

GUÍA DOCENTE ABREVIADA

CENTRO: ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA

ASIGNATURA: ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA MÚSICA

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación / Itinerario D
Materia	Cultura, pensamiento e Historia
Período de impartición¹	Anual, octubre 2021 - junio 2022
Número de créditos	3
Departamento	Estética y Filosofía de la Música
Prelación/ requisitos previos	Sin requisitos previos
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. 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.
Explicar las diferentes problemáticas de la Estética musical, su metodología, y su relación con otras áreas científicas.

¹ Indicar el semestre y el curso.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificación de las etapas de desarrollo de la Estética como área de pensamiento.

Se abarca desde la Antigüedad (Aristóteles, Platón...) hasta las poéticas en el final del siglo XX y las nuevas corrientes.

Discriminación de 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.

5. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
	TEMA 1. INTRODUCCIÓN ¿Qué es la estética? Principales problemas y conceptos. Estética y filosofía frente a la música. Cuestiones epistemológicas.
	TEMA 2. LA ANTIGÜEDAD. DE LA GRECIA ARCAICA AL HELENISMO Los mitos de Orfeo y Dionisos: el poder taumátúrgico 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 Helenismo. Plotino.
	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> .
	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.
	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.
	TEMA 6. EL RENACIMIENTO II: REFORMA Y CONTRARREFORMA La reforma protestante. La contrarreforma católica. Monodía vs. polifonía. Zarlino y Galilei. Artusi y Monteverdi. La <i>seconda pratica</i> . Los <i>affetti</i> : Vicentino y Zarlino. La Camerata florentina.
	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 Raguene-Lecerf. La estética de lo galante: sentimiento y placer. Du Bos. Sentimiento y razón: Rameau. Alemania y España.
	TEMA 8. LOS ENCICLOPEDISTAS 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.
	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.
	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.
	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
	TEMA 12. LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS París y las vanguardias. Cubismo, futurismo. Nueva objetividad y neoclasicismo: Francia y Alemania. Erik Satie. Serialismo dodecafónico. Schoenberg: <i>El estilo y la idea</i> . Webern y la nueva dimensión espacial de la música.
	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.
	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.
	TEMA 15. NUEVAS CORRIENTES Semiología. Teoría analítica. Teoría de la recepción. Aportaciones de la nueva musicología. Músicas populares y estética.

6. 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...

7. CRITERIOS

7.1. 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.

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

7.2.1. 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%

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

Porcentaje de asistencia menor del 80%

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

7.2.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

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

7.2.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Instrumentos	Ponderación

(*) La ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad partirá de la ponderación general y se ajustará en cada caso según el tipo de discapacidad