



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**



LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

ASIGNATURA: Problemas de Estética

SEMESTRE

CICLO: 2025-1

ÁREA: Teórica

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEORÍCAS	PRÁCTICAS		

Carácter: Optativo

Tipo: Curso

Modalidad: Presencial

Asignatura precedente:

Asignatura subsecuente: Problemas de estética

INTRODUCCIÓN

El curso busca aproximar a los estudiantes a algunos de los conceptos y problemas de la estética y la filosofía de la música. Este semestre se plantea continuar la exploración hacia una la filosofía de la escucha vinculada a la música contemporánea, el arte sonoro y el cine. Exploración que se extiende a pensar la relación música y tecnología, haciendo una anarqueología del instrumento musical.

OBJETIVOS

Pensar como se modifican la creación, interpretación, producción y escucha a partir del desarrollo tecnológico.

Hacer una introducción a la filosofía de la escucha, partiendo del conceptos tales como: silencio, auralidad, sonido, etc. partiendo de las propuestas de Peter Szendy, David Toop, John Cage, Muray Schafer, Michel Chion, entre otros.

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
	<p>Filosofía de la escucha y ecología maquina</p> <p>Ecología y paisaje sonoro: ecología de la escucha. Ética, estética y política de la escucha. Ecomúsica. Percepción háptica. Lectura: Deleuze y Guattari. <i>Mil mesetas</i>. Guattari. <i>Las tres ecologías</i> y <i>Caosmosis</i>. Morton. Schafer. <i>El paisaje sonoro</i>. Pardo. <i>Música y pensamiento</i>. Cage, Xenakis, Guzik, Lois Patiño.</p>
	<p>Música y tecnología: escucha aparatizada</p> <p>Aparatos y dispositivos sonoros. Imaginación técnica. El instrumento musical. Organología y ontología. Instrumento y obra. Arqueología, tecnología y síntesis. Lectura: Simondon, <i>Sobre el modo de existencia de los objetos técnicos, imaginación e invención</i>. Flusser, <i>Filosofía del diseño</i>. Sève, <i>El instrumento musical</i>. Matthews, <i>El instrumento musical</i>. Déotte, <i>La época de los aparatos y ¿Qué es un aparato estético?</i> Deleuze, “¿Qué es un dispositivo?” Zielinski, <i>Arqueología de los medios</i>. Celedón, <i>Filosofía y experimentación sonora</i>. Varèse, Stockhausen, Hermanos Quay.</p>

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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

Andrés, Ramón. *Pensar y no caer*. Acantilado. Barcelona, 2016.

_____. *No sufrir compañía*. Acantilado. Barcelona, 2018.

Barthes, Roland. *Lo obvio y lo obtuso*. Paidós, Barcelona, 2012.

Barraque, Jean. *Debussy*. A. Bosch. Barcelona, 1982.

Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Ítaca. México, 2003.
Boulez, Pierre. *Puntos de referencia*. Gedisa. Barcelona, 1984. .

_____ *La escritura del gesto*. Gedisa. Barcelona, 2003.

Byrne, David. *Cómo funciona la música*. Penguin Random House. Barcelona, 2014

Cage, John. *Silencio*. Árdura ediciones. Madrid, 2002.

_____ *Escritos al oído*. COAYA de Murcia y fundación caja Murcia. Murcia, 2007.

_____ *Para los pájaros*. Monte Ávila. Venezuela, 1971. *Del lunes a un año*. Ediciones Era. México, 1974.

Celedón, Gustavo. *Sonido y acontecimiento*, Metales Pesados. Santiago de Chile, 2016

_____, *Filosofía y experimentación sonora*, Metales pesados, Santiago de Chile, 2023.

Chion, Michel. *El sonido*, La marca, Buenos Aires, 2009.

_____ *El arte de los sonidos fijados*. Centro de creación experimental. Facultad de Bellas artes. Universidad de Castilla-La Mancha. Madrid. 2002.

Debussy, Claude. *El señor corchea y otros escritos*. Alianza. Madrid, 1987. Deleuze, Gilles. *Derrames*. Cactus. Buenos Aires. 2005.

_____ *Dos regímenes de locos*. Pre-textos. Valencia, 2007.

Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. *Mil mesetas*. Pre-textos. Valencia, 2000.

Deotte, Jean Louis, *La época de los aparatos*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2013.

_____, *¿Qué es un aparato estético?* Benjamin, Lyotard, Rancière, Metales pesados, Santiago de Chile, 2012.

Feldman, Morton. *Pensamientos verticales*. Caja Negra. Buenos Aires, 2017.

Flusser, Vilem, *Filosofía del diseño*, Síntesis, Madrid

Jankélévitch, V. *La música y lo inefable*. Alpha Decay. Barcelona, 2005.

Kittler, Friedrich, *La verdad del mundo técnico*, FCE, México, 2018.

Marcus, Greil. *Rastros de Carmín*. Anagrama. Barcelona, 2019.

Matthews, Wade, *El instrumento musical*, Turner, Madrid, 2022.

Nancy, Jean-Luc. *A la escucha*. Amorrortu, Buenos Aires, 2015

Nietzsche, Friedrich. *El nacimiento de la tragedia*. Alianza. Madrid, 2000.

