

PROGRAMA DE LA CLASE DE ESTETICA MUSICAL

Fray Angélico.

La intuición encuentra lo esencial de la realidad, la vida se sumerge en lo transitorio. La intuición es la afirmación del devenir, la vida es la realización de elementos internos de la existencia. La intuición descubre el velo de la realidad, la vida es la realidad misma.

De la **"Estética Dialéctica"**.

El arte, comprensión de la vida en cuanto lleva en sí el sentido de la belleza, transforma el mundo en una visión siempre significativa para el destino del hombre.

De **"La Obra Humanista de Bach"**.

PROGRAMA DE LA CLASE DE ESTETICA

Formulado por el Dr. Adalberto García de Mendoza

P R O E M I O

La Estética contemporánea se afirma fundamentalmente en la doctrina del valor, es decir, en la Axiología. Pero cabe pensar que dicha disciplina debe tener, para asegurar mejor su interpretación, como base, la Dialéctica, cuyos principios se señalan, con toda claridad, en el proceso diseñado por Hegel y más tarde por elementos de tendencia revolucionaria. La Dialéctica de los valores debe constituir el cimiento de toda la estructura estética, estableciendo modificaciones en la doctrina de los valores, no conforme con el proceso evolutivo, tal como lo formularan Darwin y Spencer, sino como lo señalara Engels al afirmarle a la Historia una interpretación de Tesis, Antítesis y Síntesis. Es por ello, que la actual dirección estética se establecerá analizando los fenómenos artísticos, tomando en cuenta las creaciones novedosas que se entregan en la síntesis, las acciones recíprocas, la negación de la negación, los saltos dialécticos, etc. Actividad esta, desenvuelta a través de las culturas y aun de las obras mismas, de la creación del artista, como de la formación estética del medio.

Para comprender una nueva interpretación del fenómeno artístico, hay que hacer referencia a los postulados y conquista de la Axiología elaborada admirablemente a través de las tesis de Scheler, Meinong, Hartmann, entre otros. Así también se exige tomar una posición definida en lo que respecta a la pedagogía, metodología, y a todos los campos de la enseñanza sobre bases dialécticas. Es por esto que el curso de Estética se dedicará fundamentalmente a dar un bosquejo de todas las doctrinas del valor, así como de los nuevos intentos hechos personalmente por el sustentante para encontrar las bases de una Estética dialéctica, afirmando las contradicciones y superaciones sintéticas que en el arte, especialmente musical ha habido.

La Estética contemporánea tiene como propósito ilustrar el criterio del gusto, no sólo para las obras llamadas clásicas, sino fundamentalmente para comprender los nuevos intentos del arte, a través de la pintura de Gross o Dix y de la música de Strawinsky o Schoenberg como ejemplos. Intentos también literarios, escultóricos y arquitectónicos imponen la necesidad de reflexionar sobre su aparente obscuridad o snobismo.

Bien es cierto que las nuevas formas del arte tienen una referencia muy íntima con los productos de los más selectos artistas del pasado, pero en cambio entregan, las nuevas obras, nuevo fulgor y un aspecto inusitado para el mundo. Es así como el politonalismo, o sea el empleo de varias tonalidades al mismo tiempo, pueden tener su afirmación en los armónicos, desde el punto de

vista acústico; así también en los desarrollos de quinta simultánea a fines del Gregoriano, intentos expresivos de varias tonalidades hechas en Cantatas de Juan Sebastián Bach y otros muchos desarrollos, y por ello puede aseverarse que las ideas del politonalismo tienen sus raíces en las épocas más clásicas de literatura musical. Pero también es cierto que las séptimas en Debussy, las décimas terceras en Ravel, el atonalismo en Schoenberg y el politonalismo en Bela Bartok, Casella, Strawinsky, Milhaud, Alan Berg, Hindemith y otros notables compositores contemporáneos, a las que hay que añadir las estupendas creaciones de Scriabine y Prokotiéff, constituyen sorpresas en la expresión y síntesis nunca, hasta la fecha, conseguidas en el color orquestal, en la melodía de timbre y en afirmación de ritmos variados y múltiples.

