

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

*Pensamiento Creativo, Cultura y
Referentes*
GUÍA DOCENTE

GRADO EN COMPOSICIÓN MUSICAL
Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Escénicas y Música

Presentación de la asignatura

Comprensión de la incidencia cultural en la creación artística. Identificación de las corrientes más representativas desde la Edad Media hasta la actualidad. Sistemas de creación; estructura; ritmo y procesos de creación no occidentales; evolución armónica y conexión con la música contemporánea.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG01	Gestionar información procedente de diversas fuentes y aplicarla al ámbito de la creación musical.
CG03	Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se presentan en el estudio y en la práctica musical individual y/o colectiva, buscando la excelencia y la calidad.
CG05	Solucionar problemas y generar dinámicas de trabajo en entornos multidisciplinares.
CG06	Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional a partir de la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
CG07	Comprender la propia actividad profesional como una herramienta de sensibilización sobre la importancia de la creación artística y su incidencia en el desarrollo de valores socioculturales.
CG08	Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional tanto a un público no profesional como especializado, haciendo un uso adecuado de los vocabularios técnico y general, tanto en castellano como en otra lengua extranjera.
CG09	Conocer diferentes metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad dentro de la industria musical.
CG10	Desarrollar discursos críticos hacia la actividad personal e interpersonal adaptándose a los cambios culturales, sociales, artísticos y profesionales.
CE01	Desarrollar aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
CE02	Reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
CE03	Controlar los fundamentos y la estructura del lenguaje musical, aplicándolos a la práctica interpretativa, creativa y de investigación.

CE04	Conocer los principales repertorios y recursos estilísticos musicales, extrayendo técnicas y estructuras para su aplicación.
CE05	Conocer las tendencias y propuestas más recientes en los distintos campos de la creación musical.
CE06	Interpretar analíticamente todos los recursos musicales de una pieza de cualquier estilo, así como relacionar y aplicar esas características en la música propia y ajena.
CE07	Identificar los fundamentos de acústica musical, las características acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus combinaciones y resultados.
CE10	Controlar los procesos y requerimientos de la música aplicada a la escena y a proyectos multimedia y audiovisuales para desarrollar composiciones donde lo dramático tenga un papel predominante.
CE12	Adquirir una visión global de la situación actual de la industria musical y su relación con las industrias culturales.
CE13	Adquirir las herramientas necesarias para la creación y gestión de industrias culturales relacionadas con el ámbito musical.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

01. Comprender la incidencia que tiene una cultura determinada en la creación artística.
02. Identificar las corrientes históricas, estéticas y creativas más representativas desde la Edad Media hasta la actualidad.
03. Asociar las diferentes expresiones artísticas entre sí como resultado de un mismo proceso cultural.
04. Clasificar un estilo artístico a través de sus referentes y técnicas aplicadas.
05. Trazar una línea histórica del desarrollo artístico y ser consciente de la amplitud de referentes no lineales dentro del proceso creativo.
06. Utilizar procesos estructurales y armónicos de manifestaciones artísticas de otra época.

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD3</i>	Resolución de problemas y discusión de resultados
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>Breve descripción de los contenidos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SISTEMAS DE CREACIÓN. Concepto de tensión a lo largo de la historia. Desarrollo motivico. Desarrollo melódico en los distintos géneros musicales. 2. ESTRUCTURA. Tarea y Color. La técnica de isorritmia y el estilo del Ars Nova. Forma pasado y presente. 3. RITMO Y PROCESOS DE CREACIÓN NO OCCIDENTALES. El ritmo en las diferentes culturas y en los diferentes estilos musicales. Música hindú, Igor Stravinsky, Alban Berg, Olivier Messiaen, John Cage y George Crumb. Técnicas cíclicas en el Jazz. 4. EVOLUCIÓN DE LA TEXTURA. Gyorgy Ligeti y su influencia. Timbre y textura. 5. EVOLUCIÓN ARMÓNICA. De la polifonía primitiva a la no funcionalidad tonal. Viaje de vuelta. La armonía en diferentes músicas del mundo. 6. JAZZ. Evolución de la orquesta de jazz a través de la historia y su conexión con la música contemporánea. La evolución del arreglo de jazz. Voice leading en el s. XX.
----------------	--

