

Fundación Ezequiel Martínez Estrada
Espacio: Estética y filosofía del arte
Año 2019

Seminario

La filosofía de la música en las ideas estéticas contemporáneas

Docente: Dra. Marianela Calleja

FUNDAMENTACIÓN

La Estética como disciplina dedicada al conocimiento de la experiencia sensible se estableció tardíamente dentro de la filosofía, luego de otras disciplinas dominantes como la metafísica o la lógica y aun la ética. A su vez, lograda toda su relevancia ya en la filosofía contemporánea, la inclusión de la especial reflexión sobre la música en los programas de formación ha devenido marginal. La propuesta de este seminario es aspirar a difundir la posición de una reflexión estético-musical como caso particular dentro de la reflexión estética actual.

A lo largo del seminario exploraremos diferentes y confrontadas corrientes del pensamiento estético contemporáneo. Principalmente nos centraremos en los aportes de la fenomenología, el historicismo, el pragmatismo, la filosofía analítica, la escuela crítica y el posmodernismo.

La propuesta puede resumirse como la paulatina presentación de los problemas fundamentales, desplazándonos hacia algunas cuestiones particulares. Comenzaremos por el estudio de una ontología de la música, sobre qué tipo de entidad es un sonido musical y luego una obra musical. A continuación indagaremos sobre una filosofía del lenguaje musical y del significado. Las nociones de lógica musical y las variaciones de las lógicas temporales acaecidas han tenido una enorme importancia en el desenvolvimiento de la música llamada contemporánea del s. XX, a partir del desarrollo del dodecafonismo y luego de las propuestas sonoras que rompían con la forma musical lineal tradicional. Por este motivo se considerará necesario un estudio de la proliferación de los distintos modos temporales, lineales, circulares y ramificados como sus principales.

Los modos de la temporalidad musical en sí mismos se estudiarán como ejemplos de analogías o argumentación ampliatoria, propias del dominio metateórico de fundamentación de tesis en estética. Las analogías o metáforas del tiempo musical se sustentan en un origen mimético antropológicamente fundado: Los estilos prenatales, las formas de la vitalidad, que hacen su aparición en los juegos temporales en la temprana infancia. Por ello desde el punto de vista del tiempo enfatizaremos en el carácter cognoscitivo de la experiencia artística.

Nos concentraremos asimismo en el estudio de las variaciones de lo sublime en la música, como categoría estética preeminente de lo contemporáneo, en su relación con lo bello entre otras categorías posibles. Una reseña del sublime clásico, moderno y posmoderno, ampliarán nuestra comprensión sobre la comunicación de este sentimiento en relación con el carácter cognoscitivo antes señalado. A modo de ejemplo, lo sublime clásico se caracteriza por un acceso a un sentimiento de completud y liberación, mientras lo sublime moderno se define por claves contrarias: irresolución y resignificación.

Finalizaremos discutiendo las apreciaciones de Theodor Adorno sobre la música de posguerras. Ahondaremos en los ensayos póstumos donde confronta con la vanguardia de Darmstadt, posterior al primer dodecafonismo de Schönberg y con el experimentalismo de John Cage. Sus posiciones sobre el hiperracionalismo musical vigente y sobre la necesidad política además de estética de abordar el silencio, nos ubicarán ante la posibilidad de una reflexión y perspectivas sobre la música actual.

OBJETIVO GENERAL

Indagar en la estética particular de la música con el fin de poder analizar por medio de un caso concreto el lugar de privilegio del conocimiento sensible y también conceptual que nos otorga la experiencia estética en general y artística.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Plantear diferentes perspectivas y escuelas contemporáneas en torno a los temas más relevantes.

Analizar la posición de la música en comparación con otras artes en relación a los contenidos tanto expresivos como cognoscitivos.

Resaltar su dimensión antropológica como actividad lúdica entre otras fundantes de lo humano.

Destacar los mecanismos mediante los cuales cumple su función social entre otras actividades.

