

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes de San Carlos
Programa de Doctorado en *Arte: Producción e Investigación*

ANÁLISIS DE LA RACIONALIDAD DE LA FORMA SONATA PARA PIANO DESDE LA NOETOLOGÍA Y LAS FIGURAS DE LA DIALÉCTICA:

Estudio de campo sobre las sonatas de
J. Haydn, W. A. Mozart y L. V. Beethoven

Tesis Doctoral presentada por Marie Lavandera Piñero
Dirigida por Dr. Vicente Chuliá Ramiro y Dr. Miguel Molina Alarcón

En Valencia, a 26 de febrero de 2026

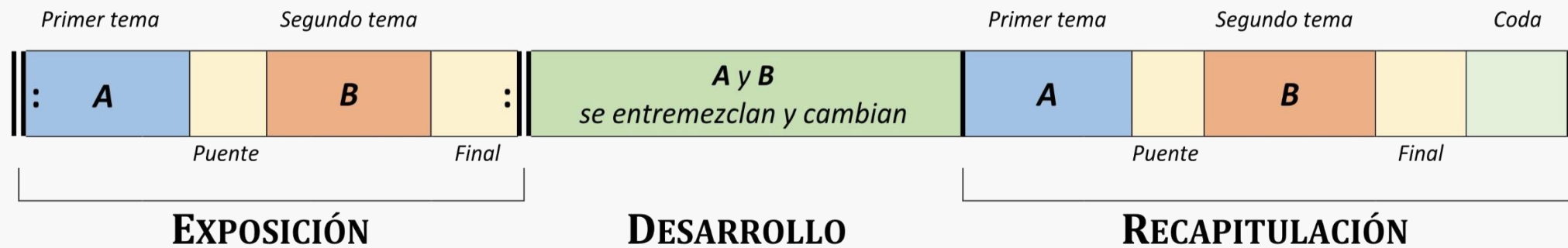
Índice de la presentación

1. Introducción
2. La esencia de la forma sonata
3. La racionalidad de las instituciones artísticas
4. El estatuto noetológico de la forma sonata
5. La forma sonata vista desde la Filosofía del Arte del Materialismo filosófico
6. Conclusiones: la forma sonata en el ámbito de la poética trascendental

Introducción

- Presentación, justificación y contexto
- Estado de la cuestión
- Hipótesis y objetivos
- Metodología

Forma sonata o *allegro* de sonata (ca. 1750)

«Cuando se habla de la música como un arte autónomo, debemos referirnos siempre sólo a la música instrumental, la cual, desdeñando toda ayuda, toda mezcolanza con otro arte, expresa con pureza y sólo en sí misma lo propio del arte y dilucida su ser».

E.T.A. Hoffmann (1776-1822)

