

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS
ARCHIVO HISTÓRICO

FONDO	BEATRIZ DE LA FUENTE
SERIE	007: ESCRITOS ACADEMÍCOS
CAJA	022
EXP.	099
DOC.	002
FOJAS	10-14
FECHA (S)	S/F

RESUMEN DEL CAPITULO No:

"LA NUEVA CLAVE DE LA FILOSOFIA"

SUSANNE K LANGER

LO QUE POSEE TODA OBRA DE ARTE:

I.- Forma Significativa (G.Bell)= cualidad común a todas las obras del arte visual.

Forma expresiva (L.A. Reid)= extiende el concepto a todas las artes.

II.- Lo Significativo= la forma artística no es portadora de proposiciones, como la forma lógica, que son afirmaciones.

a)-idea freudiana (deseos inconscientes, ect)...probablemente es una explicación válida (eso habrá que verlo), de los mecanismos del artista; pero no da idea de lo significativo (no discrimina entre lo bueno y lo malo).

b)- la perfección de forma hace la forma significativa. "Significado artístico" da belleza a la obra.

c)- Diseño puro (línea pura?) en las artes plásticas sólo hasta ahora; no lo hay en poesía ni en música (Stravinski?, la idea de línea pura como UNA idea estética, no LA idea estética).

d)-la música como no representativa. Forma pura, sólo estructural (p. ej de Bach a Beethoven no hay objeto ó representación).

S. Langer: la forma pura es más accesible a través de la música no hay representación.

III.- Idea histórica

1)- Kant (kultur medio de progreso)

2)- ; Valor de supervivencia; accidente del sistema nervioso".

3)- Helmholtz, Wandt, Stumpf: placer sensorial (sensación agradable), pero para tomar en cuenta el elemento "sin placer" en el arte, habría que partir del hecho de "gustar emocionar ect" (emoción lo menciona Bell. "la emoción y su objeto" como lo único a considerar estética.

4)- Idea de la emoción en la música. Clásica aproximación tradicional Ej: Flautón, efecto narcótico de la música" la sirenas de la Odisea, el rey Eric de Dinamarca, ect)

Además de que no hay ningún experimento que confirme cambios de disposición somáticos, psíquicos después de un estímulo musical (p. ej. alteración del pulso mientras dura el estímulo, relajamiento, etc.), la creencia de esto ya no es muy general en la actualidad, Parece que el afecto observado es el del sonido y no de la música.

Parece que los efectos somáticos son transitorios y las "crudas morales" ó efectos parecidos no tienen importancia (qué diría Tolstoi?).

Los experimentos hasta ahora no han hecho más que confirmar algo bastante obvio "cambios de humor", sensación de tristeza, alegría etc.

5)- Auto-expresión (compositor-interprete-auditor)...llamémosla Teoría sentimental. Los autores son los que más la sostienen p.ej romanticismo puro).

Se reconoce su valor; sin embargo, la música ha ido evolucionando hacia un "lenguaje articulado", hacia formas.

En este sentido la música no es derivada de emociones ni para provocar emociones, sino alrededor de emociones. Su contenido es pues, a veces emociones pero su sentido es definitivamente simbólico.

Reacción al estímulo musical: 1.KANT-Ayuda al progreso de la cultura
2.W. JAMES- Ascendente del sistema nervioso.
3.DARWINIANO S. Valor de supervivencia.
4.HELMHOLTZ, WUNDT, STUMPF-"teoría estética del agrado-de-sagrado."

Música como emoción

1. PLATON -"censura de la música para lograr el edo, ideal.
2. Efectos tóxicos y narcóticos-leyenda del rey danes Eric.
3. Influencias somáticas-mientras dura el estímulo. Se refiere más al influjo del sonido que al de la música.
4. Investigaciones psicológicas- aurea de los efectos emocionales de diferentes composiciones=condicionan respuestas.
5. Reacción sempatética entre= autor-intérprete- auditor-mueve a simpatizar con la auto-expresión.
6. Catarsis emotiva y su esencia es la auto-expresión. Se acepta pero las leyes de la Catarsis emotiva no son leyes artísticas sino naturales. A pesar de ello, podemos al interpretar la música; liberarnos de nuestras experiencias y reestablecer el equilibrio personal. Pero esa no es su función primaria.

TEORIA DE LA EXPRESION LOGICA

sintoma emotivo La música no es causa de remedio de sentimientos, sino una "expresion lógica". Su contenido es pues a veces emocional pero su sentido es definitivamente simbólico.

