

ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA MÚSICA HASTA EL SIGLO XVIII

Asignatura: Estética y filosofía de la música hasta el siglo XVIII		
Materia: Formación teórica de la especialidad	Departamento: Musicología	
ECTS: 6	Carácter de la asignatura: Obligatoria	
Tipo: Teórica		Duración: Anual
Ubicación temporal: Tercer 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 al arte en general con el fin de desarrollar capacidades de investigación y de reflexión personal en la materia. A través de escritos de artistas, filósofos, historiadores y músicos teóricos y prácticos de los distintos periodos, desde la Antigüedad grecolatina hasta el advenimiento del Racionalismo ilustrado, el alumno desarrollará estrategias básicas para la comprensión de los conceptos estéticos y filosóficos en curso en cada tiempo. La transmisión de conocimientos específicos tiene lugar mediante la acción combinada de clases magistrales, experiencias audiovisuales y el trabajo con fuentes originales y libros de texto avanzados. 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 asimismo que el alumno, de forma comparativa, pueda sacar conclusiones para sus propios intereses musicológicos, desde una perspectiva actual, flexible y multidisciplinar.

Cronología de contenidos.

1. Cuestiones proemiales.

- Raíces antropológicas del arte.
- Relación música y ciencia.
- El lenguaje musical como sistema de signos.
- Historiografía del campo de actuación de la filosofía y de la estética.
- Vocabulario básico de términos filosóficos y estéticos.

2. La Antigüedad grecolatina.

Periodo arcaico

Terminología básica: μουσική , νόμοι , ἦθος , τόνος / ἄρμονίαι , καλός

Personajes mitológicos y el aura de sus instrumentos: Orfeo, Dionisio.

La música en la poesía lírica: Homero, Hesiodo.

Periodo clásico

Número y armonía en los pitagóricos.

Platón: la música en la clasificación de los saberes; la mimesis; catarsis y educación.

Aristóteles: crítica a lo defendido por los pitagóricos y Platón; propiedades de lo bello.

Periodo helenístico

En el jardín de Epicuro: teorías del sonido, del espacio y del placer.

Hacia una "teoría musical" en los peripatéticos: Aristógenes, Cleónides.

Neoplatonismo: Pseudo-Longino, Ptolomeo, Plotino.

República e Imperio romano

Traducción y correspondencia de la terminología griega con la latina.

Categorías de la belleza en la planificación arquitectónica y urbanística: Vitruvio

Estética y retórica: Cicerón, Horacio, Quintiliano.

3. Antigüedad tardía y Alta Edad Media

La cristianización del pensamiento.

Los primeros Padres de la Iglesia: San Clemente, San Agustín.

La transmisión latina de la herencia griega: Boecio, Casiodoro.

Reflexiones desde nuestra península.

Isidoro de Sevilla

Hacia la espectacularización del misterio.

Los tiempos del renacimiento carolingio.

Los glosadores carolingios del pensamiento boeciano: novedades y sistematizaciones.

Polifonía: primeros testimonios, tratados y trascendencia: Pseudo-Hucbaldo, Guido.

4. Baja Edad Media

Estética y teoría musical en los siglos del Ars Antiqua.

Como un reloj: de Franco de Colonia a Juan de Garlandia

Paisaje sonoro de una ciudad: Johannes Grocheo

La idea de belleza en la poesía medieval castellana y leonesa.

La estética escolástica

La "escolástica" islámica: Averroes y Alhacén.

Metafísica de la luz de Grosetesta a Santo Tomás.
Entre la estética y la física óptica: Bacon, Witelo.

Estética y teoría en el siglo del Ars Nova.

Sobre la “nueva complejidad”: Jacobo de Lieja y Juan XII vs. P. de Vitry y Juan de Muris
Desde la pintura: Giotto di Bondone. Desde la poesía: Dante, Petrarca.

Claves en la transición hacia un renacimiento.

Desde la arquitectura: Alberti y las analogías de la música con las otras artes.
Tinctoris: Postulados teórico-estéticos y los efectos de la música.

5. El Renacimiento

El neoplatonismo de Ficino y la relectura de la filosofía clásica.
Teoría musical y afinación: Ramos de Pareja, Salinas, Vicentino...
Palabra y música: consecuencias de las reformas en los espacios germano e hispano.
Teoría musical y reordenación modal: Gaffurio, Glareanus, Zarlino...
Estética en el teatro del Siglo de Oro español. Apuntes desde Italia: Vasari, Palladio.
La instrucción del instrumentista y la dignificación de la música instrumental.
La pervivencia de la armonía de las esferas en el mundo moderno hasta Kepler.