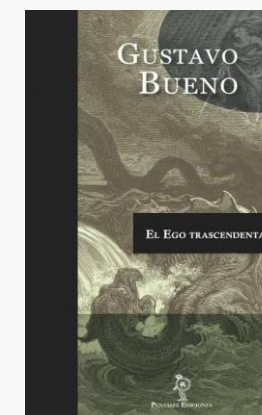
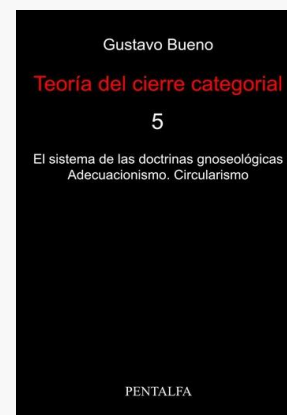
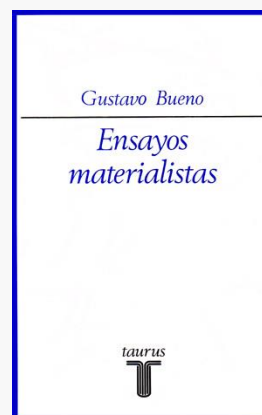
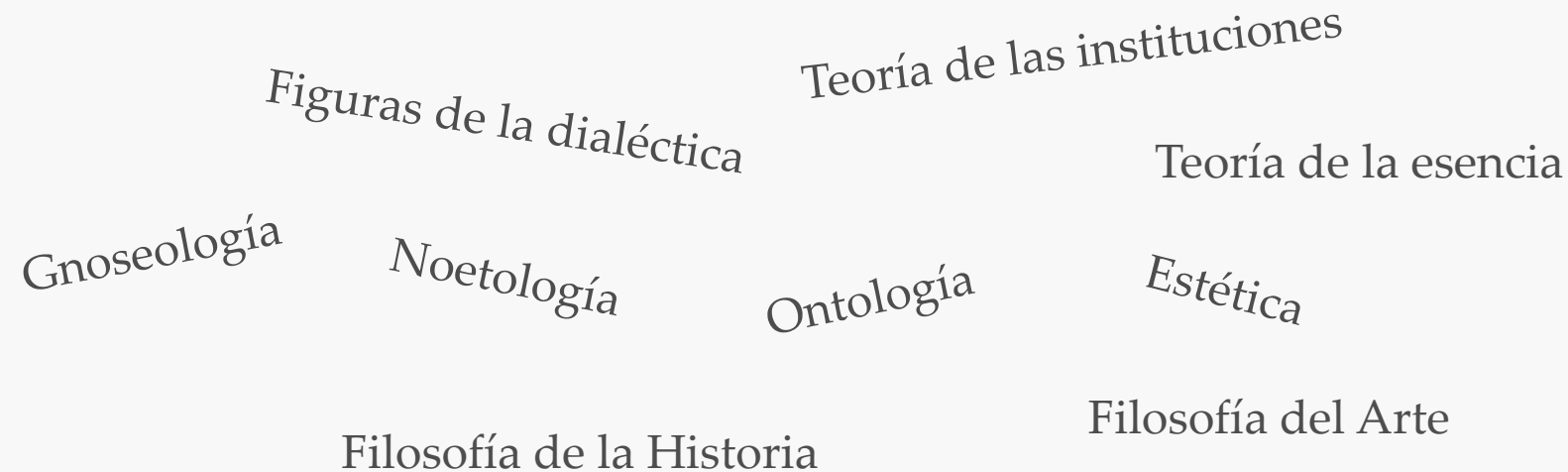
«El compositor instrumental no piensa en la representación de un contenido determinado. Si lo hiciera, se colocaría en un punto de vista equivocado, más al lado que dentro de la música».

Eduard Hanslick (1825-1904)

Materialismo filosófico

Gustavo Bueno Martínez
(1924-2016)

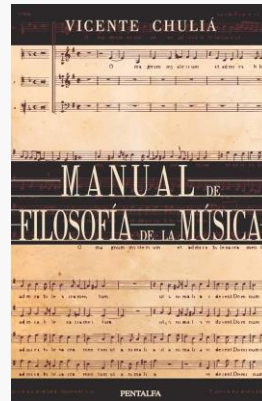

Filosofía de la música de Vicente Chuliá Ramiro

159 lecciones y conferencias

«Criterios constitutivos y estatutarios de la sustancialidad poética de la música»

Manual de filosofía de la música

Tratado de filosofía de la música

«La fórmula $Mi \subset E \subset M$ aplicada a la música»

«Esbozos de una Teoría del cierre poético»

Joseph Haydn (1732-1809)

