

GUÍA DIDÁCTICA
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN

ASIGNATURA	Historia y Pensamiento Contemporáneo
TIPO DE ASIGNATURA	Obligatoria de especialidad
MATERIA A LA QUE SE VINCULA	Composición e instrumentación
DEPARTAMENTO	Pensamiento, cultura y técnicas corporales
ESPECIALIDADES A LAS QUE VA DIRIGIDA	Composición y Dirección
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA	3º
REQUISITOS PREVIOS	I-II: Estar matriculado en el curso correspondiente

	CURSO	1º	2º	3º	4º
	SEMESTRE	X	X	I-II	X
CRÉDITOS ECTS (1 crédito ECTS=30h)		X	X	2	X
HORARIO LECTIVO SEMANAL		X	X	1,5h	X
HORARIO TOTAL SEMESTRE (Créditos ECTS * 15 semanas lectivas)		X	X	60h	X
HORAS PRESENCIALES LECTIVAS (clase individual-colectiva)		X	X	42h	X
OTRAS HORAS PRESENCIALES (magistrales, audiciones, exámenes)		X	X	3h	X
HORAS ESTUDIO INDIVIDUAL-APRENDIZAJE AUTÓNOMO		X	X	15h	X
CALENDARIO DE IMPARTICIÓN					

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL MARCO DE LA TITULACIÓN

La asignatura de Historia y Pensamiento Contemporáneo se centra en el pensamiento contemporáneo sobre el arte en general, y la música en particular, a partir de las ideas estéticas desarrolladas a lo largo del siglo XX y de los primeros 20 años del siglo XXI, así como en la revisión de sus implicaciones interpretativas y expresivas en la música actual.

El objetivo de esta asignatura es dotar al alumnado de las herramientas necesarias para desarrollar una capacidad analítica y reflexiva sobre su propio quehacer musical, además de un lenguaje interpretativo y compositivo personales, a la vez que una autonomía del pensamiento creativo necesario para ello.

COMPETENCIAS

Competencias de la Asignatura (CA)

- Dotar al alumnado de las herramientas necesarias para desarrollar una capacidad analítica y reflexiva sobre su propio quehacer musical
- Desarrollar de un lenguaje interpretativo y compositivo personales
- Desarrollar la autonomía del pensamiento creativo necesario para ejercer su disciplina artística
- Dotar al alumnado de las herramientas necesarias para comunicar su pensamiento a través a través de textos y presentaciones/conferencias

Competencias Transversales (CT)	Competencias Generales (CG)	Competencias Específicas (CE)
CT-1, CT-2, CT-3, CT-4, CT-5, CT-6, CT-7, CT-8, CT-9, CT-10, CT-11, CT-12, CT-13, CT-14, CT-15, CT-16, CT-17	CG-1, CG-2, CG-5, CG-11, CG-12, CG-14, CG-15, CG-16, CG-18,CG-26	CE-1, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-9, CE-10

CONTENIDOS

Contenidos Generales (CoG)

CoG-1.- Conocimiento de la evolución histórica del pensamiento contemporáneo y de sus implicaciones interpretativas y expresivas en la música actual.

CoG-2.- Desarrollo de una estética y un lenguaje compositivo personales y de la autonomía del pensamiento creativo necesario.

Contenidos Específicos I (CoEI)

CoEI-1. Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.

CoEI-2.Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musical.

CoEI-3.Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical.

CoEI-4.Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo.

CoEI-5.Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a entornos y retos creativos múltiples.

CoEI-6.En cada una de las clases se abordarán temas importantes para el desarrollo del pensamiento contemporáneo sobre el quehacer musical del alumnado, que podrá sugerir los temas o conceptos que le interese abordar junto con la aportación de las lecturas o vídeos pertinentes, a reserva de la aceptación del profesor o profesora que imparta la asignatura como los que se especifican a continuación:

- Escucha
- Cuerpo / Gesto
- Tiempo
- Espacio /Espacialidad (Altavoces)
- Humor/Juego en el arte actual
- El/La Directora/a de orquesta en la actualidad

Contenidos Específicos II (CoEII)

CoEII-1.Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.

CoEII-2.Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musical.

CoEII-3.Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical.

CoEII-4.Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo.

