

Plan 289 Lic.en Historia y CC.de la Música

Asignatura 44126 HISTORIA DEL PENSAMIENTO MUSICAL

Grupo 1

Presentación

Según figura en el plan de estudios publicado en el BOE, el descriptor de esta asignatura es: "Estudio de los aspectos teóricos y filosóficos de la música a través de la tratadística y otras fuentes del pensamiento".

La cronología que se abarca es la comprendida entre la corriente racionalista y la actualidad. Las etapas anteriores se imparten en el marco cada una de las materias de Historia y Análisis respectivas.

Programa Básico

Objetivos:

- Ahondar en las relaciones entre las ideas estéticas y la evolución del lenguaje musical. La cronología parte de la corriente racionalista del siglo XVII y abarca hasta el siglo XX.
- Facilitar que el alumno establezca una relación entre las corrientes filosóficas y la estética musical.
- Profundizar en las teorías del conocimiento que se desarrollan en los siglos XVII y XVIII y su repercusión en la música del Clasicismo y Romanticismo.
- Profundizar en el estudio de la Jerarquía de la música en la clasificación de las artes y las bases filosóficas de la misma.
- Profundizar en la evolución de la función otorgada a la música en la sociedad y su fundamentación ideológica.
- Establecer los cambios en las relaciones música-texto, su fundamentación filosófica y su proyección en la Historia de la Ópera y en la música del Clasicismo y Romanticismo.
- Profundizar en los cambios que las corrientes filosóficas propugnan respecto al proceso creativo: el paradigma mimético y el paradigma expresivo.
- Establecer la proyección del triunfo del subjetivismo y la búsqueda de su expresión en la composición musical. De la revaloración de la música instrumental a la búsqueda de la obra de arte total.
- Establecer las relaciones entre el concepto de tiempo y las vanguardias musicales del siglo XX.

Contenido

- Música y filosofía. La estética como disciplina filosófica. Las teorías del conocimiento: racionalismo y empirismo. Su proyección en el proceso creativo musical. Descartes (1596-1650), Rameau (1683-1764), Leibniz (1646-1716).
EL PRECLASICISMO MUSICAL (1730-1763)
- La Ilustración y las nuevas sensibilidades estéticas. Evolución del concepto de naturaleza. De la mimesis a la creatividad.
- La jerarquía de las artes. El contexto cultural del neoclasicismo y la reformulación de los criterios estéticos La reforma de Gluck como paradigma de las nuevas relaciones entre música y poesía (Tema 8 de la asignatura Historia de la ópera y escenografía).
EL CLASICISMO MUSICAL (CA. 1765-1810)
- La emancipación de la mimesis. Hacia el triunfo de la expresión.
- Kant (1724-1804). La síntesis de las teorías del conocimiento. La consideración de la música instrumental como belleza libre.
- BEETHOVEN Y LA TRANSICIÓN AL ROMANTICISMO (1795-1827)
- Beethoven. Hacia el triunfo del subjetivismo. El compositor como genio: el testamento de Heiligenstadt. Superación de la Ilustración.
- Wackenroder (1773-1798) y el Sturm und Drang. Fantasías sobre el arte.
- Schiller (1759-1805). Sobre la Educación Estética del Hombre. Lo bello como fusión de lo racional y lo sensible
EL ROMANTICISMO (1810-1910)
- El triunfo del subjetivismo. La Música en la cúspide de la jerarquía de las artes. La valoración de la asemantividad de la música. Hacia la música pura.
- La función de la Música. De lo hedonístico a la redención del hombre y de la sociedad.
- El triunfo de la expresión de lo inexpresable. La música instrumental. La música programática. La fusión de las artes. La obra de arte total.
- Schelling (1775-1854) . El arte como reconciliación entre objeto-sujeto; entre naturaleza y espíritu. Hegel (1770-1831) y la filosofía del idealismo. Idea y representación sensible. Interioridad subjetiva y tiempo.
- Schopenhauer (1788-1860). Del romanticismo al drama wagneriano.
- El Positivismo (E. Hanslick) y la Transición hacia las músicas del siglo XX.
MÚSICA Y FILOSOFÍA EN EL SIGLO XX

-
- La fenomenología y el anhelo de reencuentro con la realidad y la naturaleza. Su influencia en la Música. Defensa y rechazo de la tonalidad.
 - Atonalidad y dodecafonismo. La crisis del lenguaje musical.
 - Tiempo y Poéticas de vanguardia
-

Objetivos

El programa se articula con el objetivo general de ahondar en las relaciones entre las ideas estéticas y la evolución del lenguaje musical. La cronología parte de la corriente racionalista del siglo XVII y abarca hasta el siglo XX.