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

La esencia de la forma sonata

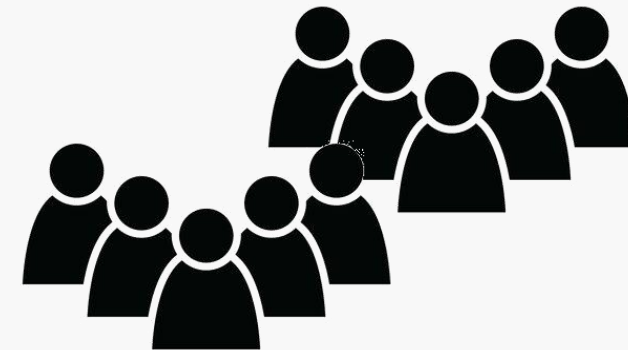
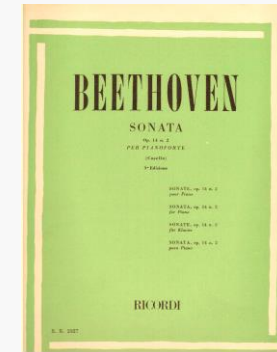
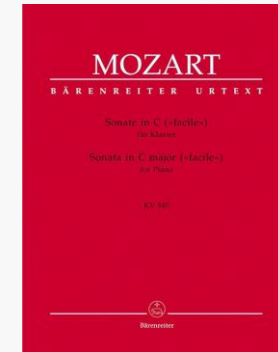
- Núcleo, cuerpo y curso de la forma sonata
- La sonata clásica: ¿forma, género o estilo?

Raíz y núcleo de la esencia

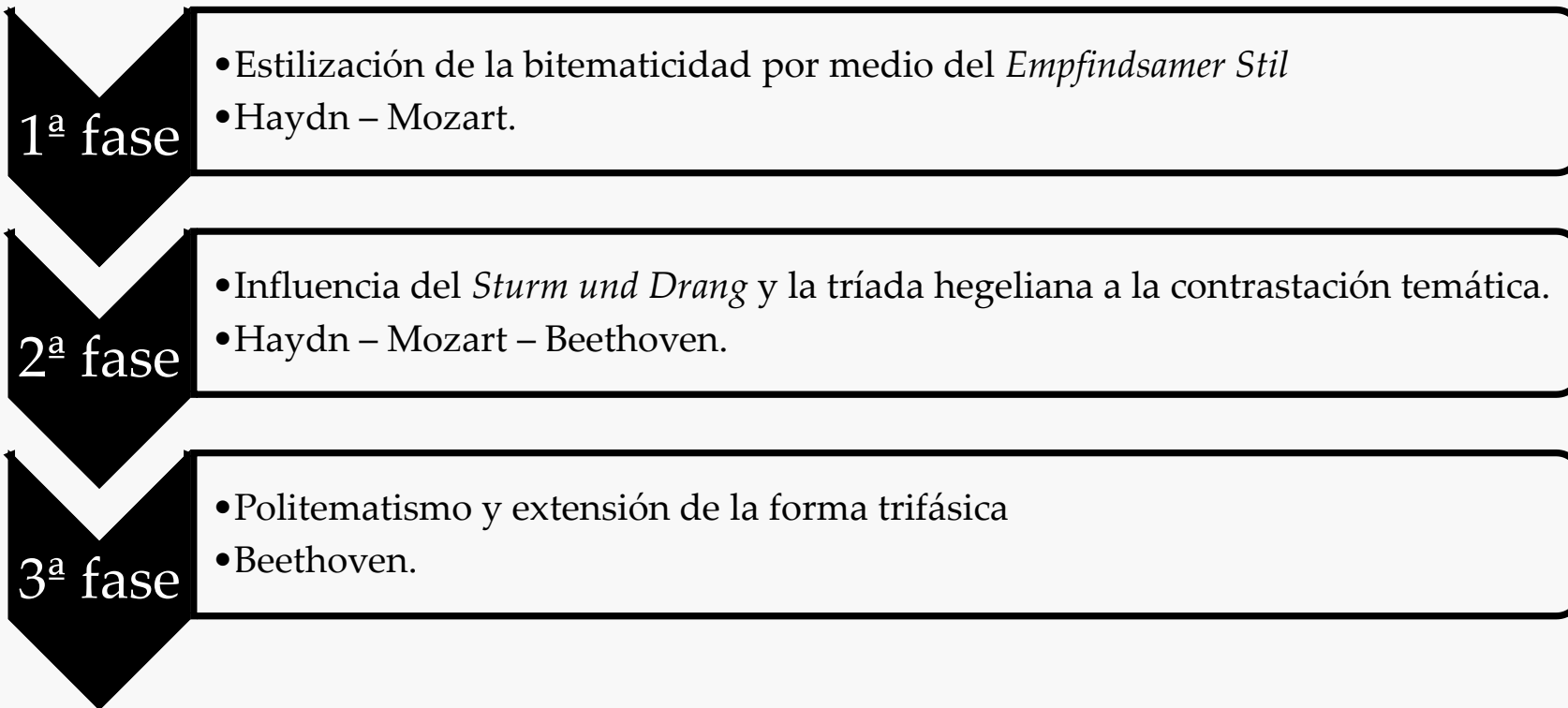
Raíz	Diamórfosis	Núcleo
Componentes de la repetición: <u>Refrán, Estribillo y Responsorio</u>	Estructura tripartita compuesta: $A (a+b) - B - A' (a'+b')$	Estructura tripartita compuesta por tres secciones: Exposición – Desarrollo – Reexposición
Tradición contrapuntística: <u>Motete, Fuga, Interludios</u>	Episodios modulantes = Puente	Unión temática por medio de un Puente modulante
Formas instrumentales: <u>Suite</u>	Sonatas monotemáticas con carácter danzante	Sonatas bitemáticas desplegadas en tiempos danzantes.

