

Músicas, identidad y género

Código: 100634
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500240 Musicología	OT	3	0
2500240 Musicología	OT	4	0

Contacto

Nombre: Silvia Martínez García
Correo electrónico: Silvia.Martinez.Garcia@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)
Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

Ninguno

*Nota: las lecturas del curso incluyen textos que requieren conocimientos de inglés equivalentes al FC

Objetivos y contextualización

- Identificar los procesos que fundamentan las relaciones entre las categorías socioculturales de género y las dinámicas musicales, en el contexto contemporáneo occidental
- Obtener una visión de conjunto crítica sobre las principales teorías feministas y de género
- Relacionar la variabilidad transcultural de sistemas simbólicos y políticos con las prácticas musicales
- Aplicar a la investigación las principales herramientas teóricas y analíticas desarrolladas recientemente en el ámbito de la Musicología feminista, la Teoría queer y las distintas corrientes teóricas del feminismo de los siglos XX y XXI
- Elaborar pequeñas investigaciones históricas o etnográficas con perspectiva de género
- Desarrollar un pensamiento crítico sobre la Musicología y los Estudios de Género aplicados a la música que contribuyan, a largo plazo, a mejorar el campo de estudios

Competencias

- Musicología
 - Conocer y comprender la evolución histórica de la música, sus características técnicas, estilísticas, estéticas e interpretativas desde una perspectiva diacrónica.
 - Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación en la actividad profesional

- Identificar y contrastar las distintas vías de recepción y consumo musical en la sociedad y en la cultura de cada época.
- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Relacionar conceptos e informaciones de diferentes disciplinas humanísticas, científicas y sociales, especialmente las interacciones que se establecen entre la música y la filosofía, la historia, el arte, la literatura y la antropología.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

1. Considerar la materia de forma integral e identificar el contexto en el que se inscriben los procesos estudiados y su interrelación con los elementos y factores que intervienen en el desarrollo sociohistórico.
2. Definir los conceptos aludidos en relación a la problemática específica de la distinción de género como generadora de construcción de las relaciones sociales.
3. Desarrollar estrategias argumentativas y actitudinales para fomentar el respeto entre propuestas socioculturales diversas.
4. Establecer una planificación para el desarrollo de un trabajo sobre la materia.
5. Identificar la variabilidad transcultural de los sistemas económicos, de parentesco, políticos, simbólicos y cognitivos, educativos y de género y la teoría antropológica al respecto.
6. Identificar las teorías sobre la especie humana en su relación con la producción de la sociedad y la cultura.
7. Implementar la elaboración de proyectos de contenido musicológico, con la realización de un plan de trabajo y metodología adecuados al objeto y tiempo de estudio.
8. Mantener el respeto de la diversidad de ideas, personas, situaciones y culturas en el desarrollo de la labor musicológica.
9. Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
10. Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales como en grupo pequeño.
11. Redactar proyectos críticos de contenido musicológico, ordenados y planificados de manera eficiente.
12. Utilizar los principales conceptos y planteamientos teóricos relacionados con las cuestiones de identidad desarrollada desde la actividad musical y en relación al conjunto de disciplinas humanísticas y de ciencias sociales.

Contenido

T.1. Conceptos clave para el estudio de músicas y género

Materiales complementarios:

Citron, Marcia et al. *Gender and the Musical Canon*. Urbana: University of Illinois Press, 1993

Green, Lucy. *Música, género y educación*. Madrid: Morata, 2001

T.2. Introducción a los estudios de género y música

Materiales complementarios:

Martí, Josep. "Ser hombre o ser mujer en la música" y "Música y género entre los jóvenes barceloneses". In: *Más allá del arte...* Barcelona: Deriva Ed
McClary, Susan. *Feminine Endings. Music, Gender and Sexuality*. Minnesota: University of Minnesota Press, 1991

T.3. Las mujeres y la historiografía de la música

Materiales complementarios:

Adkins Chiti, Patricia. *Las mujeres en la música*. Madrid: Alianza, 1995
Leppert, R. y McClary, S. (eds.): *Music and Society. The Politics of Composition, Performance and Reception*. Cambridge University Press, 1987
Lorenzo, Josemi. "La historia de las mujeres y la historia de la música: ausencias, presencias y cuestiones teórico-metodológicas". In: Marisa Manchado. *Música y mujeres. Género y poder*. Madrid: Ed. Horas y HORAS, pp.19-38

T.4. Feminismo, música y musicología

Materiales complementarios:

COOK, S. y TSOU, J. (eds.). *Cecilia Reclaimed: Feminist Perspectives donde Gender and Music*. University of Illinois Press, 1993
Ramos, Pilar. *Feminismo y música. Introducción crítica*. Madrid: Nareca, 2003
Blog "Musicología feminista" (<http://musicologiafeminista.ning.com/>)

T.5. Feminismo y estudios de música popular

Materiales complementarios:

O'Brien, Lucy. *She Bop: The Definitive History of Women in Rock, Pop & Soul*. 1995
Whiteley, Sheila. *Women and Popular Music: Sexuality, Identity, and Subjectivity*. New York: Routledge, 2000
Viñuela, Laura. *La perspectiva de género y la música popular*. Madrid: KRK, 2004

T.6. Género e imágenes de masculinidad

Materiales complementarios:

Dossieres feministas. Vol. 6 "Masculinidades. Mitos, de/construcciones y mascarades". Castelló, 2001
Biddle, Ian and Gibson, Kirsten. *Masculinity and Western Music Practice*. Ashgate, 2012
Walser, Robert. *Running with the Devil...* Hanover: Wesleyan University Press, 1993

T.7. Teoría queer y Musicología

Materiales complementarios:

Brett, Philip et. al. (eds). *Queering the Pitch. The new gay and lesbian musicology*. New York: Routledge, 1994
Córdoba, D; Sáez, J; Vidarte, P. *Teoría Queer*. Barcelona: Egales, 2005
Taylor, Jodie. *Playing it Queer. Popular Music, Identity and Queer World-making*. Bern: Peter Lang, 2012.