Objetivos particulares y competencias académicas: Algunos de ellos son coincidentes con las asignaturas de Historia de la Ópera y La Música en el Clasicismo y Romanticismo, hecho que fundamenta la coordinación de actividades y contenidos establecida con las mismas:

- Facilitar que el alumno establezca una relación entre las corrientes filosóficas y la estética musical.
- Profundizar en las teorías del conocimiento que se desarrollan en los siglos XVII y XVIII y su repercusión en la música del Clasicismo y Romanticismo.
- Profundizar en el estudio de la Jerarquía de la música en la clasificación de las artes y las bases filosóficas de la misma.
- Profundizar en la evolución de la función otorgada a la música en la sociedad y su fundamentación ideológica.
- Establecer los cambios en las relaciones música-texto, su fundamentación filosófica y su proyección en la Historia de la Ópera y en la música del Clasicismo y Romanticismo.
- Profundizar en los cambios que las corrientes filosóficas propugnan respecto al proceso creativo: el paradigma mimético y el paradigma expresivo.
- Establecer la proyección del triunfo del subjetivismo y la búsqueda de su expresión en la composición musical. De la revaloración de la música instrumental a la búsqueda de la obra de arte total.
- Establecer las relaciones entre el concepto de tiempo y las vanguardias musicales del siglo XX.

COMPETENCIAS y HABILIDADES:

- Adquisición de un vocabulario técnico adecuado
 - Manejo de un soporte bibliográfico multidisciplinar, coherente y equilibrado
 - Capacidad para utilizar de forma autónoma y creativa diversos enfoques metodológicos
 - Capacidad para interrelacionar los aspectos estético musicales con otros campos de expresión artística
 - Capacidad para elaborar criterios y emitir juicios críticos científicamente informados
-

Programa de Teoría

1.- Música y filosofía. La estética como disciplina filosófica. Las teorías del conocimiento: racionalismo y empirismo. Su proyección en el proceso creativo musical. Descartes (1596-1650), Rameau (1683-1764), Leibniz (1646-1716).

EL PRECLASICISMO MUSICAL (1730-1763)

(Bloque A de la asignatura La música en el Clasicismo y Romanticismo)

2.- La Ilustración y las nuevas sensibilidades estéticas. Evolución del concepto de naturaleza. De la mimesis a la creatividad.

3.- La jerarquía de las artes. El contexto cultural del neoclasicismo y la reformulación de los criterios estéticos La reforma de Gluk como paradigma de las nuevas relaciones entre música y poesía (Tema 8 de la asignatura Historia de la ópera y escenografía).

EL CLASICISMO MUSICAL (CA. 1765-1810)

(Bloque B de la asignatura La música en el Clasicismo y Romanticismo)

4.- La emancipación de la mimesis. Hacia el triunfo de la expresión.

5.- Kant (1724-1804). La síntesis de las teorías del conocimiento. La consideración de la música instrumental como belleza libre. Hacia el triunfo del subjetivismo.

6.- Wackenroder (1773-1798) y el Sturm und Drang. Fantasías sobre el arte.

7.- Schiller (1759-1805). Sobre la Educación Estética del Hombre. Lo bello como fusión de lo racional y lo sensible

EL ROMANTICISMO (1810-1910)

(Bloques D, E de la asignatura La música en el Clasicismo y Romanticismo)

8.- El triunfo del subjetivismo. La Música en la cúspide de la jerarquía de las artes. La valoración de la asemantividad de la música. Hacia la música pura.

9.- La función de la Música. De lo hedonístico a la redención del hombre y de la sociedad.

10.- El triunfo de la expresión de lo inexpresable. La música instrumental. La música programática. La fusión de las artes. La obra de arte total.

11.- Schelling (1775-1854) . El arte como reconciliación entre objeto-sujeto; entre naturaleza y espíritu. Hegel (1770-1831) y la filosofía del idealismo. Idea y representación sensible. Interioridad subjetiva y tiempo.

12.- Schopenhauer (1788-1860). Del romanticismo al drama wagneriano.

13.- El Positivismo (E. Hanslick) y la Transición hacia las músicas del siglo XX.

MÚSICA Y FILOSOFÍA EN EL SIGLO XX

14.- La fenomenología y el anhelo de reencuentro con la realidad y la naturaleza. Su influencia en la Música. Defensa y rechazo de la tonalidad.

15.- Atonalidad y dodecafonismo. La crisis del lenguaje musical.

16.- Tiempo y Poéticas de vanguardia

Programa Práctico

Los contenidos teóricos se complementan con una serie de actividades que el alumno debe realizar de forma individual o en grupo fuera del horario de clases

A.- Lecturas bibliográficas (desglosadas en el siguiente epígrafe).

