

ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA MÚSICA DE LOS SS. XIX-XXI

Identificación de la asignatura

Asignatura: Estética y Filosofía de la Música de los ss. XIX-XXI			
Materia: Formación teórica de la especialidad		Departamento: Musicología	
ECTS: 6	Carácter de la asignatura: Obligatoria		
Tipo asignatura: Teórica		Duración: anual	
Ubicación temporal: Cuarto curso, especialidad de Musicología, itinerario de Musicología			
Horas lectivas: 60 (2 horas semanales)		Aulas: 1.09	
Profesora	Sandra Myers Brown	@	smyersbrown@gmail.com
Página web de la profesora: https://sites.google.com/site/sandramyersmusicologia			

Introducción

En esta asignatura, se examinará la historia del pensamiento estético y filosófico en torno a la música y a la creación artística en general, con el fin de desarrollar capacidades de investigación y reflexión personal. A través de escritos de filósofos, artistas y músicos de los distintos periodos comprendidos desde el racionalismo ilustrado del siglo XVIII hasta la actualidad del s. XXI, el alumno desarrollará estrategias básicas de comprensión de los textos para el posterior desarrollo de conceptos filosóficos y críticos en torno a la música en todas sus dimensiones. Para ello, conocerá y desarrollará hábitos de lectura crítica, razonamiento verbal y escritura ensayística. A través de informes orales y sesiones de debate en grupo, el alumno llegará a manejar conceptos estéticos y filosóficos avanzados desde una perspectiva de evolución histórica de los hechos que le permitirá aplicar de forma comparativa a su entorno actual del siglo XXI.

Requisitos previos de formación

Haber cursado Estética y filosofía de la música hasta el s. XVIII.

Contenidos

El contenido del curso se presentará en tres bloques históricos, dentro de los cuales se aplicará una metodología para avanzar de manera sistemática y simultánea en los distintos objetivos anteriormente citados. Los bloques históricos serán los siguientes:

1. La crisis del racionalismo estético

- 1.1. Racionalismo, Ilustración e idealismo musical. Aproximación kantiana.
- 1.2. Immanuel Kant. *La crítica del Juicio*, y “*Lo bello y lo sublime*”.

2. *El Romanticismo*

- 2.1. G.W.F. Hegel. El Romanticismo y la muerte del arte. *Vorlesungen über die Ästhetik*, (Sobre la Forma Romántica del Arte), La fenomenología del espíritu (*Phänomenologie des Geistes*)
- 2.2. El Romanticismo místico de Wilhelm Wackenroder.
- 2.3. La metafísica de Arthur Schopenhauer. *La música como voluntad y representación*.
- 2.4. Richard Wagner y el proyecto de la *Gesamtkunstwerk*.
- 2.5. Friedrich Nietzsche y la crisis del arte.
- 2.6. Eduard Hanslick y el formalismo. *Sobre lo bello en la música*.

3. *Modernismo y postmodernismo*

- 3.1. Ortega y Gasset. *La deshumanización del arte*.
- 3.2. Theodor Adorno. La filosofía de la nueva música y sociología estética.
- 3.3. Martin Heidegger. La fenomenología y la muerte de la metafísica.
- 3.4. Hans-Georg Gadamer y la hermenéutica.
- 3.5. Michel Foucault, Jacques Derrida y Gilles Deleuze. El posestructuralismo francés.
- 3.6. Arthuro Danto. Después del fin del arte.
- 3.7. Anthony Julius. Arte y transgresión.

4. Siglo XXI

- 4.1. Timotheur Vermeulen. El metamodernismo.
- 4.2. IA y arte generativo

Competencias / Resultados del aprendizaje

1. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
2. Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.
3. Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
4. Conocimiento de las distintas escuelas históricas de teoría filosófica y estética en su relación con las distintas ramas artísticas y, más específicamente, con la música.
5. Desarrollo de capacidades de pensamiento propio aplicado a la música y a la creación artística y musical.
6. Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.

Metodología

El siguiente cuadro hace una estimación de las horas de dedicación presenciales e individuales necesarias para el cumplimiento de los trabajos requeridos para la asignatura.

