Universitat Autònoma de Barcelona

2023/2024

Músicas, identidad y género

Código: 100634
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500240 Musicología	OT	3	1
2500240 Musicología	OT	4	1

Contacto

Nombre: Silvia Victoria Martinez Garcia

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

Idiomas de los grupos

Puede consutarlo a través de este enlace. Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de la asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.

Equipo docente

Paula Aguilera Martínez

Prerrequisitos

Ninguno

*Nota: las ecturas del curso incluyen textos que requieren conocimientos de inglés equivalentes al FC

Objetivos y contextualización

- Identificar los procesos que fundamentan las relaciones entre las categorías socioculturales de género y las dinámicas musicales, en el contexto contemporáneo occidental

- Obtener una visión de conjunto crítica sobre las principales teorías feministas y de género

- Relacionar la variabilidad transcultural de sistemas simbólicos y políticos con las prácticas musicales

- Aplicar a la investigación las principales herramientas teóricas y analíticas desarrolladas recientemente en el ámbito de la Musicología feminista, la Teoría queer y las distintas corrientes teóricas del feminismo de los siglos XX y XXI

- Elaborar pequeñas investigaciones históricas o etnográficas con perspectiva de género

- Desarrollar un pensamiento crítico sobre la Musicología y los Estudios de Género aplicados a la música que contribuyan, a largo plazo, a mejorar el campo de estudios

Competencias

Musicología

- Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
- Conocer y comprender la evolución histórica de la música, sus características técnicas, estilísticas, estéticas e interpretativas desde una perspectiva diacrónica.
- Identificar y contrastar las distintas vías de recepción y consumo musical en la sociedad y en la cultura de cada época.
- 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 hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- 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.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- 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. Analizar las desigualdades por razón de sexo/género y los sesgos de género en el ámbito de conocimiento propio.
2. Comunicar haciendo un uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje.
3. Considerar la materia de forma integral e identificar el contexto en el que se inscriben los procesos estudiados y su interrelación con los elementos y factores que intervienen en el desarrollo sociohistórico.
4. Definir los conceptos aludidos en relación a la problemática específica de la distinción de género como generadora de construcción de las relaciones sociales.
5. Establecer una planificación para el desarrollo de un trabajo sobre la materia.
6. Identificar la variabilidad transcultural de los sistemas económicos, de parentesco, políticos, simbólicos y cognitivos, educativos y de género y la teoría antropológica al respecto.
7. Identificar las principales desigualdades y discriminaciones por razón de sexo/género presentes en la sociedad.
8. Identificar las teorías sobre la especie humana en su relación con la producción de la sociedad y la cultura.
9. Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales como en grupo pequeño.
10. Redactar proyectos críticos de contenido musicológico, ordenados y planificados de manera eficiente.
11. Utilizar los principales conceptos y planteamientos teóricos relacionados con las cuestiones de identidad desarrollada desde la actividad musical y en relación al conjunto de disciplinas humanísticas y de ciencias sociales.
12. Valorar cómo los estereotipos y los roles de género inciden en el ejercicio profesional.

Contenido

T.1. Conceptos clave para el estudio de músicas y género

Materiales complementarios:

Citron, Marcia et al. *Gender and the Musical Canon*. Urbana: University of Illinois Press, 1993
Green, Lucy. *Música, género y educación.* Madrid: Morata, 2001

T.2. Introducción a los estudios de género y música

Materiales complementarios:

Martí, Josep. "Ser hombre o ser mujer en la música" y "Música y género entre los jóvenes barceloneses". In: *Más allá del arte*...Barcelona: Deriva Ed
McClary, Susan. *Feminine Endings. Music, Gender and Sexuality*. Minnesota: University of Minnesota Press, 1991

Rafia Zakaria. 2022. *Contra el feminismo blanco.* Contintametienes.

T.3. Las mujeres y la historiografía de la música

Materiales complementarios:

Adkins Chiti, Patricia. *Las mujeres en la música*. Madrid: Alianza, 1995
Leppert, R. y McClary, S. (eds.): *Music and Society. The Politics of Composition, Performance and Reception*. Cambridge University Press, 1987
Lorenzo, Josemi. "La historia de las mujeres y la historia de la música: ausencias, presencias y cuestionesteórico-metodológicas". In: Marisa Manchado. *Música y mujeres. Género y poder.* Madrid: Ed. Horas y HORAS, pp.19-38

T.4. Feminismos, música y musicología

Materiales complementarios:

COOK, S. y TSOU, J. (eds.). *Cecilia Reclaimed: Feminist Perspectivas donde Gender and Music.* University of Illinois Press, 1993
Ramos, Pilar. *Feminismo y música. Introducción crítica.* Madrid: Nareca, 2003
Blog "Musicología feminista" (http://musicologiafeminista.ning.com/)

T.5. Feminismos y estudios de música popular

Materiales complementarios:

O'Brien, Lucy. *She Bop: The Definitive History of Women in Rock, Pop & Soul.* 1995
Whiteley, Sheila. *Women and Popular Music: Sexuality, Identity, and Subjectivity.* New York: Routledge, 2000
Viñuela, Laura. *La perspectiva de género y la música popular.* Madrid: KRK, 2004

T.6. Género e imágenes de masculinidad

Materiales complementarios:

Dossieres feministas. Vol. 6 "Masculinidades. Mitos, de/construcciones y mascarades". Castelló, 2001
Biddle, Ian and Gibson, Kirsten. *Masculinity and Western Music Practice*. Ashgate, 2012
Walser, Robert. *Running with the Devil...* Hanover: Wesleyan University Press, 1993