B.- Comentarios de textos de filósofos, compositores, críticos teóricos y literatos de la época.

C.- Trabajo de los alumnos, exposición en el aula de los mismos. En grupo o de forma individual.

Evaluación

La evaluación de la asignatura se basará en dos aspectos complementarios:

1.- Aspectos prácticos. Más vinculados con el trabajo personal del alumno desarrollados en el transcurso del cuatrimestre:

1.a.- Participación activa en clase y en aquellos seminarios que puedan organizarse conjuntamente por los tres responsables de estas materias.

1.b.- Interés, entrega puntual y resultados del trabajo en equipo o en solitario elegido para ser desarrollado y presentado en el aula antes los compañeros. Los trabajos se entregarán antes de la fecha señalada para su exposición y, tras ser corregidos y completados con los contenidos del coloquio y debate mantenido en el aula y con las sugerencias recibidas, se completarán y entregarán para consulta de los alumnos ANTES DEL día 15 de diciembre de 2005.

1.c.- Participación en la actividad tutorial.

SUBTOTAL DE LA CALIFICACIÓN: 30%:

5% para el 1.a

20% para el 1.b

2.- Examen final. En los contenidos del examen se incluirán todos aquellos conocimientos adquiridos en el desarrollo de las prácticas y en el trabajo realizado por cada uno de los alumnos. Podrá incorporar en sus contenidos preguntas cortas, desarrollos temáticos de algunos de los conceptos básicos de la materia, comentarios de textos etc.

SUBTOTAL DE LA CALIFICACIÓN: 70%:

Bibliografía

- ABRAMS, Meyer (1958). *The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition*. New York: Norton.
- ADORNO, Theodor W., "Filosofía de la Nueva Música", Ed, Sur, Buenos Aires 1966 y *Teoría y Estética*, Madrid: Taurus, Ediciones, 1992.
- CRUZ CRUZ, Juan [ed.] (1998), *La realidad musical*, Pamplona: EUNSA.
- DAHLHAUS, Carl, "Estética de la Música", Edic. Reichenberger. Berlín 1996. MU 1208 y MU 10273
- DAHLHAUS, Carl (1999), *La idea de la música absoluta*, Barcelona: Idea Books.
- DE PAZ, Alfredo (1992), *La revolución romántica: poéticas, estéticas, ideologías*, Madrid: Tecnos. MU 1188
- ANUARIO FILOSOFICO, *Estética Musical del Romanticismo / Yolanda Espiña (Editor Asociado)*. - Universidad de Navarra, 1996. MU 1197
- D"ANGELO, Paolo, *La estética del romanticismo / Paolo D"Angelo*.- Madrid: Visor Dis., S.A., 1999. Mu 10192
- FUBINI, Enrico (1988), *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*, Madrid: Alianza. MU6064 y MU 8005
- FUBINI, E., "La Estética Musical del siglo XVIII a nuestros días", Barcelona 1971. MU 2978
- FUBINI, E., *Música y lenguaje en la estética contemporánea*, Madrid: Alianza Editorial, 1973. MU 1141
- FUBINI, E., *Los enciclopedistas y la música*, Universidad de Valencia, 2002. MU 11.739
- KATZ, Ruth, "Contemplating music: Source Readings in the Aesthetics of Music
- LIPPMAN, Edward [ed.] (1988). *Musical Aesthetics: A Historical Reader: Vol. I: From Antiquity to the Eighteenth Century y Vol. II: The Nineteenth Century*. New York: Pendragon Press.
- TOMÁS MARCO, *Pensamiento musical y siglo XX*. Fundación Autor, SGAE, Madrid, 2002 (MU 11760)
- MEYER, Leonard B. (2000). *El estilo en la música: teoría musical, historia e ideología*. Madrid: Pirámide.
- MEYER, Leonard B. (2001), *Emoción y significado en la música [trad. y prólogo de José Luis Turina]*, Madrid: Alianza Música nº 79 [ed. orig.: *Emotion and Meaning in Music*, 1956].
- NEUBAUER, John (1992). *La emancipación de la música: el alejamiento de la mimesis en la estética del siglo XVIII*. Madrid: Visor. MU 922
- SCHOENBERG, Arnold (1990), *Tratado de armonía [trad. y prólogo de Ramón Barce]*, Madrid: Real Musical [ed. orig.: *Harmonielehre*, 1922].
- El tiempo en las Músicas del siglo XX*, ed. M. Vega y C. Villar, Valladolid 2001. MU 12.737
-