

Curso 2021-2022

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA MÚSICA

Titulación

**Grado en música, especialidad interpretación
Itinerarios A y B**

Grado en música, especialidad composición

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2021

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA
ASIGNATURA: ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA MÚSICA

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Formación básica
Carácter²	Clase de enseñanza no instrumental
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación / Itinerarios A y B Composición
Materia	Cultura, pensamiento e historia
Periodo de impartición³	Anual, octubre 2021-junio 2022
Número de créditos	3 ECTS
Departamento	
Prelación/ requisitos previos	Haber superado Historia de la música II
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Piquer Sanclemente, Ruth	ruthpiquer@gmail.com

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Piquer Sanclemente, Ruth	ruthpiquer@gmail.com	
Guzmán Alvarado, Marlén	marlenguzman0610@gmail.com	

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Ser capaz de elaborar de manera razonada y crítica puntos de vista, ideas y argumentos propios.
Adquirir las capacidades básicas y conocer los principales recursos y herramientas para la investigación.
Valorar el patrimonio artístico y musical
Competencias generales
Argumentar y desarrollar correctamente, de forma verbal y escrita, posiciones críticas sobre conceptos musicales.
Situar el hecho musical en sus contextos históricos, culturales y sociales.
Conocer la historiografía y la teoría musical.
Competencias específicas
Desarrollar el interés por la filosofía y estética musicales.
Conocer las corrientes de pensamiento, principales figuras y escritos, de la estética general y de la estética musical en particular, desde la Antigüedad al siglo XX.
Conocer los discursos filosóficos dedicados a la música en el transcurso de la historia.

1 Formación básica, obligatoria u optativa.

2 Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas

3 Indicar el curso y el semestre, en su caso

Explicar las diferentes problemáticas de la Estética musical, su metodología, y su relación con otras áreas científicas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar la asignatura, el alumno será capaz de:

- Identificar las etapas de desarrollo de la Estética como área de pensamiento.
- Discriminar los diferentes paradigmas y discursos estéticos y filosóficos en torno a la música a lo largo de la historia, situándolos en los distintos contextos ideológicos y culturales.
- Manejar los recursos adecuados para la investigación sobre estética y filosofía musical.
- Elaborar un texto crítico sobre los temas planteados en el temario.
- Componer un comentario escrito sobre las fuentes relativas a la estética y filosofía de la música.
- Esgrimir los conceptos y terminología relativos a la materia.
- Construir argumentos propios sobre la entidad de las disciplinas, el papel del músico y el intérprete ante la estética y la filosofía de la música.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
	<p>TEMA 1. INTRODUCCIÓN ¿Qué es la estética? Principales problemas y conceptos. Estética y filosofía frente a la música. Cuestiones epistemológicas.</p>
	<p>TEMA 2. LA ANTIGÜEDAD. DE LA GRECIA ARCAICA AL HELENISMO Los mitos de Orfeo y Dionisos: el poder taumáturgico de la música. La música en la poesía homérica. Los pitagóricos: número y armonía; la ordenación musical del cosmos; los <i>nomoi</i> y el <i>ethos</i> musical. Época clásica: Platón. El pitagorismo. Aristóteles. El Hellenismo. Plotino.</p>
	<p>TEMA 3. LA TRANSICIÓN A LA EDAD MEDIA Los primeros Padres de la Iglesia. San Agustín. Boecio. San Isidoro de Sevilla. El renacimiento carolingio y la influencia de Boecio. El nacimiento de la polifonía y la pedagogía musical: <i>Musica Enchiriadis</i>.</p>
	<p>TEMA 4. EDAD MEDIA Teoría musical en los siglos XI y XII. El <i>Ars nova</i> y Juan XXII. Las polémicas sobre la nueva música. Jacobo de Lieja y Juan de Muris. Johannes de Grocheo. Nuevas prácticas musicales.</p>
	<p>TEMA 5. EL RENACIMIENTO I: HUMANISMO Marisilio Ficino y el neoplatonismo. Nuevos conceptos artísticos. La proporción y la perspectiva. El nacimiento del público. Teóricos: Tinctoris y Vicentino. Aristotelismo y empirismo: Tinctoris y Ramos de Pareja. Gioseffo Zarlino y la nueva armonía.</p>
	<p>TEMA 6. EL RENACIMIENTO II: REFORMA Y CONTRARREFORMA La reforma protestante. La contrarreforma católica. Monodíavs. polifonía. Zarlino y Galilei. Artusi y Monteverdi. La <i>seconda pratica</i>. Los <i>affetti</i>: Vicentino y Zarlino. La Camerata florentina.</p>
	<p>TEMA 7. RACIONALISMO y SENTIMIENTO Música y ciencia: acústica. Galileo y Mersenne. Descartes. Pitagorismo y racionalismo. Fludd, Kepler, Kircher. La clasificación de los <i>affetti</i>. La retórica. Leibniz: sentidos y razón. La música italiana y la música francesa: la polémica Raguenet-Lecerf. La estética de lo galante: sentimiento y</p>