Lenguaje SHOPENHAUER- tratamiento de la música como una semántica impersonal, manejable y real, como un simbolismo con un contenido de ideas en lugar de, como un signo ostensible del estado emotivo de alguien.

LENGUAJE ONOMATOPEYICO= concepción somática. Base de la música progsomática, reconocimientos de sonidos naturales en los efectos musicales.

LENGUAJE DEL SENTIMIENTO="música dramática", su lenguaje es la esencia de la tragedia y la comedia: amor, ansias, esperanza, miedo.- No es un lenguaje de emociones, ni su expresión personal, -sino formulación y representación de emociones, humores, tensiones, y resoluciones mentales; - "una reproducción lógica de la vida perceptiva y receptiva", un manantial de captaciones y no una súplica de simpatía. Su asunto es lo mismo de la "expresión personal" y sus símbolos pueden incluso extraerse, del ámbito de los síntomas expresivos; pero estos elementos sugestivos extraídos están formalizados y el asunto se halla "distorsionado" en una perspectiva artística.

lengua semantica DISTANCIA PSIQUICA: es la experiencia de aprehender mediante un símbolo no articulado con anterioridad. El con-

tenido simbolizado no invita a una reacción emotiva sino a una intellección.

(El contenido del arte es real, la modalidad de su presentación puede ser una ficción) EL CONTENIDO ES REPRESENTADO A NUESTRO ENTENDIMIENTO a través de formas simbólicas.

--a menudo los significados literales usualmente están mezclados en forma vaga con significados emotivos que según supone, ellos apoyan e inclusive inspiran sugestión.

--No es ni el uso semántico de la música, ni la representación de la vida emotiva; el significado de la música; no es un lenguaje pues además carece de significado, vocabulario.

Examinaremos la música desde el punto de vista puramente lógico, como una posible forma simbólica de cierta especie

Formas
Musicales
Características.

- 1- Se asemejan a ciertos esquemas dinámicos de la experiencia humana (Kohler)- Hay ciertos aspectos de la llamada "vida interior"- física y mental- que cuentan con propiedades a las que caracterizan a la música: esquema de movimiento y reposa, tensión y relajamiento; acuerdo y desacuerdo, preparación, -- consumación, excitación, cambio súbito; es decir que relación connotativa entre música y experiencia subjetiva es establecida por la similitud de formas lógicas.
- 2- Las formas musicales están compuestas por muchos elementos separables, fácilmente producidos y cambiables en gran variedad de modos.
- 3- Por sí mismas no desempeñan ningún papel práctico importante que pueda oscurecer su función, semántica.
- 4- Fácilmente distinguibles, recordables y repetibles.
- 5- Poseen notable tendencia a modificar sus caracteres mutuos al combinarse- todo ello las recomienda para un uso simbólico.
- 6- La música carece de significado literal.
- 7- No tiene términos separables con connotaciones fijas y reglas sintácticas a fin de derivar connotaciones complejas sin pérdida alguna para los elementos constitutivos.
- 8- La música articula formas que el lenguaje no puede expresar. Esto le dá gran fuerza a la expresividad musical.

símbolo
musical
clave

- 1- Si la música es un simbolismo, lo es de esa forma musicalmente intraductible--puesto que ese "lenguaje" carece de palabras convencionales nunca -- puede apelar a la razón discursiva. Pero expresa "precisamente aquello" que es inefable en el lenguaje verbal, y que en consecuencia, desde nuestro punto de vista racionalista puede denominarse "lo inefable".
- 2- Capacidad articuladora de la música como semántica de hechos vitales y emotivos- la música puede revelar la naturaleza de los sentidos con precisión y exactitud inaccesibles para el lenguaje, en razón de que las formas del sentido son más congruentes con las musicales y con las del lenguaje.

