

LITERATURA Y MÚSICA. UNA COMUNICACIÓN DE DOBLE DIRECCIÓN

Identificación de la asignatura

Asignatura: LITERATURA Y MÚSICA. UNA COMUNICACIÓN DE DOBLE DIRECCIÓN		Código
Materia: FORMACIÓN TEÓRICA DE LA ESPECIALIDAD		Departamento: CANTO E IDIOMAS
ECTS: 4 Carácter de la asignatura [Formación básica, Obligatoria, Optativa]: Optativa		
Tipo asignatura [teórica, teórico-práctica, práctica]: teórico-práctica		Duración [anual o semestral]: ANUAL
Ubicación temporal [curso y semestre en su caso]: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO ó CUARTO		
Horas lectivas: 1h 30' min. lectiva semanal		Aulas: 110 o similar
Profesores	Beatrix Vázquez Lorenzo	@ beatriz.vazlor@educa.jcyl.es
Observaciones		

Introducción

La asignatura está orientada a analizar la vinculación entre el hecho literario y el musical en sus diferentes manifestaciones, en un recorrido por la historia de esta comunicación de doble dirección, como parte fundamental de una aproximación holística a la obra musical. El conocimiento y análisis de ejemplos como el registro poético que se convierte en composición musical, la pieza teatral o novela que se transforma en libreto operístico, la música descriptiva, poemas sinfónicos, etc..y sus creadores, contribuyen a una mejor comprensión del proceso creativo, tanto en el plano teórico como en el performativo.

Requisitos previos de formación (si los hay)

No hay requisitos específicos para cursar esta asignatura.

Contenidos

Los contenidos corresponden a las competencias indicadas para alcanzar los objetivos generales y específicos y se articulan a través de la profundización en ejemplos que representan la relación música-palabra como el modelo griego, la lírica popular y trovadoresca, la Camerata Florentina y el drama musical, la mitología, William Shakespeare, el texto en música en el entorno romántico del s. XIX, la poética musical de los siglos XX y XXI, los compositores-escritores (o viceversa) como Arrigo Boito, Wagner, Berlioz, Pauline Viardot, Aaron Copland, F. García Lorca, Gian-Carlo Menotti o John Cage.

CONTENIDOS GENERALES:

I. Introducción. La relación música-palabra.

- Buscando el origen.
- El modelo griego.
- La mitología.
- Texto y música en los ¿siglos oscuros?
- El trecento italiano. Dante, Petrarca, Boccaccio. El humanismo.
- La lírica popular y trovadoresca.
- Melismas, tropos y secuencias: ¿textos cantados o cantos declamados?
- El renacimiento, el discurso en el hecho musical. La retórica.
- Shakespeare y la *sobrepermanencia*

- El barroco y la explosión literario-musical. El caso español. El siglo de oro.
- Tópicos y arquetipos literario-musicales.
- El clasicismo. Relaciones difíciles, del éxito a la lejanía.
- La fusión absoluta. El romanticismo. Poiesis y el arte de la canción. Casos y acasos.
- Los procesos literatura-música en el teatro musical, la ópera y los libretos.
- Los compositores-escritores (o viceversa)
- Voces femeninas. El volcán dormido.
- Siglos XX y XXI. Desarrollo de la lingüística. Semiótica musical. Innovación en el discurso literario y musical. Nuevas relaciones.

II. ASPECTOS SOCIOCULTURALES. Valoración positiva de patrones culturales distintos de los propios. Reflexión aportación de similitudes y diferencias entre culturas. Valoración de la literatura y la música como medio para acceder las otras realidades culturales y como instrumento de comunicación internacional. Acercamiento a la realidad musical histórica y actual a través de la literatura y viceversa.

Competencias / Resultados del aprendizaje

-La COMPETENCIA LITERARIA: competencia de mayor relevancia que puede adquirirse en esta asignatura. Comprensión y valoración del fenómeno estético del lenguaje que se da a través de la literatura y la música: entender la literatura como representación de la cultura y convergencia de todas las manifestaciones humanas y de las otras artes. Dominar las técnicas del comentario literario de textos y del análisis crítico de obras literario-musicales en su conjunto, así como disciplinas afines (retórica, poética, etc.). Utilizar las técnicas de crítica textual y sus disciplinas afines. Interpretar la imbricación de los textos literarios con otros aspectos de la actividad artística humana. Analizar las características formales, temáticas, culturales e históricas de las obras literarias y musicales y reflexionar sobre la literatura y música de distintas lenguas y países y distintas épocas históricas. Dentro de esta podemos hablar también de:

- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes propios de las habilidades comunicativas (orales y escritas):
- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: habilidad para utilizar la lengua, es decir, para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y escritos y para interactuar lingüísticamente en todos los posibles contextos sociales y culturales. Se estructura en cinco dimensiones: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita e interacción.
- COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA: la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en los que se dan factores variables tales como la situación de los participantes y la relación que hay entre ellos, sus intenciones comunicativas, el evento comunicativo en el que están participando y las normas y convenciones de interacción que lo regulan.
- COMPETENCIA PRAGMÁTICA: (ESPONTANEIDAD) la capacidad de realizar un uso comunicativo de la lengua y literatura en el que se tengan presentes no solo las relaciones que se dan entre los signos lingüísticos y sus referentes, sino también las relaciones pragmáticas, es decir, aquellas que se dan entre el sistema de la lengua, por un lado, y los interlocutores y el contexto de comunicación por otro.
- COMPETENCIA ESTRATÉGICA la capacidad de servirse de recursos verbales y no verbales con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de compensar fallos que puedan producirse en ella, derivados de lagunas en el conocimiento que se tiene de la lengua o bien de otras condiciones que limitan la comunicación.

-COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER: Esta competencia es fundamental en un mundo con una constante evolución en los conocimientos, para cuya adquisición habrá que tener actitudes como el esfuerzo, la responsabilidad, la autonomía, la autocritica, etcétera.

-COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA El uso de la literatura y las lenguas como instrumentos de comunicación y conocimiento ayudará la que el alumno desarrolle la competencia social y ciudadana, ya que le permitirá poner en prácticas habilidades sociales como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de su contacto con otras realidades diferentes de la propia, no en vano la comunicación es un acto eminentemente social mediante el cual transmitimos pensamientos, emociones...

-TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL gracias al empleo de las tecnologías de la información y la comunicación.

-COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se acerca el alumno a diversas manifestaciones culturales, creaciones artísticas, literarias, etc.

-COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL El conocimiento de la literatura en relación con la música y sus contextos, no hace sino enfrentar el alumno a diversas situaciones en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas comunicativas y las habilidades sociales, lo que redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente, con iniciativa y planificación, en grupo...

Metodología y actividades formativas

Metodología	Horas estimadas de dedicación		
	Presenciales	Trabajo autónomo	Total
Clases teórico – prácticas	45		45
Estudio personal		75	75
TOTALES	45	75	120

Evaluación

Sistema de evaluación: estos sistemas de evaluación evalúan en el alumno el nivel de todos los resultados del aprendizaje y serán de evaluación continua.

Sistemas de evaluación	%
Pruebas escritas (podrán ser exámenes o actividades realizadas a lo largo del curso)*	30
Pruebas orales (por observación de intervenciones individuales, en grupo, presentaciones, o grabaciones realizadas en el transcurso de las clases, presenciales o telemáticas o bien en formato examen)	20
Control del rendimiento en clase	30
Observación de las actitudes del alumno (opiniones, valores, habilidades sociales, interacción, conducta, integración...)	20
TOTAL	100

*Una de las pruebas escritas obligatoria consistirá en la realización de un trabajo breve de investigación sobre un tema relacionado con las relaciones literatura-música o un trabajo sobre una lectura de entre las propuestas a comienzo de curso.

Es obligatorio entregarlo en formato PDF (aunque se entregue en papel u otros formatos posibles).

Asistencia a clase:

¿Es obligatoria la asistencia a clase?: Si

Si es obligatoria, ¿qué porcentaje de no asistencia se permite?: 20%

Si no es obligatoria, ¿es diferente el sistema de evaluación para aquel alumno que ha asistido a clase con respecto al que no ha asistido? En caso afirmativo, explicar las diferencias exactas. Es obligatoria, podrán estudiarse a nivel particular casos de imposibilidad de asistencia por causas de fuerza mayor.

Criterios de evaluación generales:

Evaluación continua en base a los siguientes criterios generales

- Identificar y comentar aspectos importantes de los textos.
- Identificar y comentar las elecciones del autor.
- Justificar opiniones e ideas utilizando ejemplos, explicaciones y terminología.
- Identificar semejanzas y diferencias de características en textos y entre ellos. Usar estructuras organizativas adecuadas al contexto y la intención.
- Organizar opiniones e ideas de manera lógica.
- Usar herramientas de formato y de inclusión de referencias para crear un estilo de presentación adecuado al contexto y la intención.
- Producir textos que demuestren agudeza, imaginación y sensibilidad, al mismo tiempo que se exploran y analizan de forma crítica nuevas perspectivas e ideas derivadas del trabajo personal en el proceso creativo.
- Realizar elecciones de estilo en términos de recursos lingüísticos, literarios y visuales, demostrando conocer el efecto generado en el destinatario.
- Seleccionar detalles y ejemplos pertinentes para fundamentar y desarrollar ideas.
- Usar un vocabulario, estructuras sintácticas y formas de expresión apropiados y variados.
- Escribir y hablar empleando un registro y un estilo adecuados al contexto y la intención.
- Usar una gramática, sintaxis y puntuación correctas. Usar una ortografía y pronunciación precisas. Usar técnicas de comunicación no verbal apropiadas.
- Conocer algunos de los principales temas tratados en la literatura, observando cómo hay temas recurrentes a lo largo de la historia literaria que tienen distinto tratamiento según la época y el autor.
- Relacionar obras significativas de la literatura universal y la música y explicar las relaciones formales y temáticas entre unas y otras.
- Comparar textos de un mismo tema y ver las diferencias motivadas al pensamiento y la sensibilidad de la época.
- Conocer en mayor profundidad algunas de las obras básicas de la literatura universal y la música a través de sus relaciones.

- Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos, así como fragmentos de los mismos, sabiendo relacionarlos con los contextos en que fueron producidos y comunicarlos con otras manifestaciones artísticas.
- Descubrir, a través de la lectura y el análisis de textos y músicas, que existen lugares comunes inquietudes, creencias y aspiraciones compartidas por todas las culturas y la riqueza que proporciona la diferencia.
- Respetar todas las manifestaciones literarias y musicales y valorarlas como expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos.
- Desarrollar el sentido crítico personal desde el conocimiento y la comunicación de disciplinas.
- Poder comparar fuente literaria y adaptación musical: análisis de diferencias y convergencias.
- Valorar las producciones literarias y musicales como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia.
- Saber utilizar con talante crítico las fuentes bibliográficas o de otra naturaleza.
- Capacidad de realizar de forma autónoma y rigurosa trabajos de investigación de naturaleza literario-musical.

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 vinculado con las relaciones literatura-música. (La guía para la realización de este trabajo se entregará en el primer trimestre del curso).

Calendario de las evaluaciones: El establecido en el calendario académico vigente.

Recursos

General

Vídeos, DVDs, TV, Ordenador, Cañón

Bibliográficos

- ADORNO, T.: **Sobre la música**. Barcelona Paidós, 2000.
- ALIER, R.: **Historia de la ópera**. Barcelona, Robinbook, 2011.
- ALONSO, S.: **Música, literatura y semiosis**. Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.
- BEER, A.: **Armonías y suaves cantos, las mujeres olvidadas de la música clásica**. Barcelona, Acantilado 2016.
- BRUMFIT, C.J., CARTER, R.A. (1986): **Literature and Language Teaching**. Oxford: OUP.
- BURNEY, Ch.: **Viaje musical por Francia e Italia en el s. XVIII**. Barcelona, Acantilado 2014.
- ECO, U.: **La estructura ausente. Introducción a la Semiótica**. Barcelona, Lumen, 1968.
- FISCHER-DIESKAU, D.: **Hablan los sonidos, suenan las palabras**. Madrid, Turner, 1990

- GONZÁLEZ, J.: **El estudio de la obra musical desde la semiótica literaria.** En J. Paz Gago, J. Fernández Roca, & C. Gómez Blanco (Ed.), **Semiótica y modernidad.** Actas del V Congreso internacional de la Asociación Española de Semiótica. A Coruña: Universidade Servizo de publicacións, 1992.
- GREIMAS, A., y COURTÉS, J.: **Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje.** Madrid, Editorial Gredos, 1982.
- GROUT, D.J. y C.V. PALISCA: **Historia de la Música occidental, I y II.** Madrid, Alianza, 1997.
- JAKOBSON, R.: **Lingüística y poética. Ensayos de Lingüística general.** Barcelona, Seix Barral, 1981.
- MANZANO, M.: **Relación entre texto y melodía en la música popular de tradición oral.** Anthropos, 1955.
- MENÉNDEZ, G. y GUTIÉRREZ, P.: **La ópera como teatro cantado. Del libreto al drama musical.** Madrid CEU ediciones 2015.
- PEIRCE, C.: **Philosophical Writings.** Nueva York, Dover Publications 1940.
- Saussure, F. (1945). Curso de lingüística general (24^a ed.). (A. Alonso, Trad.) Buenos Aires: Editorial Losada
- SADIE, J.A. y SAMUEL, R.: **The Norton/Grove dictionary of Women Composers.** London, Macmillan Press Limited, 1995
- SEIDOUX, H.: **Las mujeres y la ópera.** Madri. LID editorial empresarial, 2011.
- TARASTI, E. (1997). **The Emancipation of the Sign: On the Corporeal and Gestual Meanings in Music. Sémitique appliquée.** <https://music.arts.uci.edu/abauer/4.3/readings/Vol2.No4.Tarasti.pdf>
- WALTER HILL, J.: **La música barroca.** Madrid, Akal, 2008.
- WITTGENSTEIN, L.: **Investigaciones filosóficas.** Barcelona, Altaya, 1999.