

ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA MÚSICA DE LOS SIGLOS XIX AL XXI

Asignatura: Estética y filosofía de la música de los siglos XIX al XXI		
Materia: Formación teórica de la especialidad		Departamento: Musicología
ECTS: 6	Carácter de la asignatura: Obligatoria	
Tipo: Teórica		Duración: Anual
Ubicación	Cuarto curso, especialidad de Composición.	
temporal:	Cuarto curso, especialidad de Musicología, itinerario de Musicología.	
Horas lectivas: 60 horas anuales		Aula: Fonoteca
Profesor:	Óscar Piniella Ruiz	Contacto: oscar.conser@gmail.com

Introducción.

En esta asignatura se examinará la historia del pensamiento estético y filosófico en torno a la música y la teoría del arte en general con el fin de desarrollar capacidades de investigación y de reflexión personal en la materia. A través de escritos de destacados artistas, filósofos, historiadores y músicos teóricos y prácticos, desde los albores de la edad contemporánea en su sentido más amplio hasta la actualidad, el alumno desarrollará estrategias básicas para la comprensión de la evolución de la filosofía sin perder de vista a las constantes ramificaciones que emanan de ella en estos siglos, tales como la psicología, la sociología o la antropología. La transmisión de conocimientos específicos tiene lugar mediante la acción combinada de clases magistrales, experiencias audiovisuales con todas las artes y el trabajo con fuentes originales y literatura especializada. El alumno, a su vez, desarrollará hábitos de comprensión escrita, lectura crítica, razonamiento verbal y escritura ensayística. Se busca con todo ello poder celebrar sesiones de debate sólidamente fundamentadas que posibiliten que el alumno, de forma comparativa, pueda sacar conclusiones para sus propios intereses musicológicos, desde una perspectiva actual, flexible y multidisciplinar.

Bloques de contenido.

1. Hacia la estética moderna (II): Winckelmann, Kant, Burke. Estética en la teoría musical: Koch
2. Romanticismo e idealismo alemán: Herder, Goethe, Novalis, Schiller, Schelling, Hegel.
3. Crítica y pensamiento musical en la época de Beethoven. Sentimientos y artes: Schumann.
4. Pintura romántica: Caspar, Turner. Historia de dos ideas: la obra de arte total y la música absoluta
5. Filósofos de la sospecha: Marx, Nietzsche, Freud. Enfoques positivistas: Hanslick, Helmholtz

6. Crítica del arte, percepción y divulgación: de Ruskin a Gombrich.
7. Individuo, nación y política en el *fin de siècle*. Teorías del arte realista y del arte modernista.
8. Posicionamientos ante las nuevas propuestas en teatro y música: Ortega y Gasset, Adorno.
9. Del existencialismo a la filosofía analítica. Del expresionismo a la abstracción geométrica.
10. Sobre el significado de la música: Schloezer, Langer, Meyer.
11. Psicología de la percepción, de la interpretación y del entrenamiento musical.
12. Apertura, deconstrucción y posmodernidad: Eco, Gadamer, Derrida, Danto.
13. La cuestión categorial. Ontología contemporánea de la música: Kivy, Scrouton, Carrasco.
14. Miradas contemporáneas sobre antropología del arte: Dissanayake.
15. Estudios actuales sobre sociología de la música.
16. Consideraciones sobre el arte en la red y el arte posinternet: Martín Prada.
17. Polémicas de discusión común en la escena musical actual y propuestas poscovid.

Competencias.

Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.

Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.

Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.

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.

Desarrollo de capacidades de pensamiento propio aplicado a la música y a la creación artística.

Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.

Metodología y actividades formativas.

La formación de las competencias durante el periodo lectivo tiene lugar mediante la acción combinada de clases magistrales del profesor, lectura y estudio de literatura específica, interrelación entre los estudiantes y la redacción de un artículo propio que cumpla con los estándares adecuados para su publicación.

Metodología		Horas estimadas de dedicación	
		Presenciales	Autónomas
	Clases teóricas	40	
	Lectura de literatura especializada / Visionados	10	20
	Ejercicios prácticos y exposiciones	10	20
	Redacción de artículo científico propio		40
	Estudio personal		40
		Total = 180 horas	

Evaluación y asistencia a clase.

