

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

ASIGNATURA OPTATIVA: PROBLEMAS DE ESTÉTICA

Estética del jazz ¿dislocación de la esclavitud moderna?

SEMESTRE 2025-1

CICLO:

FORMACIÓN ÁREA:

ESTÉTICA

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEÓRICAS	PRÁCTICAS		
	32		32	

Carácter: optativo

Tipo: teórico

Modalidad: curso presencial

Asignatura precedente: No

Asignatura subsecuente: No

INTRODUCCIÓN

El momento de conformación de la crítica de la economía política y el momento de gestación del blues —y del jazz, por extensión— pertenecen al mismo siglo. Desde una perspectiva amplia se puede decir que el jazz y la “crítica de la economía política” son coetáneos. Estos fenómenos estéticos y teóricos quizá están más imbricados más allá de la convergencia historiográfica. A este respecto es útil recordar el insistente interés de Karl Marx por estudiar la Guerra de Secesión norteamericana: ésta le parecía relevante, pues ilustraba cómo, exportado a los Estados Unidos, el capital británico invertido en el desarrollo industrial del Norte “emancipaba” las poblaciones de comunidades afrodescendientes atadas a una esclavitud “franca patriarcal”, mientras que, por otro lado, las iba lanzando a la “esclavitud disfrazada” del capital.

Respecto a los fenómenos estéticos musicales de la segunda mitad del siglo XIX en Norteamérica, como afirmó Amiri Baraka: “es imposible decir que ‘la esclavitud creó los blues’ y considerar cerrado el capítulo [...] Si es cierto que la esclavitud determinó ciertos aspectos de la forma y del contenido de los blues, también es cierto que la Emancipación y sus subsiguientes problemas determinaron el rumbo que seguirían”. En este curso exploraremos las posibilidades teóricas de que —debido a su herencia directa de la tradición del blues— el jazz pudiera ser considerado como la materialización del pensamiento musical cuando reflexiona sobre estos hechos. Es decir, como una singladura de prácticas musicales y escénicas que se mueve entre una forma de “esclavitud franca patriarcal” y un tipo de “esclavitud capitalista” que opera mediante la forma salario, produciendo un tipo de esclavitud “absoluta” o “continua”. En otras palabras, investigar si el jazz es un despliegue estético que se origina en una percepción de *paralaje*, que permite dislocarse de la esclavitud “absoluta” o “continua”, al menos de forma momentánea e intermitente: el tiempo que dura la improvisación jazzística.

OBJETIVO:

1. Explorar las posibilidades heurísticas de realizar una comprensión del jazz a partir de la teoría crítica marxista.

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Poner en práctica estudios sobre estética musical a partir de estudios críticos sobre el capitalismo
2. Revisar la idea de “paralaje”, como herramienta teórica para acercarse a la estética de la improvisación del jazz

NUM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
2 hrs.	Introducción al curso.
2 hrs	“Los blues primitivos y el primitivo jazz”/“Los blues clásicos” (Amiri Baraka, en <i>Blues people. Música negra en la América blanca</i>)
2 hrs.	“La ciudad” (Amiri Baraka, en <i>Blues people. Música negra en la América blanca</i>)
2 hrs	“Introducción ¿Qué es la transcítica? (Kojin Karatani, en <i>Transcítica. Sobre Kant y Marx</i>)
2 hrs	“La diáspora de Nueva Orleans (Ted Gioia, en <i>Historia del jazz</i>)/ “Los elementos del jazz”, (Joachim Berendt, en <i>El jazz. De nueva Orleans a los años ochenta</i>)
2 hrs.	“Reproducción simple” (Karl Marx, en <i>El capital T.I/V.2</i>)
2hrs.	“La ley general de acumulación capitalista”. Parágrafos 1 al 4) (Karl Marx, en <i>El capital T.I/V.3</i>)
2 HRS	<i>La cultura del blues en la época de su reproductibilidad técnica. El caso de Junior Kimbrough y Robert Palmer</i> (Mario Edmundo Chávez Tortolero)
2 hrs.	“Escuchar/Sacrificar” (Jacques Attali, en <i>Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música</i>)
2 hrs.	“Representar” (Jacques Attali, en <i>Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música</i>)
2 hrs.	“Repetir” (Jacques Attali, en <i>Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música</i>)
2 hrs.	“El proceso del intercambio” (Karl Marx, en <i>El capital T.I/V. 1</i>)
2 hrs.	“La acumulación de trabajo y la degradación de las mujeres. La construcción de la «diferencia» en la «transición al capitalismo» (Silvia Federici, en <i>Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria</i>)
2 hrs.	“Un piso cultural de mar y tierra” (Antonio García de León, en <i>El mar</i>)