CoEII-5. Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a entornos y retos creativos múltiples.

CoEII-6.En cada una de las clases se abordarán temas importantes para el desarrollo del pensamiento contemporáneo sobre el quehacer musical del alumnado, que podrá sugerir los temas o conceptos que le interese abordar junto con la aportación de las lecturas o vídeos pertinentes, a reserva de la aceptación del profesor o profesora que imparta la asignatura como los que se especifican a continuación:

- Concierto / Performance
- Creador/receptor/intérprete: cambios de rol
- Interdisciplina/ nuevas tecnologías
- Música popular/ globalización

- Partitura / Grabación
- ¿Obra=Música?...

METODOLOGÍA

En ambos semestres las clases se impartirán de forma colectiva a modo de clases magistrales y seminarios: Se fomentará el debate propiciado a través de lecturas obligatorias y temas establecidos con anterioridad. Se generará el diálogo constante con el alumnado mediante comentarios y preguntas que redunden en su participación en clase.

El profesor estará en disposición de pedir al alumno un trabajo constante y significativo más allá de las horas puramente lectivas. El grado de retorno asumido por cada alumno individualmente podrá ser reflejado en la valoración final del mismo. En base a los contenidos particulares de la asignatura, el profesor le podrá pedir que amplíe sus conocimientos en cualquier campo del conocimiento dentro de los especificados en la siguiente lista. Todos los contenidos pueden ser materia para examen, independientemente de que hayan sido tratados en las sesiones lectivas. El alumno tiene la responsabilidad de asumir estos contenidos y de demandar al profesor que los siga en la medida de lo posible.

EVALUACIÓN

La evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumno durante el semestre será la base para su calificación final. Dicha calificación reflejará tanto la actitud del alumno durante las sesiones lectivas como la aptitud para comprender y asimilar los contenidos de la asignatura. Esta última se calificará mediante una prueba escrita o examen, donde el alumno deberá demostrar sus conocimientos en un espacio de tiempo limitado, y donde se valorará también la claridad en la exposición de ideas, la redacción, la ortografía. La presentación de un trabajo sobre alguna de las materias de la asignatura podrá ser también complementaria al examen, si así se requiere. Para la evaluación de la actitud del alumno, será indispensable su asistencia a clase. Si el alumno se ausenta en grado superior al 20 % del total de sesiones lectivas, no será posible evaluar su actitud y compromiso en clase, y deberá aplicarse la evaluación sustitutoria.

Se hará excepción en caso de falta justificada por razones de:

- enfermedad común
- obligaciones artísticas con el conservatorio de origen u otras entidades de prestigio

En tales casos el alumno deberá entregar documento acreditativo al profesor de la asignatura.

En casos excepcionales de larga enfermedad se optará por evaluar al alumno sólo a partir del examen de final de semestre, resultando este el 100% de la nota final.

En los casos de alumnos que se encuentren en situación de Erasmus se optará por evaluar al alumno únicamente a partir del examen de final de semestre, resultando este el 100% de la nota final

Criterios de Evaluación (CEva)	C. Calificación
CEva-1.-Asistir a las clases y participar de manera activa en las actividades organizadas dentro de la asignatura.	30%
CEva-2.-Realizar comentarios críticos de texto y material audiovisual propuestos por el profesor durante las clases presenciales.	20%
CEva-3.-Identificar, a través de la audición o visionado de obras de diferentes estilos contemporáneos, los rasgos esenciales de los diferentes periodos históricos	10%
CEva-4.-Realización de pruebas escritas regulares	40%