La Estética contemporánea debe tomar en cuenta a los fenómenos artísticos en íntima correlación con los acontecimientos sociales, políticos, históricos en general, así como con la conquista de la Filosofía y de la Ciencia. No es de extrañarse que en un curso de esta naturaleza se incluya, como capítulo especial, la importancia que tiene la radio desde el punto de vista estético, ni tampoco se especulen las doctrinas de la concepción del mundo o de la vida para saber interpretar las más variadas manifestaciones musicales a través de los sentimientos de autores modernos.

En toda concepción musical existe una profunda expresión estética correspondiente a las demás artes. La cultura del músico en este sentido da un amplio horizonte a su propia creación o interpretación y sabe aprovechar, a través de la orquesta, del grupo de Cámara, de la ópera o del Lied, todas las ventajas que le aportan el sentimiento del claro oscuro, en un cuadro holandés o flamenco, la infinitud que le proporciona la ojiva o el goblete en el estilo gótico, la claridad, luminosidad que encuentra en la escuela veneciana, el dibujo perfecto de la escuela romana, o la indeterminación en la escultura de un Bernini. El Arte es único en su expresión, habla diversos idiomas, en éstos las palabras son distintas aun cuando el espíritu es el mismo. Ciertamente es que algunos idiomas son más profundos que otros, tienen mayores posibilidades de expresión, y es entonces cuando se prefiere a la música sobre todas las partes en la descripción de los sentimientos y de las pasiones de la humanidad. Claro está que la pintura adquiere vigor que no puede tener la música cuando trata de reproducir, ya no el sentimiento íntimo, sino una visión de la realidad a través del paisaje o del retrato; la arquitectura majestuosa por sí, es más comprensible en su descripción cuando impone a las multitudes el aspecto pragmático de un acueducto o de una terma construída por los romanos o la fantástica y pulida oración a la divinidad en la piedra de la Catedral de Colonia. Así hay idiomas como el griego antiguo y el alemán moderno, profundamente filosóficos y otros como el latín y sus derivados, de una adaptación verdaderamente sorprendente para las formas literarias. Pero el contenido substancial, la expresión de serenidad en un cuadro de Fray Angélico, en el Agnus Dei de la Misa Beethoveniana, en el Coral de Franck, en la plástica de Fidias o en la égloga virgiliana, sólo es concebible cuando se traduce, en lo más íntimo del espíritu y en el campo de los

valores, la más pura serenidad y el descanso momentáneo, a la contingencia de la vida.

La cátedra de Estética Musical debe ser siempre ampliamente ilustrada con la reproducción de obras musicales de todos los tiempos y de todos los países, pero haciendo notar fundamentalmente, la excelencia de las obras contemporáneas que requieren, para su comprensión, un profundo conocimiento de nuestra propia existencia. Desgraciadamente sabemos vivir la belleza de épocas pretéritas y perdemos el sentido de nuestra propia realidad histórica. Las Artes se imponen casi siempre después de que ha pasado el artista, tal vez afirmando una vez más la sentencia de Hegel de que la lechuza o sea el símbolo de la sabiduría sólo aparece después del crepúsculo. Pero conscientes de este defecto de todas las épocas, no debemos despreciar nuestra propia elaboración y tomándola como signo de locura o como degeneración de las formas más altas de la expresión estética.

El curso se realizará en dos años, el primero obligatorio y el segundo optativo.

Fray Angélico.

PROGRAMA DE ESTETICA Y CRITICA MUSICALES

Formulado por el Dr. Adalberto García de Mendoza

I

PROLEGOMENOS A LA ESTETICA

1.—La Filosofía.

Sus disciplinas fundamentales: Teoría del Conocimiento, Metafísica, Antropología Filosófica, Concepción del Universo, Concepción de la Vida, Axiología o Teoría de los Valores, Filosofía de la Historia.