T.7. Teoría queer y musicología

Materiales complementarios:

Brett, Philip et al. (eds). *Queering the Pitch. The new gay and lesbian musicology.* New York: Routledge, 1994
Córdoba, D; Sáez, J; Vidarte, P. *Teoría Queer*. Barcelona: Egales, 2005
Hawkins, Stan. 2016.*Queerness in Pop Music Aesthetics, Gender Norms, and Temporality*.Routledge.
Russell, Legacy. *Glitch Feminism. A Manifesto.* Verso.
Taylor, Jodie. *Playing it Queer. Popular Music, Identity and Queer World-making*. Bern: Peter Lang, 2012

Metodología

Seminario de lecturas

La asignatura tiene formado de seminario y la metodología de aprendizaje implica activamente la participación del 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 de la asignatura implica el compromiso personal de preparar las lecturas y participar activamente en su debate en el aula.

Como complemento a los textos, se trabajará también a partir de casos de estudio concretos y prácticos, de los cuales se derivarán los aspectos teóricos y los conceptos clave del temario.

Preparación y oral de una investigación

Las tres primeras semanas de clase, los estudiantes pactan con la profesora un tema de trabajo relacionado con los contenidos del curso, sobre el que tendrán que profundizar en una investigación autónoma. El trabajo de investigación se realiza en pequeños grupos (de 2 a 4 estudiantes) para facilitar el debate, el intercambio de opiniones y de estrategias de trabajos entre los y las alumnas.

Una vez finalizada la investigación y, con un calendario previamente pactado, se expondrá ante el grupo de clase, presentando los principales resultados. La profesora supervisará la investigación y la presentación en clase y ayudará a moderar el debate.

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			

Sesiones presenciales o de impartición online y de evaluación	35	1,4	3, 4, 6, 11
Tipo: Supervisadas			
Preparación y presentación oral de una investigación (presencial o online)	10	0,4	4, 5, 9, 11
Seminario de lecturas (incluye opciones online y reuniones telemáticas de supervisión)	12	0,48	4, 6, 11
Tutorías individuales y de grupo (preferentemente presenciales pero ocasionalmente podrán realizarse online)	8	0,32	3, 4, 5, 11
Tipo: Autónomas			
Estudio, lectura y preparación de materiales del curso	50	2	3, 4, 5, 6, 11

Evaluación

Las fechas de entrega y de las actividades de evaluación estarán indicadas en el programa de la asignatura, accesible desde el campus virtual (*Moodle). En el momento de realización de cada actividad evaluativa, el profesorado informará el alumnado del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

La asistencia a clase se recomienda para un correcto seguimiento de los contenidos y de las reflexiones planteadas a la asignatura, a pesar de que no será en ningún caso obligatoria. La no asistencia no se penalizará en la evaluación. Sí se tendrá en cuenta favorablemente una asistencia continuada y activa a las sesiones de clase.

La prueba escrita individual se realizará a mitad del semestre.

Las actividades evaluativas del Campus Virtual en la modalidad Cuestionarios son de realización obligatoria.

El estudiante recibirá la calificación de No evaluable siempre que no haya entregado más del 30% de las actividades de evaluación.

La evaluación de la asignatura está pensada de manera continuada, teniendo en cuenta el rendimiento del estudiante a lo largo de todo el cuatrimestre, por lo tanto la reevaluación se considera una medida excepcional y hay que pactarla con la profesora previamente. Para poder presentarse a la prueba de reevaluación hay que haber aprobado, al menos una de las pruebas parciales escritas con una nota de 5,5.

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 se pueda instruir. En caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

La revisión de las calificaciones finales se realizará directamente con la profesora, en fechas anunciadas con antelación.

EVALUACIÓN ÚNICA

- Un trabajo individual reflexivo sobre las lecturas y los contenidos de la asignatura (40% de la nota global de la asignatura)
- Presentación oral y discusión con las reflexiones sobre lecturas obligatorias (20% de la nota)
- Examen tipo test (40% de la nota global)

La entrega del trabajo, la realización del examen y las presentaciones orales se llevarán a cabo en una única fecha indicada en el programa de la asignatura, accesible desde el campus virtual

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Actividades en el aula o en el Campus Virtual	40%	8	0,32	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12
Preparación y presentación de una investigación (en grupo)	20%	15	0,6	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12
Prueba escrita individual o actividad equivalente online	20%	2	0,08	3, 4, 6, 8, 11
Trabajo escrito/audiovisual	20%	10	0,4	5, 9, 10

Bibliografía

* NOTA: Consultad la bibliografía detallada por temas en el apartado "CONTENIDOS"

BIBIOGRAFÍA BÁSICA

- Citron, Marcia J. *Gender and the Musical Canon*. Urbana: University of Illinois Press, 1993
- Green, Lucy. *Música, género y educación.* Madrid: Morata, 2001
- Hawkins, Stan. *The Routledge Research Companion to Popular Music and Gender,* New York: Routledge, 2017
- Manchado, Marisa. *Música y mujeres. Género y poder*. Madrid: Ed. Horas y HORAS, pp.19-38
- McClary, Susan. *Feminine Endings. Music, Gender and Sexuality*. Minnesota: University of Minnesota Press, 1991
- Ramos, Pilar. *Feminismo y música. Introducción crítica*. Madrid: Nareca, 2003
- Taylor, Jodie. *Playing it Queer. Popular Music, Identity and Queer World-making*. Bern: Peter Lang, 2012
- Viñuela, Laura. *La perspectiva de género y la música popular.* Madrid: KRK, 2004

Software

No se utilizará ningún software específico en esta asignatura