

FICHA DE ASIGNATURA

Título: La Estética en la Re-creación del Hecho Musical

Descripción Esta asignatura es complementaria a Evolución o Involución de los procesos sonoros. El objetivo de dichas asignaturas es la aproximación al fenómeno musical desde una perspectiva hermenéutica, según la cual la creación musical habría que considerarla como una exteriorización de un momento de la historia. Es decir, la génesis de una obra, siguiendo a Carl Dahlhaus, habría que buscarla tanto en la comprensión histórica desde dentro (interpretación intencional / Evolución e Involución de los procesos sonoros), como de la observación desde fuera (explicación causa / La estética en la recreación del hecho musical). Todo ello se procura desde la comprensión de los procesos sonoros y de la implicación de los principios estéticos sobre el proceso creativo.

Carácter Obligatoria

Créditos ECTS: 6

Contextualización: En la presente asignatura se profundiza en la comprensión extrínseca de la obra musical: la implicación que los principios de naturaleza filosófico-estética tienen en el proceso creativo-musical. De tal manera que las técnicas compositivas y, en definitiva, las obras musicales, sean entendidas como respuesta a los problemas creativos, suscitados por la búsqueda de determinados objetivos estéticos contextualizados histórica y culturalmente.

Modalidad Online

Temario:

Contenidos

Tema 1: El Clasicismo.

Tema 2: El Romanticismo.

Tema 3: De la música tonal a la atonal: la primera mitad del siglo XX

- 3.1. La individualización armónica
- 3.2. Bartok: otras escalas y el Sistema Axial
- 3.3. El dodecafonismo
- 3.4. La invención de Stravinsky
- 3.5. Otras grandes invenciones
- 3.6 Algunas pautas para la interpretación

Tema 4: Posguerra y “Partir de Cero”

- 4.1. El Serialismo y sus transformaciones
- 4.2. La Música Textural
- 4.3. La Música Concreta: el inicio de la electroacústica
- 4.4. Música Aleatoria
- 4.5. Otras formas destacadas de “partir de cero”.

Tema 5: La actualidad: cuando el “partir de cero” se convierte en “partir de algo”

- 5.1. La música Minimalista y el Phasing
- 5.2. La música Espectral y sus variaciones
- 5.3. El Posmodernismo
- 5.4. La Nueva Complejidad

Competencias:

Competencias Generales:

CG-1.- Que el/la estudiante sea capaz de fundamentar su actividad interpretativa e investigadora, integrando las aportaciones multidisciplinares recibidas en el Máster.

CG-2.- Que el/la estudiante desarrolle la capacidad de abstracción, análisis crítico y síntesis de los procesos creativos-musicales.

CG-3.- Que el/la estudiante sea capaz de desarrollar la creatividad a través del estudio de repertorios musicales, desde un enfoque original y fundamentado científicamente.

CG-6.- Que el/la estudiante sea capaz de utilizar las técnicas de información y comunicación como una herramienta que le permita gestionar las fuentes de información como instrumento para el aprendizaje, el trabajo colaborativo y la investigación.

CG-7.- Que el/la estudiante sea capaz de manejar las principales herramientas de conocimiento relacionadas con la música, adquiridas en este postgrado, que le permitirán actualizarse en los campos de interés de su profesión.

CG-8.- Que el/la estudiante sea capaz de valorar el papel cultural de la música en la promoción de la igualdad y la no discriminación de colectivos minoritarios, así como en el desarrollo de la cultura de la paz y los valores democráticos.

Competencias específicas

CE-1.- Que el/la estudiante sea capaz de caracterizar y relacionar los distintos niveles de significado del hecho sonoro, aplicando distintos enfoques analíticos (formal- funcional, hermenéutico o fenomenológico).

CE-2.- Que el/la estudiante sea capaz de profundizar en el análisis de los diferentes factores que confluyen en el proceso compositivo de la obra musical (principios estilísticos, parámetros musicales, relación músico-sociedad) y de conocer cómo se relacionan determinadas cuestiones técnicas con las de otros dominios del arte.

CE-3.- Que el/la estudiante sea capaz de fundamentar la relación existente entre los recursos estilísticos musicales de una obra determinada perteneciente a los siglos XVIII al XX y la corriente estética de pensamiento en la que se inserte dicha obra.