CONTENIDOS

Módulo 1: Ontología de la música y las obras musicales

Ontología de las obras musicales: interpretación, partitura, objeto intencional (ni real, ni ideal). Condición ‘supratemporal’ de la obra y ‘coloración temporal’ de la interpretación. Historiografía de la obra musical como constructo cultural en el s. XVIII. Ontología de la música: la noción de ‘evento puro’; la diferencia entre sonido y tono.

Bibliografía

FUBINI E., *La estética musical desde la antigüedad hasta el s. XX*, Madrid, Alianza, 1990 [Torino, Einaudi, 1976].

INGARDEN R., *The Work of Music and the Problem of Its identity*, Los Angeles, University of California Press, [1933] 1986.

Ontology of the Work of Art, The Musical Work, The Picture, The Architectural Work, The Film, Athens, Ohio University Press, [1961] 1989, pp. 3–133.

GOEHR L., *The Imaginary Museum of Musical Works (An Essay in the Philosophy of Music)*, Oxford, Oxford University Press, 1992.

MIGLIACCIO C., *Introduzione alla filosofia della musica*, De Agostini Scuola SpA-Novara, Milano, 2009.

SCRUTON R., *The Aesthetics of Music*, Oxford, New York, Oxford University Press, 1997.

CALLEJA M., *Ideas of Time in Music. A Philosophico-logical Investigation Applied to Works of Alberto Ginastera (1916-1983)*, Studia Musicologica Universitatis Helsingiensis 24, Helsinki, Hakapaino, 2013. Cap. 2: Ontology, pp. 48-100.

Módulo 2: Lenguaje y música

Sintáxis: reglas de corrección del lenguaje verbal; reglas de preferencia en el lenguaje musical. Semántica: correspondencia y referencialismo. Pragmatismo: significado y cuestiones de uso.

Bibliografía

AHONEN H., “Wittgenstein and the Conditions of Musical Communication”, *Philosophy* 80, 2005, pp. 513–529.

CALLEJA M., Problems with Musical Signification: Following the Rules or Grasping Mental States, *Aisthesis: Pratiche, linguaggi e saperi dell' estetico*, 10 (2), pp. 151-162, Firenze University Press, 2017.

LEVINSON J., “Musical Thinking”, 2003

<http://www.musicandmeaning.net/issues/showArticle.php?artID=1.2>

WITTGENSTEIN L.J.J., *Culture and Value*. Oxford, Blackwell, 1977 [1980].

Módulo 3: Lógica musical

Desde un punto de vista clásico: interpretación de los principios lógicos de identidad, contradicción y tercero excluido en la música. ‘Axioma’, ‘implicación’ o ‘reglas de inferencia’, ‘consistencia’ en música. Aplicación de herramientas lógicas para el análisis de la música desde un punto de vista auditivo y estructural: Lógicas modales y temporales.

Bibliografía

- GIBBINS P., "Logics as Models of Music", *The British Journal of Aesthetics*, 16, 2, 1976, pp. 157–160.
- SEEGER CH., "On the Moods of a Music Logic", *JAMS (Journal of the American Musicological Society)*, XIII, 1960, pp. 224–261.
- SCHOENBERG A., *Style and Idea*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1975.
- TAYLOR F. E., "Music and its Logic", *The British Journal of Aesthetics*, 14, 3, 1974, pp. 214–230.
- KUNST J., *Making Sense in Music: an Enquiry into the Formal Pragmatics of Art*. Ghent, Communication & Cognition XVI (Studies in action theory), 1978.
- CALLEJA M., "Razón ampliada, abducción y creatividad musical", *Cuadernos del Sur, Filosofía*, UNS, Bahía Blanca, N 45, 2016, pp. 41-57.

Módulo 4: Tiempo musical

Tiempo lineal, circular, ramificado. Linealidad progresiva y teleológica. Circularidad estricta y amplia. Ramificación potencial y actual. Ejemplificación con audiciones.

