

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

FILOSOFIA DA ARTE

2º Semestre de 2015

Disciplina Optativa

Destinada: alunos de Filosofia e de outros departamentos

Código: FLF0464

Pré-requisito: FLF0113 e FLF0114

Prof. Dr. Vladimir Safatle

Carga horária: 120h

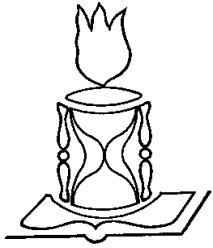
Créditos: 06

Número máximo de alunos por turma: 90

TÍTULO: Políticas da forma: estética musical como setor de reconstrução das noções de crítica e experiência

I - OBJETIVO:

Trata-se de expor a maneira com que debates fundamentais a respeito da forma musical são um setor importante de uma reflexão mais ampla sobre o destino da noção de crítica. As formas musicais são construídas levando em conta, mesmo que de maneira tácita, problemas estruturais sobre estratégias de crítica a padrões de racionalidade e de racionalização. Questões maiores da estética musical como: a autonomia das obras de arte, sua relação ao sublime, o destino da expressão subjetiva e o recurso à ironia não são apenas problemáticas que se traduzem no interior de um embate das formas musicais consigo mesmas. Tais questões expressam, na verdade, a consciência histórica da necessidade de produzir novas estruturas formais da experiência a partir da força indutora das discussões estéticas. Por isto, não se trata apenas de compreender, a partir das obras de arte, a gênese da negatividade da crítica mas, no mesmo movimento, indicar como tais obras se constroem dando atualidade às novas potencialidades da experiência. Levando isto em conta, seguiremos o desenvolvimento de alguns problemas maiores da estética musical privilegiando três momentos: o complexo classicismo/romantismo, o modernismo do início do século XX e a música

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

contemporânea dos últimos cinquenta anos. Ao final de cada módulo, o debate musical será colocado em relação com momentos contemporâneos maiores da reflexão filosófica sobre a estética.

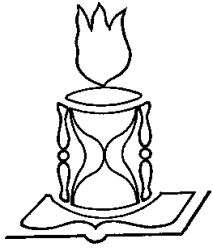
II - CONTEÚDO

Autonomia musical: as relações entre natureza, sociedade, mimesis e material

- A querela entre Rousseau e Rameau a respeito da função estrutural da harmonia como ponto de partida para a modernidade musical. Mimesis e a crítica naturalista da razão.
- Crítica e forma autônoma em Arnold Schoenberg. O dodecafonismo como modelo de desvelamento da aparência estética e o problema da força política da arte autônoma.
- O retorno ao pensamento motivico em Pierre Boulez. Ascensão e queda do programa do serialismo integral.
- Theodor Adorno é o problema da função social da autonomia da obra de arte. Do equívoco de compreender a arte autônoma como estratégia compensatória para a decepção relativa às promessas de transformação social.

O sublime: a infinitude como estratégia de crítica aos limites da experiência social

- Sublime como categoria fundamental da estética musical romântica. Beethoven, estilo tardio e a liberação do tempo musical. Sublime: religião da arte ou consciência dos limites históricos da forma?
- Sublime por atrofia em Anton Webern. A recuperação do conceito de sublime no modernismo musical.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

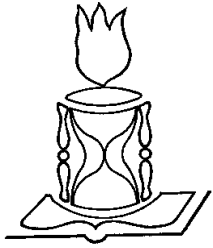
- Morton Feldman: tempo estocástico e silêncio como estratégias do redimensionamento do campo da experiência
- Jean-François Lyotard e as Lições sobre a analítica do sublime. Como a arte contemporânea procurou sobreviver através do recurso à infinitude, à monumentalidade e à desmesura.

A expressão como formalização do informe: a função crítica da categoria de sujeito

- Os Estudos para piano, de Chopin e as relações entre corporeidade, expressão e a dissolução da gramática dos afetos
- Os Estudos para piano, de Debussy. Recuperar o que ficou mutilado no processo de racionalização do material musical.
- Os Estudos para piano, de Ligeti. Uma noção de tempo multiplicado no coração da recuperação contemporânea da categoria de expressão
- Gilles Deleuze e a expressão de Francis Bacon. A expressão como formalização do informe

A ironia como consciência reflexiva dos limites da forma

- A ironia na aurora do classicismo: A ironia pré-romântica de Haydn e os deslocamentos das formas regulares.
- Stravinsky e a paródia como consciência do esgotamento do sistema tonal.
- John Adams: ironia e disponibilização integral dos materiais. Novo tonalismo e os riscos da estetização do princípio de equivalência generalizada.
- Hegel e a estética moderna como crítica da ironia. A ironia romântica e a nossa.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

III – MÉTODOS UTILIZADOS

Aulas expositivas

IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Trabalho no final do semestre

