

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte  
Semestre 2025-1 (agosto – noviembre 2024)**

Nombre del profesor (es):
Carlos Oliva Mendoza
Título de la actividad académica:
Música y capitalismo
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles de 12 a 16 horas
Cupo máximo del grupo
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
La finalidad del seminario es analizar, sintetizar y delimitar la idea de “la música”, desde una perspectiva crítica de la economía política, en el tiempo y espacio de la modernidad capitalista. En tanto, el capitalismo establece como base civilizatoria el intercambio de mercancías y, en este sentido, la transmutación de todas las formas naturales, animales y humanas en una estructura mercantil-dineraria, se vuelve crucial que las tecnologías de conocimiento, placer y socialidad sean reestructuradas en formas mercantiles que garanticen la formación de plusvalor y la acumulación de riqueza. Una tecnología central –acaso la tecnología fundamental de creación de sentido para los seres humanos– es <i>la música</i> . ¿Cómo es entonces que la música se transforma esencialmente en una mercancía y cuáles son las implicaciones civilizatorias de esa transmutación? Explorar esta interrogante, desde la teoría crítica y el marxismo, es el objeto central de este seminario.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
Objetivo general:  Estudiar, dentro del espacio y el tiempo de la modernidad capitalista, la transformación y subsunción de la música en una mercancía de repetición.  Objetivos particulares:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Estudiar la estructura mercantil-dineraria propuesta por Karl Marx.</li><li>2. Analizar la forma musical como una economía de la representación.</li><li>3. Analizar la transformación y subsunción, mercantil moderna, de la música en una economía de la repetición.</li><li>4. Plantear hipótesis sobre la música del porvenir, dentro de la estructura capitalista de la renta tecnológica, frente a la estructura clásica de la renta de la tierra.</li><li>5. Estudiar la teoría adorniana de la “nueva música” y su crítica al jazz.</li><li>6. Reflexionar los aspectos teóricos en referencia al jazz, como fenómeno radical de mercantilización y resistencia en el siglo XX.</li></ol>

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

80%

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

1. Asistencia a las sesiones.
2. Lecturas en el aula y exposición, con el fin de afinar la capacidad de exposición y explicación clara de los textos, así como las capacidades de análisis, síntesis, comprensión y crítica de los mismos.
3. Exposiciones calendarizadas por parte de las y los alumnos.
4. Uso de recursos bibliográficos complementarios, tales como historias de la filosofía y de la música, diccionarios filosóficos y musicológicos, artículos de interpretación y contextualización, así como empleo de recursos electrónicos y digitales.
5. Entrega de trabajos parciales en el que se desarrolle el ejercicio de comprensión, síntesis, análisis y crítica de las obras.
6. Resolución de exámenes y ejercicios en aula, con el fin de sintetizar los avances del curso y hacer patente el hilo argumentativo y estructural del seminario.
7. Actividades de extensión con el fin de concretar actividades de profesionalización de la disciplina.
8. Si no se cumplen con los aspectos anteriores, se pedirá un trabajo final sobre "La música en el capitalismo". El trabajo tendrá una extensión de entre 6000 y 8000 palabras, incluyendo citas y bibliografía, contará un aparato crítico sólido y una bibliografía mínima de cinco ensayos o libros. Asimismo, se hará una réplica sobre el trabajo presentado.

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

## Calendario de sesiones:

### 7 de agosto de 2024

- Sesión de introducción al seminario.

### 14 de agosto

- La forma mercantil en el capital.  
Lectura de referencia: Marx. (2011). "La mercancía". En *El capital, crítica de la economía política T.I/Vol.1*, pp. 43-86.

### 21 de agosto

- La forma dineraria en el capital.  
Lectura de referencia: Marx. (2011). "La mercancía". En *El capital, crítica de la economía política T.I/Vol.1*, pp. 87-102.

### 28 de agosto

- Sesión de discusión y asesorías.

### 4 de septiembre

- Definiciones de la música y metodologías de investigación  
Lecturas de referencia: DeBellis, Mark. (2002). "Music". In Berys Gaut and Dominic Mclver Lopes (edits.), *The Routledge Companion to Aesthetics*, pp. 669-682.  
Padilla, Alfonso. (1995). "El método dialéctico de investigación musical". En *Dialéctica y música. Espacio sonoro y tiempo musical en la obra de Pierre Boulez*, pp. 36-58.

### 11 de septiembre

- Economía política de *la representación musical*.  
Texto de referencia: Attali, Jaques, (2017). "Representar". En *Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música*, pp. 72-129.