2.—La Axiología o Teoría de los Valores.

Antecedentes de la Doctrina de los Valores en Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito, Los Estoicos, Plotino, El Cristianismo, Agustín, Gregorio de Niza, Juan Scotus Erigena, Anselmo de Canterbury, Abelardo, Tomás de Aquino, Juan Duns Scotus, Guillermo de Ockham, Eckehart, Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz, Kant, Goethe, Grotius, Hume, Lotze, Nietzsche, Brentano, Nicolás Hartmann, Hildebrand, Doering, Cornelius, Meinong, Ehrenfels, Klages, Kerler, Stern, Jaspers, Spranger, Rehmke, Kreibitz y otros filósofos sostenedores de la filosofía de los valores.

3.—Métodos de investigación en el campo axiológico.

Métodos para descubrir el elemento esencial de todo valor. La fenomenología como método. Ideas de Husserl, Scheler y Heidegger. Fundamentos del Método deductivo. Fundamentos del Método inductivo. Fundamento del Método psicológico. Fundamentos de la reflexión trascendental. Fundamentos del Método dialéctico. Aplicación de los métodos a la investigación estética.

4.—Doctrinas filosóficas del valor.

El psicologismo axiológico.

El metafisismo axiológico.

El sociologismo axiológico.

Doctrinas de Beneke, Ehrenfels, Lipps, Scheler, Hartmann (N), Bergson, Tarde.

5.—Problemas relacionados con la naturaleza del valor.

Objetividad del valor.

Tabla de valores, jerarquía.

6.—La Filosofía y la Estética.

La Estética no es una doctrina Preceptiva.

La Estética y la Relatividad o absolutismo de los valores.

7.—Fundamentación de la Estimativa estética.

Naturaleza de la estimación en la contemplación estética.

La integración personal y colectiva del artista.

Los productos culturales y los valores estéticos.

- 8.—El Valor Estético.
 - Naturaleza del Valor Estético.
 - Fuentes del Valor Estético.
 - Finalidad del Valor Estético.
- 9.—Las artes, su contenido, su desarrollo y su relación con la Estética.
 - Los ideales de belleza en las diversas épocas de la Historia.
 - En el clasicismo oriental hindú, chino, persa y japonés.
 - En el clasicismo greco-romano.
 - En el Gótico.
 - En el Barroco.
 - En el Renacimiento.
 - En la época moderna.
 - En la época contemporánea.
- 10.—El arte, la Estética y los fenómenos sociales y políticos. Exposición de las características de algunas épocas históricas en su relación con las ideas de belleza y las creaciones artísticas.

II

PRINCIPIOS DE ESTETICA

- 1.—La obra artística trascendente al hombre.
 - Teoría de Platón.
 - El hombre contemplador de la belleza.
- 2.—La obra artística inmanente a la existencia humana.
 - a)—Carácter eterno y esencial de los valores estéticos.
 - Axiología de Hartmann y Scheler.
 - b)—Carácter existencial de los valores estéticos.
 - La doctrina de Heidegger.
- 3.—La obra artística y las culturas.
 - Teoría de Spengler.
- 4.—La obra artística y la estructura económica de la historia.
 - Teoría de Marx, Engels, Labriola, etc.
- 5.—La obra artística como super-estructura.
 - Tesis del socialismo científico.
- 6.—La Estética de contenido (Gehaltsaesthetik) y la Estética de forma (Formaesthetik).
 - a)—El formalismo Kantiano.
 - b)—La Teoría objetivista en las doctrinas fenomenológicas de Scheler, Hartmann, Volkelt, etc.
- 7.—El Arte, la Colectividad y el Individuo.
 - a)—Contribución individual en la creación artística.
 - b)—Contribución colectiva en la creación artística.
 - c)—Épocas individualistas en la producción artística.

