

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN MUSICAL

Identificación de la asignatura

Asignatura: Metodología de la Investigación Musical			
Departamento: Musicología			
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Módulo Común		
Tipo asignatura: Teórica			Duración: Cuatrimestral.
Ubicación temporal: Máster en enseñanzas artísticas de interpretación musical			
Horas lectivas: 15 horas (7 sesiones de 2 horas)		Aula: 203	
Profesora.	Sandra Myers Brown	Email:	ssmyers@educa.jcyl.es
		Página web:	https://sites.google.com/site/sandramyersmusicologia/

Breve descripción

La asignatura de *Metodología de la investigación musical* tiene como objetivo general capacitar al estudiante para la realización y posterior defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM). A tal efecto, se le proporcionará las herramientas y conocimientos necesarios para iniciar su trabajo y elaborar un proyecto de investigación que será objeto de seguimiento por parte del tutor asignado a posteriori.

La materia se desarrolla a lo largo de seminarios repartidos durante el primer cuatrimestre del curso. En ellos se abordarán, de forma teórico- práctica, las competencias necesarias para realizar una investigación sobre aspectos relativos a la interpretación musical. El objetivo general de los encuentros consiste en determinar el tema de trabajo, acceder a distintas fuentes de conocimiento y facilitar una base práctica para la discusión y presentación de los resultados. El estudiante será expuesto a los diferentes modelos de investigación a su alcance en el ámbito de la interpretación musical, y realizará ejercicios prácticos en la búsqueda de fuentes, en la elaboración del marco teórico y en el manejo de la información.

Contenidos

- La investigación artística y académica. El TFM. Características y finalidad
- Elección del tema de investigación
- Estructura de un TFM
- Etapas y organización del proceso de investigación
- Las fuentes para la investigación musical
- Repositorios y bibliotecas digitales
- Cómo citar las fuentes empleadas. Normas de citación bibliográfica.

- Modelos de investigación artística y performativa
- Redacción, edición y maquetación del trabajo
- Exposición y defensa de los resultados de la investigación

Competencias

G3. Dominar los aspectos técnicos de mayor dificultad del propio instrumento al nivel de un músico profesional.

C3. Conocer y poner en práctica las herramientas y metodología de la investigación musical relacionadas con la interpretación.

C5. Conocer en profundidad la relación entre los estudios prácticos y teóricos para fomentar el desarrollo artístico.

C6. Poseer un conocimiento musical basado en el sentido crítico y analítico del repertorio.

Resultados del aprendizaje

Al finalizar con éxito este trabajo los estudiantes deberían ser capaces de:

- Describir con corrección, enumerar y explicar las características que debe tener un trabajo de investigación, así como los recursos metodológicos de los que puede servirse un investigador.
- Proponer y planificar adecuadamente un tema de investigación vinculado a la interpretación musical en la especialidad correspondiente.
- Localizar y conocer la bibliografía de referencia propia de su especialidad instrumental.
- Citar adecuadamente las fuentes utilizadas para evitar todo riesgo de plagio.

Metodología y actividades formativas

La asignatura se desarrolla bajo una modalidad presencial y combina la presentación y discusión de los contenidos del curso con la realización de distintas actividades y ejercicios.

Los seminarios se realizarán durante el primer cuatrimestre del curso. Al inicio de curso se publicará el calendario.

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teórico – prácticas	15		15
2	Trabajos		83	83
3	Evaluación	2		2
TOTALES		17	83	100

Evaluación

Sistema de evaluación continua	
Tareas semanales	70 %
Examen (obligatorio)	20 %
Participación activa en clase	10 %
TOTAL	100 %

NOTA ACLARATORIA: es imprescindible aprobar tanto las tareas (individualmente) como el examen para poder superar la asignatura. La no presentación de alguna de las tareas en el tiempo establecido supondrá un suspenso en dicho apartado, y no será recuperable. Si el alumno tuviera que faltar por cuestiones justificables de enfermedad, etc., la hoja de tareas correspondiente deberá ser entregada o enviada a la profesora en los plazos establecidos con antelación a la clase.

