedad Contemporánea

Asignatura	Música y Cultura en la Sociedad Contemporánea		
Materia	Artes y Humanidades		
Módulo	Obligatorio		
Titulación	Máster en Música Hispana		
Plan	362	Código	53002
Periodo de impartición	Primer semestre	Tipo/Carácter	Obligatoria
Nivel/Ciclo	Posgrado. Máster Universitario	Curso	
Créditos ECTS	6 ECTS		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	Victoria Cavia/ Elena Hidalgo		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	cavia@fyl.uva.es / elena.hidalgo@mpc.uva.es/ 983.423596		
Horario de tutorías	www.musicologiahispana.com		
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 divide en dos módulos independientes pero estrechamente vinculados al abordar el mismo objeto cultural desde dos perspectivas diferentes.

1.- El módulo “Música y *Performance*” centra su atención en los componentes de la música, la imagen y las artes de la representación como dominios integrantes de la comunicación, el rito, la danza y el espectáculo. El enfoque se proyecta desde una doble perspectiva: la mirada panorámica sobre la extrema diversidad de los espectáculos contemporáneos y el análisis de los parámetros de la música y de la imagen. Todo ello se ilustra dentro del contexto musical, artístico y social, de los distintos géneros, estilos y expresiones *performativas* desarrolladas en el ámbito de la cultura contemporánea, con especial atención al contexto español y a la perspectiva intercultural

2.- El módulo “Música como producto cultural: dimensión tecnológica e implicaciones legales aborda el gran impacto social y cultural que conlleva la aplicación de las nuevas tecnologías en la música, y da a conocer su repercusión en distintas áreas de profesionalización, registro y distribución de derechos.

3.- La obligatoriedad de la asignatura aconseja su colocación en el primer semestre del año.

4.- Para facilitar el aprendizaje significativo, y dada su colocación inicial en el primer semestres del curso no se reconoce prelación con otras asignaturas, aunque si su complementariedad con materias relacionadas la etnomusicología y la metodología de la investigación

1.2 Relación con otras materias

Se relaciona con algunas de las asignaturas del Grado, como “Música, Artes Escénicas e Interculturalidad”, “Historia de la Danza” y “Etnomusicología” y “Música Popular Urbana”. En general con todas aquellas materias que aborden la música como producto cultural y la intervención de la música junto a la imagen y el movimiento.

1.3 Prerrequisitos

No se contempla ningún requisito previo para matricularse de esta asignatura

2. Competencias

2.1 Generales

- Desarrollar capacidades de comprensión y diálogo intercultural.
- Facilitar las herramientas para abordar el análisis de la música dentro de la representación escénica.
- Ayudar a descifrar el mensaje simbólico que encierra el evento *performativo*
- Comprender las peculiaridades que plantea la realización musical de los eventos y artes de la representación posicionando al alumno ante las diversas problemáticas
- Aportar al alumno una visión general del las nuevas tecnologías y la musical actual.
- Analizar la repercusión de los inventos y la incidencia de la industria en la creatividad musical.
- Proporcionar los conocimientos fundamentales acerca de la historia de la música mecánica, precedente del fonógrafo y todos los demás inventos posteriores.
- Desarrollar la capacidad imaginativa, de análisis y de investigación hacia nuevos caminos de la música.
- Desarrollar la capacidad de trabajo cooperativo.

2.2 Específicas

- Desarrollar herramientas teóricas y metodológicas para la comprensión de la música dentro de las artes escénicas y otras manifestaciones de la representación
- Entender el concepto de “artes escénicas” en su multiforme pluralidad, considerando sus distintas acepciones y sus diversas definiciones teóricas
- Aprender a explorar un medio no discursivo del cuerpo en movimiento a través de textos y del desarrollo de una metodología específica
- Reconocer los aspectos funcionales de las artes escénicas: el papel del público, de las políticas culturales o del espacio físico y virtual
- Comprender el papel de los eventos de la representación en la configuración de las distintas sensibilidades estéticas, enfoques históricos y perspectivas sociológicas y antropológicas
- Poner en práctica todas las fases que engloba todo trabajo musical desde las perspectivas de las nuevas tecnologías.
- Valorar la importancia de los medios de comunicación en la incidencia de la discografía y su industria dentro de la sociedad española e internacional.
- Explorar las actuales tendencias musicales a la luz de la evolución de la industria musical en el siglo XX.
- Comprender las principales implicaciones de producción y consumo asociadas a la estratificación de la práctica musical del siglo XX.

