

Música en la Sociedad Contemporánea

Código: 103564
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2502758 Humanidades	OT	3	0
2502758 Humanidades	OT	4	0

Contacto

Nombre: César Calmell Piguillem
Correo electrónico: Cesar.Calmell@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

No es necesario haber cursado estudios técnicos o de tipo práctico musicales para cursar en esta asignatura, aunque sería recomendable un mínimo nivel de conocimientos básicos en relación a lenguaje musical. Más importante es que los estudiantes reúnan interés y conocimientos por la historia social y cultural europea desde la Revolución francesa hasta la de nuestros días. Y es especialmente decisivo que demuestren su capacidad de relacionar distintos acontecimientos artísticos culturales e históricos con argumentos que sean coherentes y razonables.

Objetivos y contextualización

El principal objetivo de esta asignatura es dotar a los estudiantes con las herramientas conceptuales, metodológicas y procedimentales oportunas entender la génesis y las líneas fundamentales de evolución de la música europea en su contextualización en la sociedad y la cultura de los siglos XVIII, XIX y XX. Entender la complejidad de algunas conexiones entre determinadas obras musicales y otras pertenecientes a diferentes ámbitos del arte, la literatura y el pensamiento para que el estudiante, una vez finalizado el curso, sea capaz de establecer por su cuenta nuevas relaciones siempre bien fundamentadas, y sea capaz de exponerlas tanto oralmente como por escrito.

Competencias

Humanidades

- Analizar críticamente la cultura que se hace en la actualidad y las circunstancias históricas en las que se inscribe.
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
- 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 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.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar la influencia que los medios de comunicación ejercen en la transmisión y difusión de las obras musicales
2. Aplicar las innovaciones conceptuales de las ciencias humanas en la gestión musical.
3. Comprender la complejidad de los procesos de recepción de la música y utilizar estos conocimientos en el análisis de los debates musicales contemporáneos
4. Conocer y analizar distintos usos posibles de la música tanto dentro de nuestras grandes ciudades como en otras sociedades alejadas en sus costumbres, lengua, y tradiciones del modelo occidental.
5. Evaluar el consumo musical en la sociedad contemporánea.
6. Examinar las interrelaciones entre creación musical contemporánea, dentro de la tradición histórica, y otras manifestaciones musicales vigentes en el período de estudio.
7. Integrar el papel de la música en las programaciones y en el marketing de la actividad musical.
8. Localizar y evaluar el papel de la música en los distintos sectores de las sociedades contemporánea.

Contenido

Bloque 1

1/ El impacto del pensamiento ilustrado y de la Revolución francesa en el establecimiento de una consciencia de contemporaneidad en la música

2/ Del músico artesano al compositor artista. La confluencia del estilo galante y del estilo expresivo en la fundamentación de la música clásica

3/ La humanización de la ópera clásica desde los esquematismos de la *opera seria* barroca

4/ Lo *bello* y lo *sublime*. Clasicismo *versus* romanticismo: la influencia de la filosofía y de la literatura en el nacimiento de la música romántica

Bloque 2

5/ El "Yo" y la naturaleza en la música romántica. La intimidad del *lied* y la extroversión del virtuosismo instrumental

6/ El "nosotros" en la historia de la música romántica. La voz de la "nación" en la música: música coral y ópera

7/ La evolución de Verdi y Wagner desde el romanticismo al realismo musical de la segunda mitad del siglo XIX

8/ Los "otros" en música. Desde el concepto de "nación" al nacionalismo musical: nacionalismos musicales "periféricos"

Bloque 3

9/ París y Viena *fin-de-siècle*. Correspondencias urbanas entre las artes, la música y la literatura. *Art nouveau* y simbolismo en la música sinfónica y la ópera finiseculares.

10/ La música como fundamento del arte expresionista alemán. Actividad de la *expresión* frente a la inmovilidad de la *impresión*. El impresionismo de Debussy y expresionismo de Schönberg.

Metodología

La asignatura tiene un perfil que combina el carácter teórico y práctico. Así, se alternarán sesiones expositivas de formación general teórica con otras de participación activa del alumnado en el comentario de textos, imágenes y audiciones, así como en el debate que aquellos comentarios puedan haber suscitado.

La metodología queda resumida de la siguiente manera:

1/ clases magistrales: exposición y síntesis de cada uno de los 10 temas del programa, siempre acompañados de ilustraciones sonoras y visuales.

2/ Sesiones prácticas estructuradas en el análisis de algunos textos filosóficos o literarios relativos a la música, de imágenes de obras de arte, y de audiciones de grandes piezas musicales.