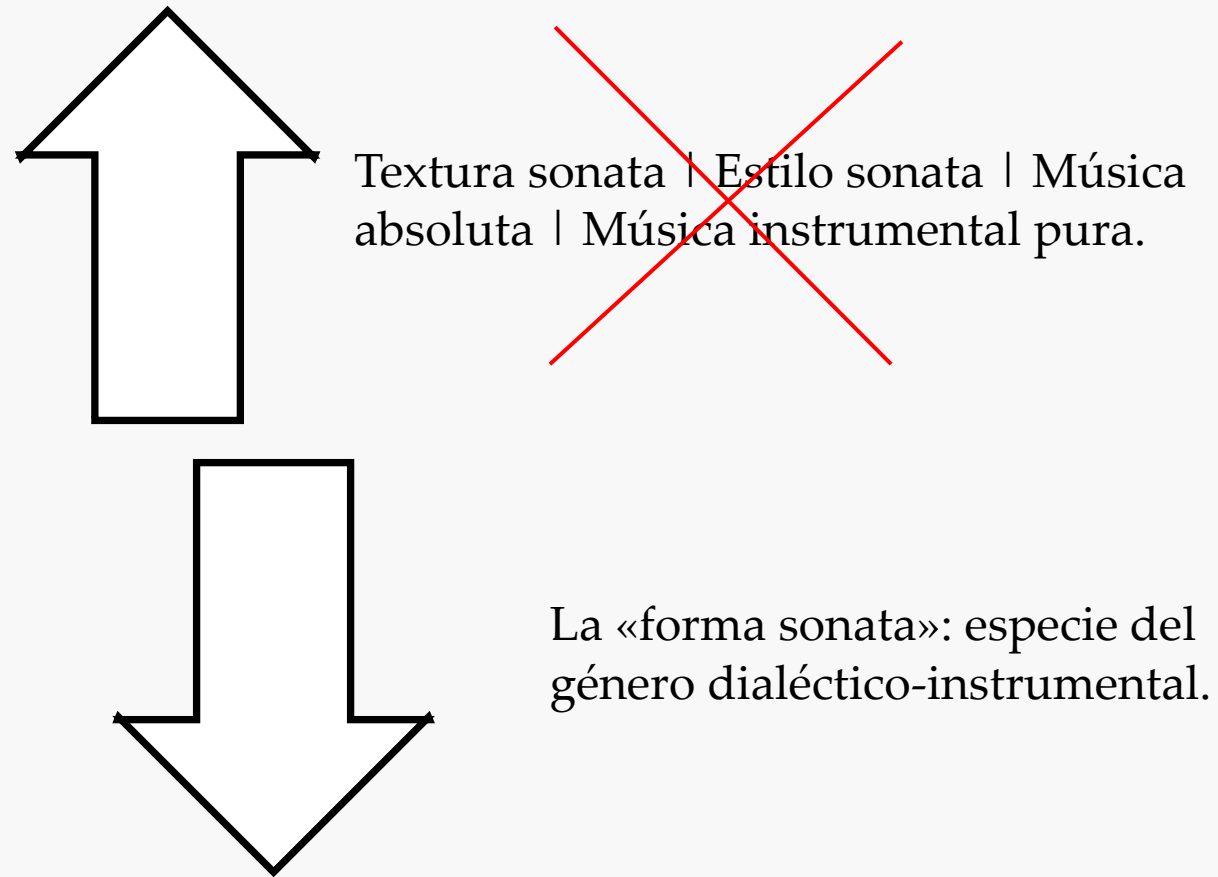
Cuerpo de la esencia

Curso de la esencia

La sonata clásica: ¿forma, género o estilo?

La racionalidad de las instituciones artísticas

- La idea de Noetología en el Materialismo filosófico
- La Noetología aplicada a la institución forma sonata