Asistencia a clase: Dado que la asignatura requiere la participación activa en clase con una programación concreta y evaluación continua, la asistencia presencial es obligatoria, no permitiendo faltas de más de un 30% de las clases, que serán registradas por la profesora.

Sistema de evaluación de la 2ª y consecutivas convocatorias: Dada la obligatoriedad de la asistencia y la valoración continua de las tareas, solamente el examen podrá ser desplazado a la 2ª convocatoria, con la condición de que las tareas escritas hayan sido previamente entregadas. Los porcentajes de la evaluación se mantendrán en la 2ª y consecutivas convocatorias.

Criterios generales de evaluación y calendario

La asignatura se evaluará en función de la entrega de las tareas exigidas en cada módulo o clase, de la actitud del estudiante durante las sesiones y de la realización de un examen final.

Cualquier forma de plagio o utilización indebida de la Inteligencia Artificial que sea descubierta en los trabajos será sancionada con un suspenso global en la asignatura. La utilización de materiales redactados por el propio alumno, pero utilizados con anterioridad (autoplagio) tendrá la misma consideración.

Recursos

La biblioteca del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León pone a disposición de sus usuarios una serie de recursos electrónicos:

- Catálogo de la biblioteca del COSCYL: https://biblioteca.coscyl.com/opac_css/
- *Journal Storage Project* (JSTOR), una colección retrospectiva de revistas académicas: <https://www.jstor.org/>
- Oxford Music online, incluye: *Grove Music Online* (The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd. Ed.), *The New Grove Dictionary of Opera* y *The New Grove Dictionary of Jazz* (2nd. Ed.), *The Oxford Dictionary of Music* y *The Oxford Companion to Music*: <https://www.oxfordmusiconline.com/>

Además de estos materiales, la biblioteca incorpora en su catálogo los Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster de cursos anteriores.

Bibliografía básica

Manuales bibliográficos y generales:

CHIANTORE, Luca, DOMÍGUEZ, Áurea y MARTÍNEZ, Silvia. *Escribir sobre música*. Barcelona: Musikeon, 2016.

Chicago Manual of Style, the. 17.ª ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2017. [en línea]
<https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html>

GARCÍA DE LA FUENTE, Olegario. *Metodología de la Investigación científica. Cómo hacer una tesis en la era de la Información*. Madrid: CEES, 1994.

GIBALDI, Joseph. *MLA handbook for writers of research papers*. 6.ª ed., New York: The Modern Language Association of America, 2003.

GÓMEZ GONZÁLEZ, Pedro, HERNÁNDEZ OLIVERA, Luis, MONTERO GARCÍA, Josefa, y VICENTE BAZ, Raúl. *El archivo de los sonidos: la gestión de fondos musicales*. Asociación de archiveros de Castilla y León (ACAL), 2008.

HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Margarita. "Fuentes documentales del Archivo de la Catedral de Salamanca relacionadas con su Universidad (1306-1556)". *Miscelánea Alfonso IX*, 2002, p.195-232.

ISO. *Documentation and information=Documentation et information*. 4.ª ed., Genève: International Organization for Standardization (ISO Standards Handbook, 1), 2021.

KORSYN, Kevin Ernest. *Decentering music: a critique of contemporary musical research*. Nueva York: Oxford University Press USA, 2003.

LABAJO, J. "Paradojas de la convergencia interdisciplinaria en la investigación musical", *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, LXXVII, 1993, pp. 471-487

LÓPEZ YEPES, José.

--*El estudio de la Documentación: bibliografía y metodología fundamentales*. Madrid: Tecnos, 1981.

--*La aventura de la investigación científica. Guía del investigador y del director de investigación*. Madrid: Síntesis, 1995.

--*La Documentación como disciplina. Teoría e historia*. Pamplona: EUNSA, 1995.