Actividades Formativas

Actividad Formativa	Horas	Presencialidad
Clases Magistrales	8	80
Ejercicios prácticos	6	80
Seminarios	3	100
Estudio autónomo	100	0
Tutoría	10	80
Evaluación asignatura	2	100

Metodologías docentes

- Evaluación asignatura e-presencial: Actividades de evaluación continua en las que se mide el nivel de conocimientos adquirido durante el desarrollo de la asignatura.
- Clases prácticas: - Desarrollo de actividades formativas en las que se aplican los conocimientos.
- Sesiones de discusión y debate entre docentes y estudiantes para el desarrollo de temas específicos sobre las lecciones magistrales.
- Seminarios: Desarrollo de un tema complementario de gran interés para la asignatura o el módulo.
- Tutorías: 1.- En grupo: - Sesión de recepción de estudiantes y de presentación de las asignaturas. - Sesiones colectivas para planteamiento-respuesta de cuestiones relacionadas con asignatura y profundización en temas específicos. 2. Individuales: Sesiones para planteamiento de cuestiones particulares por parte de estudiantes.
- Trabajo autónomo asignatura e-presencial: 1.- Individual: Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información. 2.- En grupo: Puesta en común y discusión de lecturas y reflexiones en torno al material para la realización de tareas y exámenes

- Clases teóricas: - Videos: Clases magistrales/Entrevistas para el desarrollo de los contenidos y el análisis de los mismos. - Videoconferencias: Interacciones audiovisuales entre docentes y estudiantes para el análisis conjunto de contenidos y planteamiento-respuesta de cuestiones.

Sistema de Evaluación:

Sistemas de evaluación	Ponderación mínima	Ponderación máxima
Portafolio	50.0	70.0
Actividades complementarias	30.0	50.0

Bibliografía:

- DALHAUS, C. (1987). *Schoenberg and the new music*. Cambridge: Cambridge University.
- DAHLHAUS, C. (1993). *Ludwig van Beethoven: approaches to his music*. Oxford: Oxford University.
- HEGEL, G. W. F. (2010). *Fenomenología del espíritu*. Madrid: Abada.
- HINDEMITH, P. (1942). *Craft of Musical Composition*. New York: European American Music Distribution.
- KANT, I. (1997). *Crítica de la razón pura. (13a ed.)*. Madrid: Alfaguara–Santillana.
- MARCO, T. (2002). *Pensamiento musical y siglo XX*. Madrid: Fundación Autor.
- ROSEN, C. (1988). *Sonata Forms (revised ed.)*. New York: W.W.Norton.
- ROSEN, C. (1997). *The Classical Style: Haydn, Mozart, Beethoven (Expanded Edition)*. New York: W.W.Norton.
- ROSEN, C. (1998). *The Romantic Generation* Cambridge (Massachusetts): Harvard.
- SCHOENBERG, A. (1967). *Fundamentals of Musical Composition*. London: Faber.
- SCHOENBERG, A. (1974). *Tratado de Armonia*. Madrid: Real Musical. SCHOENBERG, A. (1975). *Style and Idea*. London: Faber & Faber.
- SEKEFF, M. DE L. (1996). *Curso e Dis-Curso do Sistema Musical (tonal)*. São Paulo: Anablume. SEKEFF, M. DEL. (2009). *Música, estética e subjetivação*. São Paulo: Anablume.
- STOCKHAUSEN, K. (1979). *In Freundschaft*. Kürten: Stockhausen-Verlag, p.4. (Partitura).
- STOCKHAUSEN, K. (1988). *Karlheinz Stockhausen (Contrechamps 9)*. Paris: L'Age D'Homme.
- STOCKHAUSEN, K. (1989). *Stockhausen on Music*. London: Marion Boyars.
- STRAVINSKY, I. (1947). *Poetics of Music – in form of six lessons*. Cambridge: Harvard

University. STRAVINSKY, I. (1970). *The Rite of Spring*. New York: IMC. (Partitura).

- TOOP, R. (1999). *György Ligeti*. London: Phaidon.
- WEBERN, A. (1975). *The Path to the New Music*. (ed. Willi Reich). London: Universal Edition.
- XENAKIS, I. (1971). *Formalized Music*. Bloomington: Indiana University.