

ESTÉTICA E HISTORIOGRAFÍA MUSICAL

Asignatura Obligatoria. Licenciatura: Historia y Ciencias de la Música
6 créditos (Créditos Teóricos: 4; Créditos Prácticos: 2)

Objetivos

Conocimiento del pensamiento en torno a la música desde el Siglo XVIII hasta la actualidad, su relación con la historia de las ideas estéticas y con las principales tendencias historiográficas. Estudio y análisis de las fuentes primarias más significativas.

Descripción

Clases Teóricas: Estudio de la Estética y de la Historiografía musicales desde el Clasicismo hasta nuestros días. Estudio de los diversos enfoques metodológicos e historiográficos a partir del análisis de textos.

Clases Prácticas: Lecturas dirigidas. Exposición de trabajos. Actividades fuera del aula

Programa

1. Introducción a la Estética. Concepto y fuentes de la Estética musical.
2. La Ilustración europea y la música. El nacimiento de la Estética como disciplina autónoma. Imitación de la naturaleza, expresión y sentimiento en los tratados europeos de la segunda mitad del Siglo XVIII. El nacimiento de la Historiografía musical.
3. El Romanticismo. La concepción romántica de la música. W.H. Wackenroder; L. Tieck. E.T.A. Hoffmann. Filosofía y música: El Idealismo: Hegel. Shopenhauer. El realismo: Kierkegaard. La fusión de las artes. La música programática. R. Wagner.
4. El Formalismo y la independencia del lenguaje musical: E. Hanslick. El Positivismo y la Historiografía musical. La Estética del Nacionalismo musical. El folklorismo
5. La Estética musical en España en el Siglo XIX. La Historiografía musical.
6. El Siglo XX. Principales cambios en el pensamiento musical del siglo xx. La estética musical en el contexto de las primeras vanguardias históricas. Vanguardia artística e historiografía en el periodo de entreguerras. Formalismo y Objetividad: Strawinsky. G. Brelet.
7. El neoidealismo italiano. Contenido musical: Susan Langer, Deryck Cooke, Leonard Meyer. Estructuralismo: Lévi-Struss, R. Barthes. De la semiótica a la estética: Nattiez. Sociología: Combarieu, Adorno, Dahlhaus. Teorías marxistas.
8. La reflexión sobre la música en los régímenes totalitarios: Música, ideología y política.
9. La Estética de la vanguardia musical posterior a la Segunda Guerra Mundial: Alea y música abierta. Post-modernismo, minimalismo, neo-romanticismo.
10. La Estética musical en España en el Siglo XX.
11. Últimas corrientes en la historiografía musical

Bibliografía.

- Bent, Ian. *Music Theory in the Age of Romanticism*. Cambridge. Cambridge University Press, 1996
- Bianca, Giovanni. *I presupposti estetici della dodecafónica*. Padova. Ed. Antonio Milani,

1970

- bijic, Bojan (ed.). *Music in European Thought 1851-1912*. Cambridge University Press, 1988
- Bozal, Valeriano.. *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid. Visor, 1996, 2 vols.
- Bowman, W. D. *Philosophical Perspectives on Music*. New York/Oxford. Oxford Univesity Press, 1998
- Cook, N. *De Madonna al canto gregoriano: una breve introducción a la música*. Madrid. Alianza, 2001
- Cox, Renee S. *The Aesthetics of Leonard Meyer: musical formalism in the Twentieth century*. Ohio. Ann Arbor UMI, 1983
- Cruz Cruz, Juan (ed.). *La realidad musical*. Pamplona. Ediciones Universidad de Navarra, 1998
- Dahlhaus, Carl. *Estética de la música*. Berlín. Edition Reichenberger, 1966
- -----. *Fundamentos de la historia de la música*. Barcelona. Gedisa, 1997
- -----. *Between Romanticism and Modernism. Four studies in the music of the later Nineteenth Century*. University of California Press, 1980.
- -----. *Realism in Nineteenth-Century Music*. Cambridge University Press, 1985
- -----, *La idea de la música absoluta*. Barcelona. Idea Música, 1999
- Daverio, John. *Nineteenth-Century music and the German Romantic ideology*. New York. Schirmer Books, 1993
- Estrada Herrero, David. *Estética*. Barcelona, Editorial Herder, 1988
- Fubini, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el Siglo XIX*. Madrid. Alianza, 1999
- -----. *Música y lenguaje en la estética contemporánea*. Madrid. Alianza, 1994
- García Laborda, J.M. (ed.). *La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas*. Sevilla. Doble J., 2004
- Givone, Sergio. *Historia de la Estética*. Madrid. Tecnos, 1990
- Heller, Ágnes. *Políticas de la postmodernidad. Ensayos de crítica cultural*. Barcelona. Península, 1998
- Kerman, Joseph. *Musicology*. Londres. Fontana Press, 1985
- Kivi, Peter. *Nuevos ensayos sobre la comprensión musical*. Barcelona. Paidos, 2005
- Kramer, J.D. (ed.), *Time in contemporary musical though*. Switzerland. Harwood Acadmic, 1993
- Le Huray, Peter and James DAY. *Music and Aesthetics in the Eighteenth and early Nineteenth Centurie*. Cambridge University Press, 1981
- Lippman, E.. *A history of western musical aesthetics*. Lincoln. Universitiy Press, 1992
- López, Julio. *La música de la modernidad (De Beethoven a Xenaquis)*. Barcelona. Anthropos, 1984
- -----. *La música de la posmodernidad. Ensayo de Hermenéutica cultural*. Barcelona. Anthropos, 1988
- Marco, Tomás. *Pensamiento musical y siglo XX*. Madrid. SGAE, 2002
- Neubauer, John, *La emancipación de la música. El alejamiento de la mimesis en la estética del Siglo XVIII*. Madrid. Visor, 1992
- Pousseur, Henri. *Música, semántica, sociedad*. Madrid. Alianza Música, 1984
- Arn. *Perspectives on musical aesthetics*. N.Y./London. W.W. Norton, 1994

- Rowell, Lewis. *Introducción a la Filosofía de la Música. Antecedentes históricos y problemas estéticos*. Barcelona. Gedisa, 1987
- Schaeffer, P. *Tratado de los objetos musicales*. Madrid. Alianza ed., 1988
- Scruton, R. *The Aesthetics of Music*. Oxford. Clarendon Press, 1997
- Tartakiewicz, W. *Historia de la Estética*. Madrid. Akal, 1991
- Varios. *Contemporaray composers on contemporary music*. New York. Da Capo, 1978
- "Sociología de la Música". *Papers, Revista de Sociología*. Barcelona. Universidad Autónoma, Ediciones Península, 1988
- *Contemplating music. Source Readings in the Aesthetics of Music. Vol. IV: Community of Discourse*. N.Y. Pendragon Press, 1993

Sistema de evaluación:

La calificación final de la asignatura se realizará en base a dos criterios:

- Participación activa en clase (comentario de textos) y evaluación de los trabajos obligatorios realizados por los alumnos bajo la dirección de la profesora.
- Examen final.