

Curso 2015-2016

RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

Dirección General de Universidades
e Investigación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

CENTRO DE TITULARIDAD PÚBLICA

GUÍA DOCENTE

Estética y Filosofía de la Música

Titulación Superior de Música

Especialidad: Musicología

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TITULACIÓN: SUPERIOR DE MÚSICA
ASIGNATURA: Estética y Filosofía de la Música

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Formación básica (I) – Obligatoria de la especialidad (II)
Especialidad	Musicología
Materia	Cultura, pensamiento e historia
Periodo de impartición	Todo el curso. En 3º y 4º cursos.
Número de créditos	6 ECTS (3 en 1º y 3 en 2º)
Departamento	Musicología
Prelación/ requisitos previos	Ninguno para 1º. 1º curso para hacer 2º.
Idiomas en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Robledo Estaire, Luís	lrobledo@musicologia.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Grupos
Robledo Estaire, Luís	Todos

Descriptor
Concepto, fundamentos y sistema de la Estética como disciplina en relación a la música. Contextualización, estudio y análisis de las diferentes poéticas musicales como herramientas para elaborar un discurso significativo desde la perspectiva de una historia de la cultura y de las mentalidades. Contextualización, estudio y análisis del lugar ocupado por la música en los diferentes sistemas filosóficos. Estudio y análisis de las relaciones establecidas entre poéticas musicales, sistemas filosóficos y corrientes artísticas a lo largo de la historia. Práctica metodológica aplicada al análisis de textos considerados como fuentes del pensamiento musical: contenido aparente, contenido latente, estrategias discursivas, etc.

4. COMPETENCIAS

Competencias
Se trata de suministrar a los futuros investigadores en el campo de la musicología conocimientos suficientemente amplios de las implicaciones estéticas del hecho musical en sí considerado y a través de la Historia, así como de los diferentes sistemas filosóficos que han elaborado un pensamiento musical específico o han reflexionado sobre el acontecimiento musical.

El planteamiento de la asignatura se orienta a dos aspectos diferenciados pero convergentes, como son la plasmación de diferentes poéticas musicales a través de la Historia y el estudio del pensamiento abstracto sobre el arte de los sonidos y sobre el propio concepto de música. En definitiva, se trata de llevar a cabo una reflexión conjunta sobre las reflexiones que ha suscitado y suscita nuestra disciplina, intentando desentrañar las claves culturales y de pensamiento que las han hecho posibles. La función del profesor se perfila como la de quien señala las líneas maestras en el estudio de la asignatura, aportando un marco de conocimientos básicos y unas herramientas de trabajo mediante las cuales el alumno participará activamente. Esta actividad orientativa y aglutinadora implica proceder con cautela en toda materia opinable, esto es, en cuantas manifestaciones estéticas, históricas o de metodología científica se hallen sujetas a criterios dispares: terminología aplicada a periodos estilísticos, juicios de valor aplicables a la creación artística, criterios metodológicos... El profesor deberá mostrarse objetivo en cuanto a mostrar y explicar las opiniones o enfoques diferentes sobre el particular, con independencia de que se expongan la suya propia y la de los alumnos. En cualquier caso, se trata de estimular la capacidad crítica de que dispone el alumno para que la clase sea un intercambio de ideas real y un foro de discusión, de tal manera que dicha clase constituya, en la medida de lo posible, una experiencia viva y enriquecedora tanto para el alumnado como para el profesor.

Por todo lo anterior, en el desarrollo lectivo tendrá un protagonismo especial el análisis de textos (ocasionalmente, de imágenes, partituras o documentos sonoros) que serán comentados en clase conjuntamente.

Competencias transversales, generales y específicas

- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
- Conocer los recursos tecnológicos de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.
- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
- Estar familiarizado con un repertorio literario, crítico y teórico amplio y actualizado,
- Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores artísticos y culturales.
- Conocer el desarrollo histórico del pensamiento musical desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.
- Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.
- Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su entorno más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.
- Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.
- Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
- Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y crítica.

5. RESULTADO DEL APRENDIZAJE

Posibilitar al alumno para enfrentarse de manera crítica y razonada a cualquier manifestación de pensamiento musical, en cualquier soporte o medio, de cualquier período histórico, y de relacionarlo con la praxis musical y con las demás manifestaciones de pensamiento.