MARTÍNEZ DE SOUSA, José.

--*Diccionario de tipografía y del libro*. 2^a ed., Madrid: Paraninfo, 1981.

--*Diccionario de ortografía técnica: Normas de presentación de trabajos científicos, bibliológicos y tipográficos*. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid: Pirámide, 1987.

McCRELESS, Patrick. "Contemporary Music Theory and the New Musicology. An Introduction", *The Journal of Musicology*, Vol. 15, No. 3 (Summer, 1997), pp. 291-296.

MONTANER FRUTOS, Alberto. *Prontuario de bibliografía. Pautas para la realización de descripciones, citas y repertorios*. Gijón (Asturias): Ediciones Trea, 2000.

VIVAS MORENO, Agustín. *El Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca*. Gijón: Trea, 2003.

PUJADES MUÑOZ, Juan José. *El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias sociales*. CIS.Centro de Investigaciones Sociológicas, 1992.

ROIG-FRANCOLÍ, M. A. "Teoría, análisis, crítica. Reflexiones en torno a ciertas lagunas en la musicología española" *Revista de Musicología*, XVIII, 1-2, 1995, pp. 11-25.

SCHWARZ, David, KASSABIAN, Anahid y SIEGEL, Lawrence. *Keeping score: music, disciplinarity, culture*. University Press of Virginia, 1997.

SIERRA Bravo, R. *Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. Metodología general de su elaboración y documentación*. Madrid: Paraninfo, 2003.

TREITLER, L. *Music and the historical imagination*. Cambridge: Harvard University Press, 1996.

TURABIAN, Kate L., *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*. Chicago: The University of Chicago Press, 9ª ed. 2020.

Investigación artística

ASSIS, Paulo de. *Logic of Experimentation: Rethinking Music Performance through Artistic Research*. Orpheus Institute. Leuven University Press, 2018.

BEARD, David y GLOAG, Kenneth. *Musicology. The Key Concepts*. Abingdon, (Oxon): Routledge, 2005.

BENAVENTE MORALES, Carolina. (ed.) *Coordenadas de la investigación artística: sistema, institución, laboratorio, territorio*. Viña del Mar: Cenaltes, 2020.

BORGdorff, Henk. "The debate on research in the arts". Amsterdam School of the Arts. [en línea] Disponible en: https://www.ahk.nl/fileadmin/download/ahk/Lectoraten/Borgdorff_publicaties/The_debate_on_research_in_the_arts.pdf

CALDERÓN, Natalia y CARO COCOTLE, Brenda J. *¿Indisciplinar la investigación artística? Metodologías en construcción y reconstrucción*. (coords.). Universidad veracruzana, Instituto de Artes Plásticas, 2020.

CALDERÓN, Natalia y ORTÍZ BENÍTEZ, Jimena. (Coords.) *Practicar la inestabilidad. Diálogos y acercamientos desde la investigación artística*. Universidad veracruzana, Instituto de Artes Plásticas, 2018.

CADUFF, Corina Caduff Y WÁLCHLI, Tan (Eds.) *Artistic Research and Literature*. Leiden, Niederlande Wilhelm Fink, 2019.

CHIANTORE, Lucca. "Retos y oportunidades en la investigación artística en música clásica". *Quodlibet*. (Monográfico investigación, creación, acción: actualidad y perspectivas de la investigación artística y música). Julio-diciembre, 2020, pp. 55-86.

COOK, Nicholas. "Theorizing Musical Meaning". *Music Theory Spectrum*, vol. 23, no. 2, 2001, pp. 170–95.

COLOMER BLASCO, Luis. "Introducción al análisis espectrográfico de la interpretación musical". *Anuario Musical*, vol. 55 (2000), pp. 251-271.

ELLIS, Carolyn y BARTLEET, Brydie-Leigh. *Making Autoethnography Sing / Making Music Personal*. Bowen Hills, Qld.: Australian Academic Press. 2009.