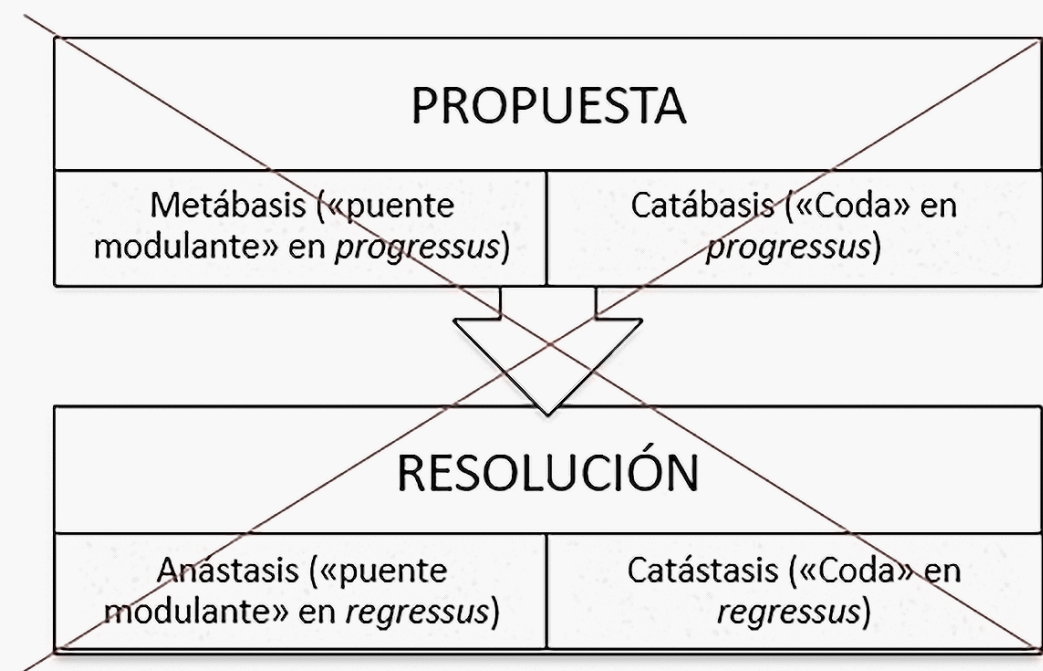
Axiomas de la Noetología

Figuras de la dialéctica

	<i>Regressus armónico</i>	<i>Progressus armónico</i>	Divergencia temática	Convergencia temática
Metábasis (puente modulante)		x	x	
Catábasis		x		x
Anástasis (puente modulante)	x		x	
Catástasis	x			x

