

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

Identificación de la asignatura

Asignatura: Estética y filosofía de la música de los siglos XIX al XXI		Código	
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 Composición. Cuarto curso, especialidad de Musicología, itinerario de Musicología.			
Horas lectivas: 60		Aulas: 1.05	
Profesor	Añón Escribá, Manuel	@	manuel.anoesc@educa.jcyl.es

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)

- L. Winckelmann, I. Kant, E. Burke, C. Koch
- Filosofía natural: G. W. Leibniz, I. Newton

2. Romanticismo e idealismo alemán

- J. G. Herder, J.W. Goethe, G. P. F. Hardenberg. “Novalis”, F. Schiller, F. Schelling, G. W. F. Hegel

3. Filósofos de la sospecha

- C. Marx, F. Nietzsche, S. Freud
- Enfoques positivistas: E. Hanslick, H. Helmholtz

4. Del existencialismo a la filosofía analítica

- B. Russell, M. Heidegger, L. Wittgenstein
- El giro lingüístico: C. S. Peirce, F. de Saussure

5. Del expresionismo a la abstracción geométrica

- V. Kandinsky y A. Schönberg

6. Posicionamientos ante las nuevas propuestas en teatro y música

- Ortega y Gasset, T. Adorno

7. Estética española de la primera mitad del siglo XX

- F. Pedrell, A. Salazar

8. Estructuralismo (francés)

- M. Foucault, Lévi-Strauss, U. Eco, J. Derrida, G. Gadamer
- Posestructuralismo, la “muerte del gran relato”: J. F. Lyotard
- La alteridad: G. Deleuze, F. Guattari

9. Hermenéutica y Semiótica

- C. Dahlhaus, J. J. Nattiez, E. G. Molino

10. Irradiación estructural en la creación musical de la segunda mitad del siglo XX

- A. Webern: *El camino para la nueva música*
- P. Boulez: *Hacia una estética musical / Puntos de referencia*
- L. de Pablo: *Aproximación a una estética de la música contemporánea*

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.
- 6) 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 las clases 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		
		Presencia-les	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	40 hrs		40 hrs
2	Lecturas de literatura especializada / Visionados	10 hrs	20 hrs	30 hrs
3	Ejercicios prácticos y exposiciones orales	10 hrs	20 hrs	30 hrs
4	Redacción de artículo científico propio		40 hrs	40 hrs
5	Estudio personal		40 hrs	40 hrs
TOTALES				180 hrs

Sistema de evaluación

- El sistema evalúa en el alumno el nivel de todos los resultados del aprendizaje.

Sistemas de evaluación	%
Exámenes teóricos escritos u orales	50
Redacción de artículo científico propio	20
Ejercicios prácticos y exposiciones orales	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.

Asistencia a clase

- El sistema de evaluación continua, recogido en la legislación educativa vigente, establece la asistencia mínima obligatoria a clase en un 80%. En caso de superar el límite de faltas de asistencia permitidas, el alumno será evaluado mediante el sistema de evaluación única.

Sistemas de evaluación única	%
Pruebas escritas	70%
Trabajos y proyectos	30%
TOTAL	100%

Criterios de evaluación generales

- Grado de cumplimiento de las competencias propias de la asignatura mediante las pruebas escritas y los trabajos y proyectos que se soliciten.
- Se realizará prueba escrita en ambos cuatrimestres, con el contenido correspondiente a ese periodo. Para la evaluación final será necesario haber aprobado ambos exámenes, debiendo acudir a la convocatoria de junio con el contenido de ambos quien no haya superado la prueba de febrero.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria)

- El mismo que en junio, pudiéndose dar el tener que acudir a la prueba escrita con la correspondiente a uno de los dos cuatrimestres.

Calendario de las evaluaciones

- Sujetas al calendario del centro.

Recursos

-ADORNO, Theodor W.:

— (2003). *Filosofía de la nueva música*. Madrid: Akal.

— (2005). *Teoría estética*. Madrid: Akal.

— (2009). *Disonancias. Introducción a la sociología de la música*. Madrid: Akal.

