

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

ASIGNATURA OPTATIVA: PROBLEMAS DE ESTÉTICA

La modernidad capitalista y la construcción musical de los roles de género: una revisión crítica

SEMESTRE 2026-2

CICLO: FORMACIÓN

ÁREA: ESTÉTICA

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEÓRICAS	PRÁCTICAS		
	32		32	04

Carácter: optativo

Tipo: teórico

Modalidad: curso presencial

Asignatura precedente: No

Asignatura subsecuente: No

INTRODUCCIÓN

La ópera aparece en la vuelta de siglos entre el XVI y el XVII como un poderoso aparato semiótico —musical y escénico— financiado por mecenazgos dinerarios y crediticios, en el que se representa de manera paradigmática la “violencia mixtificada” que perfila la experiencia política y cultural de la modernidad capitalista: la experiencia de “tener un cuerpo” como una “posesión mercantilizable”. Esta violencia “mixtificada”, como la nombró Bolívar Echeverría en una de sus *15 Tesis sobre modernidad y capitalismo*, se trata de la compleja imbricación entre la igualdad política con la desigualdad económica sistemática. La condición de ciudadanía libre es la que garantiza que cada instancia de lo natural humano (persona), se comporte como poseedor de mercancías: los capitalistas poseen mercancía dinero y mercancía medios de producción, mientras que la clase desposeída de los medios para la reproducción de su vida material sólo posee “su propio cuerpo” como “mercancía fuerza de trabajo” (es decir, un cuerpo para rentar y ser explotado a cambio de una cierta magnitud dineraria o salario).

En dicho contexto de conformación de la versión mercantil capitalista de la modernidad, la ópera —como sistema de representación del orden de lo humano, lo natural y lo divino— opta por la monodia acompañada de bajo continuo como su máquina de producción semiótica principal (paradigmáticamente en la práctica del *stile rappresentativo*), dejando a un lado, al menos en principio, los complejos alcances de la polifonía renacentista a cuatro voces. Este cambio estético hacia la monodia acompañada por bajos y armonías apuntaló el sistema tonal moderno basado en series cadenciales de acordes, cuya estructura se monta como secuencias de momentos de “tensión” y “relajamiento” que se acoplan en una síntesis final de acumulación de afecciones.

En Occidente, la armonía tonal moderna se utiliza, entonces, para “hacer creer” en una representación consensual del mundo en el que la síntesis final (representada por la “resolución tonal”) es la valorización del valor económico. Pero al mismo tiempo, es un sistema semiótico que, como indica la musicóloga Susan McClary, no sólo “refleja” una “realidad social”, sino que, a través de ella, los individuos aprenden “rangos de comportamiento apropiado” y “asumen identidades de género”, y esa es la razón por la cual en las “representaciones escenográficas” del mundo social de principios del siglo XVII, la identificación de los personajes “como masculinos y femeninos es fundamental”. Y, puesto que el sistema tonal moderno se desarrolla a partir de estos profundos cambios estéticos, no sólo la música cantada y escenificada, sino también las prácticas de la música instrumental se llenan de sentidos discursivos y retóricos que transmiten el

sentido de la división de roles de género masculinos y femeninos, produciendo un poderoso dispositivo de control social e individual que permite una instrumentación más efectiva del sistema capitalista.

En este curso examinaremos heurísticamente las posibilidades de vincular la revisión que hace Bolívar Echeverría en torno al proceso de conformación de la modernidad capitalista, con la musicología de Susan McClary, y su análisis y crítica a la deliberada división de la retórica musical entre “retórica masculina” y “retórica femenina”.

OBJETIVO:

1. Explorar críticamente la vinculación entre la construcción musical del género en la música moderna con el proceso de conformación de la modernidad capitalista.

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Poner en práctica estudios sobre estética musical a partir de estudios críticos sobre el capitalismo
2. Examinar la vinculación entre la musicología feminista de Susan McClary y la crítica marxista en torno a la conformación de la modernidad capitalista

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
2 hrs.	Introducción al curso.
6 hrs	“Una chica material en el castillo de Barba Azul” (Susan McClary en <i>Cadencias Femeninas: música, género y sexualidad</i>)
4 hrs	“Los comienzos de la ópera”, en H. Raynor, <i>Una historia social de la música. Desde la Edad Media hasta Beethoven.</i>
6 hrs	“Las construcciones de género en la música dramática de Monteverdi” (Susan McClary, en <i>Cadencias Femeninas: música, género y sexualidad</i>)
2 hrs	“Tesis 1, 2, (B. Echeverría en <i>Modernidad y capitalismo: 15 Tesis sobre la modernidad</i>)
2 hrs	“Tesis 14 y 8 ” (B. Echeverría en <i>Modernidad y capitalismo: 15 Tesis sobre la modernidad</i>)
2 hrs.	“Tesis 3 y 5 ” (B. Echeverría en <i>Modernidad y capitalismo: 15 Tesis sobre la modernidad</i>)
2 hrs.	“Prólogo: mezclas, límites, paralelos” (Mitchell Cohen, en <i>La política de la ópera. Una historia desde Monteverdi hasta Mozart</i>)
4 hrs.	“¿Quién gobierna?” (Mitchell Cohen, en <i>La política de la ópera. Una historia desde Monteverdi hasta Mozart</i>)
2 hrs.	Conclusiones del curso

