

Musicología crítica e investigación artística (ECTS 6)

Profesor Rubén López-Cano (rlopez1@esmuc.cat)

Profesor Luca Chiantore (lchiantore@esmuc.cat)

Resultados de aprendizaje

- Reconocer los paradigmas epistemológicos que sustentan las principales tendencias de la musicología actual
- Tener familiaridad con los diferentes campos de aplicación de la investigación musicológica de cara a una futura actividad musical, investigadora y docente.
- Saber elaborar un discurso razonado en torno a las tendencias artísticas e investigadoras más innovadoras de la actualidad.
- Reflexionar críticamente en torno a los vínculos entre la musicología y la vida musical actual en todas sus dimensiones
- Valorar críticamente los principales discursos, argumentos, tendencias y contradicciones de la investigación artística en los estudios musicales superiores.
- Elaborar proyectos de investigación artística donde la práctica musical juegue un papel fundamental en las preguntas, metodología, transferencia y producción de conocimiento; reconociendo sus particularidades metodológicas, teóricas y finalidades epistémicas
- Identificar los diferentes tipos de conocimientos que se producen en la investigación artística así como sus diferencias epistémicas y estrategias de gestión

Competencias generales

- Dominar las principales herramientas de conocimiento relacionadas con la música y las técnicas de investigación de las diferentes disciplinas musicológicas: documentación, transcripción, paleografía, trabajo de campo, nuevas tecnologías y experiencia de la propia praxis musical entre otras
- Dominar las principales herramientas de conocimiento relacionadas con la música y la musicología
- Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita, utilizando la terminología propia de la disciplina, los objetivos y los resultados de su actividad profesional e investigadora
- Demostrar habilidad para elaborar proyectos de investigación fundamentados científicamente y de carácter competitivo, fijando objetivos y evaluando los procesos y los resultados obtenidos

Competencias específicas

- Aplicar de manera pertinente las diferentes metodologías de análisis de los fenómenos sonoros y de las principales tendencias historiográficas en musicología, etnomusicología y otras disciplinas para definir y acotar temas de investigación musical
- Aplicar la reflexión crítica del proceso creativo y la figura del artista como creador e investigador para explorar el hecho musical desde la propia praxis y reconocer la importancia de las relaciones de la práctica musical con otras artes
- Desarrollar la capacidad de descubrir y aplicar reflexiones críticas sobre los procesos de transmisión y creación musical en contextos culturales diferentes al propio
- Saber analizar y comunicar resultados de procesos de investigación musical a partir de y mediante el lenguaje audiovisual

Actividades formativas

1. Actividades dirigidas: 24 horas, presenciales.
2. Actividades supervisadas: 65 horas, no presenciales.
3. Actividades autónomas: 55 horas, no presenciales.
4. Actividades de evaluación: 4 horas, presenciales y no presenciales.

Metodologías docentes

1. Sesiones colectivas impartidas per el profesor.
2. Debate y utilización de argumentación crítica a partir de textos y documentos sonoros y audiovisuales propuestos.
3. Prácticas de trabajo de campo, documentación y crítica textual.
4. Elaboración de fichas de documentación, informes, memorias, comentarios y reseñas.
5. Participación en sesiones de debate de casos de investigación reales presentados por investigadores.

Sistemas de evaluación

1. Exposición en clase
2. Participación en debates
3. Trabajos puntuales

Contenidos

1. La herencia de la musicología a partir de 1970 en la musicología contemporánea. Objetos de estudio y aproximaciones.
2. La relación entre musicología y etnomusicología hoy.
3. Los estudios de organología y el tratamiento de las fuentes documentales: tendencias recientes y la polémica en torno al concepto de Ur-Text.
4. Musicología e interpretación musical: retos y metodologías. La historia y la teoría de la interpretación a la musicología contemporánea.
5. La historiografía musical en los últimos 20 años. El estudio historiográfico de la interpretación. La recepción, más allá de la teoría. Un nuevo espacio para la divulgación.
6. Perspectivas de género y decoloniales en la musicología.
7. La investigación artística en su laberinto
8. El objeto de estudio de la investigación artística
9. Kit de construcción de un proyecto de investigación artística en música
10. Epistémica: producción y gestión del conocimiento en la investigación artística

Recursos documentales y bibliografía

Beard, David, and Kenneth Gloag. 2005. *Musicology: The Key concepts*. New York: Routledge.

