

Crítica musical

Codi: 100644
Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500240 Musicologia	OT	3	0
2500240 Musicologia	OT	4	0

Professor/a de contacte

Nom: César Calmell Piguillem
Correu electrònic: Cesar.Calmell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)
Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits

- Coneixements aprofundits de la història de la música
- Coneixements d'anàlisi musical
- Coneixements d'estètica musical
- Capacitat per a l'anàlisi auditiva de la música
- Coneixements dels fonaments de l'organologia
- Habilitat en l'expressió oral i escrita
- Domini d'un repertori bàsic d'audicions musicals en els diferents estils i gèneres
- Donat el fet que moltes de les crítiques històriques que es comentaran a classe són extretes d'una antologia de textos traduïts a l'anglès, és recomanable que l'estudiant sigui capaç de llegir en aquella llengua

Objectius

Parlar o escriure sobre música són activitats que sempre han acompanyat l'experiència auditiva (i visual) directes del fet musical. Però si aquests són els mitjans generals d'expressió comuns, en principi, a totes les disciplines científiques incloses en la musicologia, en el comentari i la crítica musicals aquelles dues activitats: parlar i l'escriure, tenen un objectiu molt concret -que comportarà la utilització d'una metodologia específica en l'elaboració des respectius discursos oral o escrit- : la d'informar musicalment l'aficionat -sigui quin sigui el seu grau de competències musicals- o la d'incentivar i enriquir la seva experiència estètica mitjançant relats ben exposats o ben escrits, sòlidament fonamentats i amb interès per al lector o oient, que tenen la característica compartida de tenir un caràcter públic, és a dir, de ser transmesos ja sigui a través dels mitjans de comunicació ja sigui en actes presencials, com poden ser conferències, taules rodones, etc.

Competències

Musicologia

- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
- Identificar i contrastar les diferents vies de recepció i consum musicals en la societat i en la cultura de cada època.
- Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
- Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials, especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.
- Relacionar les creacions musicals amb els seus diferents contextos, discriminant les funcions socials de la música, el seu paper i el del músic en la societat i en relació amb les altres manifestacions artístiques.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar i reconèixer en els treballs de crítica musical els conceptes propis de la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.
2. Avaluar el consum musical en la societat contemporània.
3. Comunicar per escrit, amb correcció, precisió i claredat argumentals i terminològiques, els coneixements adquirits, tant en l'àmbit de l'especialització com de la divulgació musicals.
4. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica
5. Demostrar habilitats creatives i innovadores en l'àmbit de l'aplicació professional i laboral de la formació musicològica.
6. Descriure amb precisió l'objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
7. Desenvolupar habilitats per a la transferència de la formació musicològica a l'àmbit de la divulgació i la informació musicals.
8. Detectar els camps possibles d'innovació i millora en les propostes de divulgació i informació musicals.
9. Determinar la complexitat dels processos de recepció de la música.
10. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
11. Identificar les connexions entre la creació musical actual i les circumstàncies sociopolítiques i culturals en què té lloc.
12. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
13. Integrar els coneixements adquirits en l'elaboració de textos sintètics i expositius adequats a l'àmbit comunicatiu acadèmic i d'especialització.
14. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.
15. Transferir d'una manera personal i crítica els coneixements adquirits en el camp de la musicologia als àmbits professionals i laborals pertinents.

Continguts

1. Fonamentació estètica de la crítica musical
2. Categories de les anàlisis crítiques: declaracions descriptives, interpretatives i avaluadores al voltant del fet musical
3. El significat en la música
4. Criteris i consideracions del crític o del comentarista davant d'una obra musical
5. La crítica musical al llarg de la història: corrents i plantejaments

Metodologia

En la matèria les classes magistrals seran complementades i il·lustrades amb audicions musicals i el visionat d'obres d'art o de síntesis conceptuals de la matèria en Power Point. Aquestes intervencions del professor hauran de ser contestades per les intervencions de l'alumnat en aspectes concrets que calgui aclarir o aprofundir en les classes pràctiques o en les tutories

Per la seva banda s'exigirà la participació de l'estudiant a les classes mitjançant exposicions en grup de dues persones de **comentaris-conferència** orals preparats al voltant d'obres, d'estils, de gèneres o de moviments musicals concrets, prèviament pactats entre el grup i el professor

Aquesta activitat es complementarà amb l'exigència d'assistir a un mínim de dos concerts en viu -cadascun pertanyent a diferents gèneres de música- a partir del quals l'estudiant haurà de preparar **dues crítiques**. Contràriament, per a l'**anàlisi auditiva d'una obra o d'un fragment d'una obra** l'estudiant pot recórrer a peces enregistrades (CD, You-tube, etc.)