3/ Seguimiento del comentario de las 10 audiciones que los alumnos deberán realizar a lo largo del curso

4/ Tutorías donde se supervisará el trabajo autónomo de los estudiantes y se resolverán sus dudas ocasionales.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Visita al Museo de la Música	5	0,2	3, 6
clases teórico-prácticas	48	1,92	3, 6
Tipo: Supervisadas			
Tutorías personales y grupales en las modalidades presencial y virtual	20	0,8	
Tipo: Autónomas			
Escucha y comentario crítico de 10 audiciones musicales	20	0,8	2, 3, 6
Preparación y estudio de los contenidos del programa	33	1,32	
elaboración de un trabajo donde se relacione una obra musical con otra perteneciente a una disciplina artística distinta, o a un movimiento estético, o a una corriente cultural	20	0,8	4, 6, 8

Evaluación

1/ Examen final escrito de carácter teórico-práctico (50%)

2/ Elaboración de un portafolios con el comentario de cada una de las 10 audiciones de escucha obligada determinadas al comienzo del curso, junto con la reseña crítica de un concierto en vivo que se celebre durante el curso. De este portafolios se harán dos entregas: la primera a finales de noviembre, y la segunda el día mismo en que se celebre la prueba final escrita (20%)

3/ Exposición oral de un trabajo realizado en grupos de 2 a tres estudiantes. En el trabajo se ha de proponer y saber justificar debidamente la relación entre una obra musical y otra perteneciente a un lenguaje artístico distinto, o bien un movimiento artístico o una corriente cultural (20%)

4/ Asistencia y participación activa en las clases (10%)

Se considerarán "no-presentados" aquellos estudiantes que no lo hayan hecho en el examen escrito final o que no hayan entregado los portafolios en las fechas previstas.

Se prevé una reevaluación sólo para aquellos estudiantes que no hayan superado alguna de las pruebas de conocimiento realizadas durante el curso. En el caso de los portafolios, deberán repetirse la entrega o las

entregas suspendidas. En el caso del examen final, deberán repetirlo los estudiantes que en la primera convocatoria hayan obtenido una nota inferior al 5. Para aprobar la asignatura, deberán aprobarse todas y cada una de las pruebas parciales.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia y participación activa de los estudiantes en las clases magistrales	10%	0	0	1, 5, 3
Entrega de un portafolio conteniendo lo 10 comentarios escritos correspondientes a las 10 audiciones realizadas a lo largo del curso	20%	1	0,04	5, 6, 7, 8
Examen escrito de evaluación final de carácter teórico-práctico	50%	2	0,08	2, 3, 6, 8
Exposición oral realizada en grupos de 2 a 3 estudiantes cuyo objetivo es establecer relaciones bien fundamentadas entre una obra musical y otra perteneciente a una distinta disciplina artística	20%	1	0,04	5, 3, 4, 6

Bibliografía

- Benedetto, Renato di. *Historia de la Música, 8. El siglo XIX. Primera parte*. Turner Música. Madrid, 1987
- Burrow, John W. *La crisis de la razón. El pensamiento europeo 1848-1914*. Crítica. Barcelona, 2000
- Calmell, Cèsar. *La música europea en el context cultural de la primera meitat del segle XIX*. UAB, 2006
- Casals, Josep. *Afinidades vienesas. Sujeto, lenguaje, arte*. Anagrama. Barcelona, 2003
- Casini, Claudio. *Historia de la Música, 9. El siglo XIX. Segunda parte*. Turner Música. Madrid, 1987
- Cranston, Maurice. *El romanticismo*. Grijalbo Mondadori. Barcelona, 1997
- De Paz, Alfredo *La revolución romántica. Poéticas, estéticas, ideologías*. Alianza Editorial. Madrid, 2003
- Einstein, Alfred. *La música en la época romàntica*. Alianza Editorial. Madrid 1986
- Janik, Allan/Toulmin, Stephen. *La Viena de Wittgenstein*. Madrid, 1998
- Morgan, Robert P. *La música del siglo XX*. Akal. Madrid, 1994
- Plantinga, León. *La música romántica*. Akal. Madrid, 2002
- Safranski, Rüdiger. *Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán*. Tusquets Editores. Barcelona, 2007.
- Salvetti, Guido. *Historia de la Música, 10. El siglo XX. Primera parte*. Turner Música. Madrid, 1987
- Schorske, Carl E. *Viena Fin-de-Siècle. Política y Cultura*. Gustavo Gili. Barcelona, 1981
- Trías, Eugenio. *El canto de las sirenas*. Galaxia Gutenberg. Madrid, 2007
- Trías, Eugenio. *La imaginación sonora*. Galaxia Gutenberg. Madrid, 2010
- Watson, Peter. *Historia intelectual del siglo XX*. Crítica. Barcelona, 2002