6. CONTENIDO

6.1 Temario de la asignatura

ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA MÚSICA I

Bloque temático	Tema/repertorio	Apartados
I.- Fundamentos y Antigüedad	Tema 1. Fundamentos	Concepto de estética aplicado a la música. Definiciones de música. La música como lenguaje: Bases para su reconocimiento (parámetros acústicos y elementos de lenguaje, géneros, formas). El lenguaje musical como sistema de signos: signifiante y significado. Semanticidad o asemanticidad. La dicotomía forma-contenido. La percepción musical: La música como mensaje. Creador, emisor, receptor (código, medio, decodificación). El goce estético. Psicologismo, formalismo
	Tema 2. La Antigüedad. Culturas no occidentales	Teorías sobre el origen de la música (Spencer, Darwin, Bücher, Combarieu). Música, cultura y sociedad (preservación del cuerpo social, articulación con los demás elementos culturales). Música, magia, mito y religión. Materialidad y espiritualidad. China: música y naturaleza. India: epifanía sonora del cosmos. El Islam: entre Oriente y Occidente.
	Tema 3. Grecia. Época arcaica	Los mitos de Orfeo y Dionisos: el poder taumatúrgico de la música. La música en la poesía homérica. Los pitagóricos: número y armonía; la ordenación musical del cosmos; los <u>nomoi</u> y el <u>ethos</u> musical; cualidades éticas y terapéuticas de la música. Damón y la ética musical.
	Tema 4. Grecia. Época clásica	Platón: <u>techné</u> y <u>sophía</u> ; pitagorismo: armonía del alma y música de las esferas; el <u>ethos</u> de las <u>harmoniai</u> y la capacidad educativa de la música. La oposición a la ética musical (Demócrito, papiro de Hibeh). Aristóteles: la música como disciplina liberal; <u>mímesis</u> y <u>catharsis</u> .

	Tema 5. Grecia. El Helenismo	Aristóximo: percepción auditiva, empirismo y subjetivismo. Los peripatéticos: Teofrasto, Cleónides, los <u>Problemata</u> . Los epicúreos. Filodemo: la música como sensación. Los neoplatónicos: Plotino: música, belleza esencial y verdad última. Porfirio: la música como ascesis.
II.- Edad Media	Tema 6. La transición a la Edad Media	Los primeros Padres de la Iglesia: nuevo canto litúrgico frente a música pagana. San Agustín: Definición y concepto de música. Neopitagorismo y neoplatonismo: la música como movimiento ordenado y mensurable; la música como operación del alma. La voluptuosidad y su transcendencia. La transmisión del saber musical antiguo: Boecio: neopitagorismo y neoplatonismo; división de la música. Casiodoro. San Isidoro de Sevilla.
	Tema 7. La Edad Media (I)	El renacimiento carolingio y la influencia de Boecio: Jerarquías angélicas. La música en el conjunto de las ciencias. <u>Musicus/ Cantor</u> . El nacimiento de la polifonía: desarrollo de una nueva estética musical. La teoría musical en los siglos XI y XII. <u>Octoechos y ethos</u> .
	Tema 8. La Edad Media (II)	La teoría musical en el siglo XIII. El <u>Ars nova</u> y Juan XXII. La concepción autónoma de la nueva música. Los tratadistas: Tradición y modernidad: Jacobo de Lieja y Juan de Muris. El rechazo a Boecio: Johannes de Grocheo. La música práctica y su revalorización.
III.- Renacimiento y Barroco	Tema 9. El Renacimiento. El Humanismo	La vuelta al platonismo: Ficino. Reclasificación e interrelación de las artes: La proporción en música y arquitectura. Perspectiva pictórica y armonía "tonal". La dignificación del músico. El "nacimiento" del público. La recuperación de la antigüedad clásica: Tinctoris, Cosimo Bartoli, Vicentino. Aristotelismo y empirismo: Tinctoris y Ramos de Pareja. Zarlino: la justa entonación, la tríada, el senario. El temperamento. España.
	Tema 10. El Renacimiento. Palabra y Música	La reforma protestante: el "antimoralismo" musical de Lutero, la autonomía de la música. La contrarreforma católica: la inteligibilidad del texto litúrgico, la instrumentalización de la música. Palabra y música. Monodía <u>versus</u> polifonía: La <u>musique mesurée à</u>