Bibliografía

- KRAMER J. D., *The Time of Music. New meanings, New Temporalities, New listening Strategies*, New York, Schirmer Books, 1988.
- CHRISTENSEN E., *The Musical Timespace: A Theory of Musical Listening*, Aalborg, Denmark, Aalborg University Press, 1996.
- BERGER K., *Bach's Cycle, Mozart's Arrow. An Essay on the Origins of Musical Modernity*, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 2007.
- MIM [Laboratoire Musique et Informatique de Marseille] *Les Unités Sémiotiques Temporelles*, Nouvelles clés pour l'écoute, Outil d'analyse musicale, 2002.
- CALLEJA M., "La explicación por analogía y el tiempo musical", cap. 11, en *El fundamento y sus límites. Algunos problemas de fundamentación en ciencia y filosofía*, pp. 237-251, UK, College Publications, 2016.

Módulo 5: Fundamentación de tesis en estética musical

Analogías, metáforas como práctica habitual en argumentación estética y en estética musical. Analogías perceptivas, cognitivas, evaluativas y heurísticas. Ejemplificación.

Bibliografía

BAUMGARTEN, Alexander Gottlieb, *Estética breve: Meditaciones filosóficas sobre algunas partes pertenecientes al poema*, Ricardo Ibarlucía (trad.), 2014, Buenos Aires, CIF.

CORDÚA C., “Wittgenstein: análogos del lenguaje”, *ARETÉ, revista de filosofía*, vol. VIII, N°2, pp. 191-213, 1996.

IBARLUCÍA R., “Descripción y evaluación. Algunas observaciones sobre el discurso de la crítica”, en *Hechos y valores en filosofía teórica, filosofía práctica y filosofía del arte*, Diana Pérez y Ricardo Ibarlucía (comps.), 2016, Buenos Aires: CIF/SADAF.

CALLEJA M., “*Pulcre cogitandum*: Analogías en la argumentación estética”, *Revista Latinoamericana de Filosofía*, Centro de investigaciones filosóficas, Buenos Aires (en prensa).

Módulo 6: Carácter cognoscitivo e importancia antropológica de la música

Arte y conocimiento. Función cognitiva de la percepción estética. Capacidad mimética. Repetición y construcción. Juegos temporales. Teoría corporizada de la mente. Metáforas orientacionales.

Bibliografía

GOODMAN N., *Languages of Art (An Approach to a Theory of Symbols)*, London, Oxford University Press, 1969.

MONTANELLI M., “*Repetita: rito versus juego*”, en *Técnicas de exposición. Walter Benjamin e la reproducción de la obra de arte*. Marina Montanelli e Massimo Palma, Quodlibet, Macerata, 2016.

STERN D., “The issue of vitality”, *Nordic Journal of Music Therapy*, vol. 19, 2: 88-102, 2010.

ESPAÑOL S. y PÉREZ D., “Los juegos, los contrastes y las artes”, *Boletín de Estética*, N 33, Buenos Aires, Centro de Investigaciones Filosóficas, pp. 5-40, 2015.

CALLEJA M., “Las metáforas del tiempo en la música desde un punto de vista pragmático”, *Boletín de Estética*, N 37, Centro de Investigaciones Filosóficas. Programa de Estudios en Filosofía del Arte, 2016.

IBARLUCÍA R., *Why do we need masterworks*, in Gert Melville-Carlos Ruta (eds.), *Life configurations. Challenge of life: Essays on philosophical and cultural anthropology 1*, De Gruyter Oldenbourg, Berlin, pp. 212-232, 2014.

Módulo 7: Lo sublime sonoro

Sublime natural y sublime artístico. Sublime clásico, moderno y posmoderno. Lo sublime de la música como lenguaje no-representacional. Las variaciones de lo sublime en la música: religioso, clásico, romántico, moderno, experimental.

Bibliografía

BRADY E., 2013, *The Sublime in Modern Philosophy: Aesthetics, Ethics, and Nature*, Cambridge University Press, Cambridge.

BRILLENBURG WURTH K., *Musically Sublime. Indeterminacy, Infinity, Irresolvability*, Fordham University Press, New York, 2009.

BURKE E., *A Philosophical Enquiry Into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful*, Pall Mall, London, 1757.

KANT I., *The Critique of Judgement*, DaPen, Dublin, [1790] 2014.

LYOTARD J.-F., *The Inhuman: Reflections on Time*, Polity Press, Cambridge, 1991.