V - BIBLIOGRAFIA

ADORNO, Theodor; *Berg : o mestre da transição mínima*, São Paulo: Unesp, 2008

___; *Filosofia da nova música*, São Paulo: Unesp,. 2012

___; *Teoria Estética*, Lisboa: Edições 70. 1990

___ ; *Musikalische Schriften I-III*, Frankfurt: Suhrkamp, 2003

BADIOU, Alain ; *Cinq leçons sur l'écrit de Wagner*, Paris : Nous, 2010

___ ; *O século*, Aparecida : Idéias e letras, 2005

BAYER, Francis; *De Schoenberg à Cage: essai sur la notion d'espace sonore dans la musique contemporaine*, Paris : Klincksieck, 1981

BOULEZ, Pierre ; *Apontamentos de aprendiz*, São Paulo : Perspectiva, 1995

___ ; *Penser la musique aujourd'hui*, Paris : Gallimard, 1963

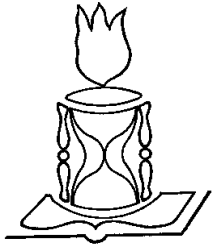
DAHLHAUS, Carl; *Between romanticism and modernism*, University of California Press, 1990

___ ; *L'idée de musique absolue: une esthétique de la musique romantique*, Genebra : Contrechamps, 1997

___; *Ludwig van Beethoven und seine Zeit*, Berlin: Laaber, 2013

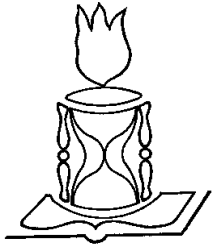
___ ; *Schoenberg and the new music*, Cambridge University Press, 1984

DELEUZE, Gilles; *Logique de la sensation*, Paris: Seuil, 2002

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

- ___; *Milles Plateaux*, Paris: Minuit, 1980
- DUARTE, Rodrigo e SAFATLE, Vladimir (org.) *Ensaio sobre música e filosofia*, São paulo: Humanitas, 2008
- FELDMAN, Morton; *Give my regards to eight street*, Cambridge: Exact Changes, 2000
- GOEHR, Lydia; *Elective affinities: musical essays on the history of aesthetic theory*, New York: Columbia University Press, 2008
- HEGEL, G.W.F.; *Curso de Estética*, São Paulo: Edusp, 1998
- KIVY, Peter ; *Introduction to a philosophy of music*, Oxford University Press, 2002
- ___; *Antithetical Arts: On the Ancient Quarrel between literatura and music*, Oxford University Press, 2009
- LAI, Antonio; *Genèse et révolution des langages musicaux*, Paris : Harmattan, 2006
- LEIBOWITZ, René; *Schoenberg and his school*, New York: Da capo, 197
- LYOTARD, Jean-François ; *Des dispositifs pulsionnels*, Paris : Galilée, 1994
- ___; *Lições sobre a analítica do sublime*, Campinas: Papyrus, 1990
- LIGETI, Gyorg ; *Neuf essais sur la musique*, Genebra : Contrechamps, 2001
- LÖWY, Michael e SAYRE, Robert; *Revolta e melancolia*, São Paulo: Boitempo, 2015
- MARTI-JUFRESA, Felip; *La possibilité d'une musique moderne: Logique de la modernité et composition musicale*, Paris: L'harmattan, 2012
- OLIVE, Jean-Paul ; *Un son désenchanté : musique et théorie critique*, Paris : Klincksieck, 2008
- RANCIÈRE, Jacques; *Malaise dans l'esthétique*, Paris : Galilée, 2007
- REICH, Steve; *Writings on music*, University of Claifornia Press, 2010
- ROSEN, Charles ; *Sonata forms*, Londres : WW Norton, 1990
- ___; *The romantic generation*, Harvard University Press, 1995
- ___ : *Le style classique: Haydn, Mozart, Beethoven*; Paris: Gallimard, 1994
- ROUSSEAU, Jean-Jacques; *Dictionnaire de musique*, Paris: Actes Usd, 2007

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

SAFATLE, Vladimir; *Cinismo e falência da crítica*, São Paulo: Boitempo, 2008

___ ; Fetichismo e mimesis na filosofia adorniana da música, In: Revista Discurso, n. 37

___; Nietzsche e a ironia em música, Caderno Nietzsche, n. 21

SCHOENBERG, Arnold ; *Tratado de harmonia*, São Paulo : Unesp, 1999

___ ; *Style and Idea*, University of California Press, 1984

SUBOTNIK, Rose; *Developing variations: style and ideology in western music*,
University of Minnesota Press, 1991

STRAVINSKY, Igor ; *Poética musical em seis lições*, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996

WEBER, Max; *Fundamentos racionais e sociológicos da música*, São Paulo:
Edusp, 1998