Horas estimadas de dedicación	Horas estimadas de dedicación		
	Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1. Clases teóricas	30		30
2. Lecturas individuales		60	60
3. Lecturas en grupo, debate y trabajo en equipo	30		30
4. Trabajos/estudio personal y realización de Portafolios individual		60	60
Totales	60	120	180

Sistema y criterios de evaluación

Evaluación	%
Portafolio individual en formato Blog/defensa oral de los trabajos semanales, valorados de forma continua. Se valorará tanto el contenido (comprensión de los textos, formación de conceptos, etc.) como el estilo formal y literario.	30%
Debate y capacidad de reflexión personal (control de rendimiento en clase). Se valorará principalmente el nivel de participación, toma de posturas y defensa de ideas.	25 %
Examen 1º Semestre	20%
Examen 2º Semestre	20%
Observación de actitudes del alumno (opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, conducta, integración...)	5%

Criterios de evaluación generales:

Sistema de evaluación en septiembre: Dado la importancia asignada a la valoración continua de los trabajos del portafolio, solamente el trabajo del portafolio de la 2ª evaluación podrá ser desplazado a septiembre. (20% de la evaluación total).

Calendario de evaluaciones:

El establecido en el calendario académico vigente.

La no presentación del Portafolio en las fechas establecidas para el curso actual supondrá un suspenso en dicho apartado, con la posibilidad de recuperar únicamente la entrega del Portafolio de la 2ª evaluación para septiembre. El suspenso del examen del 1ºj

Normas generales para la realización y entrega de materiales:

Las lecturas asignadas por la profesora semanalmente serán de lectura obligatoria en su totalidad. Una parte de la lectura se realizará en clase, con el correspondiente debate, y el resto será

realizado fuera del aula de forma individual por el alumno. El alumno realizará un trabajo ensayístico breve, de 200-400 palabras, cada semana para su defensa oral en clase, que será expuesto a debate colectivo. Dicho trabajo será guardado en un Portafolio personal en forma de Blog (preferiblemente cerrado al público), que será valorado en las fechas establecidas en el calendario. Dicho Blog podrá ser acompañado por gráficos, audiovisuales, etc. y el contenido será valorado en su conjunto. Todos los trabajos escritos y las reflexiones realizadas de forma oral en clase serán valorados por el nivel de comprensión de las ideas y conceptos tratados en los textos proporcionados por la profesora. Se valorarán positivamente la originalidad y creatividad del alumno, su manera de expresarse, y su capacidad de desarrollo de conceptos.

Si el alumno tuviera que faltar por cuestiones justificables de enfermedad, estudios de especialización, Congresos, etc., los ejercicios y trabajos realizados en clase deberá ser entregado o enviado a la profesora en el tiempo establecido por la profesora.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

ADORNO, Theodor W.

-*Filosofía de la nueva música*. Madrid: Akal, 2003.

-*Teoría estética*. Madrid: Akal, 2005.

-*Disonancias. Introducción a la sociología de la música*. Madrid: Akal, 2009.

AKKER, Robin van den; GIBBONS, Alison; VERMEULEN, Timotheus. *Metamodernism. Historicity, Affect, and Depth After Postmodernism*. Bloomsbury Academic, 2017.

Arielli, Emanuele. "Extended Aesthetics: Art and Artificial Intelligence". En: *Proceedings for the European Society of Aesthetics*, Vol. 13, 2021, pp. 1-13.

ARTEAGA, Esteban de.

-I. *Lettere musico filologiche*. II. *Del ritmo sonoro e del ritmo muto nella musica degli antichi*. C.S.I.C, Instituto Español de Musicología, 1944.

-*Investigaciones sobre la Belleza Ideal*. ed. Agustín Izquierdo. Madrid: Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura, 1993.

BERNAL, Alberto C. "Música y deconstrucción". En: *Enraonar: quaderns de filosofia*, nos. 38-39, 2007, pp. 171-180.

BOZAL, Valeriano. *Historia de las ideas estéticas, II*. Madrid: Historia 16, 1998.

DANTO, Arturo C. *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós, 1999.

DELEUZE, Gilles. *Diferencia y repetición*. Buenos Aires: Amorrortu, 2002. 1ª ed. *Différence et répétition*. Paris: Presses Universitaires de France, 1968.

DERRIDA, Jacques.