3. Objetivos

- Emplear adecuadamente la terminología técnica, estética, sociológica y antropológica propia de los diferentes eventos *performativos*
- Utilizar aplicada y razonadamente el análisis, la interpretación crítica y la evaluación a las distintas manifestaciones del espectáculo
- Elaborar trabajos y ensayos críticos sobre la relación entre la música y su contexto cultural a través de las correspondencias funcionales, estéticas y técnicas con las artes visuales
- Elaborar propuestas de criterios interpretativos válidas para aplicar a espectáculos o representaciones pertenecientes a los repertorios estudiados.
- Aprender a utilizar las herramientas básicas que ofrece la informática en el ámbito musical.
- Emitir opiniones razonadas acerca de su propia experiencia como consumidor de productos musicales
- Describir las principales corrientes teóricas que han conceptualizado el impacto de la cultura de masas en la música.

4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas	22,5	Estudio y trabajo autónomo individual	105
Clases prácticas	22,5	Estudio y trabajo autónomo grupal	
Laboratorios			
Prácticas externas, clínicas o de campo			
Seminarios			
Otras actividades			
Total presencial	45	Total no presencial	150

5. Bloques temáticos

Bloque 1:

“Música y Performance”

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

El módulo “Música y *Performance*” centra su atención en los componentes de la música, la imagen, las artes de la representación y el soporte audiovisual como dominios integrantes de la comunicación, el rito, la danza y el espectáculo. El enfoque se proyecta desde una doble perspectiva: la mirada panorámica sobre la extrema diversidad de los espectáculos contemporáneos y el análisis de los parámetros de la música y de la imagen. Todo ello se ilustra dentro del contexto musical, artístico y social, de los distintos géneros, estilos y expresiones *performativas* desarrolladas en el ámbito de la cultura contemporánea, con especial atención al contexto español y a la perspectiva intercultural

b. Objetivos de aprendizaje

- Clarificación de las múltiples perspectivas, los ámbitos y la organización de los elementos implicados en la amplia diversidad de los espectáculos contemporáneos
- Análisis crítico de la música y la imagen en su función comunicativa.
- Descripción del movimiento corporal y su vertebración en la danza y la música, apoyándose sobre conocimientos adicionales de tipo históricos y biográficos que sean relativos a la génesis de la obra
- Establecer relaciones entre las dimensiones espaciales (movimiento) y temporales (sonido) del evento
- Conocimiento de los conceptos fundamentales del hecho interpretativo

c. Contenidos

1. Música y Artes de la Representación
2. Música, Imagen y Comunicación
3. Música y Rito
4. Música y Danza

d. Métodos docentes

1.- Actividades presenciales

- Lección magistral: clases en las que se expondrán los principales conceptos y se aportará información de carácter general
- Prácticas presenciales
 - Visionado de material cinematográfico o videos desde un punto de vista crítico. Análisis y comentario colectivo o en grupos
 - Seminarios de lectura y debate de textos teóricos
 - Tutorías individuales y colectivas
 - Redacción de ensayos/trabajo sobre temas tratados
 - Presentación de los resultados del trabajo (oral y escrita)

2. Actividades no presenciales

- Lectura de la bibliografía y otros materiales.
- Visionado de ejemplos audiomusicales
- Trabajo de análisis de un evento *performativo*

e. Plan de trabajo

La lección magistral se complementa con el comentario crítico de textos y material audiovisual, así como con los seminarios destinados al debate colectivo.

