

La Recerca Musical en l'Entorn Urbà Contemporani

Codi: 40829

Crèdits: 10

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
4312637 Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga	OT	0	0

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom: Silvia Martínez García

Correu electrònic: Silvia.Martinez.Garcia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Els textos de lectura obligada al curs seran també en castellà i anglès

Equip docent

Francesc D Assi Cortes Mir

Germán Gan Quesada

Gabrielle Kaufman

Prerequisits

És recomanable que els estudiants posseeixin uns nivells acceptables d'anàlisi musical.

Seria desitjable que, en el decurs del mòdul, es completés la formació dels estudiants en pensament contemporani, especialment per que fa a l'estètica, els llenguatges artístics i els grans moviments sociopolítics.

Objectius

- Introduir les principals línies de debat de la recerca contemporània sobre pràctiques musicals en l'espai urbà.
- Dominar metodologies d'anàlisi historiogràfica, estètica i musicològica a l'estudi de les músiques urbanes.
- Relacionar els sistemes musicals contemporanis amb els seus respectius contextos de producció i recepció.
- Explorar els mecanismes que regeixen les relacions entre els diferents llenguatges artístics de l'època contemporània.
- Comprendre els mecanismes d'acció i articulació social de la música en entorns canviants, fent especial èmfasi en els avenços tecnològics i mediàtics de les últimes dècades
- Adaptar els continguts treballats al mòdul a diversos contextos educatius i formatius potencials.

Competències

- Analitzar els diferents contextos (socials, econòmics, històrics, artístics) que intervenen en la professió musical per desenvolupar adequadament les tasques de recerca.
- Analitzar les músiques segons àrees culturals i segons els contextos socials en què es manifesten i es desenvolupen per aplicar-ho a la recerca i als projectes interpretatius.
- Aplicar la capacitat crítica en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
- Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per motius de sexe i gènere per al disseny de solucions.
- Distingir i aplicar les diferents metodologies de la recerca musicològica i de la recerca en educació musical orientades als projectes de recerca.
- Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.

Resultats d'aprenentatge

1. Adaptar els resultats de l'anàlisi contextual de l'estudi de l'entorn urbà contemporani, que comprèn les diferents realitats socials
2. Aplicar la capacitat crítica en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
3. Aplicar les metodologies de recerca anteriors a cada tipus de projecte de recerca musical en l'entorn urbà contemporani
4. Comparar els procediments metodològics desenvolupats en les tres últimes dècades en l'estudi de la complexa activitat musical de les societats contemporànies i, especialment, en els entorns urbans
5. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per motius de sexe i gènere per dissenyar solucions.
6. Discernir les característiques distintives de les diverses cultures musicals de l'entorn urbà contemporani
7. Discutir els contextos sociomusicals contemporanis des de la perspectiva dels estudis de gènere.
8. Dominar eines d'anàlisi historiogràfica adaptades a l'estudi de les músiques urbanes
9. Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
10. Reconèixer les aportacions dels estudis de gènere a les temàtiques investigades.
11. Relacionar els sistemes musicals contemporanis amb els seus respectius contextos de producció i recepció

Continguts

1. Música, poder i representació en el món contemporani
2. Estètiques creatives i política a la segona meitat del segle XX
3. Temps i espai en la performance musical urbana
4. Espais i xarxes de circulació de la música a la ciutat
5. Música urbana: Etnicitat i gènere després del pensament postcolonial
6. El concert musical com a fenomen de la recerca actual
7. Interaccions i potencial de la performance musical
8. Programació de concerts i contextos de recepció

Metodologia

El mòdul té un format híbrid, amb una part d'exposició teòrica per part del professorat i una altra de treball conjunt a l'aula sobre casos pràctics dels quals se'n derivaran els aspectes teòrics i els conceptes clau del temari.