-Carta a un amigo japonés. Trad. Cristina de Peretti, en *El tiempo de una tesis: Deconstrucción e implicaciones conceptuales*. Barcelona: Proyecto A Ediciones, 1997, pp. 23-27. 1ª ed. en *Psyché. Invention de l'autre*, París, Galilée, 1987. Edición digital en *Derrida en castellano*. [en línea] <https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/textos.htm>

- *De la gramatología*. 1ª ed. Paris: Minuit, 1967. Edición digital en *Derrida en castellano*. [en línea] <https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/textos.htm>

FOUCAULT, Michael. *Estética, ética y hermaneútica*. Trad. Ángel Gabilondo. Barcelona. Paidós, 1999. 1ª ed. Paris: PUF, 1984.

FOUCAULT, Michael, BOULEZ, Pierre y RAHN, John. "La música contemporánea y el público". *Perspectives of New Music*. Vol. 24, No. 1 (Autumn - Winter, 1985), pp. 6-12.

GADAMER, Hans-Georg.

- *La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta*. Trad. Antonio Gómez Ramos. Barcelona: Paidós, 1991. Tít. orig. *Die Aktualität des Schönen*. Stuttgart, 1977.
- *Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica*. Trad. Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. En: *Hermeneia*, 5ª ed. Salamanca: Sígueme, 1993. Tit. orig. *Wahrheit und Methode*. Tübingen: J.C.H., Mohr (Paul Siebeck), 1975.

GALANTER, Philip. "Generative Art Theory ". En: *A Companion to Digital Art*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, pp. 146-180.

HANSLICK, Eduard. *De lo bello en la música*, Ricordi, Buenos Aires, 1947. Título original *Vom Musikalisch-Schönen*, 1854.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. *Lecciones de estética*. Traducción del alemán de Raúl Gabás. Título original *Vorlesungen über die Ästhetik*, Barcelona: Ediciones 62, 1989.

HEIDEGGER, Martin. *El Origen de la obra de arte*. Trad. Esp. De Helena Cortés y Arturo Leyte en: Heidegger, Martín. *Caminos de bosque*. Madrid: Alianza, 1996. Tit. orig. *Der Ursprung des Kunstwerkes*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1950.

JULIUS, Anthony. *Transgresiones: el arte como provocación*. Trad. Isabel Ferrer Barcelona: Destino, 2002.

KANT, Emanuel. *Crítica del juicio seguida de las observaciones sobre el asentimiento de "Lo bello y lo sublime*. Tr. esp. Alejo García Moreno y Juan Rovira. [en línea] En: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/critica-del-juicio-seguida-de-las-observaciones-sobre-el-asentimiento-de-lo-bello-y-lo-sublime--0/html/>

MEYER, Leonard. *Emoción y significado en la música*. Madrid: Alianza, 2001.

NIETZSCHE, Friedrich.

- *El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música*. orig. *Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik*), Leipzig, E. W. Fritsch, 1872.

- *Humano, demasiado humano. Un libro para pensadores libres*. The Virtual Library, [s.f.]
Orig. *Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister*. Chemnitz: E. Schmeltzner, 1878.

- *La gaya ciencia*. Orig. *Die fröhliche Wissenschaft*. Chemnitz: E. Schmeltzner, 1882.

ORTEGA Y GASSET, José. *La deshumanización del arte y otros ensayos de estética*. Madrid: Alianza, 1991.

PLAZAOLA, Juan. *Introducción a la estética*. Bilbao: Universidad de Deusto, 1991.

SCHOPENHAUER, Arthur. *El mundo como voluntad y representación*. 2 vols. Barcelona: Círculo de Lectores, 2003.

STEINER, George. *Gramáticas de la Creación*, Madrid: Siruela, 2001.

WACKENRODER, Wilhelm Heinrich.

- *Efusiones sentimentales de un monje enamorado del arte, (Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders)*, (Berlín, 1797, pero apareció ya a finales de 1796).

- *Fantasías sobre el arte, para amigos del arte, (Phantasien über die Kunst, für Freunde der Kunst)*, editada por Ludwig Tieck (Hamburgo, Friedrich Perthes, 1799).

- *The Remarkable Life of the Musician Joseph Berglinger*. En: STRUNK, *Source Readings...*

WAGNER, Richard. *Beethoven*. Trad. y notas de Abel Alamillo para Archivo Richard Wagner. Orig. Leipzig, 1871.