### 18 de septiembre

- Economía política de *la repetición musical*.  
Texto de referencia: Attali, Jaques, (2017). "Repetir". En *Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música*, pp. 130-196.

### 25 de septiembre

- Sesión especial: "El dinero y el crédito en la obra de Marx". Ponente: Dr. Ricardo Pereira de Melo. Universidad Federal de Mato Grosso Do Soul.

### 2 de octubre

- Valor de uso, música y dinero.  
Texto de referencia: Atali Attali, Jaques, (2017). "Sacrificar". En *Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música*, pp. 36-71.

### 9 de octubre

- Sesión de discusión y asesorías.

### 16 de octubre

- Jazz y marxismo.  
Lectura de referencia Anguiano Lagos, Omar, (2020). *Jazz y marxismo*.

### 23 de octubre

- La teoría de la nueva música.  
Lectura de referencia: Adorno, T. W. (2003). "Introducción". En *Filosofía de la nueva música*, pp. 13-34.

### 30 de octubre

- La crítica adorniana al jazz.  
Lectura de referencia: Adorno, T. W. (2008). "Sobre el jazz". En *Escritor musicales IV*, pp. 83-118.

### 6 de noviembre

- Sesión de discusión y asesorías.

### 13 de noviembre

- Sesión de discusión y asesorías.

## 20 de noviembre

- El jazz en el siglo XX (cuatro casos: Miles Davis, Keith Jarrett, Thelonious Monk y Cecil Taylor).  
Lectura de referencia: Escalante, Evodio. (1982). *Figuras del jazz contemporáneo*.

## 27 de noviembre

- Sesión de conclusiones y entrega de trabajos.

## Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

### **Bibliografía del seminario**

Adorno, T. W. (2003). "Introducción". En *Filosofía de la nueva música* (pp. 13-34). Traducción Alfredo Brotons Muñoz. España: Akal.

Adorno, T. W. (2008). "Sobre el jazz. En *Escritores musicales IV* (pp. 83-118). Traducción Antonio Gómez Scheenkloth y Alfredo Brotons Muñoz. España: Akal.

Anguiano Lagos, Omar, (2020). *Jazz y marxismo*. UNAM, México.

Attali, Jacques, (2017). *Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música*. Trad. Ana María Palos. Siglo XXI editores.

Chávez Tortolero, Mario Edmundo. (2019). "La cultura del blues en la época de su reproductibilidad técnica. El caso de Junior Kimbrough y Robert Palmer, en *Historia del arte y estética. Nudos y tramas*. México: UNAM.

DeBellis, Mark. (2002). "Music". In Berys Gaut and Dominic McIver Lopes (edits.), *The Routledge Companion to Aesthetics* (pp. 669-682). USA: Routledge,

Escalante, Evodio. (1982). *Figuras del jazz contemporáneo*. DF: Editorial Prácticas de vuelo.

Marx, Karl, (2011), *El capital, crítica de la economía política T.I/Vol.1*. Traducción Pedro Scaron. Siglo XXI, México.

Padilla, Alfonso. (1995). "El método dialéctico de investigación musical". En *Dialéctica y música. Espacio sonoro y tiempo musical en la obra de Pierre Boulez* (pp. 36-58). Helsinki: Suomen musikkiteollinen seura,

### **Bibliografía complementaria**

Adorno, T. W. (1991). *Teoría estética*. Barcelona: Paidós.

