

Guía docente de la asignatura

Estética Aplicada

Fecha última actualización: 21/06/2021

Fecha de aprobación: 21/06/2021

Grado	Grado en Filosofía	Rama	Artes y Humanidades				
Módulo	Estética y Teoría de las Artes	Materia	Estética				
Curso	4º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Optativa

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Conocimiento o, al menos, interés por las manifestaciones musicales aledañas al rock, -incluidas las fusiones con el jazz, el blues, la denominada música clásica y la música contemporánea-, desde sus inicios hasta la actualidad, así como por el pensamiento y la reflexión crítica en torno al mismo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

Según la memoria de verificación del Grado: "Reflexión filosófica sobre la naturaleza del arte, los procedimientos simbólicos por los que se construye la significación artística y la experiencia estética. Conocimiento histórico y sistemático de los problemas que plantea a la filosofía el arte y viceversa, atendiendo a la obra de arte en sí misma, al juicio estético y a la experiencia que suponen la creación y la recepción de la obra de arte."

Este curso se sumerge en una de las manifestaciones más relevantes de la cultura popular musical de los últimos 60 años, como es el rock. La música rock como cultura de masas posee una vertiente comercial indiscutible, sin embargo no es esa la vertiente en la que nos concentraremos, independientemente de su interés. El pop y el rock se desarrollan en un caldo de cultivo tanto dentro de la cultura de masas como unas condiciones sociales, políticas y económicas muy determinadas, pero también artísticas y literarias, insertas en una visión del mundo tras la Segunda Guerra Mundial que requiere un análisis pormenorizado. Los diferentes estilos musicales definen un perfil tanto de los artistas como de su público muy determinado, pero además, estos estilos responden a unas inquietudes musicales y formales que forman parte de una secuencia coherente que va dando respuestas a cuestiones que se van desarrollando en cada momento. Por otro lado, algunas de sus propuestas tienen claras afinidades con los movimientos y estilos neovanguardistas como el Minimalismo (The Who, King Crimson o Mike Oldfield), el Pop Art (Velvet Underground, Devo o Talking Heads) o el Arte Conceptual (The Residents).

Esta materia ha pretendido desde sus inicios abordar diferentes fenómenos (las Neovanguardias, las series de televisión y ahora el rock) con objeto de reflexionar sobre esa vertiente estética y artística en fenómenos que están ahí y que nos pueden dar muchas pistas y detonar reflexiones en torno al arte actual, a sus fronteras y, por qué no decirlo, a sus imposturas.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

