Curso 2019-20

Dirección General de Universidades e Investigación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Comunidad de Madrid

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MÚSICA DE MADRID

CENTRO DE TITULARIDAD PÚBLICA

RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MUSICA DE MADRID

GUÍA DOCENTE
Sociología de la Música
(Optativa)

Titulación Superior de Música

Especialidad: TODAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 3 de septiembre 2019

TITULACIÓN: SUPERIOR DE MÚSICA
ASIGNATURA: Sociología de la Música

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Optativa
Especialidades	Todas
Materia	Cultura, pensamiento e historia
Periodo de impartición	Anual
Número de créditos	4 ECTS
Departamento	Musicología
Prelación/ requisitos previos	Ninguna
Idioma/s en los que se imparte	Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Dufour Plante, Michèle	michele.dufour@rcsmm.eu

3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Dufour Plante, Michèle	michele.dufour@rcsmm.eu

Presentación

Los valores culturales de una sociedad no son sólo condición de la producción musical sino que constituyen la base esencial de los principales lineamientos de su organización a través del tiempo. La música es un producto cultural y, como tal, su estudio debe estar sociológicamente implícita o explícitamente informado. De ahí que la sociología de la música tenga como objetivo fundamental abordar el estudio de las bases sociales de la música como práctica cultural a través de las ideas, instituciones que se relacionan directa o indirectamente con ella en cada lugar y tiempo.
La asignatura se centra especialmente en el estudio crítico de esas relaciones desde el Romanticismo hasta la actualidad.

4. COMPETENCIAS

Esta asignatura sitúa en un marco interdisciplinar humanístico las producciones musicales, estilos, compositores, intérpretes, con las principales problemáticas sociales y culturales de su época. Mediante la comprensión del fundamento social de las ideas filosóficas, instituciones políticas y educativas se podrán observar con mayor claridad las dinámicas de cambios entre música y sociedad a través del tiempo. En esta metodología de decodificación de la cultura musical entra también en consideración los espacios arquitectónicos para la música que nos desvela aspectos significativos para entender la música desde la escena de la vida.

Al tratarse de un primer acercamiento a esta materia en el Programa de Estudios de Grado Superior de Música, la presentación de los temas se centrará en la construcción de herramientas conceptuales básicas y procedimientos básicos para la investigación sociológica. El temario no pretende ser un recorrido exhaustivo de toda la historia de la

música sino una puesta en práctica de esta metodología a partir de temas, épocas, estilos, compositores e intérpretes significativos, especialmente desde el Romanticismo hasta hoy.

Además de contribuir a la comprensión de las músicas históricas a través de biografías, obras y textos, otro objetivo fundamental de la asignatura es contribuir a un conocimiento vivo y actual desarrollando habilidades para la discusión sistemática de temas para la reflexión sobre las relaciones entre música, músicos y sociedad en el pasado y presente.

Competencias transversales, generales y específicas
- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. - Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. - Dominar la metodología básica de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. - Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos. - Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su entorno más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo. - Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general. - Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional. - Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musical.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y saber formular objetivamente problemáticas importantes que relacionan música y sociedad, en la historia pasada y en el mundo actual. Desde el punto de vista metodológico, los trabajos individuales apuntan a saber resumir y archivar correctamente las informaciones para posibles futuras investigaciones.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Temas	Apartados
I.- Introducción	**1.** Autonomía del arte y del artista la sociedad occidental contemporánea	▪ Artes y vidas: distintas expresiones históricas
	2. Antropología y Sociología de la música	▪ Objetos del estudio y metodologías
	3. Idea de música culta en la sociedad occidental contemporáneo	▪ Lenguajes e ideas sobre el concepto de la música
	4. Música, sociedad y poder	▪ Los nuevos mecenazgos la era democrática. ▪ Circuito de las comunicaciones en la música
II.- MÚSICA Y SOCIEDAD EN DEL SIGLO XIX	1. Sociedad industrial	▪ Revolución industrial y los valores tecnológicos de la sociedad occidental