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación		
X		
Evaluación Ordinaria	Evaluación Sustitutoria*	Evaluación Extraordinaria*
Trabajos individuales (resúmenes, comentarios de texto, entregados a través de Google Classroom o por correo electrónico institucional) Presentaciones en clase individuales y/o grupales Participación en el aula Examen final 2a Convocatoria Exámenes parciales escritos u orales a lo largo del semestre Trabajos individuales (resúmenes, comentarios de texto, entregados a través de Google Classroom o por correo electrónico institucional) Examen final	Trabajo (consensuado con la profesora o profesor, a entregar una semana antes Examen final	Trabajos adicionales o condiciones especiales. Dicha evaluación podrá ser distinta al 100% de la calificación del resto del alumnado por la falta de calificación en la participación en clase y siempre a criterio del profesor de la asignatura. El alumno deberá presentar, además del examen demandado en la evaluación ordinaria, un trabajo adicional de carácter obligatorio que será determinado por el profesor. En tal caso el examen se valorará con un máximo del 75 % de la nota final, siendo la calificación del trabajo adicional el 25 % restante de la nota.
Sistema de participación del alumnado en la evaluación de la asignatura		
X		
<i>*Véase Reglamento de Régimen Interior (RRI)</i>		
CALENDARIO-CRONOGRAMA		
X		
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN		
X		
CUALQUIER OTRO ASPECTO RELACIONADO CON LA ASIGNATURA		
X		

Este documento está redactado contemplando el uso de términos que pretenden incluir a todos los géneros o personas, sin especificarlos explícitamente

GENERAL

- Andrés, R. (2008). El mundo en el oído. *El nacimiento de la música en la cultura*. Barcelona: Acantilado.
- Andrés, R. (2012). *Diccionario de música, mitología, magia y religión*. Acantilado.
- Bayer, R. (2014). *Historia de la estética*. Fondo de Cultura Económica.
- Calabresse, O., Silva, A., & Volli, U. (2001). *Cómo se lee una obra de arte*.
- Dahlhaus, C. (1996). *Estética de la música* [traducción de Juan Luis Millán]. Berlín: Reichenberger.
- Fubini, E. (1994). *Música y lenguaje en la estética contemporánea*.
- Jiménez, M. (1999). *¿Qué es la estética?*. Idea Books.
- Souriau, E. (1998). *Diccionario Akal de estética* (Vol. 18). Ediciones Akal.
- De Andrés, L. S., & Presas, A. (Eds.). (2013). *Música, ciencia y pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX* (Vol. 1). Ediciones Universidad Autónoma de Madrid.

ESPECÍFICA

- Adorno, Th. W. (2009) *Filosofía de la Nueva Música*. Akal, Madrid
- Adorno, Th. W. (2004). *Teoría Estética*, Akal, Madrid
- Benavides-Franco, T. A. (2019). El cuerpo como espacio de resistencia
- Benjamin, W., Aguirre, J., & de Alba, D. (1973). *Discursos interrumpidos* (Vol. 1). Taurus, Madrid
- Bermeo, A., Fernández Arana, N., Salamanca, C., Sigismondi, J., Sarteschi, A., & Alba, M. J. (2019). La música y la corporalidad: un recorrido hacia la consciencia corporal en el hacer musical. In *IV Jornadas Estudiantiles de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales (JEIDAP)*(La Plata, 22 y 23 de agosto de 2019).
- Boulez, P. (2001). *Puntos de referencia*. Gedisa, Madrid
- Boulez, P., & Lainsa, E. (2009). *Pensar la música hoy*. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia.
- Busoni, F., Aparicion, M. A., & Laborda, J. M. G. (2009). *Esbozo de una nueva estética de la música: Doble J*. Sevilla
- Cage, J. (1999). *Escritos al oído*. Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de la región de Murcia.
- Cano, R. L. (2005). Los cuerpos de la música. Introducción al dossier Música, cuerpo y cognición. *Trans. Revista transcultural de música*, (9), 0.
- Cano, R. L. (2001). Cronoestética: tiempo y estrategias de recepción en música del siglo XX. In *El tiempo en las músicas del siglo XX* (pp. 177-194). Universidad de Valladolid.
- Cook, N. (2013). *Beyond the score: Music as performance*. Oxford University Press.
- _____ (2018). *Music as creative practice*. Oxford University Press.
- _____ (1999). Analyzing performance and performing analysis. *Rethinking music*, 239–261. Recuperado el 16 de junio de 2018, de <http://www.posgrado.unam.mx/musica/lecturas/interpretacion/complementarias/perspectivasTeoricas/Cook%20ANALYSING%20PERFORMANCE%5B1%5D.pdf>
- Doğantan-Dack, M. (2012). The art research in live music performance. *Music Performance Research*, 5.
- Escal, F. (2000). Le concert: enjeux, fonctions, modalités. *Le concert*, 1-254.
- Grisey, G. (1987). Tempus ex Machina: A composer's reflections on musical time. *Contemporary music review*, 2(1), 239-275.
- Ferri Benedetti, F. (2003). Efectos de tempo y modo sobre el contenido emocional de la música.
- Fischer-Lichte, E. (2011). *Estética de lo performativo*, (trads. Diana González Martín; David Martínez Perucha). Madrid: Abada Editores