- CG01 - Poseer conocimientos suficientes para comprender los conceptos y las teorías más importantes de la historia de la filosofía, relacionándolos con otros de la misma época, de épocas distintas o de la actualidad.
- CG02 - Poseer conocimientos suficientes para comprender los conceptos y las teorías fundamentales del pensamiento filosófico, sabiendo relacionarlos entre sí y con los de las diversas ramas de la filosofía.
- CG03 - Habilidad para construir y criticar argumentos formales e informales, reconociendo su fuerza o debilidad y detectando cualquier falacia relevante.
- CG04 - Conocer la lógica del lenguaje, siendo capaz de usarlo con precisión y estando atento a los engaños y errores que pueden derivarse de su inadecuada utilización.
- CG05 - Capacidad de interpretar textos filosóficos, situándolos dentro de su contexto cultural y de sus respectivas tradiciones de pensamiento.
- CG06 - Capacidad para analizar la estructura de problemas complejos y controvertidos, detectando, formulando y proponiendo enfoques alternativos a los problemas filosóficos en diversos campos de la sociedad, la ciencia y la cultura, tanto históricos como contemporáneos.
- CG07 - Capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos para iluminar y valorar los problemas que suscita renovadamente la ciencia contemporánea.
- CG08 - Capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos para comprender e interpretar el presente en toda su complejidad, justificando la toma de postura ante los problemas fundamentales que se plantean.
- CG09 - Capacidad para reflexionar sobre la experiencia estética y la naturaleza de las artes, pudiendo emitir juicios razonados en las diversas manifestaciones de la expresión artística y de las formas de representación simbólica.
- CG12 - Capacidad para redactar artículos, comentarios e informes sobre problemas y actividades diversas, así como para su expresión oral, emitiendo sus propios juicios razonados y proponiendo alternativas.
- CG13 - Capacidad de intervenir en congresos, actividades culturales y reuniones científicas con distintos tipos de participación y de intervención en los debates.
- CG15 - Habilidad para documentarse por medios diversos, sabiendo buscar los datos más importantes en las fuentes originales y en los comentarios provenientes de la filosofía, de las ciencias y otras ramas de la cultura, o de la misma experiencia.
- CG17 - Capacidad para comprender la relevancia del respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como los fundamentos propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
- CG18 - Capacidad para fomentar el diálogo y la comunicación entre las diversas sociedades y culturas.
- CG19 - Facilidad para revisar ideas nuevas o poco familiares con una mente abierta y una buena disposición o voluntad de cambiar las propias cuando éstas se vean equivocadas o perjudiciales.
- CG20 - Facilidad para comprometerse con los intereses de la vida cotidiana, examinando problemas característicos de la razón práctica (temas de debate político y ético), mientras se permanece sensible a la diversidad de opiniones, prácticas y modos de vida.
- CG21 - Capacidad crítica, comunicativa y empatía emocional para abordar los problemas de la sociedad con una actitud positiva.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE01 - Leer e interpretar textos procedentes de diferentes épocas y tradiciones, con especial atención a las conexiones entre su sentido interno y su contexto histórico.
- CE03 - Articular, oralmente y por escrito, argumentos filosóficos propios y ajenos.
- CE04 - Aprender la actualidad y vigencia de los problemas planteados y vincular las cuestiones centrales de cada materia con las de otros ámbitos filosóficos.
- CE05 - Buscar, seleccionar, manejar y resumir información a partir de bibliografía especializada y documentos históricos.
- CE07 - Capacidad de reconocer manifestaciones del debate filosófico en la práctica científica, política, artística, etc.
- CE08 - Tener un conocimiento básico del contexto histórico, social y cultural de la actividad filosófica.
- CE09 - Trabajar individualmente y en equipo de forma organizada, metódica y autónoma.
- CE11 - Comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos. Capacidad para transmitir informaciones, conceptos y teorías filosóficas a un público especializado y no especializado.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- CT01 - Capacidad de análisis y síntesis.
- CT02 - Capacidad de organización y planificación.
- CT03 - Destrezas informáticas y telemáticas.
- CT04 - Capacidad de acceso a la información.
- CT05 - Capacidad de registro, recuperación y gestión de la información.
- CT06 - Habilidad en el uso productivo de las tecnologías de la información y la comunicación.
- CT07 - Capacidad de resolución de problemas.
- CT08 - Capacidad de toma de decisiones de manera autónoma.
- CT09 - Capacidad de reflexión, análisis lógico y deliberación.
- CT10 - Capacidad crítica y autocrítica.
- CT11 - Habilidades para trabajar en equipo interdisciplinar y cooperar con otros.
- CT12 - Capacidad de negociación y de consenso.
- CT13 - Capacidad de indagación.
- CT14 - Reconocimiento y respeto a la diversidad.
- CT15 - Habilidades sociales y de comunicación.
- CT16 - Habilidades y destrezas para trabajar en equipos colaborativos.
- CT17 - Autonomía en el aprendizaje.
- CT18 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
- CT19 - Capacidad de creatividad, liderazgo y empatía.
- CT20 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
- CT21 - Flexibilidad y capacidad de adaptación.
- CT22 - Compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional.
- CT23 - Capacidad para orientarse en el mundo de las ideas y la práctica, con autonomía e independencia de juicio.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno sabrá/comprenderá:

- Conocer mejor el arte de nuestros días a través del rock
- Distinguir las distintas tendencias que lo atraviesan

- Disponer de un instrumental teórico para el análisis del mismo, basado, por un lado, en el conocimiento de los manifiestos y textos relevantes de la crítica de arte coetánea y del rock y, por otro, en el análisis de los supuestos filosóficos que en ocasiones incluye dicha crítica
- Descubrir las cuestiones que el arte actual (y el rock) plantea a la estética filosófica
- Comprender las aplicaciones prácticas de la estética filosófica
- Analizar las relaciones posibles entre el arte (y el rock) y la filosofía de nuestro tiempo
- Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte
- Conocimiento del vocabulario, códigos, y conceptos inherentes al ámbito artístico y de la música popular
- Conocimiento de las grandes propuestas artísticas del siglo XX y XXI

El alumno será capaz de:

