

Semiología musical

Código: 100667
Créditos ECTS: 6

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

Contacto

Nombre: Santos Martinez Trabal
Correo electrónico: Santos.Martinez@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

Se debe haber cursado previamente las asignaturas "Llenguatge musical I", "Llenguatge musical II" y "Anàlisi musical". Es recomendable un buen nivel de inglés.

Objetivos y contextualización

Desde la década de 1960 hasta la actualidad son varias las prácticas y los conocimientos que se identifican bajo los términos semiología o semiótica musical. A pesar de la ausencia de un marco teórico unificado, lo que se comparte es el hecho de poner en primer término el signo, la significación y la reflexión sobre el significado musical, siempre desde una perspectiva interdisciplinaria.

La asignatura presenta las principales corrientes de la semiología musical, relacionándolas con las diferentes teorías del signo que se toman como punto de partida, proponiendo pautas y estrategias para la práctica de el análisis musical.

Competencias

Musicología

- Analizar críticamente las obras musicales desde cualesquiera puntos de vista de la disciplina musicológica.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- 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.
- 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.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar con propiedad la metodología del análisis semiótico para interrelacionar la música con otros lenguajes artísticos (pintura, escultura y otros).
2. Aplicar correctamente el concepto de gesto musical.
3. Aplicar correctamente el concepto del proceso de comunicación y de la significación.
4. Aplicar correctamente el método analítico de la tripartición.
5. Aplicar en la investigación musical las conceptualizaciones propias de la filosofía, historia, literatura y antropología.
6. Comprender la utilización propedéutica del análisis musical, en especial del acercamiento semiológico.
7. Comunicar de forma escrita, con corrección, precisión y claridad argumentales y terminológicos, los conocimientos adquiridos, tanto en el ámbito de la especialización como de la divulgación musicales.
8. Definir el concepto de la narratología en la música y sus distintos modos de aplicación sobre la música.
9. Definir los fundamentos del análisis semiótico de la música a partir de los modelos de Peirce y Greimas.
10. Discernir y aplicar las teorías de la inferencia de la comprensión en su aplicación sobre el lenguaje musical.
11. Emplear correctamente el concepto de símbolo y signo musical.
12. Emplear la terminología adecuada en la construcción de un texto académico.
13. Extraer conclusiones de tipo hermenéutico a partir del análisis de las partituras, aplicando distintos métodos analíticos.
14. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
15. Identificar las prácticas sociales de la música y su interpretación a partir de la semiología.
16. Integrar los conocimientos adquiridos en la elaboración de textos sintéticos y expositivos adecuados al ámbito comunicativo académico y de especialización.
17. Manipular la metodología analítica a partir del establecimiento del topos musical.
18. Relacionar correctamente los procedimientos de la semiología con las teorías de la retórica musical.
19. Resolver problemas de manera autónoma.
20. Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los diversos campos de estudio de la disciplina

Contenido

1. Introducción histórica a la teoría de los signos.
2. Los orígenes de la semiología musical.
3. Principales tendencias de la semiótica musical.
4. Música y narrativa.
5. Música y medios audiovisuales.
6. Intertextualidad.

Metodología

Se combinarán clases teóricas con diversas actividades prácticas que podrán ser individuales o colectivas.

Se analizarán diversas obras musicales en clase y se llevarán a cabo comentarios de texto relacionados con los contenidos de la asignatura.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
--------	-------	------	---------------------------

Tipo: Dirigidas

Clase magistral	30	1,2	5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tutorías	7	0,28	7, 12, 16, 19, 20
Tipo: Supervisadas			
Seminarios de debate sobre lecturas	13	0,52	5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipo: Autónomas			
Búsqueda de información	15	0,6	7, 16, 19, 20
Estudio y lectura de contenidos	39	1,56	5, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 11, 12, 16, 17, 19, 20
Realización de trabajos	40	1,6	5, 3, 6, 7, 13, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20

Evaluación

Se realizarán dos pruebas escritas, una a la mitad y la otra al final del semestre, el resultado de cada una de las cuales representará el 30% de la nota global.