	<i>de los deseos. El Caribe andaluz, historia y contrapunto)</i>
2 hrs.	<i>Sobre el jazz (Theodor Adorno)</i>
2 hrs.	Conclusiones del curso

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Adorno, Theodor. *Sobre el jazz*, en *Escritos Musicales IV. Obra Completa 17*. Ed. AKAL. Madrid, 2008.

Attali, Jacques. *Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música*. Siglo XXI Editores. México. 2017.

Chávez Tortolero, Mario Edmundo. *La cultura del blues en la época de su reproductibilidad técnica*. En *Historia del arte y estética, nudos y tramas. Coloquio Internacional de Historia del Arte*. UNAM. México. 2019.

Federici, Silvia. *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Ed. Traficantes de sueños. Madrid. 2010.

García de León, Antonio. *El mar de los deseos. El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto*. FCE. México. 2016.

Giogia, Ted. *The history of Jazz*. Oxford University Press. Oxford. 2011.

Jones, Leroi [Amiri Baraka]. *Blues People. Música negra en la América blanca*. Traducción Carlos Ribalta. Ed. Lumen. Barcelona, 1969.

Karatani, Kojin. *Transcrítica. Sobre Kant y Marx. Traducción, Andrea Torres Gaxiola, Revisión, Carlos Oliva Mendoza*. UNAM, Facultad de Filosofía y Letras. México. 2020.

Marx, Karl. *El capital. Crítica de la economía política. Traducción, advertencia y notas de Pedro Scaron*. Siglo XXI Editores. Tomo I, Vol. 1. México. 2018.

Marx, Karl. *El capital. Crítica de la economía política. Libro Primero. Traducción, advertencia y notas de Pedro Scaron*. Tomo I/Vol.2. Siglo XXI Editores. México. 2013.

Marx, Karl. *El capital. Crítica de la economía política. Traducción, advertencia y notas de Pedro Scaron*. Siglo XXI Editores. Tomo I, Vol. 3. México. 2013.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Adorno, Theodor. *Filosofía de la nueva música*. Ed. AKAL. Madrid, 2003.

Anguiano, Omar. *Jazz y marxismo. Modelo para armar*. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México, 2021.

Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Trad. Andrés E. Weikert, Introducción, Bolívar Echeverría* Ed. Ítaca. México, 2003.

Berendt, Joachim. *El Jazz de Nueva Orleans a los años ochenta*. Ed. FCE. México. 2001.

Burkholder, P., Grout y D., Palisca, C. *Historia de la música occidental*. Alianza Editorial. Madrid. 2008.
Delannoy, Luc. *¡Caliente! Una historia del jazz latino*. Ed. FCE. México. 2001.

- Derbez, Alain. *El jazz en México. Datos para una historia*. Ed. FCE. México. 2012.
- Echeverría, Bolívar. *Las ilusiones de la modernidad*. Ed. UNAM/El equilibrista. México, 1995.
- Echeverría, Bolívar. *Modernidad y blanquitud*. Ed. ERA. México. 2010.
- Escalante, Evodio. *José Revueltas. Una literatura del "lado moridor"*. Ed. FCE. México. 2014
- Martínez Gutiérrez Luis Guillermo. *Esta voz que nos convoca. Estudios sobre la estética de Adolfo Sánchez Vázquez*. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México, 2022.
- Marx, Karl [Friedrich Engels]. *El Capital. Traducción de León Mames, revisión y notas de Pedro Scaron*. Tomo III/Vol. 6. Siglo XXI. México, 2010
- Oliva Mendoza, Carlos. *Espacio y Capital*. Universidad de Guanajuato. México. 2016.
- Oliva Mendoza, Carlos. *Semiótica y capitalismo. Ensayos sobre la obra de Bolívar Echeverría*. Ed. Ítaca-UNAM. 2013.
- Torres Gaxiola, Andrea. *La técnica del capital*. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México. 2021.
- Zuckermann, Alberto. *El jazz en la ciudad de México, 1960-1969*. FCE. México, 2022.