	2. Sociedad democrática	▪ Revolución francesa y los valores democráticos de la sociedad occidental
	3. Romanticismo	▪ Romanticismo alemán en la música y sus ambivalencias ante la sociedad occidental ▪ Desarrollo de los valores espirituales individuales a través de la música instrumental ▪ El *arte por el arte* como actitud estética antisocial ▪ Beethoven y Schumann como casos paradigmáticos
III. Música y sociedad en los siglos XX-XXI	1. El intérprete	▪ El intérprete clásico-romántico ▪ El intérprete del siglo XX-XXI: un estudio de caso: Glenn Gould y los medios de comunicación
	2. El compositor	▪ El compositor clásico- romántico ▪ El compositor del siglo XX: las vanguardias y la irracionalidad de las guerras mundiales ▪ ¿Qué estética musical es posible después de Adorno?
	3. El público	▪ Individualismo, autonomía del arte y el problema de la recepción en la sociedad democrática ▪ Un estudio de caso: España des de los años ‘80
IV. Metodología básica de la investigación documental	1. Discurso científico	▪ Categorías básicas de la objetividad científica: descripción y análisis ▪ Conocimiento y utilización adecuada de fuentes documentales ▪ Resumir la estructura de un texto científico ▪ Fichas de trabajo y fichas bibliográficas.

Actividades obligatorias evaluables

Tipo de actividad:
Lecturas de textos y resúmenes escritos como material para la discusión en clase
Lecturas de textos y resúmenes orales o escritos para la participación en la discusión en clase

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Trimestre	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN		Total horas presenciales
trimestre 1 (sept-dic)	**BLOQUES TEMÁTICOS 1 Y 4**		
	Clases teóricas:		50%
	Otras actividades formativas :		50%
	Evaluación :	1ª Evaluación Prueba escrita: resumen (I)	
trimestre 2 (enero-marzo)	**BLOQUES TEMÁTICOS 2 Y 4**		
	Clases teóricas:		50%
	Otras actividades formativas :		50%
trimestre 3 (abril-mayo)	**BLOQUES TEMÁTICOS 3 Y 4**		
	Clases teóricas:		50%
	Otras actividades formativas :		50%
	Evaluación :	2ª Evaluación Prueba escrita: resumen (II)	

Tipo de actividad		Total horas
Presenciales (a)	**Actividades teóricas**	36
	Actividades teórico-prácticas	24
	Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, conferencias, etc.)	8
	Realización de pruebas (exámenes, audiciones, recitales)	4
Trabajo personal (b)	**Horas de trabajo del estudiante**	48
Total de horas de trabajo del estudiante (a + b)		120

8. METODOLOGÍA

La asignatura se organiza en torno a módulos temáticos:
1) Introducción a problemáticas conceptuales e históricas relacionadas con la sociología de la música culta en la sociedad occidental;
2) Problemáticas centrales de la música desde el siglo XIX
3) Problemáticas centrales de la música de los siglo XX-XXI
4) Aspectos metodológicos de la investigación documental incorporados en el trabajo de resumen y comentarios de textos de la asignatura.

Las sesiones se programan alternando clases magistrales que proporcionan el marco de la discusión, con sesiones de discusión con los alumnos en torno a lecturas de textos y/o ejercicios en clase ante preguntas sometidas a la reflexión sobre los temas expuestos.

El módulo de metodología se inserta a lo largo del curso en torno a los resúmenes de textos.

La realización práctica de todo lo anterior puede concretarse de la siguiente manera:

- Actividad presencial con la clase en su conjunto (obligatorio)
- Actividad presencial en grupos de trabajo en clase. (obligatorio)
- Actividades complementarias: conferencias, cursos u otros actos que programe el departamento en el que se halla integrada la asignatura (voluntario).
- Actividad no presencial: trabajo del alumnado preparatorio de lectura para los temas de la asignatura y resúmenes de textos a entregar por escrito.
- Asistencia a conciertos del departamento de composición (voluntario)

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Resúmenes a entregar por escrito. Especial énfasis comparativo en las mejorías en el sistema de trabajo entre los dos trabajos.
- Lista de presencia y ficha de evaluación del rendimiento en las discusiones en clase, especialmente logros personales en la conducción oral de un argumento y demostrar ser capaz de expresar y defender una opinión sin desbloquear la discusión.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Coincidentes con las competencias a desarrollar antes indicadas. Según la normativa vigente (Decreto 36/2011, de 2 de junio) los alumnos podrán aprobar la asignatura siempre que tengan superados los trabajos con la nota mínima de 50%

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Dos resúmenes de textos a entregar (25% + 25%):
- Cumplimiento de una técnica de trabajo expuesta en clase para ese trabajo.
- Rendir cuenta de los contenidos esenciales de la discusión presente en el texto.
- Rendir cuenta de los temas con coherencia formal.

