

**La Investigación Musical en el Entorno Urbano
Contemporáneo**

Código: 40829
Créditos ECTS: 10

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4312637 Musicología, educación musical e interpretación de la música antigua	OT	0	1

Contacto

Nombre: Silvia Martínez García

Correo electrónico: silvia.martinez.garcia@uab.cat

Otras observaciones sobre los idiomas

Los textos de lectura también pueden incluir escritos en catalán e inglés

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Equipo docente

Germán Gan Quesada

Lidia López Gómez

Gabrielle Kaufman

Tess Bolton

Maria Caceres Piñuel

Prerequisitos

Es recomendable que los estudiantes posean y/o adquieran conocimientos suficientes de análisis musical.

Sería deseable que, en el transcurso del módulo, se completara la formación de los estudiantes en pensamiento contemporáneo, especialmente por lo que respecta a la estética, los lenguajes artísticos y los grandes movimientos sociopolíticos.

Objetivos y contextualización

- Introducir las principales líneas de debate de la investigación contemporánea sobre prácticas musicales en el espacio urbano.
- Dominar metodologías de análisis historiográfico, estético y musicológico en el estudio de las músicas urbanas.
- Relacionar los sistemas musicales contemporáneos con sus respectivos contextos de producción y recepción.
- Explorar los mecanismos que rigen las relaciones entre los diferentes lenguajes artísticos de la época contemporánea.

- Comprender los mecanismos de acción y articulación social de la música en entornos cambiantes, con especial énfasis en los adelantos tecnológicos y mediáticos de las últimas décadas.
- Adaptar los contenidos trabajados en el módulo a diversos contextos educativos y formativos potenciales.

Competencias

- Analizar las músicas según áreas culturales y según los contextos sociales donde se manifiestan y desarrollan para desarrollar adecuadamente las labores de investigación y el desarrollo de proyectos interpretativos
- Analizar los distintos contextos (sociales, económicos, históricos, artísticos) que intervienen en la profesión musical para desarrollar adecuadamente las labores de investigación
- Aplicar la capacidad crítica en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
- Desarrollar la capacidad de evaluar las desigualdades por motivos de sexo y género para el diseño de soluciones.
- Diferenciar y aplicar las distintas metodologías de la investigación musicológica y de la investigación en educación musical orientadas a los proyectos de investigación
- Plantear propuestas innovadoras en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.

Resultados de aprendizaje

1. Adaptar los resultados del análisis contextual del estudio del entorno urbano contemporáneo donde se involucran las diferentes realidades sociales
2. Aplicar la capacidad crítica en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
3. Aplicar las metodologías de investigación anteriores a cada tipo de proyecto de investigación musical en el entorno urbano contemporáneo.
4. Comparar los procedimientos metodológicos desarrollados en las tres últimas décadas en el estudio de la compleja actividad musical de las sociedades contemporáneas y, especialmente, en los entornos urbanos.
5. Desarrollar la capacidad de evaluar las desigualdades por motivos de sexo y género para el diseño de soluciones.
6. Discutir los contextos sociomusicales contemporáneos desde la perspectiva de los estudios de género.
7. Distinguir las características distintivas de las diversas culturas musicales del entorno urbano contemporáneo
8. Dominar herramientas de análisis historiográfico adaptadas al estudio de la músicas urbanas
9. Plantear propuestas innovadoras en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
10. Reconocer las aportaciones de los estudios de género a las temáticas investigadas.
11. Relacionar los sistemas musicales contemporáneos con sus respectivos contextos de producción y recepción

Contenido

1. Música, poder y representación en el mundo contemporáneo
2. Estéticas creativas y política en la segunda mitad del siglo XX
3. Espacios y redes de circulación musical en la ciudad. Paisaje sonoro y prácticas sonoras en el espacio urbano
4. Performance musical. El concierto como fenómeno de la investigación actual
5. Experiencias y desafíos de los eventos musicales de masas
6. Música urbana: Etnicidad y género después del pensamiento poscolonial
7. Tendencias actuales de la investigación en medios audiovisuales

Metodología

El módulo tiene un formato híbrido, con una parte de exposición teórica por parte del profesorado y otra de trabajo conjunto en el aula sobre casos prácticos de los cuales se derivarán los aspectos teóricos y los conceptos clave del temario.

Este formato de seminario y la metodología de aprendizaje implican activamente al 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 del módulo implica el compromiso personal de preparar las lecturas y el visionado de los materiales que se propongan para poder participar activamente en su discusión en el aula.

Como curso de posgrado, el trabajo autónomo de cada estudiante tendrá un peso específico importante en la metodología de trabajo. Este se realizará de manera individual y en grupos colaborativos. Los estudiantes participarán también en la coevaluación de los materiales generados a lo largo de los seminarios.

El módulo tiene abierta una aula Moodle, donde se publicará el calendario de actividades, y los materiales pedagógicos.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Seminarios con participación en el aula (presencial o virtual)	40	1,6	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11
Sesiones prácticas (eventualmente fuera del espacio de clase habitual)	14	0,56	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11
Tipo: Supervisadas			
Exposiciones de casos	14	0,56	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11
Prácticas sobre transferencia	8	0,32	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11
Seminarios de doctorandos	4	0,16	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11
Sesiones de Tutoría	4	0,16	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11
Tipo: Autónomas			
Escritura y edición de trabajos críticos sobre contenidos del curso	40	1,6	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11
Preparación de lecturas del curso	23	0,92	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11
Trabajo autónomo sobre materiales audiovisuales del curso	10	0,4	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11

Evaluación

Se proponen tres evidencias:

a) Redacción de un breve trabajo sobre una lectura seleccionada del curso (25%). Este trabajo será *coavaluat por el alumnado (10%)

b) Participación activa en las sesiones de clase y en la reflexión conjunta sobre los materiales propuestos por el profesorado (25%)

c) Una serie de cuestionarios sobre las lecturas y materiales audiovisuales de consulta obligada, los cuales se realizarán de manera individual y como preparación a las diferentes sesiones de clase (40%)

A pesar de que la asistencia a clase no es obligada, se valorará positivamente la participación activa en las sesiones de trabajo.

Plazos: Se publicitará en el espacio *Moodle la entrega de cada una de las evidencias. Los trabajos se librarán a través del *Moodle.

Procedimiento de Revisión: No se reevaluará el trabajo que no haya sido librado dentro del plazo establecido. Para poderse reevaluar un trabajo, y recuperar calificación, será necesario haber hecho un seguimiento a los seminarios. Para superar la asignatura hay que haber aprobado las tres evidencias. No presentar alguno de los trabajos significará que el estudiante se considere "no evaluable".

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Coevaluación de los trabajos realizados por estudiantes de otros grupos	10%	4	0,16	2, 3, 4, 5
Cuestionarios sobre lecturas y otros materiales del curso	40 %	19	0,76	1, 2, 3, 4, 7, 6, 8, 9, 10, 11
Participación activa en las sesiones de trabajo	25%	40	1,6	1, 3, 4, 7, 8, 11
Trabajo escrito sobre una lectura del curso	25%	30	1,2	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11

Bibliografía

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 research*, 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 Zaldondo. 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 centauras. 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.

Software

Para seguir con aprovechamiento el módulo, se requiere:

- Un procesador de textos básico (Word o similar)
- Un editor sencillo de vídeo (Emovie, Filmora o similar)
- Conexión regular a internet