6. El Barroco

Prima vs. seconda pratica. Recitativo vs. rappresentativo. Espiritual vs. concertante.
Sentimiento y número en el racionalismo y empirismo: Descartes, Leibniz, Newton.
Hacia la tonalidad: últimas reestructuraciones en teoría musical de Nasarre a Rameau.
Mattheson: sobre el afecto y las figuras retórico-musicales; la discusión materia-forma.
Cuestiones de lengua, gusto y otras querellas entre los estilos nacionales.
Hacia una estética moderna (I): Addison, Du Bos, Baumgarten.

Competencias / Resultados del aprendizaje.

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:

ANDRÉS, R. (2021). *Filosofía y consuelo de la música*. Barcelona: Acantilado

Lecturas complementarias:

- ÁLVAREZ, L. (2008). *Limitación, consonancia y aparición del espacio*. En Logos n.º42, Zaragoza.
- ATKINSON, C. (2009). *The Critical Nexus*. Nueva York: Oxford University Press.
- ARISTÓTELES. (2015). *Del cielo. Meteorológicos*. [Tr.: M. Candel] Madrid: Gredos.
- BOECIO. (2005). *Tratado de música*. [Tr.: S. Villegas Guillén] Madrid: Ed. Clásicas.
- BOWMAN, W.D. (1998). *Philosophical Perspective on Music*. New York: Oxford University Press.
- CASTIGLIONE, B. (1873). *Los cuatro libros del Cortesano*. Madrid: Librería de los bibliófilos.
- CERONE, P. (2007). *El melopeo y maestro*. Barcelona: CSIC.
- CHRISTENEN, T. (2003). *The Cambridge History of Western Music Theory*. Cambridge: U.P.
- CHAILLEY, J. (1950). *Histoire musicale du Moyen âge*. París: Presses Universitaires de France.
- DAHLHAUS, C., KATZ, R. (1987). *Contemplating music*. (4 vol) New York: Pendragon Press.
- ECO, U. (2016). *Arte y belleza en la estética medieval*. Barcelona: Debolsillo.
- FAZIO, M., GAMARRA, D. (2002). *Historia de la filosofía III. Filosofía moderna*. Madrid: Palabra.
- FORMENT, E. (2004). *Historia de la filosofía II. Filosofía medieval*. Madrid: Palabra.
- FUBINI, E. (2005). *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza.
- GALTIER, F. (2008). *Los orígenes de la paraliturgia procesional*. En "Aragón en la Edad Media, XX"
- GÓMEZ MUNTANÉ, M. *La música medieval en España*. Kassel: Reichenberger.
- GOÑI, Z. (2002). *Historia de la filosofía I. Filosofía antigua*. Madrid: Palabra.
- LANE FOX, R. (2007). *El mundo clásico: la epopeya de Grecia y Roma*. Barcelona: Crítica.
- LIPPMAN, E. A. (1986). *Musical aesthetics: a historical reader*. (3 vol) Nueva York: Pendragon.
- LONGINO. (2014). *De lo sublime*. [Tr.: E. Gil Bera] Barcelona: Acantilado.
- MANERO, Mª P. (1999). *El retrato femenino*. En "Anuario Estudios Medievales n.º29", Barcelona.
- NASARRE, P. (1980). *Escuela música según la práctica moderna*. Zaragoza: IFC.
- NEUBAUER, J. (1992). *La emancipación de la música*. Madrid: Visor.
- PLAZAOLA, J. (2007). *Introducción a la estética*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- REESE, G. (1940). *Music in the Middle Ages*. Nueva York: Norton & Company.
- SAN AGUSTÍN. (2007). *Sobre la música*. [Tr: J. Luque y A. López] Madrid: Editorial Gredos.

- SHELLEY, J. (2018). *18th Century British Aesthetics*, Stanford Encyclopedia of Philosophy.
- STRUNK, O. (1950). *Source Reading in Music History*. Nueva York: Norton & Company.
- TATARKIEWICZ, W. (1991). *Historia de la estética*. (3 vol) Madrid: Akal.
- TATARKIEWICZ, W. (2015). *Historia de seis ideas*. Madrid: Tecnos.
- TRÍAS, E. (2007). *El canto de las sirenas. Argumentos musicales*. Barcelona: Galaxia Gutenberg
- VICENTINO, N. (1996). *Ancient music adapted to modern practice*. London: Yale University Press
- WIERING, F. (2001). *The language of the modes. History of polyphonic modality*. NY: Routledge.