

1. Unidade curricular (UC)/Curricular Unit

a) Designação: Música, IA, e a Crise das Humanidades

Name: Music, AI, and the Crisis of the Humanities

b) Número de vagas/Vacancies: 45

2. Pequeno texto introdutório que deve refletir, o enquadramento da UC proposta na oferta curricular da NOVA FCSH, bem como, o carácter inovador ou a complementaridade com outras UC's existentes.

The rapid integration of artificial intelligence (AI) into the practices and conceptual frameworks of music calls for a rigorous and sober reflection on (i) the implications of associating AI with music and (ii) the potential of music and the arts to critique the cultural, social, and scientific dominance of AI. Rather than addressing the more immediate consequences of this technological shift—such as those involving copyright, creativity, or diversity—this course draws on continental philosophy, especially phenomenology and philosophical anthropology, to critically examine the historical and philosophical foundations of AI's presence in the arts. In particular, it situates the convergence of AI and music within the broader crisis of the humanities, as diagnosed by Edmund Husserl in his *Crisis of the European Sciences*. A defining aspect of this crisis is the delegitimization of the humanities and the arts as valid sources of knowledge, accompanied by a call to remodel these disciplines in the image of the natural and empirical sciences—a tendency exemplified by, though not exclusive to, philosophical and scientific positivism. This tendency, however, reflects a fundamental misunderstanding of the methods proper to the humanities and the arts, a reductive concept of science, and an ideological orientation that equates knowledge with economically-driven application—attitudes whose social consequences demand critical scrutiny. Thus, reconstructing the epistemic foundations of the humanities and the arts, including music, is vital not only to critically evaluate AI's role in musical culture, but also to challenge the dominance of algorithmic rationality as the prevailing paradigm of both scientific knowledge and cultural production.

This reflection is especially relevant for students of Musicology, as it complements existing courses such as Sociology of Music and Philosophy of Music by addressing the question of AI and introducing novel philosophical frameworks and concepts.

A rápida integração da inteligência artificial (IA) nas práticas e nos quadros conceptuais da música exige uma reflexão rigorosa e sóbria sobre (i) as implicações da associação entre IA e música e (ii) o potencial da música e das artes para exercerem uma crítica à dominação cultural, social e científica da IA. Em vez de abordar as consequências mais imediatas desta transformação tecnológica — como as que envolvem direitos de autor, criatividade ou diversidade —, esta unidade curricular recorre à

filosofia continental, em particular à fenomenologia e à antropologia filosófica, para examinar criticamente os fundamentos histórico-filosóficos da presença da IA nas artes.

Em especial, a aproximação entre IA e música será situada no contexto mais amplo da crise das humanidades, tal como diagnosticada por Edmund Husserl na sua Crise das Ciências Europeias. Um traço característico dessa crise é a deslegitimação das humanidades e das artes enquanto fontes válidas de conhecimento, acompanhada de um apelo à sua remodelação segundo o modelo das ciências naturais e empíricas — tendência exemplificada, embora não exclusivamente, pelo positivismo filosófico e científico.

Esta tendência, no entanto, reflete um profundo equívoco relativamente aos métodos próprios das humanidades e das artes, um conceito redutor de ciência, e uma orientação ideológica que equipara conhecimento a aplicação económica — atitudes cujas consequências sociais exigem uma análise crítica.

Desta forma, a reconstrução dos fundamentos epistémicos das humanidades e das artes, incluindo a música, torna-se essencial não apenas para avaliar criticamente o papel da IA na cultura musical, mas também para questionar a dominação da racionalidade algorítmica como paradigma dominante do conhecimento científico e da produção cultural.

Esta reflexão revela-se particularmente pertinente para os estudantes de Musicologia, uma vez que complementa unidades curriculares já existentes, como Sociologia da Música e Filosofia da Música, ao introduzir a questão da IA e ao propor novos enquadramentos e conceitos filosóficos.

3. Unidade de Investigação/Research Unit: CESEM – Centro de Estudos em Música / CESEM – Centre for Music Studies

Página Web/Web page <https://cesem.fcsh.unl.pt>

4. Curso/Course: Opção livre aberta aos cursos de: (indicar um dos cursos)

Licenciatura Mestrado

5. Número de créditos/Number of credits (1 crédito = 28h):

Licenciatura 6 ECTS Mestrado 10 ECTS

6. Docente ou Investigador responsável/Teacher or principal Researcher: Vinícius de Aguiar

7.

1º semestre 2º semestre 1º e 2º semestre (indicar uma das opções)

a) Número de horas por sessão/Number of hours per session:

2 horas (licenciatura) 3 horas (mestrado)

b) Número de sessões por semana/Number of sessions per week:

Duas sessões (licenciatura) Uma sessão (mestrado)

c) Periodicidade/periodicity: Semanal

d) Período de funcionamento/*Class period*. (deve tomar como referência o calendário escolar do ciclo de estudos a que se destina a unidade curricular): 18 de fevereiro a 22 de maio de 2026 / February 18 to May 22, 2026

8. Objetivos da unidade curricular/*Learning objectives*:

By the end of this course, students are expected to have developed a deeper capacity to critically engage with the entanglement between AI and music by drawing on new conceptual tools and philosophical perspectives.

Specific objectives include:

--Gaining an informed overview of current debates on AI and music, with particular attention to their philosophical, ethical, societal, and aesthetic dimensions.

--Understanding key concepts from Husserl's *Crisis of the European Sciences* and how they inform critical approaches to the intersection of AI, music, and the arts.

--Identifying the core issues underpinning the epistemic crisis of the humanities and the arts.

--Exploring how music and the arts can function as sources of critique, reflection, and resistance in relation to AI and algorithmic rationality.