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Attali, Jacques. *Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música*. Siglo XXI Editores. México. 2017.
- Burkholder, P., Grout y D., Palisca, C. *Historia de la música occidental*. Ed. Alianza Editorial. Madrid. 2008.
- Cohen, Mitchell. *The politics of opera. A history from Monteverdi to Mozart*. Princeton University Press. New Jersey. 2017.
- Echeverría, Bolívar. *La modernidad de lo barroco*. Ed. ERA. México. 2000.
- Echeverría, Bolívar. *Las ilusiones de la modernidad*. Ed. UNAM/El equilibrista. México, 1995.
- 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.
- McClary Susan. *Cadencias femeninas: música, género y sexualidad*. Uah/Ediciones. Chile, 2023.
- Oliva Mendoza, Carlos. *Semiótica y capitalismo. Ensayos sobre la obra de Bolívar Echeverría*. Ed. Ítaca-UNAM. 2013.
- Ramos López, Pilar. *Feminismo y música. Introducción crítica*. Ed. Narcea. Madrid, 2003.
- Raynor, Henry. *Una historia social de la música. Desde la Edad Media hasta Beethoven*. Ed. Siglo XXI. México. 1986.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Aguilar Rivero, Mariflor. *Confrontación. Crítica y Hermeneútica. Gadamer, Ricoeur, Habermas*. Ed. Fontamara-UNAM. México. 1998.
- Buci-Glucksmann, Christine. *Baroque Reason. The Aesthetics of Modernity. Translated by Patrick Camiller, with an Introduction by Brian S. Turner*. Ed. SAGE Publications. London. 1994.
- Buci-Glucksmann, Christine, *The Madness of Vision. On Baroque Aesthetics*. Translated by Dorothy Z. Baker. Ohio University Press. Athens, Ohio, 2013.
- Deleuze, Gilles. *El pliegue*. Ed. Paidós. Barcelona, 1989.
- Echeverría Bolívar. *Definición de la cultura*. Ed. Ítaca-FCE. México. 2010.
- Echeverría, Bolívar. *Definición de la cultura*. Ed. Itaca/FCE. México, 2010.
- Echeverría, Bolívar. *Modernidad y blanquitud*. Ed. Era. México, 2010.
- Echeverría, Bolívar. *Valor de uso y utopía*. México. Siglo XXI Editores. México, 2010.
- Echeverría, Bolívar. *Vuelta de siglo*. Ed. Era. México, 2006.
- Federici, Silvia. *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Ed. Traficantes de sueños. Madrid. 2010.
- Fubini, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Ed. Alianza Editorial. Madrid.

2005.

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

Homans, Jennifer. *Apollo's Angels. A history of ballet*. Ed. Penguin Random House. New York, 2010.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. *Monadología. Edición trilingüe. Introducción de Gustavo Bueno. Traducción de Julián Velarde*. Pentalfa ediciones. Oviedo, 1981.

Maravall, José Antonio. *La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica*. Ed. Ariel. Barcelona, 1975.

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.

Scholz, Roswitha. *El valor es el hombre. Tesis sobre socialización del valor y relación de género*. SOCIOLOGÍA HISTÓRICA 9/2019: 866-905. 2000

Smart, Ángeles. *Reverberación del valor de uso: vida cotidiana, corporeidad y disfrute en el ethos barroco*. Revista de Ciencias Sociales 42. Volumen I, diciembre de 2020. Universidad Central del Ecuador

Spinoza De, Baruch. *Ética demostrada según el orden geométrico. Introducción, traducción y notas de Vidal Peña*. Ed. Orbis Hyspamérica. Madrid, 1980.

Taruskin, Richard. *Music in the seventeenth and eighteenth centuries*. Oxford University Press. Oxford. 2010.

Torres Gaxiola, Andrea. *La técnica del capital*. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México. 2021.

Torres Gaxiola Andrea y Martínez Gutiérrez Luis Guillermo, Comp. *Modernidad barroca y capitalismo. debates sobre la obra de Bolívar Echeverría. Volumen 2*. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México, 2023.

Wölfflin, Enrique. *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Ed. Espasa Calpe. Madrid. 1952.

Wölfflin, Heinrich. *Renacimiento y Barroco*. Ed. Paidós. Barcelona, 1986.

DISCOGRAFÍA

Artista: Claudio Monteverdi, John Eliot Gardiner. Álbum: *L'Orfeo*. Favola in musica (1607). Sello: Archiv Produktion. 1985.

Artista: George Frideric Handel, Claudio Monteverdi, Henry Purcell, et al. Álbum: *The all-baroque. 50 albums collection*. Sello: Deutsche Grammophon. 2012.

Artista: Jordi Savall. Álbum: *Las rutas de la esclavitud. 1444-1888*. Sello: Alia Vox Spain. 2017.

PARTITURAS

Agazzari, Agostino

Del sonare sopra'l basso con tutti li stromenti

Ed. Domenico Falconi. Siena. 1607.

Ed. Digital Facsímil. Consulta digital, 2021

<https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/0/07/IMSLP436189-PMLP315691->

[Agazzari A. Del Sonare sopra'l basso con tutti li stromenti.pdf](#)

Monteverdi, Claudio

L'Orfeo. Favola in musica da Claudio Monteverdi.

Ed. Ricciardo Amadino. Venecia. 1609.

Ed. Digital Facsímil. Consulta digital, mayo de 2022.

https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/de/IMSLP293798-PMLP21363-monteverdi_orfeo.pdf

Vivaldi, Antonio. *Il cimento dell'armonia e dell'invenzione (facsimil de las partes del violín solista)*. Consulta electrónica 2023. www.IMLSOP.org
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/20/IMSLP399137-PMLP12653--VM7-1703-Concerti_Op.8_Violino_Principale.pdf

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 producto final en el que los alumnos desarrollen un producto final (ensayo, audio, video, exposición presencial en el aula, entrevista, entre otros. (70%)