Metodología

Seminario de lecturas

La asignatura tiene formado de seminario y la metodología de aprendizaje implica activamente la participación del estudiante. Los contenidos del curso se adquirirán principalmente mediante la lectura y la discusión de los textos seleccionados, así como del análisis y el debate sobre los materiales audiovisuales propuestos. El seguimiento activo de la asignatura implica el compromiso personal de preparar las lecturas y participar activamente en su debate en el aula.

Como complemento a los textos, se trabajará también a partir de casos de estudio concretos y prácticos, de los cuales se derivarán los aspectos teóricos y los conceptos clave del temario.

Preparación y oral de una investigación

Las tres primeras semanas de clase, los estudiantes pactan con la profesora un tema de trabajo relacionado con los contenidos del curso, sobre el que tendrán que profundizar en una investigación autónoma. El trabajo de investigación se realiza en pequeños grupos (de 2 a 4 estudiantes) para facilitar el debate, el intercambio de opiniones y de estrategias de trabajos entre los y las alumnas.

Una vez finalizada la investigación y, con un calendario previamente pactado, se expondrá ante el grupo de clase, presentando los principales resultados. La profesora supervisará la investigación y la presentación en clase y ayudará a moderar el debate.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Sesiones presenciales y de evaluación	40	1,6	1, 2, 5, 7, 8, 9, 12
Tipo: Supervisadas			
Preparación y presentación oral de una investigación	10	0,4	2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
Seminario de lecturas	12	0,48	2, 3, 5, 8, 9, 12
Tutorías individuales y de grupo	8	0,32	1, 2, 3, 4, 7, 8, 12
Tipo: Autónomas			
Estudio, lectura y preparación de materiales del curso	60	2,4	1, 2, 4, 5, 7, 8, 12

Evaluación

Las pruebas escritas individuales se realizarán una a mitad del semestre y otra al final. El formato será de preguntas con respuestas breves y las cuestiones se referirán siempre a temas tratados en el aula y a las lecturas del curso.

La asistencia en clase se recomienda para un correcto seguimiento de los contenidos y las reflexiones planteadas en la asignatura, a pesar de que no es obligatoria. La no asistencia no se penalizará a la evaluación. Sí se tendrá en cuenta favorablemente una asistencia continuada y activa a las sesiones de clase. La evaluación de la asignatura está pensada de manera continuada, teniendo en cuenta el rendimiento del estudiante a lo largo de todo el semestre, por lo tanto la reevaluación se considera una medida excepcional y

hay que pactarla con la profesora previamente. Para poder presentarse a la prueba de reevaluación hay que haber aprobado, al menos una de las pruebas parciales escritas con una nota de 5,5.

Para considerar la calificación "no evaluable" (anterior "no presentar"), el estudiante tendrá que haber abandonado el seguimiento de la asignatura sin haber realizado ninguna prueba de evaluación escrita o solo lo primero parcial.

La revisión de las calificaciones finales se realizará de manera presencial al despacho de la profesora, en fechas anunciadas con antelación y siempre en el plazo máximo de dos semanas, a contar desde la entrega de las calificaciones a los estudiantes.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Actividades en grupo en el aula	10	2	0,08	1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12
Preparación y presentación de una investigación (en grupo=	15	9	0,36	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
Prueba escrita individual I	30	2	0,08	1, 2, 3, 5, 6, 7, 12
Prueba escrita individual II	30	2	0,08	1, 2, 3, 5, 7, 12
Trabajo escrito/audiovisual (materiales de apoyo a la exposición oral)	15	5	0,2	4, 7, 10, 11

Bibliografía

* NOTA: Consultad la bibliografía detallada por temas en el apartado "CONTENIDOS"

BIBIOGRAFÍA BÁSICA

- Citron, Marcia J. *Gender and the Musical Canon*. Urbana: University of Illinois Press, 1993
- Green, Lucy. *Música, género y educación*. Madrid: Morata, 2001
- Hawkins, Stan. *The Routledge Research Companion to Popular Music and Gender*, New York: Routledge, 2017
- Manchado, Marisa. *Música y mujeres. Género y poder*. Madrid: Ed. Horas y HORAS, pp.19-38
- McClary, Susan. *Feminine Endings. Music, Gender and Sexuality*. Minnesota: University of Minnesota Press, 1991
- Ramos, Pilar. *Feminismo y música. Introducción crítica*. Madrid: Nareca, 2003
- Taylor, Jodie. *Playing it Queer. Popular Music, Identity and Queer World-making*. Bern: Peter Lang, 2012
- Viñuela, Laura. *La perspectiva de género y la música popular*. Madrid: KRK, 2004