

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA MÚSICA I

CURSO ACADÉMICO: 2023-2024 **MATERIA:** CULTURA, PENSAMIENTO E HISTORIA

ESPECIALIDAD: MUSICOLOGÍA **TIPO:** FORMACIÓN BÁSICA

RATIO: 1/15 **CURSO:** 2º **CRÉDITOS ECTS:** 4 **HORARIO LECTIVO SEMANAL:** 1,5

WEB / BLOG:

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: MUSICOLOGÍA

PROFESORADO: FERNANDO TAMAYO Y AMAIA ZABALZA

DESCRIPTOR

Introducción a la estética y filosofía de la música su objeto de estudio y sus métodos. Estudio sistemático de los conceptos y los problemas específicos de la Estética de la música. Introducción a las principales corrientes y autores del pensamiento estético-musical desde la Antigüedad hasta nuestros días. La música como hecho artístico y reflejo del pensamiento. Desarrollo del espíritu crítico en la valoración de los fenómenos musicales. Práctica del comentario de texto y la disertación escrita sobre temas estético-musicales. Autores y fuentes estético-filosóficas más importantes.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

CULTURA, PENSAMIENTO E HISTORIA. MATERIA DE FORMACIÓN BÁSICA.

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Es una asignatura obligatoria para todas las disciplinas en 2º curso y se encuentra dentro del bloque de Cultura, pensamiento e historia.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Ayudar al alumnado a profundizar en el pensamiento estético del hecho musical y artístico a través de la expresión oral y la expresión escrita.

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

CONDICIONES DE ACCESO:

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

- CA1. Conocer y poner en relación las corrientes más importantes del pensamiento musical desde la Antigüedad hasta nuestros días, así como su influencia en el repertorio musical.
- CA2. Conocer las fuentes estéticas y filosóficas que están en la base del repertorio de la música occidental.
- CA3. Entender el contexto en que se creó el canon de la música occidental.

- CA4. Entender la música como proceso cultural y hecho social.
 CA5. Identificar los principales estilos de la historia de la música y ubicar las obra en el tiempo y en el espacio a través de una audición o un vídeo.
 CA6. Expresar razonadamente ideas y argumentos relacionados con la materia de forma oral y escrita, con corrección y propiedad en el lenguaje.
 CA7. Buscar material de investigación musical más allá de google para poderlo aplicar a un trabajo personal sobre la estética musical y/o un estilo musical de los siglos XIX-XXI.

COMPETENCIAS GENERALES:	COMPETENCIAS TRANSVERSALES:	COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CG1, CG4, CG10, CG11, CG12, CG14, CG15, CG16, CG20	CT2, CT7, CT8,	CEC1, CEI6, CEM1, CEM2, CEM7, CEM8

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS

1. El concepto de belleza y de fealdad en el arte.
2. La música en el contexto general de las artes. Características comunes y diferencias. El arte del tiempo.
3. Compositores, intérpretes, músicos, público en la música occidental a lo largo de la historia. La "invención" y desarrollo de la notación escrita y la invención y el desarrollo de la grabación: sus consecuencias en la composición, la interpretación, la improvisación y la recepción del fenómeno musical.
4. La antigüedad: el ethos y la música (pensada) de las esferas, su proyección en la historia.
5. Música y placer: un problema estético, educativo, político, social, religioso.
6. Música y representación del mundo visible: el problema de la mímesis. La representación de la naturaleza.
7. La música como representación del mundo no visible. Música y rituales mágicos. Música y liturgia.
8. Música y matemáticas. Racionalidad y universalidad. Física del sonido.
9. Música, sociedad e ideología. Música e instrumentalización política. Música e identidad.
10. Música y poesía. La teoría de los afectos y la expresión impersonal. La ópera y su desarrollo.
11. El siglo XIX y la expresión individual. El arte sublime.
12. El formalismo y sus consecuencias. La creación del canon musical occidental. El nacimiento de la musicología.
13. La crisis del lenguaje musical tonal en el siglo XX: atonalidad, modalidad, serialismo, vanguardias.
14. El siglo XX y XXI y el impacto de los medios de comunicación de masa en la música: medios de grabación y de reproducción sonora. Las músicas populares urbanas asociadas a dichos medios de comunicación. El papel del público y de la industria musical en la sociedad actual.
15. Los estilos musicales a lo largo de la historia de la música.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

La metodología de esta asignatura se plantea de manera teórico-práctica. La parte más teórica hace referencia a la explicación por parte del profesor de unos contenidos un tanto abstractos y complejos a los que normalmente el alumnado no se ha enfrentado nunca. Esta parte más teórica se realizará en base a unas clases magistrales por parte del profesor (ver apartado siguiente). Es en la parte práctica en la que el alumnado demuestra haber comprendido e interiorizado los contenidos teóricos. Dicha parte práctica se lleva a cabo en el día a día en el aula a través de comentarios de texto y comentarios de audiciones que se realizan de manera colectiva y/o de manera individual, así como a través del trabajo con el que se realiza la última evaluación (ver apartado siguiente).