SAINT GIRONS B., *Lo sublime*, La balsa de la medusa, Madrid, 2006.

SCHOPENHAUER A., *The World as Will and Representation*, Dover Publications, New York, [1859] 1958.

VANDENABEELE B., *The Sublime in Schopenhauer's Philosophy*, Palgrave Macmillan, Ghent University, Belgium, 2015.

CALLEJA M., "The Sublime in Lutoslawski's *Three Poems of Henri Michaux* (1961-63)", *Aisthesis: Pratiche, linguaggi e saperi dell'estetico*, Firenze University Press, 2018 (en prensa).

Módulo 8: Música y crítica social

Introducción a la sociología de la música a través de la comparación entre la posición clásica de Adorno aparecida en *Filosofía de la nueva música* (1948) y su relación con la posterior crítica de la vanguardia de Darmstadt como reflejo pasivo en *Envejecimiento de la nueva música* (1954). Particularmente trataremos la postura de Adorno y su discusión con John Cage en relación al tema del silencio. Silencio como juego *versus* seriedad del silencio. La estética musical de la obra del compositor argentino Mariano Etkin a la luz del pensamiento adorniano. El debate Adorno-Benjamin, la posición de las músicas popular y tradicional.

ADORNO TH., *Disonancias. Introducción a la sociología de la música*, "El envejecimiento de la nueva música", 1973, *Obra completa* 14; Madrid, Akal, trad. Menéndez Torrellas, 2009.

Impromptus. Serie de artículos musicales impresos de nuevo, 1968; Barcelona, ed. Laia, trad. Sánchez Pascual, 1985.

MORALES W., *Problemas y perspectivas del concepto de calidad estético-musical y su disputabilidad en la obra de Th. W. Adorno*, tesis de maestría, Universidad de la República, Uruguay, 2015, 162 pp.

"Hacia una revaluación de la verdad estética en Theodor Adorno", *Dossier sobre Filosofía de la música, Boletín de Estética*, 2018 (enviado).

ETKIN M., "'Apariencia" y "realidad" en la música del s. XX", *Nuevas propuestas sonoras*, Ed. Ricordi, Buenos Aires, 1983.

ARES G., “Arenas o el paisaje cifrado en Mariano Etkin”, Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, 2017, tesis de tecnicatura.

IBARLUCÍA R., *El refugio del aura. Surrealismo y teoría del arte en Walter Benjamin*, Fondo de cultura económica, 2019.

CALLEJA M.-ARES G., “Poéticas del desierto y filosofías de lo sublime en *Arenas. A la memoria de Morton Feldman* (1988) de Mariano Etkin”, presentación en 1er Coloquio Filosofía de la Música, CIF, septiembre 2018; Ba-cic, Centro para la Interpretación y Creación, UNS, octubre 2018. *Dossier sobre Filosofía de la música, Boletín de Estética*, 2018 (enviado).

MODALIDAD DE CURSADO Y ACREDITACIÓN

El seminario se desarrollará por espacio de 16 horas reloj (8 módulos de 2 horas), con modalidad presencial. La dinámica de cada encuentro consistirá en una presentación de los núcleos problemáticos por parte del docente, y una posterior discusión de los textos seleccionados para cada encuentro.

Las modalidades de participación son: oyente o participante, ambos con acreditación. Se espera que, para la modalidad “participante”, al cabo de los ocho encuentros previstos, los cursantes estén en condiciones de producir un ensayo monográfico de entre 6 mil y 8 mil palabras sobre algunos de los temas estudiados. Para acceder a la instancia de presentación del trabajo monográfico, se requerirá la asistencia al 75 por ciento de las instancias presenciales y la elaboración de un esbozo tentativo sobre el tópico específico sobre el que versará la monografía final.

FECHAS: 27.03; 24.04; 29.05; 26.06; receso invernal; 28.08; 25.09; 30.10; 27.11.

INSCRIPCIÓN: A partir del 1 de marzo, al correo **callejamarianela@gmail.com**

ARANCEL: 400\$ cada encuentro, a abonar al comienzo de la clase.