

Técnicas Aplicativas de la Etnomusicología

Código: 43190
Créditos ECTS: 10

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4312637 Musicología, educación musical e interpretación de la música antigua	OT	0	2

Contacto

Nombre: Jordi Roquer Gonzalez

Correo electrónico: jordi.roquer@uab.cat

Equipo docente

Jaume Ayats Abeya

Santos Martinez Trabal

Cristina Gonzalez Martin

Albert Casals Ibañez

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Prerequisitos

A lo largo de este módulo se adquirirán las habilidades necesarias para abordar una investigación etnomusicológica de calidad y acuerdo con el actual estado internacional de la disciplina. El curso proveerá al estudiante de las herramientas teóricas (paradigmas, teorías, conceptos) y prácticas (técnicas de campo y análisis, nuevos soportes de difusión) requeridas. El principal objetivo es aplicar este corpus teórico y práctico al análisis de situaciones reales que sean susceptibles de una mejor comprensión, análisis y transformación mediante la investigación etnomusicológica.

Son necesarios conocimientos musicales y unas bases de las prácticas y procedimientos propios de la etnomusicología, así como los principios teóricos de la materia. Se recomienda seguir la bibliografía indicada.

Objetivos y contextualización

Aplicar las metodologías de investigación según los criterios propios de la investigación en etnomusicología.

Conocer las principales tecnologías aplicadas a la investigación en el ámbito de la etnomusicología.

Comprender las interrelaciones entre la etnomusicología y la educación, así como también con la transmisión de la música.

-Iniciar y aplicar métodos técnicos en el estudio y reproducción de la música, especialmente en ámbitos etnográficos y estudios sociológicos.

Diferenciar las músicas según áreas culturales, y según los contextos sociales donde se manifiestan y desarrollan, para construir adecuadamente las tareas de investigación y desarrollo de proyectos interpretativos.

Diferenciar las características distintivas de las diversas culturas musicales.

Relacionar los sistemas musicales etnológicos con sus respectivos contextos de producción y recepción.

Profundizar en las características y condicionados del lenguaje musical producidos en diferentes ámbitos sociocultural.

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
- 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.
- Distinguir los contextos (sociales, económicos, históricos, artísticos) que intervienen en la profesión musical para realizar proyectos interpretativos
- Plantear propuestas innovadoras en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
- Trabajar en contextos interdisciplinarios relacionados con la musicología, la educación musical y la interpretación.
- Transmitir de manera oral y escrita los aspectos musicológicos, pedagógicos e interpretativos de los proyectos realizados.

Resultados de aprendizaje

1. Adaptar los resultados del análisis contextual a las diferentes realidades sociales involucradas en una práctica musical contemporánea en relación a la música antigua.
2. Aplicar la capacidad crítica en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
3. Desarrollar la capacidad de evaluar las desigualdades por motivos de sexo y género para el diseño de soluciones.
4. Discernir características distintivas de varias culturas musicales
5. Dominar herramientas de análisis historiográfico adaptadas al estudio etnomusicológico
6. Plantear propuestas innovadoras en proyectos de investigación musicológica y en proyectos interpretativos.
7. Reconocer la dimensión de sexo y género presente en los contextos socioculturales estudiados.
8. Relacionar sistemas musicales con sus respectivos contextos de producción y recepción
9. Trabajar en contextos interdisciplinarios relacionados con la musicología, la educación musical y la interpretación.
10. Transmitir de manera oral y escrita los aspectos musicológicos, pedagógicos e interpretativos de los proyectos realizados.

Contenido

- Panorama histórico y paradigmas fundamentales de la disciplina.

- Grandes áreas culturales en relación a las actividades musicales.

- Casos ejemplares de investigación de cada una de las áreas culturales, para afrontar nuevas fases de estudio y de investigación más específicas.

- Investigaciones recientes que, en su conjunto, presenten un panorama de orientaciones metodológicas y hermenéuticas en relación a las músicas de los diferentes entornos cultural del mundo.

- Estudio de las diferentes opciones metodológicas en relación a la especificidad de cada uno de los proyectos de investigación, y del área cultural tratada.

Metodología

El módulo tiene formato de seminario y requiere una participación activa del estudiante tanto en las sesiones en el aula como en el desarrollo y análisis de los casos prácticos de investigación.

Mediante el trabajo directo con estos casos se pondrán en práctica las herramientas expuestas en la bibliografía y revisadas críticamente entre todos los participantes en el aula.

El alumno se implicará activamente en la selección de materiales específicos para la elaboración de un trabajo individual en formato de artículo académico.

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			
Evaluation activities	3	0,12	1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 9
Sesiones profesorado	25	1	1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 9
Tipo: Supervisadas			
Actividades prácticas y comentarios sobre textos y material audiovisual de referencia	10	0,4	1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 9
Tipo: Autónomas			
Investigación y elaboración del trabajo del módulo	30	1,2	1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
Reflexión y trabajo aplicado partiendo de las herramientas teóricas y metodológicas del módulo	32	1,28	1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 9
Trabajo autónomo	50	2	1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 9

Evaluación

La bibliografía trabajada individualmente y discutida colectivamente en clase será evaluada en las sesiones de clase, valorando: a) la comprensión de las herramientas teóricas propuestas en el texto; b) la discusión crítica y argumentada de las propuestas; c) la capacidad de extrapolar la teoría a los casos prácticos de investigación. Un 30% de la evaluación del módulo se deducirá de este trabajo continuado en clase.