GÓMEZ MUNTANÉ, Maricarmen, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Fernando y PÉREZ LÓPEZ, Héctor Julio. *Bases para un debate sobre Investigación Artística*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 2006.

HANNULA, Mika, SUORANTA, Juha y VADÉN, Tere. *Artistic Research Methodology. Narrative, Power, and the Public*. New York: Peter Lang, 2014.

KORSYN, Kevin. *Decentering Music. A Critique of Contemporary Musical Research*. Oxford University Press, 2003.

LÓPEZ CANO, Rubén y SAN CRISTÓBAL OPAZO, Úrsula.

--¿Quién soy como artista? *Poniendo en práctica la investigación artística formativa en música*. Madrid: Departamento de música, Universidad Complutense, 2024.

--"Investigación artística en música: cuatro escenas y un modelo para la investigación formativa". *Quodlibet*, julio-diciembre, 2020, pp. 87-117.

--*Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Barcelona: ESMUC, 2014.

MOLTÓ DONCEL, Jorge Luis. "La investigación artística en las enseñanzas superiores de música". *Cuadernos de Bellas Artes / 47 Colección Música*. La Laguna (Tenerife): Sociedad Latina de Comunicación Social, 2016.

NAREJOS, Antonio. "La música en la investigación artística. Perspectiva española actual". *Quodlibet*, julio-dic, 2020, pp. 117-139.

PAYÁN, Mercedes, et. al. "Investigación artística en música. Conversando con Rubén López Cano". *Heptagma. Revista digital de estudiantes del programa de Maestría y Doctorado en Música*. Junio, 2017.

SULLIVAN, Graeme L. "Research Acts in Art Practice". *Studies in Art Education*, Vol. 48, No. 1, (Fall, 2006), pp. 19-35.

Prácticas interpretativas, interpretación históricamente informada

- BROWN, Clive.** *Classical and Romantic Performing Practice (1750–1900)*. Oxford University Press: 2002.
- COOK, Nicholas.** *Music as a Creative Practice*. Oxford University Press, 2018.
- COHEN, Joel y SNITZER, Herb.** *Reprise: The Extraordinary Revival of Early Music*. Boston and Toronto: Little, Brown, 1985.
- DART, Thurston.** *The Interpretation of Music*. London: Hutchinson's University Library, 1954. Trad. esp. Antonio J. Berdones: La Interpretación de la música. Madrid: Machado Libros, 2002.
- DOLMETSCH, Arnold.** *Interpretation of the Music of the 17th and 18th Centuries. Revealed by Contemporary Evidence*. London: Dover, 2005. (ed. orig., 1915)
- DONINGTON, Robert.** *The Interpretation of Early Music*. Rev. ed. London: Faber and Faber, 1977.
- DREYFUS, Laurence.** "Early Music Defended against Its Devotees: A Theory of Historical Performance in the Twentieth Century". *The Musical Quarterly*, Vol. 69, No. 3 (Summer, 1983), pp. 297-322.
- ELLIOTT, Martha.** *Singing in Style A Guide to Vocal Performance Practices*. New Haven: Yale University Press, 2006.
- EZQUERRO ESTEBAN, Antonio & MONTAGUT, Marian Rosa.** "Del archivo al concierto. Un itinerario para la recuperación teórica y práctica del barroco musical hispánico". *Anuario musical*, n.º 68, enero-diciembre 2013, pp. 169-202.
- KUIJKEN, Barthold** *The Notation is not the Music*. Indiana University Press, 2013.
- LAWSON, Dolin and STOWELL, Robin (eds.).** *The Cambridge History of Musical Performance*. Cambridge University Press, 2012.
- MAZZOLA, Guerino.** *Musical Performance A Comprehensive Approach: Theory, Analytical Tools, and Case Studies*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2011.