Todo ello implica el trabajo personal del alumno sobre los diversos materiales referenciados o facilitados por el profesor: textos, vídeos y audiciones

f. Evaluación

Primera convocatoria

Se evaluará de forma conjunta los resultados de los bloques 1 y 2

1. Participación activa en los ejercicios cooperativos y seminarios : 25%
2. Realización del trabajo de análisis del evento performativo (Bloque 1) con la aplicación para su presentación de las herramientas informáticas y procedimientos adquiridos (Bloque 2): 75%

Segunda convocatoria: se establecerá el procedimiento necesario

g. Bibliografía básica

- AMOROS, A. Y JOSÉ MARÍA DÍEZ BORQUE (cord.), *Historia de los espectáculos en España*. Madrid, Editorial Castalia, 1999
- ASHEAD, J. (et al) *Teoría y práctica del análisis coreográfico*, Valencia: CCCV, 1999
- CHION, M. LA AUDIOVISIÓN. *Introducción a una análisis conjunto de la imagen y el sonido*- Barcelona, Paidós, 1990
- PAVIS, P *El análisis de los espectáculos. Teatro, danza, mimo, cine*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2000.

h. Bibliografía complementaria

- COHEN, S. J. (ed.): *International Encyclopedia of Dance*, 6 vols., New York-Oxford: Oxford University Press, 1998.
- COOK, N. *Analysing musical Multimedia*, New York-Oxford: Oxford University Press, 2004
- COUNSELL C. y L. WOLF, *Performance Analysis*, London-NewYork, 2001
- GOLDBERG, R. *Performance Art*. Barcelona: Destino, 1996
- HOWELL, A. *The Analysis of Performance Art*. New York: Routledge, 1999
- HUXLEY, M y N. WITTS (eds.) *The Twentieth-Century Performance Reader*. New York: Routledge, 2002
- MARTIN, John, *The Intercultural Performance Handbook*. New York: Routledge, 2004
- PAVIS, P. *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona: Paidós Ibérica, 1998.
- PÉREZ SOTO, C. *Proposiciones en torno a la Historia de la Danza*, Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2008
[Dossier con selección de textos y artículos de publicaciones especializadas]
- PETERSON ROYCE, A. *Anthopology of the Performing Arts*. United Kingdom: AltaMira Press, 2004
- ROMÁN, A. *El lenguaje musivisual*. Madrid, Editorial Visión, 2008
- SAKHAROFF, A. *Reflexiones sobre la danza y la música*. Buenos Aires: Emecé Editores, 1949
- SÁNCHEZ ARTE, J.A. *Artes de la escena y de la acción en España: 1978-2000*. Cuenca: Universidad de Castilla la Mancha, 2006
- SÁNCHEZ ARTE, J.A., *Dramaturgias de la imagen*, Cuenca: Universidad de Castilla la Mancha, 2002
- SCHNECHNER, R. *Performance Studies*. New York: Routledge, 2002

i. Recursos necesarios

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

Bloque 2:

“Música como producto cultural: dimensión tecnológica e implicaciones legales”

Carga de trabajo en créditos ECTS:

3

a. Contextualización y justificación

El módulo **“Música como producto cultural: dimensión tecnológica e implicaciones legales”** atiende al estudio de la tecnología digital centrada en internet, como principal medio de difusión, y en diversas actividades artísticas desarrolladas por equipos técnicos especializados dentro del mundo del negocio e investigación musical. El módulo contempla dos aspectos: teórico, abarcando un enfoque socio-cultural centrado sobre todo en el contexto nacional español. Y práctico, proporcionando un aprendizaje significativo de carácter instrumental en la grabación y edición digital.

b. Objetivos de aprendizaje

-Análisis de la repercusión musical que supone la tecnología digital on line asociada a la reproducción, producción y consumo de obras originales.