- Comentar textos filosóficos y de crítica de arte
- Descubrir la innovación y pluralidad del arte de hoy
- Familiarizarse con textos y manifiestos especialmente relevantes para el arte de nuestra época
- Manejar las nuevas tecnologías en la investigación sobre el arte
- Aplicar los conocimientos teóricos a la reflexión sobre el arte y la experiencia estética en la actualidad
- Utilizar categorías clásicas del pensamiento estético y ser capaz de aplicarlas al arte actual
- Identificar la situación presente del arte y pensar en qué se diferencia de épocas anteriores
- Analizar críticamente algunas corrientes y actitudes del arte contemporáneo
- Capacidad para identificar los principales estilos del rock, de Vanguardia y Neovanguardias del siglo XX
- Capacidad de entender y usar la terminología filosófica empleada en los textos de lectura obligatoria.
- Capacidad de entender y usar la terminología filosófica de especial significación para el análisis del discurso de la Estética.
- Capacidad de reconocer relaciones entre conceptos y doctrinas filosóficas y conceptos y teorías del arte.
- Preparación de la exposición pública del contenido de textos de distinto tipo y de llevarla a cabo.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

TEMARIO TEÓRICO:

Tema 1. Elementos del lenguaje musical: investigando los estilos musicales.

Tema 2. Porque me gusta no es necesariamente valioso (y disfruto, en ocasiones, con bazofia)

Tema 3. El significado de la música:

3.1. Planteamiento del problema: Phil Ball

3.2. **Formalistas** frente a **expresionistas**

3.3. **Absolutistas** frente a **referencialistas**

3.4. **Formalistas**: Eduard Hanslick (1854), Hindemith, Stravinsky, Shostakovich.

3.5. **Expresivistas**: Susan Langer (expresivismo no referencial) y **expresionistas** (Adorno, Schönberg, Aaron Copland)

3.6. **Absolutistas (formalistas)**: Igor Stravinsky. Adorno contra el absolutismo de Stravinsky,

a favor del Expresionismo de Schönberg (“Schoenberg y el progreso, Stravinsky y la reacción”). **Cercano a los absolutistas (importancia de lo cultural)**: Leonard B. Meyer

(1956)

3.7. **Referencialistas/imitacionistas**: Deryck Cooke (1959)

3.8. El debate en la actualidad: Peter Kivy (Absolutista), Constantijn Koopman y Stephen Davies (Formalismo moderado) y James Young (Referencialista)

Tema 4. La cuestión del gusto

4.1. David Hume

4.2. Carl Wilson

Tema 5. La obra artística: problemas/soluciones

4.1. George Kubler: cualquier obra de arte importante

4.2. “La obra de arte en la época del arte sin obras”. La cuestión del valor.

4.3. Ejemplos de todas las vertientes de las artes

4.3.1. Filippo Brunelleschi

4.3.2. Kandinsky, Pollock, Mondrian, Calder, Stella

4.3.3. Rachel Whiteread, Tomohiro Inaba

4.3.4. Hitchcock, Spielberg

4.3.5. Gaudí vs Loos

4.3.6. Kafka

4.3.7. Christo y Jean-Claude, Robert Smithson, Andy Goldsworthy

4.3.8. Oliver de Sagazan

PRÁCTICA OBLIGATORIA: ¿Qué propuesta defenderías para apoyar la idea de Kubler de problemas/soluciones como criterio de artisticidad?

Tema 6. El origen del rock

6.1. La generación Beat

6.2. El cine (Semilla de maldad)

6.3. El blues

6.4. Los estilos en el rock: pop, rock, psicodelia, prog, hard rock, heavy metal, punk, glam, post punk, New Wave, alternativo, grunge, fusiones, metal extremo, post rock, avantgarde metal, etc.

Tema 7. La dialéctica de la Ilustración, dialéctica negativa y autonomía del arte

Tema 8. La crítica de Adorno al jazz frente a la Nueva Música (Schönberg, Berg)

Tema 9. El arte de masas y sus diferentes funciones y disfunciones

9.1. Vanguardia y Kitsch

9.2. La función edificante de la reproductibilidad técnica

9.3. La sociedad del espectáculo

Tema 10. Las críticas de Adorno y Baricco a los estertores de la Nueva Música y la alternativa del rock

10.1. La crítica de Adorno

- 10.2. La crítica de Baricco
- 10.3. Rock y Neovanguardias
- 10.4. La alternativa del rock a las críticas de Adorno y Baricco: la Escena de Canterbury
- 10.5. King Crimson y Henry Cow
- 10.6. R.I.O. (Rock in Opposition)

PRÁCTICO

TEMARIO PRÁCTICO:

El temario práctico varía de un curso a otro pues está en función de las propuestas del alumnado de cara a sus exposiciones a lo largo de las últimas diez sesiones del curso. El alumnado bajo la supervisión del profesor trazará los temas que compondrán la vertiente práctica o aplicada de los conocimientos teóricos que se han ido adquiriendo en las clases donde se han, previamente, expuesto los diez temas teóricos señalados previamente.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Adorno, Theodor, Filosofía de la nueva música, Madrid, Akal, 2003.
- Adorno, Theodor, Teoría estética, Barcelona, Orbis, 1983.
- Adorno, Theodor, “Sobre el jazz”, en Escritos musicales IV, Madrid, Akal, 2008.
- Adorno, Theodor, “Adiós al jazz”, en Escritos musicales V, Madrid, Akal, 2011.
- Adorno, Theodor, “Moda sin tiempo (Sobre el jazz)”, en Prismas, Barcelona, Ariel, 1962.
- Adorno, Theodor y Max Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, Trotta, Madrid, 2001.
- Ball, Philip, El instinto musical. Escuchar, pensar y vivir la música, Madrid, Turner, 2010.
- Baricco, Alexandro, El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin, Siruela, Madrid, 2016.
- Benjamin, Walter, La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, Madrid, Casimiro, 2010
- Hume, David, La norma del gusto.
- Juanes, Jorge, T.W. Adorno. Individuo autónomo-arte disonante, Libros Magenta, México, D.F., 2010.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Aguilera, Christian, Historia del rock sinfónico. Pink Floyd, Genesis, Marillion, Camel, Yes, King Crimson, Madrid, T & B Editores, 2016.

Bennett, Roy, Investigando los estilos musicales, Madrid, Akal, 2001.

Baugh, Bruce, "Prolegomena to Any Aesthetics of Rock Music", The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 51, No. 1 (Winter, 1993), pp. 23-29

Burroughs, William, El almuerzo desnudo, Barcelona, Anagrama, 2014.

Burroughs, William, Queer, Barcelona, Anagrama, 2013.

Carroll, Noël, Una filosofía del arte de masas, Madrid, Antonio Machado libros, 2003.

Casares Rodicio, Emilio, Música y actividades artístico-culturales, Madrid, Everest, 1978.

Cooke, Deryck, The Language of Music, Oxford University Press, 2001.

Coronado, María del Carmen, "Aproximación a Cómo escuchar la música, de Aaron Copland", en Temas para la educación, nº 34, Marzo 2016.

Crowley, Alistair, La gran bestia, Madrid, Siruela.

Debord, Guy, La sociedad del espectáculo, Naufragio.

Finca Menéndez, Ramón, Comprender el rock. Un método completo para el reconocimiento y enseñanza de los estilos, Gijón, Trea, 2018.

Foster, Hal, El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal, 2001.

Foster Wallace, David, La broma infinita, 1996.

Fubini, Enrico, La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, Madrid, Alianza.

Fubini, Enrico, Música y lenguaje en la estética contemporánea, Madrid, Alianza.

Ginsberg, Allen, Aullido, Barcelona, Anagrama, 2014.

Greenberg, Clement, "Vanguardia y Kitsch", en Arte y cultura: ensayos críticos, Barcelona, Paidós, 2002.

Gurdjieff, George Ivánovich, Perspectivas desde el mundo real. Málaga: Ed. Sirio, España.

Hanslick, Eduard, De lo bello en la música, Ricordi Americana, Buenos Aires, 1947.

Kerouac, Jack, La filosofía de la Generación Beat y otros escritos, Buenos Aires, Caja Negra Editora,

2015.

Kant, Immanuel, Crítica del juicio, Espasa Calpe, Madrid, 1995.

- Kubler, George, La configuración del tiempo, Madrid, Nerea, 1988.
- Langer, Susanne, Sentimiento y forma,
- Marrades Millet, Julián, “Música y significado”, en Teorema, Vol. XIX/1, 200, PP. 5-25.
- Martin, Bill, Listening to the Future. The Time of Progressive Rock, Open Court, 1998.
- Martin, Bill, Avant Rock. Experimental Music from The Beatles to Björk, Open Court, 2002.
- Meltzer, Richard, The Aesthetics of Rock, Da Capo Press, 1987.
- Meyer, Leonard B., La emoción y el significado en la música, Alianza, Madrid, 2016.
- Negus, Keith, Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales, Paidós, Madrid, 2005.
- Negus, Keith, Producing Pop. Culture and Conflict in the Popular Music Industry.
- Ortega y Gasset, José, Musicalia.
- Ross, Alex, El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música, Seix Barral, Barcelona, 2019.
- Rubia La, Leopoldo, “Autonomía del arte y abstracción”, en La aventura de la abstracción, Granada, Comares, 2015.
- Rubia La Leopoldo, “La obra de arte en la época del arte sin obras”, en Estudios Filosóficos, Año 2018, Mayo-Agosto, Vol. LXVII, nº 195.
- Serra i Fabra, Jordi, La era del rock (1953-2003), Madrid, Espasa, 2003.
- Schön, Daniele, Akiva-Kabiri, Lilach y Vecchi, Tomaso, Psicología de la música, Madrid, Alianza, 2018.
- Vikernes, Varg, Vargsmal.
- Vilar, Gerard, “Introducción”, en Theodor Adorno, Sobre la música, Barcelona, Paidós, 2000.
- Wenger, Rodolfo, “Estética de la negatividad en T. W. Adorno”
- Wilson, Carl, “Hablemos de gustos”, en Música de mierda, Blackie Books, Barcelona, 2018
- Young, James O., “How Classical Music is Better than Popular Music”, Philosophy, August 2016.