Aquest format de seminari i la metodologia d'aprenentatge impliquen activament l'estudiant. Els continguts del curs s'adquiriran principalment mitjançant la lectura i la discussió dels textos seleccionats, així com de l'anàlisi i el debat sobre els materials audiovisuals proposats. El seguiment actiu del mòdul implica el compromís personal de preparar les lectures i el visionat dels materials que es proposin per tal de poder participar activament en la seva discussió a l'aula.

Com a curs de postgrau, el treball autònom de cada estudiant tindrà un pes específic important en la metodologia de treball. Aquest es realitzarà de manera individual i en grups col·laboratius. Els estudiants participaran també en la coavaluació dels materials generats al llarg dels seminaris.

El mòdul té oberta una aula Moodle, on es publicarà el calendari d'activitats, i els materials pedagògics.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Seminaris amb participació a l'aula (presencial o virtual)	40	1,6	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11
Sessions pràctiques (eventualment fora de l'espai de classe habitual)	14	0,56	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11
Tipus: Supervisades			
Exposicions de casos	14	0,56	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11
Pràctiques al voltant de la transferència	8	0,32	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11
Seminaris de doctorands	4	0,16	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11
Sessions de Tutoria	4	0,16	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11
Tipus: Autònomes			
Escriptura i edició de treballs crítics sobre continguts del curs	40	1,6	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11
Preparació de lectures del curs	23	0,92	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11
Treball autònom sobre materials audiovisuals del curs	10	0,4	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11

Avaluació

Es proposen tres evidències:

- Redacció d'un breu treball sobre un estudi de cas relacionant la recerca personal de postgrau amb els continguts del mòdul (30%)
- Presentació, en viu o en suport enregistrat, dels principals resultats de la recerca realitzada (15%)
- Un seguit de qüestionaris sobre les lectures i materials audiovisuals de consulta obligada, els quals es realitzaran de manera individual i com a preparació a les diferents sessions de classe (30%)

Complementàriament, s'avaluarà també la capacitat crítica i els coneixements adquirits mitjançant una activitat de coavaluació, en la qual l'estudiantat haurà de realitzar una lectura crítica del treball d'algun grup de classe (15%). Així mateix, tot i que l'assistència a classe no és obligada, es valorarà positivament la participació activa en les sessions de treball (10%)

Terminis: Es publicarà a l'espai Moodle el lliurament de cadascuna de les evidències. Els treballs es lliuraran a través del Moodle.

Procediment de Revisió: No es reavaluarà el treball que no hagi estat lliurat dins del termini establert. Per a poder-se reavaluar un treball, i recuperar qualificació, serà necessari haver fet un seguiment als seminaris. . Per a superar el mòdul cal haver aprovat les tres evidències. No presentar algun dels treballs significarà que l'estudiant es consideri "no evaluable".

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Presentació d'un cas d'estudi (en viu o enregistrat)	15%	2	0,08	3, 7, 8, 9, 10, 11
Coavaluació de treballs d'altres estudiants	15%	4	0,16	2, 3, 4, 5
Participació activa en les sessions de treball	10%	40	1,6	1, 3, 4, 6, 8, 11
Qüestionaris sobre lectures i altres materials del curs	30 %	17	0,68	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treball escrit sobre un cas d'estudi	30%	30	1,2	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11

Bibliografia

Alsina, Miquel. 2007. *El Cercle Manuel de Falla de Barcelona (1947-ca. 1957). L'obra musical i el seu context*. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs

Butler, Judith. 2021 [1990] *Problemes de gènere. El feminisme i la subversió de la identitat* (trad. de Bel Olid). Ed. Angle

Castro, Ernesto. 2019. *El trap: filosofía millennial para la crisis en España*. Ed. Errata naturae

Cureses, Marta. 2013. "The institutionalization of the Avant-Garde in Catalonia as of 1939". In: *Music and Francoism*, eds. Gemma Pérez Zalduondo i Germán Gan Quesada. Turnhout: Brepols, 203-231.