	<p>placer. Du Bos. Sentimiento y razón: Rameau. Alemania y España.</p>
	<p>TEMA 8. LOS ENCICLOPEDIISTAS y EL ILUMINISMO El triunfo de la música italiana. Las <i>querelles</i>. Rousseau y Rameau: la naturaleza, el instinto y la pasión. Diderot, D'Alembert y Voltaire. La reforma del melodrama de Gluck. Enciclopedismo y Neoclasicismo: Artega y Eximeno. C. Ph. E. Bach: el <i>Empfindsamkeit</i>. El nacimiento de la historiografía. La forma sonata. Immanuel Kant.</p>
	<p>TEMA 9. EL ROMANTICISMO Antecedentes: de Herder a Wackenroeder. El idealismo: Schelling. Hegel. Schopenhauer. Hoffman y el mito romántico de Beethoven. El subjetivismo: Stendhal, Schumann. Heinrich Heine. La música programática. Liszt: la renovación de la forma musical, la unión de las artes. Wagner: la unidad palabra-música, la <i>Gesamtkunstwerk</i>. Nietzsche.</p>
	<p>TEMA 10. EL POSITIVISMO El formalismo de Hanslick. La historiografía musical entre el Romanticismo y el Positivismo. El nacimiento de la musicología. Teorías evolucionistas sobre el origen de la música.</p>
	<p>TEMA 11. HACIA LAS VANGUARDIAS: SIMBOLISMOS, SINESTESIAS E IDEALISMO La estética simbolista. La reacción contra el positivismo: el neoidealismo italiano. La estética de la <i>Einführung</i>. Ferruccio Busoni. El expresionismo. Las sinestesias. Escuelas rusas. Kansinsky y Schoenberg</p>
	<p>TEMA 12. LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS París y las vanguardias. Cubismo, futurismo. Nueva objetividad y neoclasicismo: Franciay Alemania. Erik Satie. Serialismo dodecafónico. Schoenberg: <i>El estilo y la idea</i>. Webern y la nueva dimensión espacial de la música.</p>
	<p>TEMA 13. ENTRE EL FORMALISMO Y LA SOCIOLOGÍA Strawinsky: formalismo y antiexpresivismo. La música como sistema de signos: Boris de Schloezer, Lévi-Strauss. Estética y psicología: Leonard Meyer. La sociología: Jules Combarieu. T.W. Adorno. Historiografía: Carl Dahlhaus.</p>
	<p>TEMA 14. POÉTICAS EN EL FINAL DEL SIGLO XX Las vanguardias postwebernianas: serialismo integral música concreta y electrónica, la obra abierta de Cage. Música conceptual. Postmodernidad.</p>
	<p>TEMA 15. NUEVAS CORRIENTES Semiología. Teoría analítica. Teoría de la recepción. Aportaciones de la nueva musicología. Músicas populares y estética.</p>

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 10 horas
Actividades prácticas	a: 20 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a:...horas
Realización de pruebas	a:...horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 50 horas
Preparación prácticas	b: 10 horas
Realización de pruebas	b: 2 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 92 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Exposición de los temas por el docente. Presentación de textos y materiales audiovisuales. Debate guiado por el profesor con los alumnos en el aula, tras la exposición de los temas. Comentario de textos previa entrega de textos básicos relacionados.
Actividades prácticas	Discusión en grupos, elaboración de bibliografías, redacción de trabajos individuales sobre temas dados y comentarios de texto. Lectura de textos por parte del alumnado.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Asistencia a conferencias y conciertos

En el escenario de doble presencialidad, las clases se impartirán online a través de la plataforma Teams usándose todos los medios que ofrece: videoconferencias, espacio de trabajo compartido, chats, cuaderno de notas...