- Configuración básica del *home studio* adquiriendo destrezas de carácter instrumental a nivel de usuario medio de diversas aplicaciones informáticas.
- Examinar las alternativas que existen para el autor en cuanto al registro, distribución y remuneración de sus obras.
- Analizar las diferentes fases que atraviesa toda creación musical desde la grabación hasta su distribución.
- Establecer relaciones entre los distintos sectores de profesionalización musical de acuerdo con sus funciones específicas desempeñadas dentro del mundo del arte y consumo.
- Reflexión sobre las diversas corrientes estéticas producidas por el uso de las nuevas tecnologías aplicadas en el ámbito musical.

c. Contenidos

- 1.- El impacto de las nuevas tecnologías.
- 2.- El registro y distribución de derechos.
- 3.- La industria del sonido.
- 4.- La tecnología en distintos campos musicales.

d. Métodos docentes

1 Actividades presenciales

- Lección magistral: Explicación oral teórica en el aula de los principales conceptos de los contenidos.
- Prácticas presenciales
 - Visionado de presentaciones de esquemas, dibujos y vídeos en Powerpoint.
 - Seminarios de lectura y debate de textos teóricos
 - Tutorías individuales y colectivas

2. Actividades no presenciales

- Lectura de la bibliografía.

e. Plan de trabajo

La lección magistral se complementa con la lectura individual de textos por parte del alumnado y el trabajo grupal sobre los mismos a través de la exposición participativa.

f. Evaluación

Primera convocatoria:

Se evaluará de forma conjunta los resultados de los bloques 1 y 2

1. Participación activa en los ejercicios cooperativos y seminarios : 25%
2. Realización del trabajo de análisis y posproducción (mezcla, generación y aplicación de efectos) del evento performativo (Bloque 1) con la aplicación para su presentación de las herramientas informáticas y procedimientos adquiridos (Bloque 2): 75%

Segunda convocatoria: se establecerá el procedimiento necesario

g. Bibliografía básica

CAMPOS GARCÍA, José Luis (2008). Cuando la música cruzó la frontera digital: aproximación al cambio tecnológico y cultural de la comunicación musical. Madrid: Biblioteca Nueva.

ROMERO FILLAT, Josep María (2006). *Todo lo que hay que saber del negocio musical. Una guía práctica para músicos, autores y compositores*. Barcelona: Alba.

SUPPER, Martin (2003). *Música electrónica y música con ordenador: historia, estética, métodos, sistemas*. Madrid: Alianza.

MÁRQUEZ, Israel V. (2010). "Hipermúsica: La música en la era digital". *Revista Transcultural de Música*, 14.

[<http://www.sibetrans.com/trans/trans14/art03.htm>]

h. Bibliografía complementaria

ÁLVAREZ MONZONCILLO, José María (2007). *Alternativas de política cultural: las industrias culturales en las redes digitales* (disco, cine, libro, derechos de autor). Barcelona: Gedisa.

GONZÁLEZ BARAHONA, Jesús (2006). *Copyleft : manual de uso*. Madrid: Traficantes de Sueños.

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, José Juan (2003). *Condiciones de trabajo y seguridad social de los profesionales de la música*. Madrid: Iberautor Promociones Culturales.

HAWTHON, Philip (1998): *Teclados y música por computadora*. London: Usborne.

HUBER, David Miles (2007 [3º ed.]). *The MIDI manual: a practical guide to MIDI in the project studio*. Boston: Focal Press.

IGLESIAS MARTÍNEZ, Nieves (1996). *La edición musical en España*. Madrid: Arco Libros.

NÚÑEZ, Adolfo (1992). *Informática y electrónica musical*. Madrid: Paraninfo, D.L.

PALOMO, Miguel (1995). *El Estudio de Grabación personal*. Madrid: AMUSIC.

PEROTTI, G.(1991): *Técnicas de interface MIDI: música y ordenadores personales*. Madrid: Jackson.

SILVEIRA JANOTTI, Jeder; RODRIGUES LIMA, Tatiana; DE ALMEIDA NOBRE, Victor[orgs.] (2011). *Dez anos a mil. Mídia e música popular masiva em tempos de Internet*. Maceió/Recife.

[<http://www.dezanosamil.com.br/LivroCompleto.pdf>]

VALENZUELA, José (1991): *Descubriendo MIDI*. Los Angeles: Alesis Publishing.

i. Recursos necesarios

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