

1-DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Especialitat	<i>Interpretació / Pedagogia / Sonologia</i>	
Denominació i caràcter de la matèria	<i>Llenguatge i tècnica de la música</i>	<i>Matèria bàsica</i>
Crèdits	<i>3 ECTS per semestre</i>	
Seqüenciació temporal	<i>Semestre II i VI</i>	
Hores estimades	<i>21,3% presencials per semestre</i>	<i>78,7% treball autònom per semestre</i>
Assignatura	<i>Anàlisi musical I i II</i>	
Requisits	<i>No se'n necessiten per Anàlisi Musical I. Per cursar II, s'haurà d'haver superat I.</i>	

2-PROPOSTA DOCENT

L'assignatura d'Anàlisi musical es centra en prendre consciència del funcionament de la música més enllà del seu significat intrínsec.

COMPETÈNCIES

Específiques d'Interpretació

CEEI-6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre interpretació així com respondre el repte que suposa facilitar la comprensió de l'obra musical.

Generals

CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional.

CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos.

CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat però obert a d'altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest repertori i poder descriure'ls de forma clara i completa.

CG-12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l'evolució dels valors estètics, artístics i culturals.

CG-13 Conèixer els fonaments i l'estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la pràctica interpretativa, creativa, d'investigació o pedagògica.

CG-17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre en un context cultural més ampli, el seu propi camp d'activitat i enriquir-lo.

CG-23 Valorar la creació musical com l'acció de donar forma sonora a un pensament estructural complex.

CG-24 Desenvolupar capacitats per l'autoformació al llarg de la seva vida professional.

CG-25 Conèixer i ser capaç de fer servir metodologies d'estudi i investigació que el capacitin pel desenvolupament continu i innovació de la seva activitat musical al llarg de la seva carrera.

RESULTATS D'APRENTATGE

1. Prendre consciència dels processos que intervenen en la percepció musical.
2. Adquirir recursos per a la millora del desenvolupament de l'oïda interna i de l'anàlisi auditiva.

3. Discriminar els diferents estils a partir de les anàlisis dels seus patrons formals característics
4. Conèixer el conceptes i formes de la percepció.
5. Comprendre el procés cognitiu de la percepció.
6. Sistematitzar els diferents nivells de consciència en la percepció musical.
7. Estructurar i analitzar la música en tots els seus àmbits perceptius.
8. Conèixer i analitzar les formes bàsiques clàssiques.
9. Conèixer el desenvolupament històric de la música des dels seus inicis fins el tram complex actual des d'una perspectiva de gènere.
10. Adquirir un esperit crític davant la política musical.
11. Discriminar els diferents patrons de gènere en la producció musical.
12. Saber analitzar tots els processos evocats que intervenen a la creació musical:
 - a. Mitjans tecnològics
 - b. Espais: arquitectònic, urbà...
 - c. Mitjans audiovisuals
 - d. Indústria musical.
 - e. Context sociocultural
 - f. Genealogia històrica
13. Mostrar curiositat i interès per la temàtica plantejada.

CONTINGUTS

ANÀLISI MUSICAL I

- Concepte de percepció.
- Psicologia de la Percepció. Gestalt. Processament de la informació.
- Percepció musical. Il·lusions auditives. Audició absoluta vs relativa. Tipus de percepció musical. Auto-consciència de la percepció musical.
- Fisiologia i higiene auditiva.
- L'oïda interna.
- Segmentació gestàltica del discurs. La sintaxi musical.
- Percepció i anàlisi de les relacions temporals. Jerarquies de les relacions temporals. Metro, tactus, subtactus. Mètrica regular, balcànica, polimètrica, amètrica.
- Percepció i anàlisi de les relacions d'alçades. Jerarquia de les relacions d'altura. Escales, tonalitat, modalitat, atonalitat, politonalitat, característiques melòdiques.
- Percepció i anàlisi de les textures. Tipus de textures, combinació de textures, ús de les textures.
- Percepció i anàlisi del timbre. Classificació tradicional i musicològica dels instruments.
- El soroll. L'ús del timbre. Nous timbres.
- La música més enllà de la música. L'anàlisi de la música des de tots els diferents àmbits: espai arquitectònic, psicoacústica, gènere, entorn social i cultural.
- La música a partir del segle XX. La nova crítica i els nous paràmetres d'anàlisi.

ANÀLISI MUSICAL II

- Significat intrínsec i evocat de la música.
- La música més enllà de la música. L'anàlisi de la música des de tots els diferents àmbits: espai arquitectònic, psicoacústica, gènere, entorn social i cultural.

- La música a partir del segle XX. La nova crítica i els nous paràmetres d'anàlisi. L'espai entre les notes.
- Genialitat, autenticitat, rellevància social.
- La dona a la història de la música :Anàlisi de les formes musicals mitjançant les composicions musicals de les dones a la història.
- Musicologia i crítica feminista
- El cànon musical com a eina per el biaix de gènere.
- Gènere i sexualitat a la música popular.
- El Pop-rock com a productors de patrons de gènere. Masculinitat i feminitat.
- Música, imatge i identitat.
- Queer i música popular.

