

POÉTICA DE LA MÚSICA

Identificación de la asignatura

Asignatura: Poética de la música		Código
Materia: Optativa	Departamento: Repertorio con piano	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: teórico - práctico	
Tipo asignatura: teórico-práctica		Duración: Anual
Ubicación temporal: Todos los cursos y especialidades		
Horas lectivas: 1 hora y 30 min /semana	Aulas:	
Profesores	Eloísa de Guzmán Alonso	@ eguzmana@educa.jcyl.es
Observaciones		

Introducción

La asignatura está dirigida a todos los estudiantes (intérpretes, compositores y musicólogos) que estén interesados en conocer la rama de la poética aplicada a la música y profundizar en el fenómeno de la “poíesis”, dentro del campo de la creación musical y la interpretación. La RAE define la poética como un conjunto de principios o de reglas que caracterizan un género literario o artístico, una escuela o a un autor”. A pesar de constituir una rama nomotética del conocimiento, y de que sean ampliamente conocidos trabajos relevantes sobre el tema -poniendo como ejemplo a Stravinski, quien lo diera a conocer a través de su “Poética musical”,- sigue siendo un campo desconocido, en muchas ocasiones abordado por la rama de la estética y la de la filosofía de la música, sin que se reconozca su anatomía propia y su ontología como disciplina. De este modo, nos centraremos en el fenómeno artístico como objeto de estudio, en el proceso creativo del compositor y, por ende, de quienes interpretan o “piensan” su música. La asignatura constituye en sí misma una visión diferente a la que aportan la estética y la filosofía de la música (estudiada en los conservatorios), así como una fuente de inspiración para la creatividad a través de la aportación de grandes pensadores, músicos y artistas.

Requisitos previos de formación

No hay requisitos específicos para cursar esta asignatura.

Contenidos

- 1) Concepto de “poética”. Desarrollo del concepto a través de la historia.
- 2) Evolución de la poética en los diferentes estilos musicales a través de testimonios y escritos de algunos compositores (Beethoven, Scriabin, Stravinski, Schönberg, etc.)
- 3) Aportaciones a la poética de artistas, pintores y poetas: Wassily Kandinski, Octavio Paz, Paul Valéry y María Zambrano.
- 4) Teorías semióticas de Greimas y Tesnière aplicadas al campo de la interpretación y la composición.
- 5) Poética y filosofía: la percepción del tiempo y el espacio en la música y en las demás artes.
- 6) Identidad poética. La relación entre el “yo psicológico” y el “yo artístico”.
- 7) Estudio del fenómeno de la “inspiración” a partir de los escritos de compositores e intérpretes.

Competencias / Resultados del aprendizaje

- 1) Definir y delimitar con claridad el concepto de poética musical y ser capaz de diferenciarla de otros campos de estudio y conocimiento de la música en el nivel teórico (estética, crítica musical, filosofía de la música, etc.).
- 2) Desarrollar un pensamiento crítico y analítico a través de la lectura de la aportación de los grandes pensadores y músicos sobre la poética.
- 3) Adquirir las habilidades necesarias para crear puntos de convergencia entre pensamiento poético y música.
- 4) Aplicar los conocimientos adquiridos en la propia actividad musical.
- 5) Ser capaz de reflejar de forma oral y escrita la experiencia personal del proceso creativo de cada estudiante.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	10	15	25
2	Clases teórico – prácticas	20	25	45
3	Lecturas	5	5	10
4	Exposición pública	5	10	15
5	Trabajo en grupo	5	5	10
6	Trabajos	5	10	15
TOTALES				120

Evaluación

Sistemas de evaluación	%
Pruebas escritas	30
Pruebas orales (individual, en grupo, presentaciones)	30
Trabajos y proyectos	30
Observación de las actitudes del alumno (opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, conducta, integración...)	10
TOTAL	100

Asistencia a clase:

La asistencia a clase es obligatoria.

Se permite un porcentaje de ausencia del 20 %.

Criterios de evaluación generales:

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): La evaluación en septiembre consistirá en la entrega un trabajo específico de investigación de un tema acordado con el docente.

Calendario de las evaluaciones:

La evaluación ordinaria de esta asignatura tendrá lugar durante el periodo lectivo de la misma. La evaluación extraordinaria tendrá lugar entre los días 1 y 12 de septiembre.

Recursos bibliográficos

- ANSERMET, E.: *Escritos sobre música*. Idea books, Barcelona, 2000.
- BACHELARD, G.: *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2000.
- BARROW, J. D.: *El universo como obra de arte*, Dakrontos, Crítica, Barcelona, 2007.
- BECH, J. M.: *De Husserl a Heidegger. La transformación del pensamiento fenomenológico*. Ediciones universidad de Barcelona, Barcelona, 2001.
- DOMÍNGUEZ REY, A.: *Palabra Respirada: Hermenéutica de Lectura*. Universidad Iberoamericana-UNED, México, 2006; UNED, 2008.
- GADAMER, H. G.: *Arte y verdad de la palabra*. Paidós, Barcelona, 1988.
- GILI GAYA, S.: *Estudios sobre el ritmo*. Edición de Isabel Paraíso. Biblioteca Española de Lingüística y filología. Madrid, 1993.
- HARVEY, J.: *Música e inspiración*. Global Rhythm Press, Barcelona, 2008.
- HEIDEGGER, M.: *Arte y poesía*. Fondo de cultura económico, México, 1978.
- HERNÁNDEZ SALGAR, Ó.: “La semiótica musical como herramienta para el estudio social de la música”. *Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas*, 53, Volumen 7, nº1, Enero - junio de 2012 , Bogotá, D.C., pp. 39 – 77.
- LÓPEZ CANO, R.: “Entre el giro lingüístico y el guiño hermenéutico: tópicos y competencia en la semiótica musical actual”. Cuicuilco [en línea], nº25(mayo-agosto) “Semiótica, semiótica de la música y semiótica cognitivoenactiva de la música. Notas para un manual de usuario”. Texto didáctico (actualizado junio 2007). www.lopezcano.net ,
- NATTIEZ, J.: *Fundamentos de una semiología de la música*. Editorial UGE., Madrid, 1975.
- NEUHAUS, H.: *El arte del piano*. Real musical, Madrid, 2004.
- PLATÓN: *Fedro*. Akal, Madrid, 2010.
- ROMAN CALVO, N.: *El modelo actancial y su aplicación*. Editorial Pax, México, 2007.
- STORR, A.: *La música y la mente*. Barcelona, Paidós, 2002.
- STRAVINSKY, I.: *Poética musical*. Acantilado, Barcelona, 2006.