Análisis performativo:

- BOWEN, José Antonio.** "Performance Practice Versus Performance Analysis: Why Should Performers Study Performance". *Performance Practice Review*, Volume 9 Number 1 Spring, pp. 16-35.
- COOK, Nicholas.** "Analysing Performance and Performing Analysis". Cap. 11. En: *Rethinking Music*. Nicholas Cook and Mark Everist (eds.) Oxford: Oxford University Press, 1999, pp. 239-61.
- LATARTARA John and GARDINER, Michael.** "Analysis, Performance, and Images of Musical Sound: Surfaces, Cyclical Relationships, and the Musical Work". *Current Musicology*, No. 84 (Fall 2007), pp. 53-78.
- LERCH, A., et al.** "An Interdisciplinary Review of Music Performance Analysis". *Transactions of the International Society for Music Information Retrieval*, 3(1), pp. 221–245.
- LOWE, Bethany.** "On the Relationship between Analysis and Performance: The Mediatory Role of the Interpretation". *Indiana Theory Review*, Spring / Fall 2003, Vol. 24 (Spring / Fall 2003), pp. 47-94.
- PHILIP, R.** *Early Recordings and Musical Style*. Cambridge, 1992.
- ORNOY, Eitan, y COHEN, Shai. W.** "Analysis of Contemporary Violin Recording of 19th Century Repertoire: Identifying Trends and Impacts". Renee Timmers (ed.) *Frontiers in Psychology*. [Open access article] Copyright © 2018.
- SAENZ ABARZUZA, Igor.** "La grabación sonora, su análisis performativo y el uso potencial para el intérprete como fuente de conocimiento". En: *Los nuevos métodos de producción y difusión musical de la era post-digital* / coord. por Alexandra Sandulescu Budea, Marco Antonio Juan de Dios Cuartas, 2018, pp. 31-46.
- SAMMARTINO Federico.** "Ceros y unos en la musicología. Software y análisis musical". *Resonancias*, vol. 19, n.º37, julio-noviembre 2015, pp. 27-45.
- TARCHINI, Graciela.** *Análisis Musical. Sintaxis, Semántica y Percepción*. Buenos Aires: la autora, 2004.
- VOICU, Alina.** On the Relationship between Music Analysis and Performance. Tesis doctoral inédita. Department of Music. University of Alabama. Tuscaloosa, Alabama, 2000.

Música y gesto:

GRITTEN, Anthony y KING, Elaine (eds.)

-*Music and Gesture*. Abingdon, Oxon: Routledge., 2016.

-*New Perspectives on Music and Gesture*. Surrey: Ashgate, 2013.

LEVINSON, Jerrold. "Sound, Gesture, Space, and the Expression of Emotion in Music". En: *Contemplating Art: Essays in Aesthetics*. (Oxford scholarship online). Clarendon Press, 2006.

OVERHOLT, Dan, et. al. "A Multimodal System for Gesture Recognition in Interactive Music Performance". *Computer Music Journal*, Vol. 33, No. 4 (Winter 2009), pp. 69-82.

Música y significado

AGAWU, Victor Kofi

-*Playing with Signs. A semiotic interpretation of Classic Music*. Princeton, (NJ): Princeton University Press, 1991.

-*La música como discurso. Aventuras semióticas en la música romántica*. Trad. Silvia Villegas. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2012. Tit. Orig. *Music as Discourse*, 2009.

ECO, Umberto. *A Theory of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press, 1979.

GRIMALT, Joan. *Mapping musical signification*. Cham, Switzerland: Springer, 2020.

GOUZOUASIS, Peter. "The metaphor of tonality in artography". *UNESCO Observatory E-Journal*, Volume 3, Issue 1, 2013.

KRAMER, Lawrence.

- "Musical Narratology: A Theoretical Outline". *Indiana Theory Review*, 12, 1991, pp. 141-62.

- "Musicology and Meaning". *The Musical Times*. Summer, 2003, pp. 6-12.

MIURKA, Danuta (ed.) *The Oxford Handbook of Topic Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

NATTIEZ, Jean-Jacques.