METODOLOGIA

Classes magistrals d'explicació de la matèria amb lectura de publicacions i llibres relacionats amb la mateixa així com l'anàlisi de vídeos i discografia al respecte. Debats, comentaris de videoclips, textos i conferències. Es farà un treball cooperatiu que consistirà en l'organització d'una taula rodona al voltant d'una temàtica proposada en relació als continguts del curs a Anàlisi II i un treball comparatiu i de recerca sobre anàlisi d'estils determinats a Anàlisi I.

3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA

EINES I CRITERIS D'AVAUACIÓ

S'avalua a partir de l'aportació d'idees en els debats a classe, treballs cooperatius i comentaris de text i videoclips. Es duen a terme processos d'autoavaluació, de coavaluació en el cas dels treballs cooperatius i d'heteroavaluació. Per a superar l'assignatura caldrà presentar tots els treballs proposats.

Es tindran en compte els següents criteris d'avaluació:

- Comprendre el procés cognitiu de la percepció.
- Conèixer els diferents tipus d'escolta.
- Ser capaç d'analitzar auditivament una peça musical.
- Presentar els treballs individuals i grupals.
- Adoptar una mirada crítica respecte les qüestions de gènere.
- Desenvolupar una actitud positiva, receptiva i de respecte per la pluralitat d'idees sorgides als debats.
- Assistir i participar a les activitats d'ensenyament-aprenentatge.
- Percentatges:

Assistència i puntualitat. 10%. Activitats d'aula: 20%. Comentaris i treballs individuals. 50%. Treballs cooperatius. 20%.

FONTS DOCUMENTALS

Bibliografia

Aguilar, M. (2002). *Aprender a escuchar música*. A Machado libros.

Bofill, A. (2015). *Los sonidos del silencio. Aproximación a la historia de la creación musical de las mujeres*. Aresta mujeres.

Byrne, D. (2017). *Cómo funciona la música*. Reservoir Narrativa.

- Carabetta, S. (2016). *Entrevista con Lucy Green*. Fori de educació musical, artes y pedagogía, vol 1 (núm 1), pp 136-156.
- Copland, Aaron (1994). *Cómo escuchar la música*. (2ª ed.) España: Fondo de Cultura Económica.
- Cordero, K. & Sáenz, R. (2021). *Crítica feminista en la teoría e historia del arte, compilación de artículos*. Conaculta Fonca, Universidad Iberoamericana.
- Chavez, Carlos. (1965). *El pensamiento musical*. Fondo de Cultura Económica. México
- Fischerman, D. (2004). *Efecto Beethoven: complejidad y valor en la música de tradición popular*. Paidós editorial.
- Fischerman, D. (2018). *Después de la música*. Eterna Cadencia.
- Green, L. (2001). *Música, género y educación*. Ediciones Morata S.L.
- Levitin, D. (2008). *El cerebro musical*. RBA libros.
- Lynskey, Dorian, (2015). *33 revoluciones por minuto. Historia de la canción protesta*, Barcelona, Malpaso.
- Malbrán, S. (2007). *El oído de la mente*. Akal.
- Martí, N. (2019). *El rock femenino a través de su arte de tapa*. V Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Martí, J. (1995). *La idea de relevancia social aplicada al estudio del fenómeno musical*. Trans 1 revista transcultural de música, SIBE sociedad de etnomusicología.
- Martí, J. (1996). *Ser hombre o ser mujer a través de la música: Una encuesta a jóvenes de Barcelona*. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, año 5, n. 11, p. 29-51, out. 1999.
- McClary, S. (1991). *Feminine endings: Music, gender and sexuality*. University of Minnesota Press.
- Nin, Joaquín (1974). *Pro Arte e Ideas y Comentarios*. Dirosa Barcelona.
- Ramos, P. (2003). *Feminismo y música: introducción crítica*. Narcea ediciones.
- Romero, G. (2011). *Formar el oído*. Dinsic.
- Sloboda, J. (1985). *La mente musical: La psicología cognitiva de la música*. A Machado libros.
- Soler, S. (2018). *Cuestiones de género: mujeres en la historia de la música*. Archivos n19 (2018) historia. Universidad Rovira i Virgili.
- Soler, S. (2016). *Mujeres y música: obstáculos vencidos y caminos por recorrer*. Dossiers feministas, 21, 2016, 157-174 Dialnet.
- Whiteley, S. (1997). *Sexing the Groove: Popular music and gender*. Roudedge London.

Webgrafia

- www.deutsch.ucsd.edu/psychology/pages.php?i=206 Diana Deusth Paradoja tritono
- www.philomel.com/index.php Diana Deustch Audio Illusion
- www.ub.edu/pa1/node/130 Psicología de la percepción
- www.youtube.com/watch?v=CHrCZOxMVr Mi cerebro musical
- www.youtube.com/watch?v=pBeDn8XHhKU Diana Deutsch What do you mean to be musical
- www.youtube.com/watch?v=kzo45hWXRWU Audio Illusion
- www.youtube.com/watch?v=CHrCZOxMVrw El cerebro musical
- www.youtube.com/watch?v=kbzL9PxtFf0 Audio illusions
- www.youtube.com/watch?v=oHJHfGeKt5g Ilusiones auditivas
- www.youtube.com/watch?v=PuC1BDFUq2I Proceso audición
- www.youtube.com/watch?v=-6BRJwRPuPY Oído pepito grillo
- www.youtube.com/watch?v=XAeqDHsvfjU Cómo funciona la audición
- www.youtube.com/watch?v=2FgMtvoBqDo Salud auditiva