

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre	Historia de las artes contemporáneas en su relación con la filosofía
Código	
Titulación	Grado en Filosofía
Curso	4º
Cuatrimestre	Primero
Créditos ECTS	6
Carácter	Obligatorio
Departamento	Filosofía, humanidades y comunicación
Área	Arte
Universidad	Universidad Pontificia Comillas
Horario	Martes de 11 a 13 y miércoles, de 9,00 a 11
Profesores	Ricardo Pinilla Burgos Angelo Valastro Canale
Horario	Después de clase y con cita previa
Descriptor	El presente curso se propone introducir al alumno en el complejo panorama de las relaciones entre filosofía y artes a partir de los albores del Siglo XX. Se partirá de una lectura de reflexiones globales sobre el arte moderno, hechas de la mano de pensadores del siglo XX, cotejándolas y complementándolas con un conocimiento histórico y documental en la medida de lo posible, para pasar de ahí al estudio y análisis de algunos textos señeros de filósofos sobre artistas y obras concretas del arte contemporáneo .

Datos del profesorado	
Profesores	
Nombre	Ricardo Jesús Pinilla Burgos
Departamento	Filosofía, humanidades y comunicación
Área	Filosofía contemporánea, estética
Despacho	
e-mail	pinilla@comillas.edu
Teléfono	91.734.39.50 ext. 2565
Horario de Tutorías	Previa cita y después de clase
Nombre	Angelo Valastro Canale
Departamento	Filosofía, humanidades y comunicación
Área	Lenguas y cultura clásicas
Despacho	Despacho D-219
e-mail	avalastro@comillas.edu
Teléfono	91.542.28.00 ext. 2914
Horario de Tutorías	Previa cita y después de clase

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
La reflexión sobre el arte contemporáneo es parte esencial de la reflexión sobre la modernidad. El acceso al campo fecundo de las relaciones entre artistas y pensadores permite al alumno disponer de un abanico de instrumentos de análisis más amplio y original, tanto en ámbito filosófico como más propiamente artístico.

Prerrequisitos
Ninguno.

Competencias – Objetivos
Competencias generales de la asignatura
CG 01 Capacidad de adquirir los conocimientos básicos de las respectivas materias y asignaturas CG05. Capacidad de reflexionar con profundidad. CG 07 capacidad de razonamiento crítico CG10. Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas. CG14. Capacidad para trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar.
Competencias específicas de la asignatura
Conceptuales (saber)
CE3. Capacidad para plantear preguntas filosóficas.
Procedimentales (saber hacer)
CE2. Capacidad de relacionar ideas.
Actitudinales (saber ser)
CE5. Sensibilidad a la diversidad de opiniones, lenguajes, planteamientos, prácticas o modos de vida. CE11. Capacidad de saber trabajar con distintas tradiciones y métodos de pensamiento

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Historia de las artes contemporáneas en su relación con la filosofía
Bloque A: Aproximación histórico-reflexiva al arte contemporáneo
1. Introducción: el arte contemporáneo visto desde la estética filosófica: autonomía y final del arte. 2. Panorama histórico: Del nacimiento de las vanguardias hasta nuestros días 3. Tensiones y conceptos fundamentales del arte contemporáneo.
Bloque B: Análisis de diferentes textos sobre movimientos y artistas contemporáneos
1. Merleau-Ponty, <i>La duda de Cézanne</i> . 2. Kahnweiler, <i>El camino hacia el Cubismo</i> . 3. Kandinsky, pasajes de <i>De lo espiritual en el arte</i> . Michel Henry, pasajes de <i>Ver lo invisible. Acerca de Kandinsky</i> . 4. Th. W. Adorno, <i>Relaciones entre la filosofía y la música</i> y otros escritos musicales 5. Sartre, pasajes de <i>La búsqueda de lo absoluto</i> . (Sobre Giacometti) 6. Foucault, <i>Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte</i> 7. Bachelard, <i>El cosmos del hierro</i> ; Heidegger, <i>El arte y el espacio</i> (Eduardo Chillida y los filósofos) 8. Maubert, <i>El olor a carne humana no se me quita de los ojos. Conversaciones con Francis Bacon</i> . 9. ¿Más allá del final del arte? Duchamp, Warhol, objeto surrealista y <i>ready made</i> . Textos de A. Danto.

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura
La docencia de la asignatura prevé la impartición de clases magistrales y la realización de actividades dirigidas en el aula.

