

ARTE, MÚSICA, PERCEPCIÓN

Asignatura: Arte, música, percepción.						
Materia:		Departamento: Musicología				
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Optativa					
Tipo Asignat	ura: Teórica		Duración: Anual			
Ubicación temporal: Todos los cursos y especialidades.						
Horas lectiva	ıs: 45	Aula: Fonoteca				
Profesor:	Óscar Piniella Ruiz	oscar.conser@gmail.com				

Introducción.

¿Existen mecanismos de percepción comunes para todas las artes? ¿Qué paralelismos guardan los cimientos de las diferentes disciplinas artísticas? ¿Cómo reacciona nuestro cerebro ante el hecho estético? ¿De dónde proviene nuestra necesidad artística? ¿Qué significa realmente en el hombre "crear", "escribir", "transmitir" e "interpretar"? ¿Qué obras de la literatura universal, la filosofía o el cine nos alumbran también para nuestra realidad como ser-en-el-mundo y como músicos? En torno a la materia "cultura, pensamiento e historia" los alumnos han mostrado interés hacia espacios de reflexión sobre el objeto artístico, la actualidad musical, la relación de la música con otras disciplinas y la recepción que hacemos del arte desde un punto de vista estético y psicológico. El espacio que el currículo ofrece a asignaturas optativas se presta especialmente a estos espacios de apertura, de debate, más distendidos, de una mayor horizontalidad del aprendizaje y una mayor transversalidad con otras actividades artísticas realizadas en la ciudad.

Bloques de contenidos.

- I Elementos de Arte y de Filosofía del arte.
- II Elementos de Psicología aplicada a la Música.
- III Configuración del discurso hablado y escrito.
- IV Homo Aestheticus: cómo empezó el arte.
- V Estructuras, eventos y expresiones socioculturales actuales.

Dichos bloques serán desarrollados de manera simultánea, esto es, no sucesiva. Asimismo, un 20% del contenido podrá quedar abierto a otras necesidades, paralelas y justificadas, que plantee la clase-grupo.

Competencias / Resultados del aprendizaje.

- Introducirse en los principios de la configuración psicológica y cultural en la que el arte es recibido.
- Introducirse en los paralelismos que el hecho musical guarda con otras disciplinas desde puntos de vista técnicos y estéticos.
- Vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico.
- Integrar aspectos psicológicos, histórico-sociales y estéticos.
- Desarrollar una perspectiva crítica que sitúe nuestro arte dentro de la actualidad.
- Valorar con capacidad de autocrítica el propio desempeño profesional y la creación artística.
- Desarrollar la capacidad argumentativa oral y verbal en juicios técnicos y especulativos.
- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- Saber recoger, analizar, sintetizar y gestionar información significativa.
- Plantear problemas y soluciones en contextos multidisciplinares.

Metodología y actividades formativas.

		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	21 horas		21h.
2	Lecturas, audiciones, visionados	10 horas	20 horas	30h.
3	Exposiciones orales y debates	10 horas	15 horas	25h.
4	Trabajos escritos		25 horas	25h.
5	Estudio personal		15 horas	15h.
6	Cuestiones y pruebas escritas	4 horas		4h.
	TOTALES	45 horas	75 horas	120h.

Evaluación y asistencia a clase.

SISTEMA DE EVALUACIÓN		
Cuestiones periódicas y pruebas escritas.	1/3	
Realización personal de artículo de investigación y exposición pública.		
Control de asistencia y participación en las actividades.		
TOTAL	1/1	

Aquellos descriptores de evaluación no superados en la convocatoria ordinaria serán objeto de recuperación en la convocatoria extraordinaria excepto en lo que concierne al control de asistencia y participación en las actividades.

Bibliografía.

ARNHEIM R. (2005). Arte y percepción visual. Edición Alianza.

BLANCO, P. (2007). Estética de bolsillo. Ediciones Palabra.

BONDS, M.E. (2014). La música como pensamiento. Acantilado.

DISSANAYAKE, E. (1992). Homo Aestheticus. University of Washington Press.

GOMBRICH, E.H. (2002). Arte e Ilusión. Editorial Debate.

LEVITIN, D. (2018). Tu cerebro y la música. RBA Bolsillo.

MARCHÁN FIZ, S. (2007). La estética en la cultura moderna. Edición Alianza.

MARTÍN PRADA, J. (2018). El ver y las imágenes en el tiempo de Internet. Edición Alianza.

MARTY, G. (1999). Psicología del arte. Edición Pirámide.

ROEDERER, J. (1997). Acústica y psicoacústica de la música. Editorial Melos.

TAN, R-L. et al. (2017). Psychology of Music: From Sound to Significance. Psychology Press.

VIGOUROUX, R. (1996). La fábrica de lo bello. Editorial Prensa Ibérica Barcelona.