		<p>l'<u>antique</u>. Zarlino y Galilei. Artusi y Monteverdi. La <u>seconda pratica</u>. Los <u>affetti</u> y la relación polifonía-monodía: Vicentino y Zarlino. Semántica musical: la "descripción" de los <u>affetti</u>. La <u>camerata</u> florentina: la "suscitación" de <u>affetti</u>, el nuevo naturalismo, la síntesis teatral.</p>
	Tema 11. El racionalismo barroco	<p>Los descubrimientos en el campo de la acústica: Galileo, Mersenne, Beeckman, Huygens. Mersenne y Descartes: la relación consonancia-disonancia. El pensamiento musical: pitagorismo y racionalismo. Fludd, Kepler, Kircher. La codificación de los <u>affetti</u> y la retórica musical. Leibniz: la reconciliación entre los sentidos y la razón. La imitación de la naturaleza: la Razón. La música italiana y la música francesa: la polémica Raguenet-Lecerf.</p>

ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA MÚSICA II

Bloque temático	Tema/repertorio	Apartados
I. Siglo XVIII	Tema 1. La razón galante	<p>La imitación de la naturaleza: el sentimiento. Du Bos: la <u>verosimilitud</u> en el sentimiento, el estilo, el placer del oído. Sentimiento y razón crítica en Francia: Rameau. Su obra teórica. André: la naturaleza sensible y racional de la música. Alemania: de Mattheson a Quantz.. España: Feijoo y las polémicas musicales</p>
	Tema 2. El Iluminismo y los enciclopedistas	<p>La guerra de los <u>buffons</u>. El triunfo de la música italiana. Rousseau. La imitación de la naturaleza: el instinto y la pasión. La melodía y la expresión de sentimientos. La polémica con Rameau. Diderot: la primacía de la música, el <u>grito animal</u>. D'Alembert, Voltaire</p>
	Tema 3. La expansión del Iluminismo	<p>La reforma del melodrama de Gluck y la verosimilitud dramática. Enciclopedismo y Neoclasicismo: Arteaga y Eximeno. La música instrumental: la defensa de Manfredini. C. Ph. E. Bach: el <u>Empfindsamkeit</u>. La historiografía musical: Hawkins, Burney. El lenguaje específicamente</p>

		instrumental: la sonata. El temperamento. Kant
II. Siglo XIX	Tema 4. El Romanticismo	Antecedentes: de Herder a Wackenroeder. El idealismo: Schelling, Hegel, Schopenhauer. El sentimiento demiúrgico del compositor. Hoffman y el mito romántico de Beethoven. El subjetivismo en literatos, críticos y compositores: Stendhal, Jean Paul Richter, Grétry, Schumann. La música y la fusión de las artes: La música programática. Liszt: la renovación de la forma musical, la unión de las artes. Wagner: la unidad palabra-música, la <u>Gesamtkunstwerk</u> . Nietzsche: la esencia dionisiaca de la música, su relación con Wagner
	Tema 5. El positivismo	La estética formalista de Hanslick frente a la estética del sentimiento. La historiografía musical entre el Romanticismo y el Positivismo: Fétis, Coussemaker, Ambros. El nacimiento de la musicología y el positivismo: Chrysander, Spitta, Riemann. Las teorías evolucionistas sobre el origen de la música: Spencer, Darwin. Las investigaciones acústicas y psicofisiológicas: Helmholtz
III. Siglo XX	Tema 6. La renovación del lenguaje musical	La estética simbolista. Debussy. La reacción contra el positivismo: El neoidealismo italiano: Torrefranca, Croce, Parente. La estética de la <u>Einführung</u> . Ferruccio Busoni. La estética expresionista. <u>Der Blaue Reiter</u> . La sinestesia de Scriabin. Schoenberg
	Tema 7. Las vanguardias históricas. Los años 20. El serialismo	París y las vanguardias. La estética futurista. El giro estético en torno a 1920: Francia, Alemania. Erik Satie. Un nuevo concepto del acontecimiento musical. La estética dadaísta. La estética del serialismo dodecafónico: Schoenberg. El <u>estilo</u> y la <u>idea</u> . Webern y la nueva dimensión espacial de la música
	Tema 8. El pensamiento musical entre el formalismo y la sociología	Strawinsky: formalismo y antiexpresivismo. Gisèle Brelet: el tiempo musical. La música como sistema de signos: Boris de Schloezer, Lévi-Strauss. La música como medio de expresión simbólico: Susanne Langer.