Metodología Presencial: Actividades

1. Las clases magistrales consisten en la exposición de contenidos teóricos y prácticos por parte del profesor, así como de una orientación sobre fuentes de información y claves de lectura. Se pretende facilitar el estudio integral de cada uno de los módulos, para que el estudiante pueda preparar su trabajo autónomo y desarrollar actividades presenciales de trabajo dirigido. Se procederá a la entrega previa de textos y materiales para ir preparando cada una de las sesiones. En clase se propiciará el comentario y el debate sobre los textos preparados para cada sesión, cotejados con las exposiciones previas de los profesores y con el visionado o audición de diversas obras y materiales que se llevarán a clase.
3. Los seminarios y trabajos dirigidos son sesiones presenciales supervisadas en las que el estudiante se convierte en el motor principal de la clase. Se busca que el alumno pueda contrastar los contenidos expuestos en las clases magistrales. El profesor atenderá las consultas y dudas.
4. El trabajo autónomo del estudiante incluye actividades de estudio de los contenidos teóricos y la preparación de los trabajos para entregar o exponer en la clase.
5. La tutoría consiste en el seguimiento que realiza el profesor del aprendizaje del estudiante, revisando contenidos y materiales presentados en la clase, y aclarando dudas en el desarrollo del trabajo del alumno. Se puede hacer individualmente o en grupo.
6. La evaluación es el conjunto de pruebas utilizadas para valorar el progreso del estudiante y su rendimiento en la materia.

Relación con las Competencias

1. Las clases magistrales tienen como objetivo desarrollar la capacidad del estudiante para trabajar con distintas tradiciones y métodos de pensamiento. Buscan potenciar la facilidad de relacionar ideas, la habilidad para utilizar críticamente la terminología especializada y desarrollar el pensamiento crítico. También fomentan la capacidad de interpretación de textos históricos y la sensibilidad hacia los temas sociales.
2. Los seminarios y trabajos dirigidos quieren promover la claridad y rigor en la evaluación crítica de los argumentos presentados en un texto, mediante el desarrollo de la capacidad crítica y el trabajo con distintas tradiciones y metodologías. Todo ello desplegando el trabajo en equipo, las habilidades interpersonales de cooperación, la comunicación oral y escrita y el uso de las tecnologías de la información.
3. El trabajo autónomo del estudiante procura impulsar el hábito de examinar problemas con precisión en el lenguaje y en el pensamiento, la habilidad en el uso eficaz de las bibliotecas y demás fuentes documentales y la disposición para reflexionar por sí mismo con rigor y claridad en la valoración de los contenidos.
4. Las actividades de tutoría acompañan el resto de actividades formativas en la adquisición por parte del alumno de las competencias generales y específicas.

Metodología no presencial: Actividades

1. El *trabajo autónomo* del estudiante incluye principalmente actividades de estudio de los contenidos teóricos, fundamentalmente estudio de textos seleccionados.
2. Las *actividades de tutoría* consisten en tiempos de seguimiento realizados por el profesor con el objetivo de acompañar el aprendizaje del estudiante, revisando contenidos y materiales presentados en las clases y aclarando dudas en el desarrollo del trabajo autónomo del estudiante, de modo que se conjuguen adecuadamente los contenidos de la materia con el desarrollo personal del alumno. Pueden ser horas de tutoría personal o grupal, ya sea en modo *on-line* o presencial.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES

CLASES MAGISTRALES	SEMINARIOS Y TRABAJOS DIRIGIDOS	TUTORÍA	EVALUACIÓN	TOTAL
30	20	7	3	60

HORAS NO PRESENCIALES				
TRABAJO AUTONOMO DEL ALUMNO	120			
CREDITOS:	6	HORAS TOTALES: 180		

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación	CRITERIOS	PESO
Participación del estudiante en las clases	Capacidad de formulación de cuestiones y manejo riguroso de conceptos y criterios del interlocutor	10%
Actividades no presenciales	Visitas a museos y exposiciones y reseñas sobre estas	20%
Evaluación final	Trabajo escrito en el cual se valorará la capacidad de ofrecer una visión personal de las relaciones entre filosofía y arte contemporáneo, a la luz de los documentos estudiados y de las actividades no presenciales realizadas.	50%
Presentación y exposiciones de textos y materiales en clase	Capacidad de exposición oral clara y rigurosa, manejo de materiales audiovisuales	20%