- 3- La música no tiene una connotación establecida. Es una forma capaz de connotación y los significados a que se adecúa son articulaciones de experiencias emotivas, vitales y sencibles. Trabajamos en música, esencialmente en formas libres, siguiendo inherentes leyes psicológicas de corrección y nos interesamos en posibles articulaciones enteramente sugeridas por el material musical.
 - 4- Es un simbolismo de vitalidad tal que alberga en sus propias formas elementales un principio de desarrollo.
 - 5- La música en su mayor excelstitud, aunque claramente sea una forma simbólica es un símbolo no consumado. La articulación es su vida, pero no su aseveración. Su expresividad no expresión.
 - 6- La música es por tanto un a forma significativa en el sentido peculiar de "significativo" que C. Reel y R. FRY afirman que pueden captar o sentir pero no definir; esa significación es implícita pero no ha sido fijada convencionalmente.
 - 7- Esto en relación con la música programática explica que: si el ídema musical de un compositor no es lo bastante rico y definido como para que sus formas tonales solas, sean perfectamente coherentes, significativas y satisfactorias, nada más natural que suplementarlas mediante los habituales recursos no musicales, que empleamos para expresarnos ideas de sentimientos a nosotros mismos ó a los demás; mediante el afrontamiento de situaciones y objetos que engloban un estado anémico ó especifican una emoción. Ese músico puede usar una representación meramente comandante para organizar su concepción que en lo demás es musical. El que un autor siga un programa ó libreto, - produce como consecuencia una expresión musical menos perfecta que el pensar puramente temático, pues carece de inspiración unitaria.
 - 8- Nada hay adentro en la obra que imponga al oyente las útiles quimeras del compositor.
 - 9- Del mismo modo nada puede impedirnos que recurramos a representaciones mentales, fantasías etc., cuando no podemos extraer directamente un sentido subjetivo de la música al ejecutarlo u oirlo.
 - 10- Un programa es una muleta. Ello no significa que el oyente carezca de sentido musical sino meramente que no lo posee en grado suficiente como para pensar en términos puramente musicales.
 - 11- Esto es una negación de la artística naturaleza de la música, que es libertad de pensar sin convencionalismos ó palabras.
- 1- Consiste en el hecho de que puede ser fiel a la vida del sentimiento de una manera en que no puede serlo el lenguaje; por que sus formas significativas poseen esa ambivalencia de contenido que las palabras no tienen
- Poder
de
la
música
- 2- Es reveladora donde las palabras son oscurecedoras, pues suele tener no sólo un contenido sino también un transitorio juego de contenidos.
 - 3- Puede articular sentimientos sin quedar ligada a ellos.
 - 4- La índole física de un sonido puede sugerir una interpretación momentánea mediante una reacción física.
 - 5- Un cambio de tonalidad puede comunicar un nuevo Weltgefühl (sentimiento del mundo).

- 6-El hecho de atribuir significados, es un juego fluctuante y caleidoscópico, quizás anterior al ingreso en la conciencia (experimento César) y ciertamente fuera de los lindes del pensamiento discursivo.
- 7-La manifestación-que imaginación que responde a la música es personal, asociativa y lógica; matizada con aspectos, matizada con ritmos corporales, matizada con sueños, pero relacionada con un caudal de formulaciones que reemplazan a su caudal de conocimiento sin palabras. A su conocimiento íntegro de su experiencia emotiva y orgánica, del impulso vital, del equilibrio, del conflicto, de las maneras de vivir, sentir y morir. Puesto que ninguna atribución de significado es convencional, ninguna se prolonga más allá de del sonido pasajero; sin embargo la fugaz asociación de un destello de entendimiento. El efecto perdura igual que el primer efecto del habla en el desarrollo de la mente--consiste en hacer que las cosas sean concebibles, más bien que en almacenar proposiciones
- 8-El don de la música no es comunicación sino intelección; es un conocimiento de cómo funcionan los sentimientos,
- 9-Su entero registro es satisfacción emotiva, confianza intelectual y entendimiento musical.

La teoría de que la música no descarga ni produce sentimiento sino que suscita algunos efectos peculiares que confundimos con sentimientos; se explica por que ciertos aspectos de la música son tan parecidos a los sentimientos que los confundimos aunque sean diferentes. Esto es por que las formas simbólicas no son abstraídas de manera consciente; se las confunde regularmente con las cosas que simbolizan. Esta identificación de símbolo y objeto la ilustra Gehring: "sila secuencia de pensamientos que colma nuestra mente en todo momento tiene alguna estrecha semejanza con la estructura melódica; ella es tan sutil, que hasta ahora nadie ha sido capaz de descubrirla. Sin embargo es necesario trazar una analogía? no es posible que aquí los fenómenos mentales y su equivalente musical se mezclen? No es posible que la melodía se halle en substitución del importante encadenamiento de pensamiento que según se supone refleja? En los casos del compás, la fuerza y el tempo, la música duplica /6 fotografía la mente; en el caso de la melodía coincide con ella.

LA MUSICA ES NUESTRO NIDO DE LA VIDA INTERIOR: UN SIMBOLO JOVEN, VITAL Y SIGNIFICATIVO DE INSPIRACION RECIENTE Y QUE SE HALLA EN SU CRECIMIENTO.