

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
CANTO

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 5°		CLAVE: 1513			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Filosofía del Arte I					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatorio	32	2	0	4
LÍNEA DE FORMACIÓN			ÁREA DE CONOCIMIENTO		
Humanística - Social			Filosófica		
SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE			SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE		
Ninguna			Filosofía del Arte II		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
<p>El pensamiento filosófico en torno al arte es fundamental en la cultura occidental y por ende, en la tradición de las bellas artes. La filosofía del arte se ocupa del análisis crítico de ideas que a través de la historia de la humanidad se formaron en torno al arte, su naturaleza, definición y objeto en su relación recíproca con el contexto histórico y cultural, explorando los conceptos básicos y problemas asociados con la estética.</p> <p>La estética musical define sus conceptos, nociones y categorías de manera paralela al proceso histórico del desarrollo del ámbito de la música. El conocimiento, la comprensión y la reflexión en torno a las ideas de la estética musical son indispensables para la formación del músico universitario, ya que le permiten desarrollar su pensamiento analítico sobre los significados de las prácticas musicales, el papel que juega la música en la vida del hombre y su relevancia para la comprensión de la naturaleza e historia humanas. Filosofía del Arte I tiene como objetivo el estudio de la estética musical desde la Antigüedad Griega hasta el siglo XVII.</p>

OBJETIVO GENERAL
<p>El alumno se familiarizará con los conceptos, nociones, categorías e ideas principales que forman parte del pensamiento filosófico artístico dentro de la tradición de las Bellas Artes, distinguiendo las ideas problemáticas y temáticas de discusión en torno a las funciones y poderes atribuidos a la música por algunas de las escuelas filosóficas y autores desde la Antigüedad hasta el siglo XVII.</p>

N° DE HORAS TEÓRICAS	N° DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
2	0	Identificar el objeto de la Filosofía del Arte y de la Estética como la filosofía de la belleza a partir de sus conceptos básicos	I. Introducción a la filosofía del arte <ul style="list-style-type: none"> • El origen y la naturaleza del arte • Estética como la filosofía de la belleza • Lo bello y lo sublime • Juicio estético y juicio artístico • La estética musical y su objetivo
8	0	Distinguir entre diferentes escuelas filosóficas de la Antigüedad Clásica y de la época elitista, destacando las funciones y los poderes atribuidos a la música por la estética de la Antigüedad	II. La Antigüedad Griega <ul style="list-style-type: none"> • Lugar y significado de la música en la cultura de la Antigüedad • Pitágoras y las aportaciones de su escuela a la teoría de la música y acústica musical; el concepto catártico de la música • Intentos de interpretación dialéctico-materialista de la música y sus fenómenos: Heráclito, Demócrito • Estética musical de Platón a través de sus Diálogos • Base filosófica de la teoría musical de Aristóteles • Aristóxeno y la tradición empírica del estudio de la música • Teorías musicales de la época helenística: los peripatéticos contra los neopitagóricos
6	0	Identificar los orígenes de la estética musical de la Edad Media y haciendo patente su relación con las funciones y los poderes atribuidos a la música en la doctrina cristiana	III. La Edad Media <ul style="list-style-type: none"> • Base filosófica de la cultura musical de la Edad Media • El significado ético comprendido en la música por la estética medieval • La ciencia musical de la Edad Media y las etapas de su desarrollo • San Agustín y la sistematización del pensamiento musical antiguo

			<ul style="list-style-type: none"> • Boecio como divulgador de la filosofía antigua y continuador de la teoría de Pitágoras • Premisas de la reforma de Guido de Arezzo y la importancia práctica de sus innovaciones • La teoría medieval de modos musicales: los “ocho modos eclesiásticos” • Problema de la clasificación de la música • Justificación estética de la transición de la monodia hacia la polifonía
8	0	Describir el proceso de formación de la estética en el renacimiento, explicando la problemática de la estética musical de dicho periodo histórico	IV. El Renacimiento <ul style="list-style-type: none"> • Teorías músico-filosóficas de Ars Nova como premisas de la conciencia estética renacentista • Particularidades de la cultura musical del Renacimiento; el proceso de la formación de la estética musical renacentista: Tinctoris, Adán de Fulda, Ramos de Pareja • El rompimiento definitivo con la estética medieval en el s. XVI: Zarlino, Salinas • Cuestiones de la interpretación musical
4	0	Distinguir entre diferentes corrientes en el pensamiento filosófico y artístico de la época de la Reforma, destacando sus aspectos focales y la problemática de la estética musical	V. La época de la Reforma <ul style="list-style-type: none"> • Martín Lutero como filósofo, compositor y teórico musical • Diálogo entre la música antigua y la música moderna: Vicentino y Mei • Surgimiento de la teoría de afectos: Galilei, Zarlino • “<i>Dramma per musica</i>”
4	0	Valorar la naturaleza de los fenómenos socioculturales de la Europa del siglo XVII en su relación con el desarrollo del pensamiento filosófico y de la ciencia musical con base en las principales teorías y enfoques de la estética musical del periodo estudiado	VI. El siglo XVII <ul style="list-style-type: none"> • Condiciones socioculturales en la Europa del siglo XVII; desarrollo del pensamiento filosófico y de la ciencia musical • La idea de la “armonía del mundo”: Kepler, Mersenne