Bergeron, Katherine, y Bohlman, Philip V., coords. 1992. *Disciplining Music: Musicology and its canons*. Chicago: University of Chicago Press.

Bonds, Mark Evan. 2014. *Absolute Music: The History of an Idea*. New York: Oxford University Press.

Borgdorff, Henk. 2012. [*The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia*](#). Leiden University Press.

Chiantore, Luca. 2017. «Undisciplining music: Artistic research and historiographic activism». *ÍMPAR: Online Journal for Artistic Research* vol. 1 n.º 2, 3-21. <https://proa.ua.pt/index.php/impar/article/view/775>

____ (2020). «Retos y oportunidades en la investigación artística en música clásica». *Quodlibet* n.º 74, 55-86. <https://revistas.publicaciones.uah.es/ojs/index.php/quodlibet/artide/view/775/370>

____ (2021). *Malditas palabras*. Barcelona: Musikeon Books.

Cobussen, Marcel. 2017. «Musical Performances are (not) Artistic Research». *ÍMPAR: Online Journal for Artistic Research* vol. 1 n.º1, 5-15.

Coessens, Kathleen, Darla Crispin, y Anne Douglas. 2009. *The Artistic Turn: A Manifesto*. Ghent: Orpheus Instituut / Leuven University Press.

De Assis, Paulo. 2020. «Ruben López Cano interviews Paulo de Assis». *Resonancias: Revista de investigación musical*, n.º 46 (junio), 173-81. <https://doi.org/10.7764/res.2020.46.12>.

De Souza, Jonathan. 2017. *Music at Hand: Instruments, Bodies, and Cognition*. New York: Oxford University Press.

Feldman Barrett, Lisa. 2017. *How Emotions are Made: The secret life of the brain*. Boston y New York: Mariner Books.

- Frith, Simon. 1996. *Performing Rites*. Cambridge: Harvard University Press / Oxford: Oxford University Press.
- García Gutiérrez, Antonio. 2007. *Desclasificados: Pluralismo lógico y violencia de la clasificación*. Barcelona: Anthropos.
- Gelbart, Matthew. 2007. *The Invention of 'Folk Music' and 'Art Music': Emerging categories from Ossian to Wagner*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gooley, Dana. 2018. *Fantasies of Improvisation: Free Playing in Nineteenth-Century Music*. New York: Oxford University Press.
- López-Cano, Rubén. 2020a. [La música cuenta. Retórica, narrativa, dramaturgia, cuerpo y afectos](#). Barcelona: Esmuc.
- _____. 2020b. «La Investigación artística en música en Latinoamérica». *Quodlibet* No. 74, 139-167. <https://revistas.publicaciones.uah.es/ojs/index.php/quodlibet/article/view/779/374>
- López-Cano, Rubén, y Úrsula San Cristóbal. 2014. *Investigación artística en música: problemas, métodos, paradigmas, experiencias y modelos*. Barcelona: Fonca-Esmuc.
- _____. 2020. «Investigación artística en música: Cuatro escenas y un modelo para la investigación formativa». *Quodlibet* No. 74, 87-116. <https://revistas.publicaciones.uah.es/ojs/index.php/quodlibet/article/view/777/372>.
- Martí, Josep. 2000. *Más allá del arte: La música como generadora de realidades sociales*. Sant Cugat del Vallès: Deriva Editorial.
- Spatz, Ben. 2015. *What a Body Can Do*. London & New York: Routledge.
- _____. 2019. *Blue Sky Body: Thresholds for Embodied Research*. London & New York: Routledge.