- d)—Épocas colectivistas en la producción artística.
- e)—Criterio actual sobre el asunto.
- 8.—El Arte Puro y el Arte Finalista.
 - a)—El arte por el arte.
La deshumanización del arte según Ortega y Gasset.
 - b)—El arte como un fin social.
Tesis de Plejanov.
- 9.—El Intelectualismo y el Intuicionismo en la Estética.
Tesis intelectualistas.
La intuición estética.
- 10.—El Psico-análisis y la Estética.
 - a)—Tesis de Freud.
 - b)—Tesis de Jung, Kreschmer, etc.
- 11.—El Hedonismo Estético.
Sus diferencias con el eudemonismo estético y con el utilitarismo estético.
- 12.—Problemas sobre la creación artística.
- 13.—Problemas sobre la naturaleza del juicio estético.
- 14.—Los métodos de apreciación artística.
- 15.—La clasificación de las artes. Las categorías estéticas.

III

FUNDAMENTOS DE UNA ESTETICA DIALECTICA

- 1.—La música como parte integrante de la cultura.
- 2.—La tonalidad y el ritmo. La idea melódica, la expresión, la armonía, el contrapunto y la orquestación.
- 3.—La música, el teatro, el concierto y la danza.
- 4.—La música y las épocas culturales.
- 5.—La música y las tendencias sociales y políticas.
- 6.—La teoría individualista del arte musical. Representativos y obras.
- 7.—La Teoría Colectivista del arte musical. Tendencias actuales.
- 8.—La Teoría Nacionalista. Sus escuelas y representativos.
- 9.—La Doctrina Universalista.
- 10.—La morfología teorética.
 - a)—De las formas musicales. El Leitmotiv. Las variaciones.
 - b)—La Danza y sus formas. Su influencia en la música vocal e instrumental. Significación estética de la Danza. La Danza tética binaria: la pavana. La danza protética binaria: gavota, tamborín, rigodón, burré y alemanda. La Danza tética ternaria: minueto, sarabanda, polaca, pasacalle, padovana, chacona, pasapié, corrente, moresca, musseta, siciliana y Giga. La Suite.
Los pueblos y la danza. La danza como elemento etnológico. El sentido humano de la danza. La danza en Oriente. La danza en el Occidente.

- c)—La Sonata. Su significación estética.
El Trío, el Cuarteto, el Quinteto, y la Sinfonía.
Géneros de la Sonata.
La música pura y la Sonata.
 - d)—La música religiosa y su significación estética.
Origen del canto litúrgico. La Salmódia alternativa.
Canto ambrosiano y canto gregoriano.
Transformación del canto homófono a la música polifónica.
Significación cultural de esta música en la Edad Media.
La Diafonía, el Discantus, el Organum de Peroti.
Palestrina, su significación musical.
Estilo organístico. Estilo concertato.
Diversas escuelas: italiana, alemana, inglesa, española, francesa y rusa.
 - e)—El Oratorio. Significación de los principales oratorios de Juan Sebastián Bach y Haendel.
La Cantata.
 - f)—Otras formas: el preludio, el estudio, el capricho, la fantasía, la suite moderna, la obertura, la marcha, el poema sinfónico y el Concierto. Sus fundamentos estéticos.
 - g)—La Opera.
Sus diversos aspectos. Su significación histórica.
 - h)—La Canción. Significación estética y etnológica de la canción. El Folklore. La espontaneidad y la belleza de la música popular.
 - i)—El Drama Musical.
Las ideas estéticas de Ricardo Wagner.
 - j)—La música instrumental sinfónica moderna.
Sus tendencias, sus motivos.
- 11.—Ideas estético-musicales de Schoenberg, Ravel, Strawinsky, Bartok, Bloch, Ansermet, etc.
- 12.—La Estética musical contemporánea.
El arte como uno de los fundamentos de las tendencias político-sociales actuales.
El arte y sus medios de divulgación.