- _____. *Así hablo Zaratustra*. Alianza. Madrid, 2000.
- Nyman, Michel. *Música experimental*. De John Cage en adelante. Documenta Universitaria. Girona, 2006.
- Pinhas, Richard. *Les larmes de Nietzsche*. Flammarion. Paris, 2001.
- Quignard, Pascal. *El odio a la música*. Andrés Bello. Barcelona, 1998.
- Rangel, Sonia, *Ensayos imaginarios, Aproximaciones estéticas al cine de David Lynch, David Cronenberg, Béla Tarr y Nicolás Pereda*, Ítaca, México, 2015.
- _____, *La imagen extática. Herzog, Zulawski, Duras, Grandrieux, Patiño*. UNAM/ENAC, México, 2022.
- Russolo, Luigi. *El arte de los ruidos*. Centro de Creación Experimental. Universidad de Castilla-la Mancha. Madrid, 1998.
- Satie, Erik. *Cuadernos de un mamífero*. Acantilado. Barcelona, 1999.
- _____. *Memorias de un amnésico y otros escritos*. Árdora. Madrid, 2007.
- Sève, Bernard, *El instrumento musical*, Acantilado, Barcelona, 2018.
- Szendy, Peter. *En lo más profundo del oído*. Metales pesados, Santiago de Chile, 2015.
- _____. *Bajo escucha*, Canta Mares, México, 2018.
- Tannenbaum, Mya. *Stockhausen. Entrevista sobre el genio musical*. Turner. Madrid, 1988.
- Trias, Eugenio. *El canto de la sirenas*. Circulo de lectores. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2007.
- _____. *La imaginación sonora*. Circulo de lectores. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2010.
- Toop, David. *Resonancia siniestra*. Caja Negra, Buenos Aires, 2013
- Xenakis, Iannis. *Música de la arquitectura*. Akal. Madrid, 2009
- Zielinski, Siegfried, *Arqueología de los medios*, Universidad de los Andes, Bogotá, 2012.
- _____, *Genealogías, visión, escucha y comunicación*, Universidad de los Andes, Bogotá, 2007.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Attali, Jaques. *Ruidos*. Ensayo sobre la economía política de la música. Siglo XXI. México, 1995.
Brelet, Giselle. *Estética y creación musical*. Librería Hachette. Buenos Aires, 1947.
Criton, Pascal y Chouvel Jean-Marc.(Dir) *Gilles Deleuze. La pensée musique*. CDMC. Paris, 2015.

Charles, Daniel. *Musiques nomades*. Editions Kimé. Paris, 1998.

_____ *Le temps de la voix*. Jean Pierre Delarge. Paris, 1978.

Claude, Samuel. *Panorama de la música contemporánea*. Ediciones Guadarrama. Madrid, 1965.
Davis, Mary E. *Erik Satie*. Turner. Madrid, 1988.
Deleuze, Gilles. *El pliegue*. Leibniz y el barroco. Paidós. Barcelona.
Godwin, Jocelyn. *Armonía de las esferas*. Atalanta. Girona, 2009.

_____ *Armonías del cielo y de la tierra*. Paidós. Barcelona, 2000.

Hegel. G.W.F. *Lecciones sobre Estética*. AKAL. Madrid, 1989.

Juanes, Jorge. *Adorno. Individuo autónomo-arte disonante*. Magenta. México, 2010.

Kant, Immanuel. *Crítica del juicio*. Losada. Buenos Aires, 2005.

Kivy, Peter. *El poseedor y el poseído: Handel, Mozart, Beethoven y el concepto De genio musical*. Antonio Machado. La balsa de la medusa. Madrid, 2011.

Kostelanetz, Richard. *Entrevista a John Cage*. Anagrama. Barcelona, 1973.

Nicholls, David. *John Cage*. Turner. Madrid, 2007.

Pardo Salgado, Carmen. *La escucha oblicua: una invitación a John Cage*. Editorial Universidad
politécnica de Valencia. Valencia, 2001.

_____ *En el mar de John Cage*.Ediciones La Central. Barcelona, 2009.

Rangel, Sonia. "El mundo como voluntad y vibración. Notas para una ontología de la música":

<https://2018.reflexionesmarginales.com/el-mundo-como-voluntad-y-vibracion- notas-para-una-ontologia-de-la- musica/>.

_____ "Eterno retorno: la música de la inocencia y el olvido."

<http://reflexionesmarginales.com/3.0/eterno- retorno-la-musica-de-la-inocencia-y-el- olvido/>

_____ "Máquina musical: Devenir molecular sonoro":

<https://reflexionesmarginales.com.mx/blog/2015/05/28/maquina-musical-devenir-molecular-sonoro/>

_____ "Idea(s) musical(es). Hacer audibles las fuerzas:

<https://reflexionesmarginales.com.mx/blog/2016/01/30/ideas-musicales-hacer-audibles-las-fuerzas/>

Schelling, F.W. *Filosofía del Arte*. Tecnos. Madrid, 2006.

Schopenhauer, Arthur. *El mundo como voluntad y representación*. Alianza. Madrid, 2010.

Stubbs, David. *Future Days*. El Krautrock y la construcción de la Alemania moderna. Caja Negra. Buenos Aires, 2015.

Rodwell, Lewis. *Introducción a la filosofía de la música*. Gedisa. Barcelona, 1999. Tannenbaum, Mya. *Stockhausen*. Entrevista sobre el genio musical. Turner. Madrid, 1988.

Yúdice, George. *Nuevas tecnologías, Música y experiencia*. Gedisa. Barcelona, 2007.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Exposición de temas. Seminario
Diálogo

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS EN LÍNEA

Grupo de FB para acceder a los materiales y ligas: Problemas de Estética (Filosofía de la escucha)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Participaciones vinculadas con las lecturas obligatorias o secundarias (30%)
- Ensayo final (70%)

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará de manera constante a partir de las participaciones en clase.
Presentar un ensayo final que exponga y reflexione los temas y conceptos vistos en clase. La calificación final tomará en cuenta los elementos antes señalados.