D'Angelo, Robin. 2021. *Fragilidad blanca*. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo

Gan Quesada, Germán. 2014. "La recepció de la música de Robert Gerhard a Catalunya durant el Franquisme (1948-1970): trobades i desavinences". *Revista catalana de musicologia*, 7, 153-171.
<https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000216/00000019.pdf>

Gan Quesada, Germán. 2012. "Músicas para después de una guerra... Compromisos, retiradas y resistencias en la creación musical catalana del primer franquismo". In: *Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-1970)*, ed. Pilar Ramos López. Logroño: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja, 277-299.

Herrera Quintana, Elena. 2021. *Beyoncé en la intersección: pop, género, raza y clase social : recepción y discursos en torno a su trabajo*. Tesis doctoral. [E-Prints Complutense https://eprints.ucm.es/id/eprint/64622/](https://eprints.ucm.es/id/eprint/64622/)

Ivaldi, Antonia. 2011. "Routes to adolescent musical expertise". In: *Music and the Mind: Essays in honour of John Sloboda*, ed. per Irène Deliège i Jane Davidson. Oxford: Oxford University Press, 205-224.

J. Sloboda i S. O'Neill. 2001. "Emotions in everyday listening to music". In: *Music and emotion: Theory and researched*, ed. per J. Sloboda i P.N Juslin. Oxford: Oxford University Press, 415-429

Manchado, Marisa (ed.). 2019. *Música y mujeres: Género y poder*. Ménades Editorial

Marín, Miguel Angel. 2018. "Challenging the Listener: How to Change Trends in Classical Music Programming". *Resonancias*, vol. 22, n° 42, 115-130.

Martín Nieva, Helena. 2019. "El apoyo de los institutos de cultura extranjeros a la música de vanguardia en Barcelona (1939-1974)". In: *Puentes sonoros y coreográficos durante el franquismo. Imaginarios, intercambios y propaganda en clave internacional*, ed. per Belén Vega Pichaco, Elsa Calero Carramolino i Gemma Pérez Zaldundo. Granada: Libargo, 171-203.

Martínez, Silvia. 2019. "Mainstream Popular Music as a Challenge to Gender Studies: Latin Music and Feminism in Contemporary Spain". In: *Recent Trends and New Directions in Ethnomusicology: A European Perspective on Ethnomusicology in the 21st Century*, editat per Gerd Grupe. Aachen: Shaker, 71-95.

Mikutta, C.A.; G. Maissen, A. Altorfer W. Strik i T. Koenig. 2014. "Professional musicians listen differently to music". *Neuroscience*. 268, 102-111

Müllensiefen, D.; B. Gingras, J. Musil i L. Stewart. 2014. "The Musicality of Non-Musicians: An Index for Assessing Musical Sophistication in the General Population." *PLoS ONE* 9(2) (<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089642>)

National Endowment for the Arts. Office of Research and Analysis. 2020. *Why we Engage: Attending, Creating, and Performing Art*. Sept 2020 (https://www.arts.gov/sites/default/files/Why-We-Engage-0920_0.pdf)

Ramos, Pilar. 2003. *Feminismo y música: Introducción crítica*. Narcea Ediciones

Ribalta Coma-Cros Martina. 2017. "El Lied a través del temps. Una història del gènere narrada des del domicili de Josep Bartomeu durant el primer franquisme", *Revista catalana de musicologia*, 10, 191-206. (<https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000253/00000022.pdf>)

Sanz, Marta. 2018. *Monstruas y centauros. Nuevos lenguajes del feminismo*. Ed. Anagrama

Viñuela, Eduardo (ed.). 2018. *Bitch, She's Madonna. La reina del pop en la cultura contemporánea*. Ed. Dos Bigotes

Williamon, A.; J. Ginsborg, R. Perkins, i G. Waddell. 2021. *Performing Music Research: Methods in Music Education, Psychology, and Performance Science*. Oxford: Oxford University Press.

Programari

Per a seguir amb aprofitament el mòdul, es requereix:

- Un processador de textos bàsic (Word o similar)
- Un editor senzill de vídeo (Emovie, Filmora o similar)
- Connexió regular a internet