Se llevará a cabo un trabajo obligatorio en grupo sobre un tema que se tendrá que pactar con el profesor. La nota del trabajo representará el 30% de la nota global.

Se valorará también la asistencia a clase y la participación (10% de la nota global).

Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el trabajo y cada una de las dos pruebas escritas con una nota mínima de 5.

Las calificaciones de las pruebas escritas y del trabajo se publicarán en el Campus Virtual. En el momento en que se publiquen los resultados se publicarán también las fechas de revisión.

Para poder optar a la prueba de recuperación será necesario haber aprobado el trabajo obligatorio, y haber superado una de las dos pruebas escritas con una nota mínima de 5. No será recuperable aquella prueba que no haya sido realizada en el plazo fijado.

No será posible optar a la consideración "no evaluable" a partir del momento en que el alumno se presente a una de las pruebas escritas o entregue el trabajo obligatorio.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia a clase y participación en las actividades prácticas	10%	0	0	5, 1, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20
Prueba escrita 1	30 %	2	0,08	5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Prueba escrita 2	30 %	2	0,08	5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Trabajo en grupo	30%	2	0,08	5, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20

Bibliografía

- Agawu, Kofi (2012). *La música como discurso: Aventuras semióticas en la música romántica*. Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora.
- Almén, Byron, & Pearsall, Edward (Eds.). (2006). *Approaches to Meaning in Music*. Bloomington: Indiana University Press.
- Barthes, Roland (1999). *Mitologías*. México, D.F.: Siglo XXI.
- Barthes, Roland, et al. (1972). *La Semiología*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.
- Barthes, Roland, et al. (2016). *Análisis estructural del relato*. México, D.F.: Coyoacán.
- Cook, Nicholas (1994). *A Guide to Musical Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- Cook, Nicholas (1998). *Analysing Musical Multimedia*. New York: Oxford University Press.
- Cook, Nicholas (2001). Theorizing Musical Meaning. *Music Theory Spectrum*, 23, No. 2, 170-195.
- Eco, Umberto (1992). *Obra abierta*. Barcelona: Planeta.
- Eco, Umberto (2012). *El superhombre de masas*. Barcelona: Random House Mondadori.
- Eco, Umberto (2013). *Apocalípticos e integrados*. Barcelona: Fábula.
- Foucault, Michel (2015). *El orden del discurso*. Barcelona: Tusquets.
- Greimas, Algirdas Julien, & Courtès, Joseph (1982). *Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje*. Madrid: Gredos.
- Grimalt, Joan (2014). *Música i sentits. Introducció a la significació musical*. Barcelona: Dux.
- Grupo de Entrevernes (1982). *Análisis semiótico de los textos. Introducción - Teoría - Práctica*. Madrid: Ediciones Cristiandad.
- Hatten, Robert S. (2004). *Interpreting Musical Gestures, Topics and Tropes*. Indiana University Press.
- López Cano, Rubén (2012). *Música i retórica en el barroco*. Barcelona: Amalgama.
- Martínez, José Luiz (2001). Semiótica de la música: una teoría basada en Peirce. *Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica* 10.
- Nattiez, Jean-Jacques (1990). *Music and Discourse. Toward a Semiology of Music*. Princeton: Princeton University Press.
- Neumeyer, David (2015). *Meaning and Interpretation of Music in Cinema*. Bloomington: Indiana University Press.
- Sebeok, Thomas (1996). *Signos: Una introducción a la semiótica*. Barcelona: Paidós.
- Stam, Robert (2001). *Teorías del cine. Una introducción*. Barcelona: Paidós.
- Tagg, Philip (2013). *Music's Meanings*. New York: The Mass Media Music Scholars' Press.
- Tarasti, Eero (1994). *A Theory of Musical Semiotics*. Indiana University Press.