

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			
Titulación	Máster en Música Hispana		
Plan	362	Código	50112
Periodo de impartición	Primer semestre	Tipo/Carácter	Obligatoria
Nivel/Ciclo	Posgrado. Máster Universitario	Curso	
Créditos ECTS	10 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
- Proporcionar los conocimientos básicos sobre la amplia gama de herramientas que ofrece la informática en el ámbito musical.
- Aportar al alumno una visión general del entorno tecnológico musical actual.
- Analizar la repercusión de los inventos y la incidencia de la industria en la creatividad musical.
- Dar a conocer las implicaciones de la propiedad intelectual y de la Sociedad general de Autores y Editores en España.
- 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
- Conocer y analizar las diferentes culturas en relación con su expresión *performativa* desde los puntos de vista físico, cultural, social, psicológico, político-cultural y comunicativo
- 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	40	Estudio y trabajo autónomo individual	200
Clases prácticas	10	Estudio y trabajo autónomo grupal	
Laboratorios			
Prácticas externas, clínicas o de campo			
Seminarios			
Otras actividades			
Total presencial	50	Total no presencial	200

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 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

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 las 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

1. Seguimiento participativo de las clases: 15%
2. Participación activa en los ejercicios cooperativos y seminarios: 15%
3. Presentación en clase del proyecto del evento performativo a analizar: 20%
4. Realización del trabajo de análisis del evento performativo: 50

Segunda convocatoria: se establecerá el procedimiento necesario

g. Bibliografía básica

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:

5

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 aspectos 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:

1. Participación activa en debates planteados en clase: 50%
2. Asistencia a sesiones presenciales: 30%
3. Ejercicio práctico relacionado con el uso de herramientas informáticas: 20%

Segunda convocatoria: se establecerá el procedimiento necesario

g. Bibliografía básica

- BRNCIC, Gabriel (1998). *Guía de laboratorios de música electroacústica en España*. Madrid: Fundación Autor.
- 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.

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.

- BARBER, Llorenç; PALACIOS, Montserrat (2010). *La mosca tras la oreja: de la música experimental al arte sonoro en España*. Madrid: Fundación Autor - Sociedad General de Autores y Editores.
- CHESHIRE, David (1979): *Manual de cinematografía*. Madrid: ED. H.Blume.
- COLL I RODRÍGUEZ, Josep (2007). *Manual de supervivencia. Negociación de contratos discográficos, editoriales, management, cesión de derechos de imagen y actuación*. Asesoría Jurídica de las Artes - Ediciones.
- COLLINS, Nick y D'ESCRIVÁN, Julio (eds.) (2009 [3º ed.]). *The Cambridge Companion to Electronic Music*. Cambridge: University Press.
- COLLINS, Nicolas (2009[2º ed.]). *Handmade Electronic Music: The Art of Hardware Hacking*. New York: Routledge
- FORD, Andrew y TÉLLEZ, José Luis (2006). *Música presente: perspectivas para la música del siglo XXI*. Madrid: Fundación Autor.
- 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.
- HUBER, David Miles; RUNSTEIN, Robert E. (2007). *Técnicas de grabación modernas*. Barcelona: Omega.
- IGLESIAS MARTÍNEZ, Nieves (1996). *La edición musical en España*. Madrid: Arco Libros.
- KYROU, Ariel (2006): *Techno rebelde : un siglo de músicas electrónicas*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- KEALY, Edward R.: "From Craft to Art. The case of sound mixers and popular music" en Frith, Simon y Goodwin, Andrew, *On record: rock, pop, and the written word* (London: Routledge, 1990), pp. 207-220.
- LABRADA, Jerónimo(2009). *El sentido del sonido: la expresión sonora en el medio audiovisual*. Barcelona: Alba.
- LEBRECHT, Norman (1998): *¿Quién mató a la música clásica?*. Madrid: Ed. Acento.
- LYVER, Des (2000). *Principios básicos del sonido para vídeo*. Barcelona: Gedisa.
- MADERUELO RASO, Javier (1981). *Una música para los 80*. Madrid: Garsi.
- NIETO, José (2003). *Música para la imagen: La influencia secreta*. Madrid: Fundación Autor - Sociedad General de Autores y Editores.
- NÚÑEZ, Adolfo (1992). *Informática y electrónica musical*. Madrid: Paraninfo, D.L.
- PALOMO, Miguel (1995). *El Estudio de Grabación personal*. Madrid: AMUSIC.
- PARRA PÉREZ, Águeda (1996): *Música en Internet. Guías de navegación*. Madrid: Anaya Multimedia.
- PEROTTI, G.(1991): *Técnicas de interface MIDI: música y ordenadores personales*. Madrid: Jackson.
- POLITE, Pablo G y SÁNCHEZ, Sergi (eds.) (2005). *El sonido de la velocidad*. Barcelona: Alpha Decay.
- RAMOS, Anna y JIMÉNEZ, Roc: "Amor digital: Música experimental en la década de los noventa (1992-2002)" en SUSAEETA, Paula; TRINIDAD, Paco (2005). *El negocio de la música*. Vol 2. Contado por los profesionales del sector. Madrid: Fundación Autor - Sociedad General de Autores y Editores.
- 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