Actividades formativas

<i>AF1</i>	Clases teóricas y teórico-prácticas.	30 horas
<i>AF2</i>	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	15 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	12 horas
<i>AF5</i>	Actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	50 horas
<i>AF7</i>	Evaluación.	6 horas
<i>AF8</i>	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	70 horas

* La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todos los sistemas de evaluación deberán obtener una calificación mínima de 5. Si uno de ellos se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Cronología básica de la Historia de la Música, y conocimiento de las características esenciales de cada época, poniendo énfasis en los movimientos musicales del siglo XX. Prueba semanal de audiciones.	50%
SE3	Escuchar y entender las diferentes audiciones semanales, siendo capaz el alumnado de expresar las diferencias	35%

Evaluación continua: tareas y deberes semanales, informes periódicos, resolución de problemas.	entre los estilos y épocas comentados en clase. Exposición en clase sobre un/una compositor/a.	
SE5 Actitud y participación en clase.	Atender en clase y mantenerse activos antes las numerosas preguntas para reflexionar que se plantean en cada clase.	15%
TOTAL		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Auner, Joseph. La música en los siglos XX y XXI. Akal.
 Marco, Tomás. Historia de la Música Occidental del Siglo XX. Editorial Alpuerto.
 Fubini, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Alianza Editorial.
 Ross, Alex. *El ruido eterno*. Seix Barral.
 Ross, Alex. *Escucha esto*. Seix Barral.
 Morgan, Robert P. *La Música del siglo XX*. Akal Música.
 Grout, Donald; Palisca, Claude; Comitti, Giovanni; Cattin, Giulio; Gallo, Alberto; BIANCONI, LORENZO. *Historia de la música occidental. Vol. I, II, III, IV, V*. Alianza Música.
 Hill, John Walter. (2008). *La música barroca en Europa Occidental, 1580-1750*. Madrid: Akal.
 (VV.AA.). (1987). *Historia de la música. 12 volúmenes*. Madrid: Turner Música.
 Harnoncourt, Nikolaus. (2003). *El diálogo musical. Reflexiones sobre Monteverdi, Bach y Mozart*, Barcelona. Paidós.

García Revilla, Enrique. La estética musical de Héctor Berlioz a través de sus textos. Universidad e Valencia.

Casini, Claudio. El siglo XIX. Turner.

Gioia, Ted. Historia del jazz. Editorial Turner

Lindt, Lawrence. Historias curiosas de la Música

Tranchefort, François-Ren. Guía de la música sinfónica.

Alier, Roger. Historia de la Ópera. Ma non troppo.

Stravinsky, I. (año). *Poética musical*. Acantilado, 124

Dahlhaus. (Año). *Fundamentos de la Historia de la Música*. Gedisa, 2009.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

FRANCOIS GIRARD, El violín rojo

HUILLET y STRAUB, Crónica de Anna Magdalena Bach

KEN RUSELL, La pasión de viir (Biografía de Tchaikovsky)

FRANCOIS GIRARD, Un retrato de Glenn Gould

JAROMIL JIRES, El león de la melena blanca (Biografía de Janáček)

PETER SCHAMONI, Sinfonía de primavera (biografía de Schumann)

ROMAN POLANSKI, El pianista

JANE CAMPION, El piano

CARLOS SAURA, Don Giovanni

ZAENTZ, SAUL (Productor); FORMAN, MILOŠ (Director). (1984) *Amadeus*. [Película] Estados Unidos: The Saul Zaentz Company

CHARLES VIDOR, *Canción inolvidable*

RADU MIHĂILEANU, EL concierto

GERARD CORBIAU, Farinelli

JAMES LAPINE, *Impromptu*.

LUIS CÉSAR AMADORI, *Albéniz*

DOMINIQUE DE RIVAZ, *Mi nombre es Bach*.

SCOTT HICKS, *Shine*.

FRANCO ZEFIRELLI, *Callas Forever*.

ALAIN CORNEAU, *Todas las mañanas del mundo*.

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAS LA ASIGNATURA

Spotify

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Asistir a ensayos y conciertos de música clásica.