			<ul style="list-style-type: none"> • Sistematización de la teoría de los afectos: Descartes, Merenne, Kircher • Crítica de la teoría de los afectos: Kuhnau • Nuevos principios estéticos de la interpretación del significado de la música: Leibnitz • Estudios de la historia de la música: Calvisius, Praetorius, Printz • Estética operística del barroco italiano
TOTAL HT: 32	TOTAL HP: 0		
TOTAL:32			

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS		SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	()	Exámenes finales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tarea fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Participación en clase	(x)
Seminarios	(x)	Asistencia a prácticas	()
Lecturas obligatorias	(x)	Otras:	
Trabajos de investigación	(x)	• Exámenes teóricos	
Prácticas de taller o laboratorio	()	• Tareas de investigación	
Prácticas de campo	()		
Otras:			
• Exposición verbal de los alumnos			
• Investigación de aspectos de los temas y su presentación por escrito			
• Lectura y análisis de las obras estudiadas			

BIBLIOGRAFÍA
<p>BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Bayer, R.(1965). <i>Historia de la estética</i>, México: FCE. Baz, Diego. (1905). <i>Nociones de estética</i>. México: La Europea. Bozal, V. (1996). <i>Historia de las ideas estéticas</i>, Madrid: Visor. Carritt, E. F. (1955). <i>Introducción a la estética</i>. México: FCE. Castro, Sixto J. (2005). <i>En teoría es arte. Una introducción a la estética</i>, Salamanca, San Esteban-Edibesa.</p>

Croce, B. (1942). *Breviario de estética*. Buenos Aires, México: Espasa-Calpe.
 Everett, G. Katherine/ Kuhn, Helmut. (1948). *Historia de la estética*. Buenos Aires: Ateneo.
 Fiedler, Honrad. (1958). *De la esencia del arte*. Buenos Aires: Nueva Visión.
 Forino, Luis. (1940). *Apuntes de historia y estética de la música*. Buenos Aires: Ricordi.
 Fubini, Enrico. (1996). *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: (s.e.).
 García Leal, José. (2002). *Filosofía del arte*, Madrid: Síntesis.
 Platon. (2000). *Diálogos*. México: Editorial Porrúa.
 Ramos, Samuel. (1963). *Estudios de estética*. México: UNAM.
 Tatarkiewicz, W. (1991). *Historia de la estética*, Madrid: Akal.
 Tatarkiewicz, W. (1988). *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid: Tecnos.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Chuaqui, Carmen. (2000). *Musicología griega, Cuadernos del Centro de Estudios Clásicos 45*. México: Instituto de Investigaciones filológicas, UNAM.
 Galilei, Vincenzo. (1947). *Dialogo della musica antica et della moderna*. Milán: Minuziano.
 Gombrich, Ernest. (1995). *La historia del arte*, Madrid, Debate.
 Hale, John R., (1973). *El Renacimiento, Las grandes épocas de la humanidad*, México: Ediciones Culturales Internacionales.
 Lippman, E. A. (1964). *Musical Thought in Ancient Greece*, Nueva York-Londres: Columnbus University Press.
 Lippman, E.A. (1999). *The Philosophy and Aesthetics of Music*, Nebraska, University of Nebraska Press: Lincoln and London.
 Meyer-Bayer, K. (1970). *Music of the Spheres and the Dance of Death*, Princeton: University Press.
 Netti, P. (1948). *Luther and Music*, Filadelfia: [s.e.].
 Ramos de Pareja, B. (1983). *Música práctica*, Madrid: Alpuerto.
 Reese, G. (1940). *Music in the Middle Ages*, Nueva York: W.W. Norton.
 Shiner, Larry. (2004). *La invención del arte. Una historia cultural*, Barcelona: Paidós.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Música y tener experiencia en la enseñanza de asignaturas histórico-musicales a nivel licenciatura.