		Estética y psicología: Leonard Meyer. Las estéticas sociológicas. La estética de Adorno
	Tema 9. De las vanguardias al final del siglo XX	Las vanguardias postwebernianas: El serialismo integral: Boulez y Stockhausen. La música concreta y la música electrónica. Cage: el azar, la obra abierta, los sonidos en libertad. Obra y proceso creador: la música conceptual, la música de acción. La Postmodernidad: hacia el eclecticismo. Corrientes del pensamiento estético-musical actual: la semiología musical, la teoría analítica, la teoría de la acogida o recepción, la teoría del <u>límite</u> de Eugenio Trías

6.2 Actividades obligatorias (evaluables)

Tipo de actividad

Asistencia y participación en las clases.

Se efectuarán evaluaciones al final de cada trimestre, lo que permitirá, además, descargar al alumno eliminando la materia relativa a los dos trimestres primeros. En el caso de no superarse estos dos trimestres, habrá una sesión especial de recuperación antes de la tercera y última evaluación. La calificación final del curso será la nota media de las tres evaluaciones parciales. Lo anterior se entiende sobre una puntuación de 0 a 10 puntos en la que 5 representa el mínimo para superar la prueba. En la convocatoria extraordinaria la evaluación se hará sobre el total de los contenidos desarrollados durante el curso.

Los alumnos están obligados a presentarse en el día asignado para el grupo al que estén adscritos, y no en otro, tanto en las evaluaciones como en las recuperaciones.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE (por curso)

Tipo de actividad	Total horas
Clases teórico-prácticas	a: 32 horas
Realización de pruebas	a: 3 horas
Preparación del alumno para clases y pruebas	b: 54 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 90 horas

8. METODOLOGÍA

La realización práctica de todo lo anterior puede concretarse de la siguiente manera:

1. Actividad presencial con la clase en su conjunto (obligatorio).
2. Actividad presencial en grupos reducidos: seminarios sobre temas concretos que han de elaborar los alumnos, presentar y debatir con el profesor (voluntario).
3. Actividades complementarias: conferencias, cursos u otros actos que programe el departamento en el que se halla integrada la asignatura (voluntario).
4. Se procurará potenciar la relación con la biblioteca del Centro. A este respecto, se hará una visita, como mínimo, a la misma (en horario lectivo).
5. Actividad no presencial: trabajo del alumnado preparatorio de seminarios (voluntario).
Asistencia a conciertos (voluntario)

Clases teórico-prácticas y realización de pruebas

CRONOGRAMA:

ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA MÚSICA I

Periodo	Temas	Metodología
1er Trimestre	1, 2, 3	La indicada
2º Trimestre	4, 5, 6, 7	La indicada
3er Trimestre	8, 9, 10, 11	La indicada

ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA MÚSICA II

Periodo	Temas	Metodología
1er Trimestre	1, 2, 3	La indicada
2º Trimestre	4, 5, 6	La indicada
3er Trimestre	7, 8, 9	La indicada

Realización de pruebas:

Conforme al cronograma anterior de distribución de temas.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas
 Participación en las clases

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Coincidentes con las competencias a desarrollar antes indicadas. Según la normativa vigente (Decreto 36/2011, de 2 de junio) los alumnos podrán promocionar a un curso superior siempre que tengan superados, al menos, el 50 por 100 de los créditos del curso inmediatamente anterior.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las pruebas para cada evaluación serán escritas y constarán de: Análisis de un texto.

A partir de una calificación de Notable, se contempla la posibilidad de llevar a cabo trabajos puntuales de diversa índole, como puede ser el de elaborar las notas al programa de los conciertos celebrados en el Centro, o cualquier otro de profundización en algún aspecto relativo a la asignatura, para, eventualmente, mejorar la puntuación final del curso.

Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso puede ser inferior a un 80% del total de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.