El trabajo individual (cuyo objeto será propuesto por el profesorado o consensuado entre estudiante y profesor) se evaluará en formato de artículo académico. Las condiciones y el formato serán publicados en el Campus Virtual. El peso de ese trabajo en la nota global del módulo será de un 40%.

Se contempla un mínimo de dos test online destinados a evaluar la adquisición de las competencias teórico-prácticas del módulo. El 30% restante de la nota saldrá de estos test.

De no obtener la nota mínima final para aprobar el módulo, se requerirá un trabajo específico como mecanismo de recuperación.

En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que pueda instruirse. En caso de que se produzcan diversas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Actividades puntuales evaluables (incluye tests en torno a los textos y material audiovisuales del módulo)	40%	40	1,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Entrega trabajo individual	40%	30	1,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Participación activa en los seminarios	30%	30	1,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9

Bibliografía

Ayats, Jaume. 2010: Las canciones olvidadas en los cancioneros de Catalunya: cómo se construyen las canciones de la nación imaginada. Jentilbaratz, Cuadernos de folklore. Donostia: Eusko Ikaskuntza.

Ayats, Jaume; Costal, Anna; Gayete, Iris; Rabaseda, Quim. 2011 «Polyphonies, Bodies and Rhetoric of senses: latin chants in Corsica and the Pyrenees», Transposition Núm. 1

Ayats, Jaume; Marchi; Lucia. 2020: La liturgia di Francesco: un'ipotesi sul Cantico di frate Sole e la sua musica. Studi musicali Nuova serie, anno 11, 2020, n. 01

Beard, David; Gloag, Kenneth. 2005: Musicology, the key concepts. New York: Routledge.

Blacking, John. 1994: Fins a quin punt l'home és músic?, Vic, Eumo Editorial.

Cámara de Landa, Enrique. 2003: Etnomusicología, Madrid: ICCM.

Clarke, Eric, and Cook, Nicholas. 2004: Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects. New York: Oxford University Press.

Cook, Nicholas. 1998: Analysing Musical Multimedia. Oxford: Oxford University Press.

Cook, Nicholas. 2001: De Madonna al canto gregoriano. Una muy breve introducción a la música. Madrid: Alianza Editorial.

Cook, Nicholas. 2009: Methods for Analysing Recordings. Cambridge: Cambridge University Press.

Frith, Simon. 1986: Art versus Technology: the strange case of popular music. London: Media, Culture and Society.

Geertz, Clifford. 1973: The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

Goebel, W. and Widmer, G. 2009: 'On the Use of Computational Methods for Expressive Music Performance', en Crawford, T. and Gibson, L. (eds) Modern Methods for Musicology: Prospects, Proposals, and Realities. Londres: Ashgate Publishing, pp. 93-113.

Gordon, Alan D. 2004. «A Survey of the Development of the Theories of Ethnomusicology from 1955 to 2003: From "Sciencing about Music" to "People Experiencing Music"».

Martí i Pérez, Josep. 2000: Más allá del arte. La música como generadora de realidades sociales, Sant Cugat del Vallès, Deriva editorial.

Merriam, Alan. 1964: The Anthropology of Music. Evanston (Illinois), Northwestern University Press. Capítol II. (n'existeix una traducció italiana).

Small, Christopher. 1980: Música. Sociedad. Educación. Madrid, Alianza editorial. Capítols 1 i 2.

Small, Christopher. 1998: Musicking: the meanings of performing and listening. Middletown: Wesleyan University Press.

Rice, Timothy. 1987: "Toward the Remodeling Ethnomusicology" (amb la trad. castellana "Hacia la remodelación de la etnomusicología", a Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología, Madrid, Trotta, p.155-178) dins Ethnomusicology, 31, tardor de 1987.

Roquer, Jordi. 2018: Sound hyperreality in popular music: on the influence of audio production in our sound expectations. En Sound In Motion, Cap. 2, pp. 22-45. Londres: Cambridge Scholar Press.

Roquer, Jordi; Rey, Mauricio; Sola, Gala. 2020: Remixing Merriam, Rethinking the prism. El modelo analítico de Alan Merriam para el estudio potencial de nuevos modos de escucha mediada tecnológicamente. Dins: Enrique Encabo (ed.), Bits, Cámara, acción. Castelló: El Poblet Edicions.

Tagg, Philip. 2013: Music's Meanings: A Modern Musicology for Non-Musos. New York and Huddersfield: Mass Media Music Scholars Press.

Velasco, Honorio; Rada, Ángel. 2003: La lógica de la investigación etnográfica. Madrid: Trotta.

Zagorski-Thomas, Simon. 2014: The Musicology of Record Production. Cambridge: Cambridge University Press.

Software

AUDACITY

<https://www.audacityteam.org>

REAPER Digital Audio Workstation.

<https://www.reaper.fm>