(Falsa) relación entre los axiomas noetológicos y las figuras de la dialéctica en la forma sonata

El estatuto noetológico de la forma sonata

- Análisis de la forma sonata en las obras para piano solo de Haydn, Mozart y Beethoven
- Compendio de los datos obtenidos

Estatuto noetológico de la forma sonata

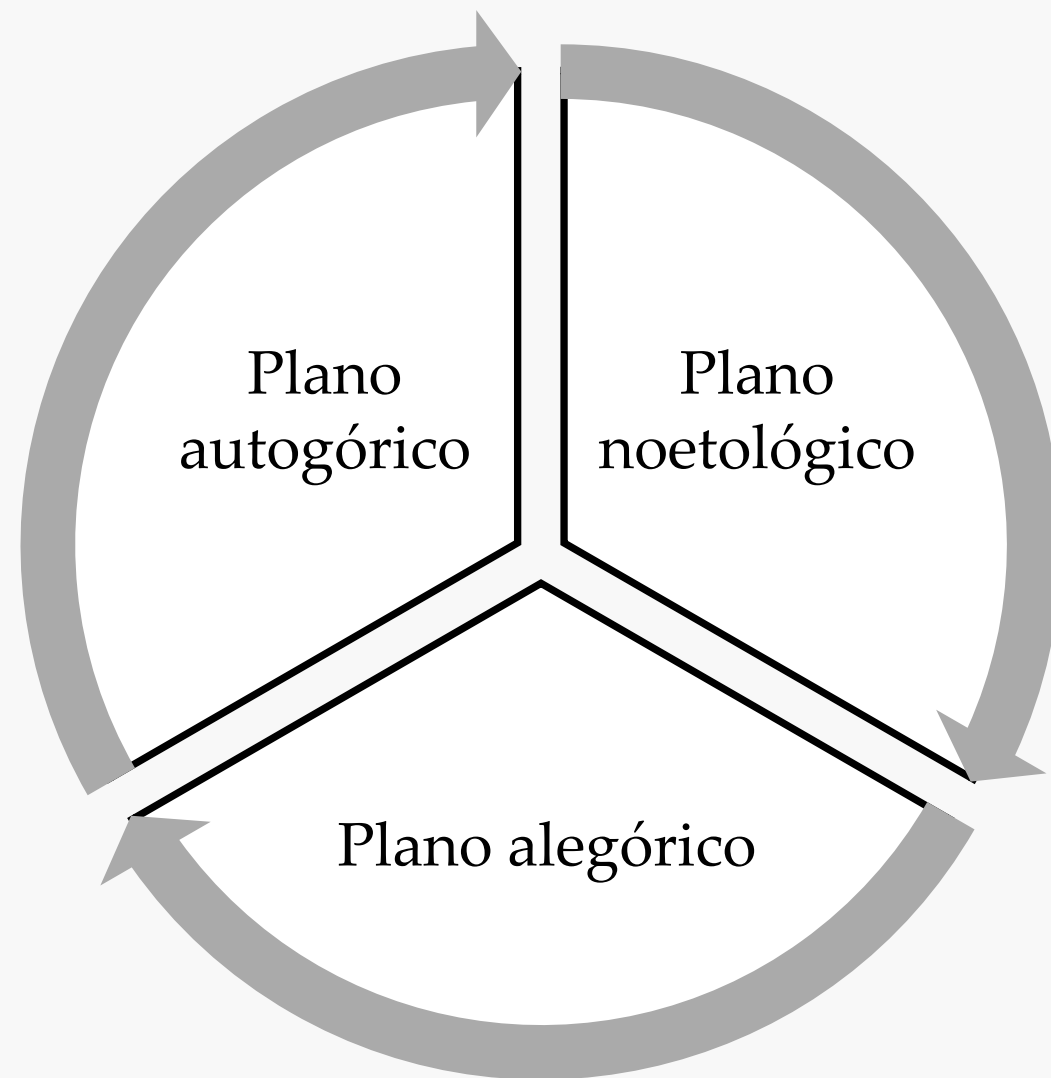
	Propuesta	Contraposición	Resolución
I. Sonatas embrionarias	<ul style="list-style-type: none"> ✓ T.A. + T.B. con relación tonal clásica (no contrastante) ✓ Función Metábasis ✓ Coda (facultativa) 	Contraposición con modulaciones mediatas, inmediatas u homónimas.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ T.A. + T.B. reexpuestos en la tónica, de manera literal o variada. ✓ Función Anástasis (literal o con variaciones). ✓ Coda (facultativa)
II. Sonatas constitutivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ T.A. + T.B. contrastante, con relación tonal clásica o entre mediatos. ✓ Metábasis definida. ✓ Coda definida. 	Contraposición desarrollada, con modulaciones mediatas, inmediatas, homónimas y lejanas.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ T.A. + T.B. reexpuestos de manera literal o con variaciones (en tónica o en tono mediato regresivo). ✓ Anástasis definida (literal o con variaciones) ✓ Coda definida.
III. Sonatas extensivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sección de Introducción (facultativa.) ✓ T.A. + T.B. contrastante. Ambos temas bien desarrollados y con relación tonal basada en el criterio genérico y específico de las figuras de la dialéctica. ✓ Metábasis desarrollada y extensa. ✓ Coda o Coda + extensión por Catábasis 	Contraposición extensa y altamente desarrollada, con modulaciones mediatas, inmediatas, homónimas y lejanas.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ T.A. + T.B. reexpuestos de manera literal o con variaciones (en tónica o en tono mediato/inmediato regresivo). ✓ Anástasis desarrollada y extensa (literal o con variaciones). ✓ Coda + extensión por Catástasis + sección cadencial (facultativa.)

