Curso 2019-20

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

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

CENTRO DE TITULARIDAD PÚBLICA

RCSMM
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE MADRID

GUÍA DOCENTE
Estética y Filosofía de la Música

Titulación Superior de Música

Especialidades: Composición, Dirección, Interpretación y Pedagogía

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2 de septiembre de 2019

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

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria
Especialidades	Composición, Dirección, Interpretación y Pedagogía
Materia	Cultura, pensamiento e historia
Periodo de impartición	Anual
Número de créditos	3 ECTS
Departamento	Musicología
Prelación/ requisitos previos	Historia de la Música II
Idioma/s en los que se imparte	Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Dufour Plante, Michèle	michele.dufour@rcsmm.eu

3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Dufour Plante, Michèle	michele.dufour@rcsmm.eu

Presentación

Conocimiento histórico y valoración crítica de las diferentes tendencias y corrientes relativas a la estética en general, y a la estética musical en particular desde la antigüedad hasta nuestros días.

Recomendaciones

Leer anticipadamente los libros básicos recomendados al final de este documento.

4. COMPETENCIAS

Las competencias transversales, generales y específicas son las establecidas en el Real Decreto 631/2010.

Para más información, consultar: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8955.pdf

Competencias transversales y generales y específicas
- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. - Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente en base al análisis de textos. - Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos con conceptos históricos y filosóficos. - Dominar la metodología básica de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. - Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos. - Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los

valores estéticos, artísticos y culturales. - Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural. - 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. - Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional. - Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación sobre estéticas musicales.
Otras
Aprender reglas básicas de la redacción en base a esquemas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En relación con los objetivos, el alumno logra un conocimiento general de los modelos de pensamiento sobre la música desde la Antigüedad hasta nuestros días y logra aplicarlos mediante análisis de textos a problemáticas actuales. Además de conseguir una mayor agudeza analítica, mediante un trabajo personal de preparación de preguntas, se logra también una notable mejoría en la redacción de las ideas.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Temas	Apartados
I. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E HISTÓRICOS	1. Historicidad de los conceptos filosóficos y estéticos aplicados a la música.	▪ ¿Por qué hablar de Filosofía y Estética de la música? ▪ ¿Qué es un concepto? Su función analítica en el pensamiento. ▪ Conceptos de la música. La obra musical como objeto estético. ▪ La música como lenguaje: significante y significado. ▪ La música como experiencia estética subjetiva. ▪ Armonía, belleza, *ethos*, *mimesis*, creatividad.
	2. Música y pensamiento en el mundo antiguo y moderno occidental.	▪ Grecia, cuna de la civilización y nacimiento de la filosofía ▪ Concepto de música "occidental" ▪ Razón y sentimiento en el arte
II GRECIA: ÉPOCA ARCAICA	1. Concepto de *mousike* en la poesía homérica	▪ Creencias primitivas y poder taumatúrgico de la música ▪ Música y mitos: Orfeo y Dionisos
	2. Del mito al *logos*. Música y nacimiento de la filosofía.	• Los pitagóricos: ▪ Naturalismo y cosmología ▪ Número, armonía y belleza ▪ *Ethos* natural en la música

		▪ Cualidades éticas y terapéuticas de la música
III. GRECIA: ÉPOCA CLÁSICA	1. La música en los ideales de la polis griega.	▪ Ética musical en el siglo de Pericles: Damón. ▪ La *mousike* como sabiduría. Música y educación ▪ La revolución musical del siglo V a.C. y la crisis de valores tradicionales en el drama griego: *nomoi y harmoniai*
	2. Tradición platónico-aristotélica	▪ Idealismo y música: Platón. ▪ Realismo y música: Aristóteles ▪ Crisis del pitagorismo
	3. Mimesis y "creatividad" desde los valores tradicionales	▪ Idea de "progreso" en las artes ▪ Ejemplos comparativos en el tiempo
IV. TRANSICIÓN A LA EDAD MEDIA	1. Música pagana y música sacra cristiana bajo el imperio romano	▪ Espíritu y cuerpo en la definición de lo espiritual
	2. Doctrina teológico-filosófica ante el naturalismo griego	▪ Patrística y neo-platonismo: San Agustín y la monodia sacra ▪ Anticipación de las tensiones del romanticismo en la doctrina cristiana
	3. Contradicciones en el saber musical	▪ Boecio: pitagorismo y neoplatonismo.
V. EDAD MEDIA (I): SIGLOS IX - XIII	1. Renacimiento carolingio	▪ Pragmatismo y realismo en occidente ▪ Escolástico temprana y sistematización del pensamiento musical en las escuelas monásticas : fe y ciencia ▪ Teoría y pedagogía musical: significados de la notación
	2. Siglo XI: Cisma de Oriente	▪ Oriente vs Occidente: monodia vs polifonía.
	3. Siglo XII-XIII: Neo-aristotelismo y el conocimiento occidental en las Universidades	▪ Alta escolástica: avances del espíritu científico frente al dogma ▪ Lo sagrado y lo profano: música *especulativa* y música *práctica* ▪ Un nuevo concepto del tiempo: música *mensurabilis*
VI. EDAD MEDIA (II): SIGLO XIV-XV	1. Crisis de los valores tradicionales a finales de la Edad Media	▪ Iglesia y Estado: Fe y razón en la Escolástica tardía ▪ Clasificación de las artes liberales: música y las artes del número ▪ La polémica en torno al *Ars nova* en el siglo XIV