ARTÍCULOS

- Bravo, Eduardo. *Un arte degenerado: La kriptonita de Hitler era la música jazz*. Publicación digital, Revista Sin Embargo. <https://www.sinembargo.mx/05-06-2016/3049301>
- Goldsmith, Sam, Radford, James, et al. *Colored Freeman as Slave Owners in Virginia, en, The Journal of Negro History*, vol. 1, no. 3, 1916, pp. 233-242. JSTOR, JSTOR,. https://www.jstor.org/stable/3035621?seq=1#-metadata_info_tab_contents)
- Oliva Mendoza, Carlos. *El libro y el capitalismo impreso. La jornada semanal 1245*, 11 de noviembre de 2018.. <https://listindiario.com/ventana/2018/11/18/542164/el-libro-y-el-capitalismo-impreso>
- Oliva Mendoza, Carlos. *Filosofía de la música. Adiós a la música de las esferas*. Repositorio de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. http://ru.ffyl.unam.mx/jspui/bitstream/handle/10391/7392/COliva_El_adios_a_la_musica_delas_esferas_2018.pdf?sequence=6&isAllowed=y

DISCOGRAFÍA BÁSICA

- Artemis. Álbum: *In real time*. Sello: Blue Note. U.S., 2023
- Brad Mehldau. Álbum: *After Bach*. Sello: Nonesuch. U.S., 2018.
- Bud Powell. Álbum: *3 essential albums*. Sello: Verve Records. UK, 1992.
- Bunk Johnson, Louis Armstrong, Eddie Condon, et al. Álbum: *Essential New Orleans Jazz*. Sello: Not now music. 2015.
- Charlie Parker. Álbum: *The essential Charlie Parker*. Sello: Verve Records. U.S, 1992.
- Eric Dolphy. Álbum: *Conversations*. Sello: BCD/3RDP. U.S , 2016.

Jelly Roll Morton, His Red Hot Peppers. Álbum: I Love Jazz. Sello: Believe Music (en nombre de Jazz Exposure). 1939.

John Coltrane Álbum: *Giant Steps*. Sello: Rhino Atlantic. U.S, 2008.

Kamasi Washington. Álbum: *The epic*. Sello: Brainfeeder. U.S, 2015.

Lionel Hampton, Buddy Rich, Count Basie, et al. Álbum: *The essential Big Bands*. Sello: Verve Records. U.S, 1992.

Louis Armstrong. Álbum: *The complete Hot Five and Hot Seven Recordings. Volume 2.* . Sello: Columbia/Legacy. U.S , 2003.

Miles Davis . Álbum: *Kind of blue*. Sello: Sony Music. U.S. 2015.

Ornette Coleman. Álbum: *Beauty is a rare thing (6 discos)*. Sello: Atlantic. U.S, 2015.

Pat Metheny Group. Álbum: *The way up*. Sello: Nonesuch. U.S, 2015.

Robert Johnson. Álbum: *Walking Blues*. Sello discográfico: SME (en representación de Revenge). 1936.

Spikes "Pinetop". Álbum: *Every day I have the blues*. Sello: Bluebird Records. Chicago, 1935.

Weather Report. Álbum: *Heavy Weather*. Sello: Sony. U.S, 1995.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Realizadas por el docente:

- la exposición oral de los temas
- la retroalimentación (oral o escrita) de las participaciones de las y los estudiantes
- audición y apreciación de obras relacionadas con los temas discutidos

Realizadas por estudiantes:

- realización de las lecturas con anotaciones sobre las ideas que les parezcan relevantes
- comentarios personales sobre las lecturas.
- discusión colaborativa sobre las lecturas durante las sesiones de clase
- realización de un trabajo escrito final del curso (ensayo o disertación)

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS EN LÍNEA

- Google classroom, correo electrónico, zoom, youtube,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reconocimiento de las ideas centrales de cada lectura

Reconocimiento de líneas de investigación que podrían desarrollarse a partir de cada lectura

Capacidad de discusión mediante la reconstrucción de argumentos de forma oral

Capacidad de componer argumentaciones de modo escrito

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Participación en las discusiones vinculadas con las lecturas obligatorias o secundarias (30%)

Realización de un ensayo final en el que los alumnos desarrollen un ensayo o disertación estructurada (Introducción, aparato crítico, construcción y reconstrucción de argumentos) (70%)