- *Music and Discourse: Toward a Semiology of Music*. Translated by Carolyn Abbate. Princeton: Princeton University Press, 1990.

- "Reflections on the Development of Semiology in Music". Katharine Ellis (trad.) Source: *Music Analysis*, Vol. 8, No. 1/2 (Mar. - Jul., 1989), pp. 21-75.

PEIRCE, Charles Sanders. *La ciencia de la semiótica*. Buenos Aires: Nueva visión, 1973.

SAUSSURE, Ferdinand de. *Curso de lingüística general*. Trad. y pról. Amado Alonso. Madrid: Akal, 1980., orig. 1916.

Música y género, identidad, estudios culturales

BARKIN, Elaine y Hamessley, Lydia (eds.) *Audible traces: gender, identity, and music*. Zürich: Carciofoli, 1999.

BIGGS, Lesley; DOWNE, Pamela, (eds.) *Gendered intersections: an introduction to women's and gender studies*. Halifax, N.S.: Fernwood, 2005.

BOFILL LEVI, Anna. *Los sonidos del silencio. Aproximación a la historia de la creación musical de las mujeres*. Oberta UOC, SLU, 2016.

CITRON, Marcia J. *Gender and the musical canon*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

CLAYTON, Martin, HERBERT, Trevor y MIDDLETON, Richard (eds.) *Cultural Study of Music. A Critical Introduction*. New York: Routledge, 2003.

DRINKER, Sophie, *Music and women: the story of women in their relation to music*. New York: The Feminist Press at the City University of New York, 1995.

MANCHADO TORES, Marisa (ed.) *Música y mujeres: género y poder*. Madrid: Horas y horas, 1998. Reedición 2019.

McCLARY, Susan. *Feminine Endings. Music, Gender, and Sexuality*. University of Minnesota Press, 2ª ed., 2002. 1ª ed. 1991.

PENDLE, Karin. *Women and music. A History.* Bloomington: Indiana University Press, 1991.

PIÑERO GIL, Carmen Cecilia. “La transgresión de Euterpe: música y género”. *Dossiers feministes*, 2003, núm. 7, p. 45-63, <https://raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/view/102466>.

MACDONALD, Raymond A. R, HARVREAVES, David J. y MIELL, Dorothy. *Musical identities.* Oxford University Press, 2002.

MOISALA, Pirkko y DIAMOND, Beverley, (eds.) *Gender and the Musical Canon.* Urbana: University of Illinois Press, 2000.

SOLIE, Ruth A. *Musicology and Difference: Gender and Sexuality in Music Scholarship.* University of California Press, 1995.

WHITELY, Sheila Whitely, (ed.) *Sexing the groove : popular music and gender.* London; New York: Routledge, 1997.

Musik und Gender im Internet. Disponible en: <https://mugi.hfmt-hamburg.de/content/index.xml>

Gestión musical

MARÍN, Miguel Ángel. “Tendencias y desafíos de la programación musical”. *Brocar*, 37 (2013) pp. 87-104.

ROBLES MARTÍN, Gabriel. “Producción y Gestión de Actividades Musicales”. *Enarmonía. Revista de Divulgación e Investigación Musical.* Conservatorio Superior de Música de Jaén, diciembre, no. 1 2011, pp. 27-34.

SANTOS CAMPO, Isabel. *Diseño y música clásica. El rol del diseño en la renovación del formato de concierto.* Trabajo Fin de Máster en Ingeniería del Diseño. Universidad Politécnica de Valencia, 2023.

SMITH, Neil T., PETERS, Peter y MOLINA, Karoly (eds.) *Classical Music Futures. Practices of Innovation.* Cambridge: Open Book Publishers, 2024.

Páginas web

Music and Practice <https://www.musicandpractice.org/>

Performance Practice Review <https://scholarship.claremont.edu/ppr/>

Otros Recursos digitales:

Consulta el apartado de “Recursos en-línea” en: <https://sites.google.com/site/sandramyersmusicologia/archivos-bases-de-datos>