		▪ Crisis de los valores en la sociedad y en la música: hacia el mundo moderno.
VII.MUNDO MODERNO (I): SIGLO XVI	1. Renacimiento italiano y el Humanismo moderno	▪ Retorno a la antigüedad clásica en un mundo en expansión: Platón y Aristóteles en la ciencia moderna ▪ Nuevo concepto de cosmología y nuevo concepto de armonía: Galilei y Zarlino ▪ Nuevo naturalismo y nuevo pitagorismo: sujeto moderno y experimentación en las ciencias y las artes modernas. ▪ Perspectiva comparativa entre pintura y armonía tonal ▪ Temperamentos y temperamento igual: la justa entonación. Belleza, percepción y experimentación práctica. Organología ▪ Humanismo y dignificación de del músico compositor e intérprete
VIII. MUNDO MODERNO (II): SIGLO XVII	1. Cultura del Barroco	▪ Nacimiento del estilo teatral y público moderno: la ópera. ▪ Sentimiento objetivo y subjetivo ▪ Intersubjetividad y eficacia del lenguaje de los afectos ▪ Palabra y música: primera y segunda práctica. ▪ Codificación de los *affetti:* valor expresivo de la intervalica, retórica musical
IX.MUNDO MODERNO (III): SIGLOS XVI-XVII	1. Reforma y Contrarreforma	▪ Nueva espiritualidad intramundana en la música: convergencia entre lo sagrado y lo profano en la música culta ▪ Lutero y la finalidad educativa de la música en la tradición protestante germánica ▪ Valor autónomo de la música instrumental
X. MUNDO MODERNO (IV): SIGLO XVIII	1. Iluminismo y clasicismo	▪ La razón ilustrada y la teoría musical: reminiscencia de la estética clásica griega en la culminación de la tonalidad ▪ Autonomía del lenguaje musical y el problema de la semanticidad en la música instrumental: forma sonata como modelo lingüístico. ▪ La estética como disciplina específica: Baumgarten. El “gusto” y lo individual en el

		arte. ▪ *Sturm und Drang*: la verdad de los sentimientos y la estética expresiva. Lo psicológico ▪
XI. Siglo XIX	1. Romanticismo	▪ La música como lenguaje privilegiado e imagen directa del mundo: Wackenroeder y Schopenhauer ▪ El concepto de música absoluta ▪ Artesanía y Arte en el proceso compositivo ▪ El sentimiento demiúrgico del compositor. El mito romántico de Beethoven ▪ El problema de la semanticidad y fusión de las artes o La música absoluta: cuarteto y sinfonía o La música programática o Wagner y el arte total *(Gesammtkunstwerk)* ▪ La crisis de la razón romántica: Wagner y Nietzsche ▪ Mahler: el último romántico
XII. Siglo XIX-XX	1. La transición al siglo XX	▪ Cultura alemana y francesa en el cambio de siglo ▪ Sueño y creatividad ▪ La estética simbolista e impresionista: Mallarmé y Debussy ▪ La estética expresionista: *Der Blaue Reiter* y Schoenberg ▪ La forma del tiempo: Igor Stravinsky y lo primitivo en la música culta
XIII. Siglo XX (I)	1. Primera vanguardia	• Individualismos: pluralismos, complejidad y paradojas en el espacio intersubjetivo contemporáneo • Crisis del lenguaje musical tonal: emancipación de la disonancia • La estética del dodecafónismo en Schoenberg: “otro sistema”: continuidad o ruptura con la tonalidad.
XIV. Siglo XX (II)	1. Segunda vanguardia postweberniana	▪ La posguerra y la escuela de Darmstadt ▪ El serialismo integral: Boulez y Stockhausen ▪ Indeterminación, azar, obra abierta, los sonidos en libertad: Cage ▪ La música concreta y la música electrónica