ENLACES RECOMENDADOS

https://www.academia.edu/8589445/Fubini_-_Estetica_Musical

Stravinsky: Neoclasicismo formalista:

<http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/producciones-especiales/musica/musica-carp-2/stravinsky-neoclasicismo-formalista>

El eterno debate entre absolutistas y referencialistas:

<http://elfestin.blogspot.com/2004/06/notas.html>

Para los primeros una obra musical se agota en sí misma, en su propio lenguaje, su significación proviene de la correcta percepción de las relaciones musicales que en ella se despliegan. Los referencialistas consideran, en cambio, que la música también tiene poder para comunicar significados que se refieren al mundo extramusical de los conceptos o las emociones. No se dan demasiados casos extremos ni de absolutistas (Stravinsky a la cabeza) ni de referencialistas (Deryck Cooke, acaso).

En defensa de Stravinsky:

<http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/producciones-especiales/musica/el-periodo-ruso-de-igor-stravinsky>

<https://www.scaruffi.com/music/books.html>

<http://ushistoryscene.com/article/rockbibliography/>

<https://www.questia.com/library/music-and-performing-arts/music/music-genres-and-styles/rock-music>

<http://www.ams-net.org/studygroups/pmsg/bibliography.html>

<http://spider.georgetowncollege.edu/music/burnette/Mus307/Bibliography.htm>

<https://www.caninomag.es/leer-echar-la-pota-16-libros-punk-editados-castellano/>

<https://www.youtube.com/watch?v=hoXSG-4UoIQ>

https://es.wikipedia.org/wiki/Guy_Debord

<http://warrguitars.com/>

Películas y documentales sobre el rock en internet:

Born to rock <https://www.youtube.com/watch?v=rD06ASwmibQ>

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Lección magistral/expositiva
- MD02 Sesiones de discusión y debate
- MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
- MD04 Prácticas en sala de informática
- MD05 Seminarios
- MD06 Ejercicios de simulación
- MD07 Análisis de fuentes y documentos
- MD08 Realización de trabajos en grupo
- MD09 Realización de trabajos individuales
- MD11 Tutorías

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones

La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos de actividad programada, que en la modalidad de **Evaluación continua** consistirá en su convocatoria ordinaria en:

- 50%: redacción en torno a temas tratados a lo largo del curso propuesta por el profesor el día del examen
- 30%: trabajos prácticos de elección libre por parte del alumnado expuestos en clase, aunque consensados con el profesor previamente íntimamente relacionados con el temario
- 20%: asistencia activa (intervenciones por parte del alumnado) a clase, exposición voluntaria de temas del propio temario, tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas.

EN ESTA MATERIA NO SE CONTEMPLA LA EXISTENCIA DE EXAMEN FINAL EN LA MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA, salvo circunstancias excepcionales en cuyo caso el examen estaría compuesto por cuatro preguntas a elegir tres.

Se recuerda la obligación de asistir al 80% de las sesiones. De no hacerse así será imposible evaluar a través de la modalidad de evaluación continua.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La convocatoria extraordinaria consistirá en:

- Examen final escrito: 60% de la calificación final.
- Presentación oral o defensa de un trabajo que previamente se acordará con el profesor que representará el porcentaje de un 40%.

Sistema de calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Respecto a la Evaluación Única Final incluirá:

- Prueba escrita en torno a una serie de textos perteneciente a la “Bibliografía” (en PRADO)

Y a criterio del profesor en caso de querer tener algún material adicional por parte del alumno:

- Presentación de un trabajo original en torno a las temáticas planteadas en la Guía
- Prueba oral en torno al trabajo presentado por el alumno

Sistema de calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente.

