

PROGRAMA DE CURSO

I. IDENTIFICACIÓN

CURSO : Filosofía del arte TEMA : *Música y filosofía*

SIGLA : FIL112 CRÉDITOS : 10 MÓDULOS : L-W: 5

REQUISITOS : Sin requisitos
CARÁCTER : Mínimo
TIPO : Curso

CALIFICACIÓN : Estándar (calificación de 1.0 a 7.0)

DISCIPLINA : Filosofía

PALABRAS CLAVE: Arte, Música, expresión

II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Richard Wagner solía decir que "la música comienza ahí donde termina el poder de las palabras". Esta afirmación tal vez reúne la promesa de la experiencia musical de transportar en una dimensión del sentido profunda y extrema, capaz de superar los modelos de la verdad discursiva, y el peligro más grave de convertir la escucha en la fascinación por lo indecible. ¿Es posible separar estas dos dimensiones? ¿En qué sentido el encanto propio de la experiencia musical tiene una valencia cognoscitiva o en qué medida implica la entrada en una dimensión irracional?

En un primer momento, estudiaremos las bases del fenómeno acústico y de su recepción (sonido, vibración, ruido, escucha, melodía, ritmo, voz, etc.) moviéndonos desde Pitágoras hasta Novalis, con el fin de construir unas herramientas de base para pensar el fenómeno musical. En una segunda etapa prestaremos oído a algunos casos musicales emblemático del siglo XIX y XX, para comprender ciertos nudos generales de la estética musical contemporánea. En un último momento, nos fijaremos en los textos del Romanticismo, estudiando los intentos por hacer de la música un principio transformador y un criterio de la verdad (Schelling, Novalis, Hegel, Schopenhauer, Wagner, Nietzsche), haciendo por fin un llamado a la elaboración contemporánea de Theodor Adorno, con vistas a comprender las recaídas políticas del problema estético de la música.

III. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- 1. Conocer algunas de las problemáticas propias de la reflexión filosófica sobre la música.
- 2. Conocer algunas de las fuentes modernas y contemporáneas en el ámbito de filosofía de la música.
- 3. Desarrollar un sentido crítico acerca del problema estético de la experiencia musical, del tiempo, del ritmo, del sonido, de la repetición y del carácter peculiar del sentido performativo.

IV. CONTENIDOS

1. El material sonoro

- La perspectiva semiológica sobre la música
- El mito del origen de la música
- El canto de las Sirenas
- Lo infra-delgado

- Orfeo y las musas
- Cronos y Ananké
- Damón, Platón, Aristóteles
- De Rameau a Kant
- La experiencia de Chladni
- Novalis y la "acústica química"

2. Pensar con las orejas

- De la fuga a la opera
- La carta de Mendelsohn
- Wagner y la acción
- Russolo y la materia sonora
- Cage, Schaefer, Stockhausen
- Minimalismo y repetición
- Entender el ritmo

3. Filosofía de la música

- De Goethe a Schelling
- Hegel y el poder de la música
- Schopenhauer y el sueño romántico
- Wagner y la saturación "total"
- Nietzsche y la renuncia musical
- Adorno y la ideología

V. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE

- Clases expositivas
- Análisis e interpretación de fuentes textuales

VI. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

- Prueba escrita sobre extractos del manual de filosofía del arte (*Pensar el arte*, Ediciones UC, 2019, capítulos 1,2,4,5,6,7,9) 33% de la nota final.
- Prueba escrita de mitad curso sobre el contenido de primera parte de las clases 33% de la nota final.
- Prueba oral sobre el contenido de la segunda parten de las clases 33% de la nota final.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Adorno, Th., Introducción a la sociología de la música, trad. G. Menéndez, Madrid: Akal, 2008.

Adorno, Th., Filosofía de la nueva música, trad. A. Brotons, Madrid: Akal, 2003.

Fubini, E., Estetica de la musica, trad. F. Campillo, Madrid: Antonio Machado, 2001.

Kant, I., Crítica de la facultad de juzgar, trad. P. Oyarzun, Caracas: Monte Ávila, 1991.

Hegel, G. W. F., Lecciones de estética, trad. A. Brotons, Madrid: Akal, 1989.

Lacoue-Labarthe, Ph., Musica ficta, París: Cristian Bourgois, 1991.

Nietzsche, F., El nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música, Alianza Editorial, Madrid, 1973.

Novalis, Escritos escogidos, trad. J. Talens, Madrid: Visor Libros, 2014.

Rowell, L., Introducción a la filosofía de la música, trad. M. Wald, Barcelona: Gedisa, 1996.

Schopenhauer, A., *El mundo como voluntad y representación*, trad. R. Aramayo, Barcelona: Trotta, 2003.

Stefani, G., Comprender la musica, Barcelona: Paidos, 1987.

Wagner, R., Arte y revolución, trad. W. Erger, Madrid: Casimiro, 2013.

Otros antecedentes bibliográficos serán indicados oportunamente durante el curso.