XV. Siglo XX-XXI	1. Posmodernidad	▪ Pluralismos estéticos: música y sociedad ▪ Estética y sociología en nuestros días

Actividades obligatorias evaluables

Tipo de actividad:
Asistencia (mínimo del 80%) y participación en las clases y sesiones semanales de media hora de trabajo en grupo. Se efectuarán evaluaciones en cada semestre, lo que permitirá, además, descargar al alumno eliminando la materia relativa al semestre anterior. La calificación final del curso será la nota media de las dos 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. Se hará ejercicios escritos breves obligatorios a lo largo del curso en relación a obras musicales, textos que no computan directamente en la nota final, si bien pueden ayudar a mejorar como control periódico el rendimiento de cada alumno. A ellos se añadirá la posibilidad de asistir a actividades (conferencias, conciertos, etc.) relacionados con la materia de las clases.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad		Total horas
Presenciales (a)	Actividades teóricas	30
	Realización de pruebas	6
	Atención a los alumnos (análisis de textos, preguntas a preparar, …)	14
Trabajo personal (b)	Horas de trabajo del estudiante	40
Total de horas de trabajo del estudiante (a + b)		90

CRONOGRAMA

Periodo	Temas	Metodología
Septlembre-octubre	I.1. Historicidad de los conceptos filosóficos y estéticos aplicados a la música.	Se repite la metodología expuesta en el punto anterior en cada uno de los temas
	I.2. Música y pensamiento en el mundo antiguo y moderno occidental.	
Octubre-noviembre	II.1.Concepto de *mousike* en la poesía homérica	
	II.2. Del mito al *logos*. Música y nacimiento de la filosofía.	
Noviembre	III.1.La música en los ideales de la polis griega.	
	III.2.Tradición platónico-aristotélica	
	III.3.Mimesis y "creatividad" desde los valores tradicionales	
Diciembre-enero	IV.1.Música pagana y música cristiana bajo el imperio romano	
	IV.2.Doctrina teológico-filosófica ante el naturalismo griego	
	IV.3. Contradicciones en el saber musical:	
Enero-febrero	V.1. Renacimiento carolingio	
	V.2. Siglo XI: Cisma de Oriente	
	V.3. Siglo XII-XIII: Neo-aristotelismo y fundación de las Universidades	
Marzo	VI.1. Crisis de los valores tradicionales a final de la Edad Media	
	VII.1. Renacimiento italiano y el Humanismo moderno	
Abril	VIII.1. Cultura del Barroco	
	IX.1. Reforma y Contrarreforma	
	X.1. Iluminismo y clasicismo	
Mayo	XI.1. Romanticismo	
	XII.1. Transición al siglo XX	
	XIII.1. Primera vanguardia	
	XIV.1. Segunda vanguardia postweberniana	
	XV.1. Posmodernidad	

8. METODOLOGÍA

Las sesiones se basarán en exposiciones de la profesora sobre los temas a tratar. Con el fin de optimizar las horas lectivas, se dará con anticipación textos básicos a leer en relación con la materia que será motivo de análisis y discusión en clase.

Los temas tratados serán acompañados de documentos audiovisuales para ilustrar los conceptos estéticos y filosóficos tratados en el marco de la historia general y otras artes como la pintura, escultura, arquitectura.

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

- Actividad presencial con la clase en su conjunto (obligatorio).
- Discusión en grupos reducidos o en clase completa sobre temas de reflexión importantes
- Actividades complementarias: conferencias, cursos u otros actos que programe el departamento en el que se halla integrada la asignatura (voluntario).
- Actividad no presencial de lectura: trabajo del alumnado preparatorio de los temas del programa.
- Trabajos no presenciales de preparación de preguntas por escrito como técnica de elaboración sistemática de temas básicos así como seguimiento de técnica de redacción
- Asistencia a conciertos (voluntario)

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- 80% de asistencia obligatoria (control por lista)
- Dos pruebas escritas
- En el caso de haber ciclo de conferencias y conciertos durante ese curso académico, la participación a todas las actividades podrá puntuar por un 0,5% sobre la nota final.