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Examen sobre los temas del programa. Constará de preguntas breves relacionadas y un tema a desarrollar.
Actividades prácticas	Desarrollo de un ensayo como trabajo final de curso sobre un tema dado, elegido por el alumno y supervisado por el profesor.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Asistencia con interés y participación a jornadas, seminarios, conferencias y conciertos
Actividades teóricas	Participación en clase

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	El alumno es capaz de discernir las etapas históricas vistas, las figuras tratadas y los conceptos básicos de la materia. El alumno redacta de manera correcta, utilizando la terminología y los conceptos adecuados a la materia. El alumno se expresa con concisión y claridad. El alumno es capaz de argumentar su propia opinión utilizando los conceptos y herramientas teóricas estudiadas.
Actividades prácticas	El alumno es capaz de componer un comentario de texto con la terminología, conceptos y expresión adecuados a la materia y sus competencias.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	El alumno asiste con interés a las actividades programadas por el departamento.
Actividades teóricas	El alumno manifiesta su interés en la materia, participa en clase y se plantea preguntas de manera razonada y crítica.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Examen final	50%
Ensayo breve como trabajo final de curso	25%
Trabajos y actividades	15%
Asistencia con participación	10%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Examen teórico	50%
Trabajos escritos	50%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen teórico	50%
Trabajos escritos	50%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Total	100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

CRONOGRAMA

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semana 1-6	TEMA1: Patrones rítmicos		
	Actividades teóricas: <i>Descripción y análisis de patrones rítmicos</i>	2 horas / grupo	6 horas
	Actividades prácticas: <i>Práctica instrumental en grupo de patrones de diferentes estilos y épocas</i>	4 horas / grupo	12 horas
	Otras actividades formativas :		
	Evaluación : <i>Evaluación práctica, individual y grupal, sobre los temas tratados</i>	1/4 hora / alumno	3 horas
Semana 7-12	TEMA 2: Estructuras armónicas		
	Actividades teóricas: <i>Concepto y tipos de estructura armónica</i>	2 horas/grupo	6 horas
	Actividades prácticas: <i>Práctica instrumental en grupo de diferente ruedas de acordes y de estructuras armónicas</i>	4 horas / grupo	12 horas
	Otras actividades formativas :		
	Evaluación : <i>Evaluación práctica, individual y grupal, sobre los temas tratados</i>	1/4 hora / alumno	3 horas
Semana 13-18	TEMA 3: Desarrollo melódico		
	Actividades teóricas: <i>Concepto de célula, motivo, semifrase, frase y forma</i>	2 horas/grupo	6 horas
	Actividades prácticas: <i>Práctica instrumental en grupo de diferentes formas de crear melodías</i>	4 horas / grupo	12 horas
	Otras actividades formativas :		
	Evaluación : <i>Evaluación práctica, individual y grupal, sobre los temas tratados</i>	1/4 hora / alumno	3 horas
Semana 19-24	TEMA 4: Cifrado armónico		
	Actividades teóricas: <i>Concepto de cifrado, utilidad y variantes históricas</i>	2 horas/grupo	6 horas
	Actividades prácticas: <i>Practica de cifrar obras de diferentes estilos y de llevarlas a la práctica improvisando sobre ellas</i>	4 horas / grupo	12 horas
	Otras actividades formativas :		
	Evaluación : <i>Evaluación práctica, individual y grupal, sobre los temas tratados</i>	1/4 hora / alumno	3 horas

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

11.1. Bibliografía general

Título	<i>La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX</i>
Autor	FUBINI, Enrico
Editorial	Alianza editorial

Título	<i>Introducción a la filosofía de la música. Antecedentes históricos y problemas estéticos.</i>
Autor	CORREL, Lewis
Editorial	Gedisa

Título	<i>Fundamentos de historia de la música</i>
Autor	DAHLHAUS, Carl
Editorial	Gedisa

11.2. Bibliografía complementaria

Título	Filosofía de la nueva música
Autor	ADORNO, Th. W.
Editorial	Akal

Título	Historia de la Filosofía
Autor	VV.AA
Editorial	Könemann

Título	Historia de seis ideas
Autor	Tatarkiewicz, Wladislaw
Editorial	Tecnos

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	
Dirección 2	
Dirección 3	

11.4. Otros materiales y recursos didácticos

² Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.