Asistencia y participación en clase (50%)
- Presencia cualitativa.
- Preparación y participación personales en los debates en clase.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación contínua

Instrumentos	Tipo		Ponderación	Periodo de realización	Bloque temático
Resumen I Resumen II Participación en clase	Liberatoria Puntuación mínima: 5	Reevaluable Reevaluable No reevaluable	25% 25% 25%		Según el cronograma anterior
Asistencia a clase	Acumulativa		25%		
Total ponderación			100%		

Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continúa

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita de conocimientos básicos de Sociología de la Música. El alumno contará con dos horas para su realización.	50%
Trabajo escrito sobre la materia previamente acordado con la profesora a presentar el mismo día de la prueba escrita.	50%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita de conocimientos básicos de Sociología de la Música. El alumno contará con dos horas para su realización.	50%
Trabajo escrito sobre la materia previamente acordado con la profesora a presentar el mismo día de la prueba escrita.	50%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

A determinar según el caso, pudiendo hacerse exámenes orales.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

Ya está reflejada en el apartado 7 de esta misma Guía.

OTRAS ACTIVIDADES

Periodo	Temas	Metodología
Oct. 2019 – Abril 2020	Actividades de conciertos, visitas a museos, conferencias relacionadas con la temáticas música y sociedad, público, nuevas tecnología que se programaran en el centro y/o en la cartelera cultural de Madrid durante ese periodo	Asistencia con sesiones de pregunta y discusión en clase

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Libros, exposiciones, DVD.

11.1 Bibliografía general

Título	*Una historia social de la música.*
Autor	Raynor, Henry
Editorial	Ed. Siglo XXI, Madrid, 1986
Título	*El romanticismo: entre música y filosofía*
Autor	Fubini, Enrico
Editorial	Universidad de Valencia. Col. Estética y crítica #19, Valencia, 1999.
Título	*La idea de música absoluta*
Autor	Dahlhaus, Carl
Editorial	Ed. Idea col. Música, Barcelona, 1999.
Título	*El siglo XX: entre música y filosofía.*
Autor	Fubini, Enrico
Editorial	Universidad de Valencia. Col. Estética y crítica #19, Valencia, 2004.
Título	*Música y lenguaje en la estética contemporánea.*
Autor	Fubini, Enrico

Editorial	Ed. Alianza, col. Música #67, Madrid, 1994.

11.2 Bibliografía complementaria

Título	*Historia de la música*
Autor	VV.AA
Editorial	*Ed. Turner, Madrid, (varias reediciones)*
Título	*Sociología de la música.*
Autor	Blaukopf, Kurt
Editorial	Ed.Real Musical, Madrid, 1988.
Título	*Sobre la música*
Autor	Adorno, T.W.
Editorial	Ed. Paídos, Col. Pensamiento contemporáneo #62, Barcelona, 2000.
Título	*Musical life in a changing society*.
Autor	Blaukopf, Kurt
Editorial	Amadeus Press, Portland, Oregon, USA, 1992.
Título	*Un siglo de música grabada.*
Autor	DAY, TIMOTHY
Editorial	Ed. Alianza.Col. música AM81, Madrid, 2002.
Título	*Beethoven et la construction du génie*
Autor	De Nora, Tia
Editorial	Fayard, Paris, 1995

11.3 Direcciones web de interés

Dirección 1	Youtube para grabación de ejemplos musicales

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

	Visitas a museos relacionados con movimientos artísticos y musicales (a determinar según la oferta cultural del momento)

12. PROFESORADO

Nombre y apellidos	Michèle Dufour Plante
Horario de atención a alumnos	Se adapta según la disponibilidad de los alumnos y horarios de clases (normalmente miércoles o viernes)
Departamento	Musicología
Categoría	Profesora
Titulación Académica	Doctora en sociología + Máster en gestión cultural

Experiencia docente/profesional/investigadora relacionada con la asignatura	▪ 4 años de docencia en la Universidad Veracruzana, México ▪ 16 años de docencia en el RCSMM ▪ Miembro fundador del grupo de investigación de sociología de la música, Musyca de la UCM. [http://www.grupomusyca.es] ▪ Miembro de la European Sociological Association (ESA)