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.

La nota final es el resultado del promedio de las dos evaluaciones que computan cada una por el 50% de la nota.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las pruebas para cada evaluación serán escritas y constarán de dos partes:

1) Preguntas preparadas a reelaborar y análisis de texto sobre la primera mitad del temario

2) Análisis de textos en relación a la segunda parte del temario.

Entre las dos evaluaciones, se valora la evolución en la precisión de los conceptos

empleados, las relaciones establecidas entre ellos, la contextualización histórica adecuada de los temas analizados (75%) y la claridad de la redacción para expresar las ideas (25%)

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continúa

Instrumentos	Tipo		Ponderación	Periodo de realización	Bloque temático
Prueba escrita 1º trimestre	Liberatoria Puntuación mínima: 5	Reevaluable	40%	Según el cronograma anterior	Según el cronograma anterior
Prueba escrita 2º trimestre		Reevaluable	40%		
Asistencia a clase	Acumulativa		20%		
Total ponderación			100%		

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

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita (en fecha que proponga Jefatura de Estudios)	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

A determinar según el caso, pudiendo hacerse exámenes orales.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y

Periodo	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN		Total horas presenciales
Bloque 1 (septiembre-enero)	**BLOQUES TEMÁTICOS I AL VI**		
	Clases teóricas:		50%
	Otras actividades formativas :		50%
	Evaluación :	1ª Evaluación Prueba escrita: preguntas y análisis de textos	
Bloque 2 (febrero-mayo)	**BLOQUES TEMÁTICOS VII AL XV**		
	Clases teóricas:		50%
	Otras actividades formativas :		50%
	Evaluación :	2ª Evaluación Prueba escrita: análisis de textos	

EVALUACIONES

OTRAS ACTIVIDADES

Periodo	Temas	Metodología
Nov. 2019 – Abril 2020	Actividades y conferencias que se programarán durante el curso Visitas opcionales a Museos para ver obras relacionadas con el temario de clase	Asistencia con sesiones de pregunta y discusión. Asistencia y discusión con el grupo en el mismo museo

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Libros, exposiciones, DVD.

11.1 Bibliografía general

Título	*La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX.*
Autor	FUBINI, Enrico
Editorial	Ed. Alianza. col. Arte y Música, MA30, Madrid. (varias ediciones)
Título	*Estética de la música.*
Autor	FUBINI, Enrico
Editorial	Libros Antonio Machado, col. La balsa de la Medusa, Madrid, 2001
Título	*Historia de la filosofía. Desde la Antigüedad hasta nuestros días.*
Autor	VV.AA
Editorial	Ed. Könemann, Colonia-Barcelona, 2000

11.2 Bibliografía complementaria

Título	*Introducción a la filosofía de la música. Antecedentes históricos y problemas estéticos.*
Autor	ROWELL, Lewis
Editorial	Ed. Gedisa, Barcelona,1990.
Título	*Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética.*
Autor	TARTARKIEWICZ, Wladyslaw
Editorial	Ed. Tecnos, Madrid, 2002
Título	*Fundamentos de la historia de la música.*
Autor	DAHLHAUS, Carl
Editorial	Ed.Gedisa, Barcelona, 1997

11.3 Direcciones web de interés

	Diccionario de filosofía (Ferrater Mora)

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

	CDs, DVDs

	Youtube (ejemplos musicales)
	Visitas a museos relacionados con movimientos artísticos y musicales (a determinar según la oferta cultural del momento)

12. PROFESORADO

Nombre y apellidos	Michèle Dufour Plante
Horario de atención a alumnos	Se adapta según la disponibilidad de los alumnos (normalmente miércoles o viernes)
Departamento	Musicología
Categoría	Profesora
Titulación Académica	Doctora en sociología + Máster en gestión cultural
Experiencia docente/profesional/investigadora relacionada con la asignatura	▪ 4 años de docencia en la Universidad Veracruzana, México ▪ 16 años de docencia en el RCSMM ▪ Miembro fundador del grupo de investigación de sociología de la música, Musyca de la UCM. [http://www.grupomusyca.es] ▪ Miembro de la European Sociological Association (ESA)