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
assistència a tres concerts de música en viu, que serviran com a material per a fer-ne les crítiques i l'anàlisi	10	0,4	
classes magistrals teòrico-pràctiques al voltant de la crítica i el comentarisme musicals	50	2	4, 6, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades			
indicacions i seguiment per a la preparació i exposició en grup d'un comentari sobre l'obra d'un compositor, un gènere, un estil o estètica musicals ubicant-los en el seu context sociocultural	15	0,6	1, 5, 6, 7, 10, 11, 12
indicacions i seguiment per a la redacció de dues crítiques musicals corresponents a dues obres d'estils diversos i de l'anàlisi auditiva d'una composició musical	5	0,2	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13
tutories personals i de grup en les modalitats presencial o virtual	5	0,2	
Tipus: Autònomes			
estudi dels apunts i lectura de les obres incloses en la bibliografia	34	1,36	1, 5, 7, 10, 13, 14, 15
preparació i coordinació d'un comentari oral exposat en grup	5	0,2	1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15
redacció de dues crítiques musicals corresponents a dues obres d'estils diversos i d'una anàlisi auditiva d'una composició musical	20	0,8	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15

Avaluació

En l'avaluació es tindran en compte quatre aspectes corresponents a la tipologia d'activitats dutes a terme per l'alumnat i cadascuna amb el percentatge de puntuació que s'indica a continuació:

Una prova escrita d'avaluació de teoria crítica (final de curs) **(30%)**

Assistència i actitud participativa en les classes **(10%)**

Comentari oral d'una obra, d'un estil, d'un gènere o d'un moviment (activitat d'un grup format per dos estudiants) **(20%)**. Aquesta activitat s'exposarà al llarg del curs d'acord amb un calendari de sessions preestablert

Dues crítiques realitzades a partir de concerts en viu de gèneres diferents seleccionats d'entre l'oferta de la temporada (lliurament a finals del curs), i **una anàlisi auditiva d'una obra o d'un fragment d'una obra** (lliurament a finals de novembre). El total d'aquests tres treballs representa un **40%** de la qualificació ponderada

Per aprovar l'assignatura l'estudiant haurà de tenir aprovades les dues **crítiques, l'anàlisi auditiva d'una obra o d'un fragment d'una obra**, així com l'examen escrit de teoria crítica. Es preveuen proves de recuperació únicament per aquells alumnes que havent presentat els treballs en tinguin un o més d'un de suspesos (que hauran de tornar a presentar) o que hagin suspès l'examen escrit de teoria crítica (al qual hauran de tornar-se a presentar)

Criteris aplicables a l'hora de considerar un estudiant No avaluable: no haver lliurat a temps les dues crítiques i l'anàlisi exigides; no haver-se presentat a l'examen de Teoria crítica; haver faltat a més d'un 60% de les classes

Revisió de les qualificacions de forma presencial 7 dies després de la realització de les proves

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
assistència a classe	10%	0	0	1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14
comentari oral, en grup, d'una obra musical, d'un estil o d'un gènere, ubicats en el seu context cultural i social	20%	2	0,08	1, 2, 6, 9, 10, 13, 14, 15
presentació al llarg de curs de dues crítiques escrites corresponents a dues obres musicals d'estils diversos i d'una anàlisi auditiva d'una composició musical e l'anàlisi auditiva d'una	40%	2	0,08	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15
prova escrita d'avaluació sobre teoria de la crítica i comentari pràctic d'una crítica musical	30%	2	0,08	1, 2, 6, 7, 8, 9, 15

Bibliografia

- Cascudo Teresa/Palacios, Maria: *Los señores de la crítica. Periodismo musical e ideología del modernismo en Madrid (1900-1950)*. Doble J, Editorial. Madrid, 2012
- French Richard F.: *Music and Criticism*. Harvard University Press
- Graf, Max: *Composer and Critic. Two hundred years of Musical Criticism*. Norton and Company. New York, 1946
- Meyer, Leonard B.: *Emoción y significado en la música*. Alianza Editorial. Madrid, 2001
- Scruton, Roger: *The Aesthetics of Music*. Clarendon Press. Oxford, 1997
- Shick, Robert D.: *Classical Music Criticism*. Garland Publishing, Inc. New York, 1996

- Thompson, Oscar: *Practical Musical Criticism*. [reedició] Da Capo. New York, 1979