Sistema de evaluación		Porcentaje
	Exámenes teóricos escritos u orales	50
	Redacción de artículo científico propio	20
	Ejercicios prácticos y exposiciones	20
	Control de asistencia y rendimiento en clase	10
		Total = 100 %

Cada aspecto no superado en la convocatoria ordinaria podrá ser objeto de recuperación en la convocatoria extraordinaria, excepto respecto del control de asistencia y rendimiento en clase.

Bibliografía.

Textos obligados del curso:

BONDS, M. E. (2014). *La música como pensamiento: El público y la música instrumental en la época de Beethoven*. Barcelona: Acantilado.

KANDINSKY, V. (2020). *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: editorial Paidós.

Otra bibliografía recomendada y material de lecturas:

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.

ARNALDO, J. (Ed.) Fragmentos para una teoría romántica del arte. Antología de textos de F. Schiller, Novalis, F. Schiller, H. von Kleist, F. Hölderlin, F. y A.W. Schlegel. Madrid: Tecnos, 2014.

ARNHEIM, R. Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Forma, 2003.

BERIO, L. Un recuerdo al futuro. Barcelona: Acantilado, 2019.

BONDS, M.E. Absolute Music. Nueva York: Oxford University Press, 2014

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

CAMACHO, N. La autenticidad en la música. En Teorema, vol.XXXVIII/1, 2019, pp. 41-56.

CELA-CONDE, C.J. y otros. (Ed.) Art, aesthetics and the brain. Oxford University Press, 2019.

DANTO, A. C. Después del fin del arte. Barcelona: Paidós, 1999.

DERRIDA, Jacques.

- Carta a un amigo japonés. En Psyché. Inventiones de l'autre, París, Galilée, 1987
- De la gramatología. Paris: Minuit, 1967

DISSANAYAKE, E. Homo Aestheticus. Seattle y Londres: University of Washington Press, 1995.

FUBINI, Enrico. La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza Música.

FOUCAULT, Michael. Estética, ética y hermaneútica. Trad. Ángel Gabilondo. Barcelona. Paidós, 1999.

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. Barcelona: Paidós, 1991.
- Verdad y método. Vol. I y II. Salamanca: Sígueme: 2015.

GOMBRICH. H. E. Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación. Madrid: Debate, 1997.

HANSLICK, E. De lo bello en la música, Ricordi, Buenos Aires, 1947.

HEGEL, G. W. F. Lecciones sobre la estética. Tres Cantos: Akal Arte y Estética, 2007.

HEIDEGGER, Martin. El Origen de la obra de arte. Madrid: La Oficina de Arte, 2015.

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

KANT, Emanuel.

– Crítica del discernimiento, o de la facultad de juzgar. Madrid: Alianza Editorial, 2012.

– Lo bello y lo sublime. Madrid: Alianza Editorial, 2015

KIVY, P. (Ed). The Blackwell Guide to Aesthetics. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.

MAGEE, B. Aspectos de Wagner, edición revisada y ampliada. Barcelona: Acantilado, 2013.

MARCHAN FIZ, S. La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno. Univ. de Salamanca, 2010.

MARTÍN PRADA, Juan. Sobre el arte post-Internet. En Aureus, núm.3, Universidad de Guanajuato, 2017.

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

MOSER, H.J. Musikästhetik, Berlín, Walter de Gruyter, 1953.

NIETZSCHE, Friedrich. La gaya ciencia. [en línea] En: Nietzsche en castellano:
http://www.nietzscheana.com.ar/textos/de_la_gaya_scienza.htm

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

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

RUSKIN, J. Modern painters. Nueva York: John Wiley and Sons, 1888.

SCHOPENHAUER, A. El mundo como voluntad y representación. Barcelona: Círculo de Lectores, 2003

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

STRUNK, O., Source Readings in Music History, Nueva York: Norton and Co., 1950.

WACKENRODER, W. H.

– Efusiones sentimentales de un monje enamorado del arte. Berlín, 1797.

– Fantasías sobre el arte para amigos del arte. Hamburgo, Friedrich Perthes, 1799.