- Adorno, T. W. (2000). *Sobre la música*. Traducción Marta Tafalla y Gerard Vilar. Barcelona: Paidós.
- Adorno, T. W. (2007). *Composición para el cine. El fiel correpetidor*. Traducción Breixo Viejo Viñas. España: Akal.
- Adorno, T. W. Walter Benjamin, Ernest Bloch, Georg Lukács, and Fredric Jameson, (2007). *Aesthetics and Politics*. UK: Verso.
- Adorno, T. W. (2013). *Estética (1958/59)*, Traducción y prólogo Silvia Schwarzböck. Buenos Aires: Editorial Las cuarenta.
- Benjamin, Walter (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. "Introducción" de Bolívar Echeverría. Traducción de Andrés E. Wikert. Itaca, México.
- Buci-Glucksmann, Christine, (1994), *Baroque Reason. The Aesthetics of Modernity*, Sage, London.
- Copland, Aaron. (2018). *Cómo escuchar música*. Trad. Jesús Bal y Gay. México: FCE.
- DeBellis, Mark. (2002). *The Routledge Companion to Aesthetics*. USA: Routledge.
- Debord, Guy, (1998). *Comments on the Society of the Spectacle*. Trans. Malcolm Imrie. Versos, UK.
- Derbez, Alain. (2012). *El jazz en México. Datos para esta historia*. México: FCE.
- Dylan, Bob, (2022). *The Philosophy of Modern Song*. USA and UK: Simon and Schuster.
- Espinosa, Pablo. (2016). *La música, ese misterio*. México: UANL.
- Estrada, Julio. (2013). *Canto roto: Silvestre Revueltas*. México: UNAM-FCE.
- García Bacca, Juan David. (1990). *Filosofía de la música*. Barcelona: Anthropos.
- González-Cobo, Ramón Andrés. (2005). *Johann Sebastian Bach. Los días, las ideas y los libros*. Barcelona: Acantilado.
- González-Cobo, Ramón Andrés. (2013). *El luthier de Delft. Música, pintura y ciencia en tiempos de Vermeer y Spinoza*. Barcelona: Acantilado.
- González-Cobo, Ramón Andrés. (2017). *Claudio Monteverdi 'Lamento della Ninfa'*". Barcelona: Acantilado.
- Gould, Jonathan. (2017). *Otis Redding. Una vida inacabada*. Trad. Ainhoa Segura Alcalde. España: Neo Sounds.
- Hanfling, Oswald (editor), (1992). *Philosophical Aesthetics. An Introduction*. The Open University, UK.
- Hanley, Paul. (s/f). *Leave the Capital. A History of Manchester Music in 13 Recordings*. EU: Route.
- Hauser, Arnold, (1951-1969). *Historia social de la literatura y el arte I, II, III*. Editorial Guadarrama, Madrid,
- Jameson, Fredric, (1996). *Teoría de la posmodernidad*. Trads. Celia Montolío y Ramón del Castillo. Madrid, Trotta.
- Kant, Immanuel, (2007). *Crítica del juicio*. Trad. Manuel García Morente. Madrid, Espasa Calpe.
- Karatani, Kojin, (2017), *Nation and Aesthetics*. Translated by Jonathan E. Abel, Darwin H. Tsen, and Hiiroki Yoshikuni. Oxford University Press, UK.

Lukács, (1970). *El alma y las formas y La teoría de la novela*, Obras completas t. I, tr. Manuel Sacristán, Grijalbo, Barcelona.

Lukács, (1996). *Aportaciones a la historia de la estética, Obras completas*. Tomo XVII, Grijalbo, México.

Lyotard, Jean-François, (1993). *Lessons on the Analytic of the Sublime*. Trad. Elizabeth Rottenberg. Stanford University Press, USA.

Marx, Karl, and Frederick Engels. (1976). *On Literatur and Art*. Progress Publishers, Moscow.

Nietzsche, Friedrich. (1993). *El nacimiento de la tragedia*. Trad. Andrés Sánchez Pascual. México: Alianza editorial.

Ramírez-Pimienta, Juan Carlos. (2010). "En torno al primer narcocorrido: arqueología del cancionero de las drogas". En *A contracorriente*. Vol. 7, no 3, pp. 82-99.

Ramírez-Pimienta, Juan Carlos. (2011a). *Cantar a los narcos*. CDMX: Grupo Planeta.

Ramírez-Pimienta, Juan Carlos. (2011b). "El narcocorrido religioso: usos y abusos de un género". En *Studies in Latin American Popular Culture*, vol. 29, pp. 184-201.

Rancière, Jaques. (2012). *El malestar en la estética*. Trad. Miguel Ángel Petrecca, Lucía Vogelfang y Marcelo G. Burello. Clave intelectual, España.

Rancière, Jaques. (2004). *The Politics of Aesthetics*. Translated by Gabriel Rockhill. UK: Continuum.

Ruvalcaba, Eusebio. (2013). *Elogio del demonio*. México: Lectorum.

Sagall, Sabbt. (2021). *Music and Capitalism. Melody, Harmony, and Rhythm in the Modern World*. USA: Palgrave Macmillan.

Tomlinson, Gary. (2001). *Canto metafísico. Un ensayo sobre la ópera*. Trad. Paul Silles. España: Idea Books.

Trías, Eugenio. (2015). *El canto de las sirenas*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Valenzuela Arce, José Manuel. (2018). *Jefe de jefes. Corridos y narcocultura en México*. México: Colegio de la Frontera Norte.

Virilio, Paul. (1998). *Estética de la desaparición*. Trad. Noni Benegas. Anagrama, Barcelona.

Wallace, Michele. (2016). *Invisibility Blues from Pop to Theory*. UK: Verso.

Weber, William. (2011). *La gran transformación en el gusto musical. La programación de conciertos de Haydn a Brahms*. Trad. Silvia Villegas. México: FCE.