-ARNALDO, J. (Ed.) (2014). *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.

-ARNHEIM, R. (2003). *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza Forma.

- BERIO, L. (2019). *Un recuerdo al futuro*. Barcelona: Acantilado.
- BONDS, M.E.:
- (2014). *Absolute Music*. Nueva York: Oxford University Press.
- (2014). *La música como pensamiento: El público y la música instrumental en la época de Beethoven*. Barcelona: Acantilado.
- BOULEZ, P.:
- (1981). *Puntos de referencia*. Barcelona: Gedisa.
- (1992). *Hacia una estética musical*. Venezuela, Caracas: Monte Ávila Editores.
- BOZAL, Valeriano. (1998). *Historia de las ideas estéticas II*. Madrid: Historia 16.
- CALVINO, I. (2007). *Seis propuestas para el próximo milenio*. Madrid: Edición Siruela, Biblioteca Calvino.
- CAMACHO, N. (2019). *La autenticidad en la música*. En *Teorema*, vol. XXXVIII / 1, pp. 41-56.
- DAHLHAUS, C. (2003). *Fundamentos de la historia de la música*. Barcelona: Biblioteca económica Gedisa. Música/Historia.
- DANTO, A. C. (1999). *Después del fin del arte*. Barcelona: Paidós.
- DELEUZE, G. (2009). *El pliegue. Leibniz y el Barroco*. Barcelona: Paidós Básica.
- DERRIDA, J.:
- (1967). *De la gramatología*. Paris: Minuit.
- (1989). *Texto y deconstrucción*. Barcelona: Pensamiento contemporáneo. Anthropos.
- DISSANAYAKE, E. (1995). *Homo Aestheticus*. Seattle y Londres: University of Washington Press.
- ECO, U.:
- (1990). *Obra abierta*. Barcelona: Ariel.
- (2011). *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*. Barcelona: Penguin Random House. Grupo Editorial.
- FUBINI, E. (1988). *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza Música.
- FOUCAULT, M.:
- (1999). *Estética, ética y hermenéutica*. Trad. Ángel Gabilondo. Barcelona: Paidós.

- (2010). *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Madrid: Siglo XXI.
- (2009). *Arqueología del saber*. Madrid: Siglo XXI.
- FOUCAULT, Michael, Boulez, PIERRE y RAHN, John. (1985). *La música contemporánea y el público. Perspectives of New Music*. Vol. 24, No. 1 (Autumn - Winter), pp. 6-12.
- GADAMER, Hans-Georg.
- (1991). *La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta*. Barcelona: Paidós.
- (2015). *Verdad y método*. Vol. I y II. Salamanca: Sígueme.
- GOMBRICH. H. E. (1997) *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación*. Madrid: Debate.
- HANSLICK, E. (1947). *De lo bello en la música*, Ricordi, Buenos Aires.
- KANDINSKY, V.:
- (2020). *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: editorial Paidós.
- (1993). *Arnold Schoenberg, Wassily Kandinsky. Cartas cuadernos y documentos de un encuentro extraordinario*. Madrid: Alianza Música.
- LIPOVETSKY, G. (2006). *Los tiempos hipermodernos*. Barcelona: Anagrama, Colección Argumentos.
- MARINA, J. A. (2010). *Las culturas fracasadas. El talento y la estupidez de las sociedades*. Barcelona: Anagrama, Argumentos.
- NATIEZ, J. J. (1975). *Fondements d'une sémiologie de la musique*. 10/18. Paris: Union Générale d'éditions.
- PABLO, Luis de. (1968). *Aproximación a una estética de la música contemporánea*. Madrid. Luis de Pablo.
- PLAZAOLA, J. (2007). *Introducción a la estética. Historia, teoría, textos*. (Serie Filosofía, vol. 19). Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto.
- SALAZAR, A. (1939-2010). *Música y sociedad en el siglo XX. Ensayo de crítica desde el punto de vista de su función social*. Granada: Doble J. Arte/Historia.
- SAMONÀ, L. (2005). *Diferencia y alteridad*. Madrid: Akal colecciones.