IV

FUNDAMENTOS DE UNA ESTETICA DIALECTICA

- 1.—Bases filosóficas de la Dialéctica.
- 2.—El Arte y la Dialéctica.
- 3.—Primer desarrollo dialéctico.
 - a)—Devenir.
 - b)—Estimación.
 - c)—Valor artístico.

- 4.—Segundo desarrollo dialéctico.
 - a)—Vida.
 - b)—Intuición.
 - c)—Creación artística.
- 5.—Antitéticos fundamentales.

V

HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS

- 1.—En la antigüedad.

Doctrinas de Platón, Hedonismo y Moralismo estéticos.
Plotino, Aristóteles, Filostrato.
- 2.—En la Edad Media.

Doctrinas de Dionisio Areopagita, San Agustín, Santo Tomás de Aquino.
- 3.—En el Renacimiento. Edad Moderna y Contemporánea.
- 4.—Las ideas estéticas en Descartes, Locke y la Escuela Escocesa, Leibniz y el intelectualismo.
- 5.—Las ideas estéticas en Baumgarten, Vico y el historicismo, Winckelmann y el Neoplatonismo, Lessing, Goethe y Kant.
- 6.—Las ideas estéticas en el Idealismo de Fichte, Schiller, Schelling y el Moralismo. La tesis estética de Hegel.
- 7.—Las ideas estéticas en el Misticismo de Schopenhauer y Herbart.
- 8.—Las ideas estéticas en el antropologismo de Schleiermacher.
- 9.—Las ideas estéticas del Positivismo y naturalismo de Spencer, Taine, Proudhon, Guyau, Nordau.
- 10.—Las ideas estéticas en el Psicologismo de Vicher, Lipps, Tolstoi, Bergson.
- 11.—Las ideas estéticas relativistas de Frobenius, Spengler.
- 12.—La doctrina de la objetividad de los valores en Scheler, Külpe, Hartmann.
- 13.—Las ideas estéticas en las doctrinas materialistas. Las superestructuras, Doctrinas de Marx, Plejanov, Bujarin.
- 14.—Las doctrinas existencialistas de Martín Heidegger.
- 15.—Las ideas estéticas dentro del campo socialista.

VI

LA CRITICA MUSICAL

- 1.—Bases de una crítica artística.
 - a)—La obra.
 - b)—El medio social en que fué creada.
 - c)—El intérprete.

- d)—El contemplador.
 - e)—El medio social en que se produce.
 - f)—Significación de la obra, humana, cultural, política, etc.
- 2.—Conocimientos indispensables para el crítico musical.
- a)—Científicos.
 - b)—Artísticos.
 - c)—Musicales.
- 3.—Fin de la crítica.
- a)—Cultural.
 - b)—Político.
 - c)—Humano.

NOTA: El curso se hará con el auxilio de ilustraciones musicales y conferencias sobre los tópicos más interesantes. El segundo año es de aplicación estética e intento de formulación de nuevos principios en la materia. Su carácter es analítico y es optativo. Reproducimos a continuación el curso desarrollado durante los años de 1939 y 1940 y que será nuevamente especulado para su mejor elaboración.

“Vive con tu siglo; pero no seas el juguete de tu siglo; da a tus contemporáneos, no lo que ellos aplauden, sino lo que necesitan. Rodealos, por doquiera, de formas nobles, grandes; enciérralos en un cerco de símbolos de la perfección, hasta que la apariencia logre vencer a la realidad y el arte a la naturaleza”.

Schiller.

La obra de Bach requiere no eruditos, no farsantes, no petulantés, no sentimentistas de profesión, no embaucadores de cultura. La obra de Bach es amplia y exige sinceridad, profundidad. Es el templo de los hombres sanos, de los que palpan la realidad, no el sofisma. De los que sienten la vida envuelta en contradicciones y saben salir victoriosos realizando significativas síntesis. Es el santuario de los que viven al contacto de la existencia en su plenitud de ser y de no ser.

De “La Obra Humanista de Bach”.