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Clases magistrales en base a una bibliografía y a un material en power point, creado expresamente para esta asignatura, que se pasa a los alumnos previamente a través de google drive.
 Comentarios de texto que se integran en dichos power points. Se leerán y explicarán en clase.
 Exposiciones: Cada estudiante realizará un trabajo sobre un tema relacionado con la estética musical de los siglos XIX-XXI; deberá buscar su material de estudio, crear una estructura para su trabajo, redactarlo en un máximo de quince páginas y exponerlo en clase en un máximo de veinte minutos. Las últimas sesiones de abril-mayo se dedicarán a esto. La profesora enseñará cómo buscar material a través de internet yendo más allá que google (dialnet, Jstor, Web of science...). Enseñará también en qué consisten los sistemas de citación y su importancia para no incurrir en el plagio. En el mes de marzo creará un programa en el que figurarán las fechas, horas, nombres y temas de las presentaciones de cada alumno/a y lo compartirá con todo el alumnado para que cada uno pueda elegir a qué sesión ir en función de sus intereses.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Los criterios de evaluación se organizarán en base a la consecución de las competencias expuestas más arriba. Se valorará:

1. La capacidad del alumnado para conocer y poner en relación las corrientes más importantes del pensamiento musical desde la Antigüedad hasta nuestros días, así como su influencia en el repertorio musical.
2. La capacidad de conocer las fuentes estéticas y filosóficas que están en la base del repertorio de la música occidental.
3. La capacidad de entender el contexto en que se creó el canon de la música occidental.
4. La capacidad de entender la música como proceso cultural y hecho social.
5. La capacidad de identificar los principales estilos de la historia de la música y ubicar una obra en el tiempo y en el espacio a partir de una audición o un video.
6. La capacidad de expresar razonadamente ideas y argumentos relacionados con la materia de forma oral y escrita, con corrección y propiedad en el lenguaje.
7. La capacidad de buscar material de investigación musical más allá de google para poderlo aplicar a un trabajo personal sobre la estética musical y/o un estilo musical de los siglos XIX-XXI.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

La formación continua se evaluará diariamente a través de:

- La presentación en clase de comentarios de texto. No solo se valorará el hecho de haber realizado un buen comentario, sino el hecho de criticar positiva o negativamente los comentarios de los demás, es decir, de participar en la corrección de dicho comentario.
- La participación activa en los comentarios de audiciones.
- La participación activa en los debates que se establezcan en clase.

La formación continua no exime al alumnado de la realización de ejercicios de evaluación tanto en enero como en mayo. En enero, esa evaluación se realizará en base a un examen.

En mayo la evaluación se realizará en base al trabajo de doce páginas que deberá entregar y exponer en clase durante 20 minutos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- Evaluación para el alumnado que no han perdido el derecho a evaluación continua:

Evaluación de enero

Formación continua: 30% de la nota.

Examen de enero: 70% de la nota.

Evaluación de mayo:

Formación continua: 30% de la nota.

Exposición del trabajo: 70% de la nota.

Se creará una media entre la calificación de enero (50%) y la de mayo (50%).

- Evaluación para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua. Estos alumnos habrán perdido el derecho a ser evaluados en enero:

Mayo: examen (100% de la nota).

Evaluación extraordinaria:

Junio: examen (100% de la nota).

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

A través de los instrumentos de evaluación mencionados más arriba, el alumnado deberá demostrar que posee:

- Un conocimiento básico del objeto de estudio de la asignatura.
- La capacidad para expresar razonadamente ideas y argumentos relacionados con la materia de forma oral y escrita.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

Se pierde la evaluación continua cuando se cometen más de 10 faltas. Estos alumnos habrán perdido el derecho a ser evaluados en enero. Tendrán derecho a la realización de un examen en mayo que contará el 100% de la nota y que englobará los conocimientos estudiados a lo largo de todo el curso.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Los alumnos que lleguen a la convocatoria extraordinaria tendrán derecho a ser evaluados mediante un examen que contará el 100% de la nota y que englobará los conocimientos estudiados a lo largo de todo el curso.

RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

BIBLIOGRAFÍA:

- Adorno, Theodor (2003). *Filosofía de la nueva música*. Madrid: Akal.
- Auner, Joseph (2017). *La música en los siglos XX-XXI*. Madrid: Akal.
- Baricco, Alessandro (2017). *El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin*. Siruela.
- Byrne, David (2014). *Cómo funciona la música*. Barcelona: Reservoir books.
- Carreras, Juan José (ed) (2018). *Historia de la música en España e Hispanoamérica*. Vol 5. El siglo XIX. Madrid: Fondo de cultura económica.
- Cogeval, Guy; Nectoux, Jean-Michel; Rey, Xabier (comisarios) (2012). *Catálogo de la exposición Debussy, la musique et les arts*. Musée de l'Orangerie. París: Flammarion.
- Cook, Nicholas (2012). *De Madonna al canto gregoriano, una muy breve introducción a la música*, Madrid: Alianza editorial.
- Dahlhaus, Carl (1999). *La idea de música absoluta*. Barcelona: Idea Música.
- Dahlhaus, Carl (2012). *Qué es la música*. Acanalado.
- Davis, A. (2004). *Mujeres, Raza y Clase*. Madrid: Ediciones Akal.
- Davis, Miles; Troupe, Quincy (2012). *Miles la autobiografía*. Barcelona: Alba.
- Eco, Umberto (2004). *Historia de la belleza*. Madrid: Lumen.
- Eco, Umberto (2007). *Historia de la fealdad*. Madrid: Lumen.
- Evan Bonds, Mark (2014). *La música como pensamiento: el público y la música instrumental en la época de Beethoven*. Barcelona: Acanalado.
- Frisch, Walter (2018). *La música en el siglo XIX*. Madrid: Akal.
- Fubini, Enrico (2004). *Estética de la música*. Madrid: Antonio Machado Libros.
- Fubini, Enrico (2005). *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza Música.
- Fuller, Sophie and Whitesell, Lloyd (2002). *Queer Episodes in Music and Modern Identity*. University of Illinois.
- Gavilán, Enrique (2008). *Otra historia del tiempo*. Madrid: Akal.
- Gioia, Ted (2020). *Música, una historia subversiva*. Madrid: Turner.
- Gombrich, EH (2015). *La historia del arte*. Phaidon.
- Gómez Muntané, Maricarmen (ed.) (2012). *Historia de la música en España e Hispanoamérica*. Vol II. De los Reyes Católicos a Felipe II. Madrid: Fondo de cultura económica.
- Goodall, Howard (2015). *Una historia de la música: la contribución de la música a la civilización, de Babilonia a los Beatles*. Antoni Bosch.
- Heller, Wendy (2017). *La música en el barroco*. Madrid: Akal.
- Leymarie, Isabelle (2015). *Del tango al reggae, músicas negras de América Latina y del Caribe*. Prensas de la Universidad de Zaragoza.
- Leza, José Máximo (ed.) (2014). *Historia de la música en España e Hispanoamérica*. Vol 4. La música en el siglo XVIII. Madrid: Fondo de cultura económica.
- López-Cano, R (2012). *Música y retórica en el Barroco*. Barcelona: Amalgama.
- López-Cano, R (2018). *Música dispersa, apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital*. Barcelona: Musikeon books.
- Nemo, Philippe (2004). *Qu'est-ce que l'Occident?*. Paris: Puf.
- Ramos, Pilar (2007). *Feminismo y música*. Narcea.
- Rice, John (2019). *La música en el siglo XVIII*. Madrid: Akal.
- Rico Osés, Clara (2012). *L'Espagne vue de France à travers les ballets de cour du XVII siècle*. Gèneve: Éditions Papillon.
- Ross, Alex (2009). *El ruido eterno*. Barcelona: Seix Barral.
- Ross, Alex (2012). *Escucha esto*. Barcelona: Seix-Barral.
- Saphiro, Harry (2006). *Historia del rock y de las drogas: desde el jazz y la marihuana hasta la música dance y el éxtasis*. Robinbook: Barcelona.
- Satie, Erik (2007). *Memorias de un amnésico y otros escritos*. Ediciones Ardora.
- Torrente, Álvaro (ed.) (2017). *Historia de la música en España e Hispanoamérica*. Vol 3. El siglo XVII. Barcelona: Fondo de cultura económica.
- Weber, William (2011). *La gran transformación en el gusto musical: la programación de conciertos de Haydn a Brahms*. Buenos Aires: fondo de cultura económica.
- Witt, Stephen (2016). *¿Cómo dejamos de pagar por la música?*. Barcelona: Contra.
- Zhu, Xiao Mei (2007). *La rivière et son secret. Des camps de Mao à Jean-Sébastien Bach*. Paris: Robert Laffont.

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

Ordenador con internet, audio y proyector. La imagen se proyectará sobre pizarra planca.