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades presenciales y no presenciales	Fecha de realización
Introducción	Primera semana
Panorama histórico	Segunda semana
Tensiones y conceptos fundamentales del arte contemporáneo. Lecturas de Bozal y Ortega y Gasset	Tercera semana
Merleau Ponty, <i>La duda de Cezanne</i> .	Cuarta semana
Kahnweiler, <i>El camino hacia el Cubismo</i> .	Quinta semana
Kandinsky, pasajes de <i>De lo espiritual en el arte</i> .	Sexta semana
Theodor W. Adorno, <i>Relaciones entre filosofía y música</i>	séptima semana
Sartre, pasajes de <i>La búsqueda de lo absoluto</i> .	octava semana
Foucault, <i>Esto no es una pipa</i> .	novena semana
Bachelard, <i>El cosmos de hierro</i> .	decima semana
Heidegger, <i>El arte y el espacio</i>	undécima semana
Maubert, <i>El olor a carne humana no se me quita de los ojos. Conversaciones con Francis Bacon</i> .	Duodécima semana
¿Más allá del final del arte? Duchamp, Warhol, objeto surrealista y ready made. Textos de A. Danto	Decimo tercera semana

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA

ADORNO, TH.W., *Sobre la música*. Introducción de Gerard Vilar, Paidós, Barcelona 2000

- *Filosofía de la nueva música en: Obras Completas 12*, Akal, Madrid 2013

BACHELARD, G., “El cosmos del hierro” en: *Revista de Occidente*, Enero 1976, 3ª época núm. 3, pp. 24-27

BARILLI, R., *L'arte contemporanea. De Cézanne alle ultima tendenze*, Fratellini, Milano, 2014

BENJAMIN, W.: *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica*, en: W. Benjamin, *Discursos interrumpidos*, Madrid: Taurus, 1973.

BOZAL, V., *Los primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo*, La balsa de la Medusa, Visor, Madrid 1991

- *La construcción de la vanguardia*, Península, Barcelona 1978

CAMÓN AZNAR, J., *Filosofía del arte*, Col. Austral, Espasa-Calpe, Madrid 1974

CHILLIDA, E., *Escritos*, La Fabrica, Madrid 2005

DANTO, A.C., *The Transfiguration of the Commonplace. A Philosophy of Art*, Harvard University Press, Cambridge (MA), London, 1981

- *Más allá de la Caja Brillo. Las artes visuales desde la perspectiva poshistórica*, Madrid: Akal, 2003.

Escritura e imagen. Vol. 10, (2014); número especial. *Homenaje a Chillida: caminos de encuentro entre el pensamiento y el arte*

FOUCAULT, M., *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*, Anagrama, Barcelona 1981 (Con dos cartas de RENÉ MAGRITTE)

- *La pintura de Manet*, Alpha Decay, Barcelona 2004

FREELAND, C., *Pero, ¿esto es arte?* Cuadronos Arte Cátedra, Madrid 2003

KAHNWEILER, D-H, *El camino hacia el Cubismo*, Acantilado, Barcelona 2013

KANDINSKY, W., *De lo espiritual en el arte*, Barcelona: Barral, 1973.

KLEE, P., *Diarios (1898-1818)*, Alianza, Madrid 1987

HEIDEGGER, M., *Die Kunst und der Raum. El arte y el espacio*, Herder, Barcelona 2009

HENRY, M., *Ver lo invisible: Acerca de Kandinsky*, Madrid: Ediciones Siruela, 2008.,

MAUBERT, F., *El olor a sangre humana no se me quita de los ojos. Conversaciones con Francis Bacon*, Acantilado, Madrid 2012.

MERLEAU-PONTY, M., “La duda de Cézanne” en: *Sentido y sinsentido*, Península, Barcelona 1977.

ORTEGA Y GASSET; J. *La deshumanización del arte y otros ensayos de estética*, Rev. De Occidente, Alianza Editorial, 1984

PORCEL, B, *La palabra del arte*, Ed. Rayuela, Madrid 1976.

Revista de Occidente, núm. 181, junio 1996: *Fin de siglo y futuro de las artes*

Revista de Occidente, núm. 225, febrero 2000: *El arte en España Hoy (tres ensayos y una encuesta)*

SARTRE, J-P; “La recherche de l’Absolu” en *Situations III*, Gallimard, Paris, 1992

MARCHÁN, S., *Del arte objetual al arte concepto. Las artes plásticas desde 1960*, Alberto Corazón, Madrid 1974

SOLANA, G., *Cézanne. site/non-site*, Museo Thyssen-Bornemiza, Madrid 2014