Algunos datos obtenidos tras el análisis

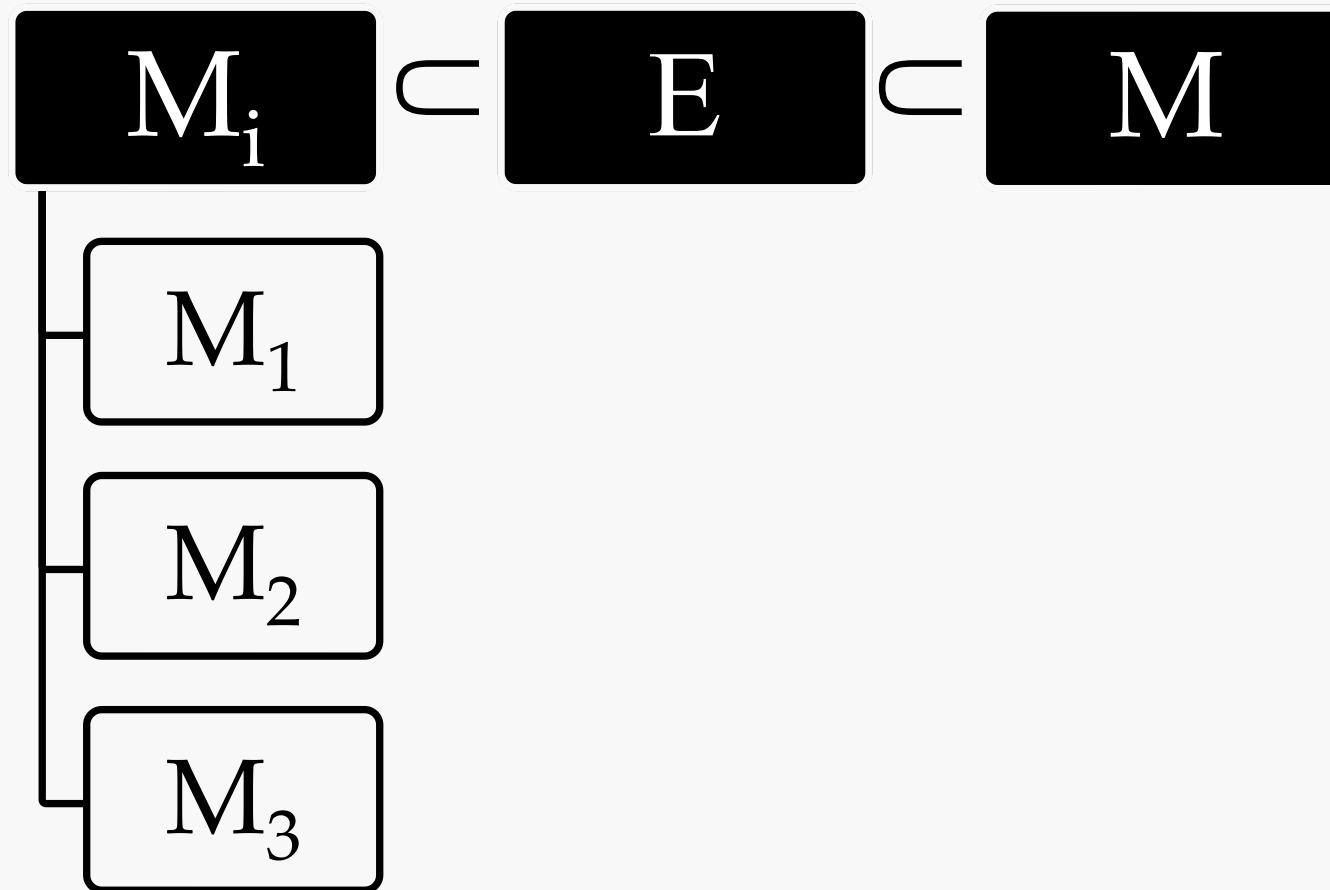
En torno a las 46 formas sonatas de Haydn	
T.A y T.B. con relación tonal clásica, no contrastante	76,08%
T.A y T.B. con relación tonal clásica, identitario/contrastante	23,9%
Sin Metábasis / Anástasis desarrollada	37,7%
En torno a las 17 formas sonatas de Mozart	
T.A y T.B. con relación tonal clásica o entre mediatos, identitario/contrastante	100%
Sin Metábasis / Anástasis desarrollada	5,8% (sólo la Sonata n.º 10)
En torno a las 27 formas sonatas de Beethoven	
Con sección de Introducción, previa a la exposición del T.A.	18,5%
T.A y T.B. con relación tonal clásica o entre mediatos, no identitario	14,8%
Con Metábasis / Anástasis definida y desarrollada	100%
Con extensiones por medio de una Catástasis	51,8%

La forma sonata vista desde la Filosofía del Arte del Materialismo filosófico

- Las irregularidades en el estatuto noetológico de la forma sonata
- Aplicación de la idea de «diamórfosis intracategorial» a las sonatas de Haydn, Mozart y Beethoven
- El fondo trascendental de la idea de Materia aplicado al arquetipo de la forma sonata

Ontología del Materialismo filosófico

«Una forma sonata que sea verdaderamente una obra de arte (y no simplemente un ejercicio técnico, adscrito ortopédicamente a las líneas estatutarias que la definen) constituye un «cierre fenoménico», perceptible en un sentido estético, que, a su vez, está «abierto» a infinitas interpretaciones y a nuevas configuraciones composicionales, desbordando, así, los campos de referencia y situando a la forma sonata en el ámbito de la poética trascendental»

Marie Lavandera (1996)

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes de San Carlos
Programa de Doctorado en *Arte: Producción e Investigación*

MUCHAS GRACIAS.