El procedimiento sustitutorio de evaluación consistirá en un ejercicio escrito sobre los contenidos del curso escolar completo.

9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Tipo		Ponderación	Periodo de realización	Bloque temático
Pruebas escritas	Liberatoria	Reevaluable	30%	1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre	Según el cronograma anterior
	Puntuación mínima: 5	Reevaluable	30%		
		No reevaluable	30%		
Asistencia a clase	Acumulativa		10%		
Total ponderación			100%		

9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación	Periodo de realización	Bloque temático
Pruebas escritas	100%	Examen final sustitutorio	Todos
Total ponderación	100%		

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación	Período de realización	Bloque temático
Pruebas escritas	100%	Convocatoria extraordinaria	Todos
Total ponderación	100%		

9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

A determinar según el caso, pudiendo hacerse exámenes orales.

9.4 Matrículas de Honor

Las Matrículas de Honor las concederá directamente el profesor en base al seguimiento del curso: actitud participativa en clase, asistencia regular, etc., siendo necesario haber obtenido la puntuación de 10,0 en la calificación final.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

11.1. Bibliografía general

Título	<u>La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX</u>
Autor	Enrico FUBINI
Editorial	Madrid: Alianza, 1988
Título	<u>A History of Western Musical Aesthetics</u>
Autor	Edward LIPPMAN
Editorial	Lincoln: University of Nebraska Press, 1992
Título	<u>Estética de la música</u>
Autor	Carl DAHLHAUS
Editorial	Kassel: Reichenberger, 1996

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<u>Música y lenguaje en la estética contemporánea</u>
Autor	Enrico FUBINI
Editorial	Madrid: Alianza, 1994
Título	<u>La idea de la música absoluta</u>
Autor	Carl DAHLHAUS
Editorial	Barcelona: Idea Books, 1999

Título	<u>Introducción a la filosofía de la música. Antecedentes históricos y problemas estéticos</u>
Autor	Lewis ROWELL
Editorial	Barcelona: Gedisa, 1985
Título	<u>Historia de la música</u> (a cargo de la Sociedad Italiana de Musicología), 12 vols. (para las antologías de textos incluidas al final de cada volumen)
Autor	VV. AA
Editorial	Madrid: Turner, 1986-1987
Título	<u>Source Readings in Music History</u> , 5 vols.
Autor	Oliver STRUNK
Editorial	Londres: Faber, 1981
Título	<u>Musical Aesthetics: A Historical Reader</u> , 3 vols.
Autor	Edward A. LIPPMAN
Editorial	Stuyvesant: Pendragon, 1986-1991
Título	<u>Contemplating Music: Source Readings in the Aesthetics of Music</u> , 4 vols.
Autor	Ruth KATZ-Carl DAHLHAUS
Editorial	Stuyvesant: Pendragon, 1987-1994
Título	<u>Teoría estética</u>
Autor	Theodor W. ADORNO
Editorial	Madrid: Taurus, 1971
Título	<u>¿Qué es la estética?</u>
Autor	Marc Jimenez
Editorial	Barcelona: Idea Books, 1999
Título	<u>La estética hoy</u>
Autor	Jacques AUMONT
Editorial	Madrid: Cátedra, 2001
Título	<u>Estética</u>
Autor	David ESTRADA HERRERO
Editorial	Barcelona: Herder, 1988
Título	<u>Historia de la estética</u> , 3 vols.
Autor	Wladyslaw TATARKIEWICZ
Editorial	Madrid: Akal, 1987-1991
Título	<u>Historia de seis ideas</u>
Autor	Wladyslaw TATARKIEWICZ
Editorial	Madrid: Tecnos, 1989
Título	<u>Estética. Historia y fundamentos</u>
Autor	M.C. BEARDSLEY-J. HOSPERS
Editorial	Madrid: Cátedra, 1976
Título	<u>Historia de la Estética</u>
Autor	Raymond BAYER
Editorial	México: Fondo de Cultura Económica, 1965

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	www.youtube.com
Dirección 2	www.spotify.com
Dirección 3	es.wikipedia.org

11.4. Otros materiales y recursos didácticos

Estudio y análisis de textos.

Estudio y análisis de partituras específicas.

Exposición y estudio de diverso material gráfico y sonoro.