No final da unidade curricular, os estudantes deverão ter desenvolvido uma capacidade mais aprofundada de reflexão crítica sobre a relação complexa entre a inteligência artificial (IA) e a música, a partir de novas ferramentas conceptuais e perspectivas filosóficas.

Os objetivos específicos incluem:

– Obter uma visão informada sobre os debates atuais em torno da IA e da música, com especial atenção às suas dimensões filosóficas, éticas, sociais e estéticas.

– Compreender conceitos-chave da Crise das Ciências Europeias, de Husserl, e o modo como estes iluminam abordagens críticas à interseção entre IA, música e artes.

– Identificar os problemas centrais que sustentam a crise epistémica das humanidades e das artes.

– Explorar de que forma a música e as artes podem funcionar como fontes de crítica, reflexão e resistência face à IA e à racionalidade algorítmica.

9. Requisitos de frequência/*Attendance requirements*:

Não Aplicável / Not Applicable

10. Conteúdo da unidade curricular/*Syllabus*:

1) AI and Music:

Survey of contemporary applications of AI in music, with discussion of key examples and emerging philosophical, aesthetic, and ethical concerns.

2) AI and Music in Light of Husserl's *Crisis of the European Sciences*:

Close reading and discussion of Husserl's *Crisis*, exploring its philosophical antecedents (e.g., Dilthey) and its reception by later thinkers (e.g., Schütz, Gadamer, Blumenberg, Fuchs). Focus on the relevance of this tradition for understanding the epistemic and cultural stakes of AI's role in music.

3) Aesthetic Critique of AI and the Algorithmic Rationality:

Examination of critical approaches to AI through aesthetic philosophy.

Classical sources: Kant (judgment, common sense), Adorno (technics and culture), Flusser (technical images).

Contemporary perspectives: Mersch (non-conceptual knowledge), Hui (technological epistemology and media theory).

1) IA e Música:

Levantamento das aplicações contemporâneas da inteligência artificial na música, com discussão de exemplos relevantes e das preocupações filosóficas, estéticas e éticas emergentes.

2) IA e Música à Luz da Crise das Ciências Europeias, de Husserl:

Leitura atenta e discussão da obra Crise das Ciências Europeias, de Edmund Husserl, explorando os seus antecedentes filosóficos (ex.: Dilthey) e a receção por pensadores posteriores (ex.: Schütz, Gadamer, Blumenberg, Fuchs). Ênfase na relevância desta tradição para compreender as implicações epistémicas e culturais do papel da IA na música.

3) Crítica Estética da IA e da Racionalidade Algorítmica:

Exame de abordagens críticas à IA a partir da filosofia estética.

Fontes clássicas: Kant (juízo, senso comum), Adorno (técnica e cultura), Flusser (imagens técnicas).

Perspetivas contemporâneas: Mersch (conhecimento não-conceitual), Hui (epistemologia tecnológica e teoria dos média).

11. Bibliografia recomendada/*Recommended reading*: (máx. 5 títulos. Por ordem decrescente de data de edição.)

1. Manovich, L., & Arielli, E. (2024). *Artificial aesthetics: Generative AI, art and visual media*. Retrieved from <https://manovich.net/index.php/projects/artificial-aesthetics>
2. Miranda, E. R. (Ed.). (2021). *Handbook of artificial intelligence for music: Foundations, advanced approaches, and developments for creativity*. Springer.
3. Flusser, V. (2011). *Into the universe of technical images* (N. A. Roth, Trans.). University of Minnesota Press. (Original work published 1985)
4. Adorno, T. W. (1977). Music and technique. *Telos*, (32), 79–94.
5. Husserl, E. (1970). *The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: An introduction to phenomenological philosophy* (D. Carr, Trans.). Northwestern University Press. (Original work published 1936)

12. Métodos de ensino/*Teaching Methods*:

-*Lectures and Thematic Introductions*: Presentation of key theories, thinkers, and concepts to provide students with a structured entry point into the topics.

-*Close Reading and Guided Commentary*: Collective reading and discussion of selected excerpts from the bibliography to support continuous learning and demonstrate interpretive strategies specific to this interdisciplinary field.

-*Seminar-Style Discussion*: Facilitation of student-led debates and discussions to encourage active engagement with the material and deepen conceptual understanding through dialogue.

– Aulas expositivas e introduções temáticas:

Apresentação de teorias, autores e conceitos centrais, oferecendo aos estudantes uma entrada estruturada nos temas abordados.

– Leitura atenta e comentário orientado:

Leitura coletiva e discussão de excertos selecionados da bibliografia, com o objetivo de apoiar a aprendizagem contínua e demonstrar estratégias de interpretação próprias deste campo interdisciplinar.

– Discussão em formato de seminário:

Promoção de debates e discussões conduzidas pelos estudantes, incentivando uma participação ativa e o aprofundamento da compreensão conceptual através do diálogo.

13. Métodos de avaliação/Assessment methods. (para cada elemento de avaliação deve indicar a respetiva ponderação): Continuous assessment — 1 written essay on a topic to be agreed with students (45%); oral presentation (35%); active participation during readings and facilitated discussions during classes (20%).

Avaliação contínua — 1 ensaio escrito sobre um tema a acordar com os estudantes (45%); apresentação oral (35%); participação ativa nas leituras e nas discussões orientadas em aula (20%).

14. Percentagem de aulas práticas/Percentage of practical classes: Não Aplicável / Not Applicable

15. Língua de ensino/Teaching language: English / Inglês

* só serão aceites caso não sejam redundantes em relação à oferta formal existente, isto é, que não seja igual ou semelhante a outra UC que já exista nos planos de estudos da oferta letiva quer do 1º e/ou do 2º ciclo.

NOTA: Todos os campos são bilíngues e de preenchimento obrigatório