- Foucault, M. (1978). Espacios otros: utopías y heterotopías. *Carrer de la Ciutat, 1978, núm. 1*
- García Laborda, J. M. (2004). *La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas (una antología de textos comentados)*. Doble J.
- Kivy, P. (1993). *The fine art of repetition: Essays in the philosophy of music*. Cambridge University Press.
- _____ (2018). *Authenticities: Philosophical reflections on musical performance*. Cornell University Press.
- Kun, J. (2005). *Audiotopia: music, race, and America* (Vol. 18). Univ of California Press.
- Madrid, Alejandro. (2009). Madrid, Alejandro. Why Music and Performance Studies. *TRANS-Re- vista Transcultural de Música. No 13*. Recuperado el 15 de septiembre de 2014, de <http://www.sibetrans.com/trans/articulo/1/why-music-and-performance-studies-why-now-an-introduction-to-the-special-issue>
- Nancy, J.L. "Ascolta", en Szendy, P. (2003). *Escucha: Una historia del oído melómano* (Vol. 10). Grupo Planeta (GBS).
- Nancy, J. L., & Pons, H. (2007). *A la escucha*. Amorrortu. Buenos Aires
- Pardo Salgado, C. (2012). La escucha en continuidad. *Contrastes. Revista Internacional de Filosofía*.
- _____ (2020). Música y pensamiento: apuntes de un encuentro. *Música y pensamiento*, 1-235.
- _____ (2013). Músicas sin Memoria= Musics without memory. *Azafea: Revista de Filosofía*, 15, 169-185.
- _____ (1999). Laberintos sensibles. *Versión. Estudios de Comunicación y Política*, (9), 113-124.
- Pelinski, R. (2005). Corporeidad y experiencia musical. *Trans. Revista Transcultural de Música*, (9), 0.
- Rocha, M. (2015)., La escucha como forma de arte <https://3epoca.sulponticello.com/la-escucha-como-forma-de-arte/#.Yl1WsZNByYU>
- _____ (2015). El sonido en el tiempo y el espacio: la instalación sonora. *Eufonía: Didáctica de la música*, (65), 44-51.
- Ruiz, J. H. (2008). *Música y sociedad: análisis sociológico de la cultura musical de la posmodernidad*. Fundación Autor.
- San Cristóbal Opazo, Ú. (2018). ¿Acción, puesta en escena, evento o construcción audiovisual? Una breve introducción al concepto de performance en humanidades y en música. *Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas*, 13(1).
- Schönberg, A. (2007). *El estilo y la idea*. Mundimúsica Ediciones.
- Sloboda, J.,(2015). *La mente musical: La psicología cognitiva de la música* (Vol. 1). Antonio Machado Libros.
- Stravinsky, I. (2006). Poética musical en seis lecciones, Acantilado
- Vega, M., & Villar, C. (2001). El tiempo en las músicas del siglo XX. *Ed. Glares Gestión Cultural: Valladolid*.
- Zanpronha, E. (2005). Gesture in contemporary music on the edge between sound materiality and signification. *Trans. Revista Transcultural de Música*, (9)

ENLACES RECOMENDADOS

- Acceso a libros, partituras, grabaciones libres de derechos y artículos de investigación: www.bibliotecacsma.es
- Acceso a artículos de investigación: www.jstor.org
- Acceso a partituras libres de derechos: www.imslp.org
- Acceso a libros, partituras y grabaciones libres de derechos: www.archive.org
- Journal of Artistic Research: <https://www.jar-online.net/en>
- Anuario de Filosofía de la Música en español: <https://filosofiadela musica.es/>
- Página web Marina Hervás: <https://marinahervas.com/>
- Publicaciones Centro Centro: <https://www.centrocentro.org/publicaciones>