

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre	Experiencia estética y apertura a la trascendencia
Código	
Titulación	Máster en Filosofía: Condición Humana y Trascendencia
Curso	
Cuatrimestre	1º
Créditos ECTS	3
Carácter	Obligatoria
Departamento	Filosofía y Humanidades
Área	Estética y teoría de las artes y Filosofía
Universidad	Universidad Pontificia Comillas
Horario	Miércoles 18.00- 19:30
Profesores	Ricardo Pinilla Burgos
Descriptor	<p>En el seminario se abordarán propuestas fundamentales de la estética contemporánea a la vista de una noción transformada y revisada de trascendencia, y otros temas afines implicados en ella, como transgresión de límites, transformación, aura, apertura... Desde los diversos procesos de la modernidad y la secularización, el arte asumió en ocasiones el lugar de la religión a la hora de propiciar las experiencias límite y afrontar el reto de lo inefable. A lo largo del siglo XIX, el arte fue cobrando un creciente papel en la sociedad burguesa, como religión del arte, pero también se fue despojando de sus funciones tradicionales volviéndose sobre sí y sobre el cuestionamiento de su propia legitimidad. Al mismo tiempo fue apelando cada vez más a lo cotidiano e intrascendente, lo efímero y banal. Esta paradójica situación se fue acentuando hasta producir en los años 50 y 60 del siglo XX una necesidad de un replanteamiento del arte en su esencia, sentido y relación con la sociedad. Entre la firme resistencia contra la imposición de funciones externas, por un lado, y la decidida inserción en el espacio público y la vida cotidiana, por otro lado, se produce en el arte de la segunda mitad del siglo XX una intensa oscilación entre lo profano y lo sagrado. Las transgresiones y reformulaciones del arte y las diferentes tendencias filosóficas de la estética del siglo XX y XXI propician un campo de discusión ineludible a la hora de replantear en nuestro inmediato presente las preguntas filosóficas clásicas acerca del sentido y la trascendencia, y esto no sólo en lo que respecta a las producciones artísticas explícitamente religiosas o espirituales.</p>

Datos del profesorado	
Profesor	
Nombre	Ricardo Pinilla Burgos
Departamento	Filosofía y Humanidades
Área	Filosofía, Estética
Despacho	305, edificio B de Cantoblanco, también se puede concertar entrevista en Alberto Aguilera 23
e-mail	pinilla@comillas.edu
Teléfono	91 734 39 50
Horario de Tutorías	Miércoles a partir de las 12:30 en Cantoblanco y también a partir de las 19.00 hs en Alberto Aguilera, 23. Se ruega cita previa

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
<p>La reflexión general sobre la experiencia estética es un elemento imprescindible en la comprensión de la condición humana, así como en el abordaje del problema del sentido en toda su amplitud. De otro lado, la noción de trascendencia que puede esgrimirse desde el marco que aporta una fenomenología de lo estético y en general la meditación del hecho artístico, sugiere puntos de fricción y cuestiones con ciertos conceptos tradicionales de lo trascendente; por lo que la asignatura, además de enriquecer la profundización de temas importantes de la Estética filosófica, no siempre abordador con profundidad en los estudios de Grado, dada su carácter especial, aporta elementos críticos y alternativos a la hora de abordar el tema general de la trascendencia dentro de la condición humana y la historia de la cultura. En el diseño concreto de este módulo, se opta de otro lado por el énfasis en el estudio de textos, autores y fuentes de la estética y el arte contemporáneo acaso por su gran diversidad y de otro su indudable actualidad e incidencia para la comprensión de nuestro presente.</p>
Prerrequisitos
Ninguno, además de los requeridos para cursar el máster de Filosofía

Competencias – Objetivos
Competencias generales de la asignatura
<p>CG 03 - Saber comunicar los propios conocimientos, las conclusiones y los principios últimos que las sustentan de un modo claro y sin ambigüedades.</p> <p>CG 04 - Poseer habilidades de aprendizaje y profundización en la investigación que permitan continuar formándose de un modo autónomo al finalizar sus estudios.</p> <p>CG 05 - Ser capaz de buscar, obtener, y procesar información bibliográfica específica para transformarla en conocimiento científico y saber aplicarla de forma crítica y creativa a la investigación filosófica.</p>

Competencias específicas de la asignatura

CE 04 - Interpretar y justificar la importancia de las tradiciones artísticas y literarias en las que se expresa la apertura a la trascendencia como un rasgo de la condición humana.

TEMARIO

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Tema 1: Introducción

- 1.1 Experiencia estética y trascendencia: inmersión trascendente en la superficie
- 1.2 El espacio del arte y las implicaciones de la obra más allá de sí misma

Tema 2: Lo espiritual y el arte nuevo

- 2.1 W. Kandinsky, “De lo espiritual en el arte”: necesidad interior, arte y vanguardia
- 2.1.2. M. Henry, “Ver lo invisible. Acerca de Kandinsky” Fenomenología y experiencia estética.
- 2.3 *Lo espiritual en Malévich, Klee y Joan Miró.*

Tema 3: Entre el aura y la reproductibilidad

- 3.1 W. Benjamin: “La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica” y “Pequeña historia de la fotografía”. Fotografías de Atget, Sander y otros. En torno al concepto de aura y su “trituration”
- 3.2 Hacia el límite de la abstracción. Textos de C. Greenberg y obras de los expresionistas abstractos norteamericanos (Pollock, Motherwell y otros)

Tema 4: Transfiguración y conmoción de lo cotidiano

- 4.1. Textos de Arthur Danto y estudio de obras de Warhol y Duchamp
- 4.2. Textos de Bernhard Lypp (“Espacios imaginarios del arte y la religión”) y comparación con Danto: “Transfiguration” y “Erschütterung”

Tema 5: Expansión espacial-inclusión de lo efímero

- 5.1. Textos y obras de Y. Klein y Al. Kaprow: el performance y el happening. El salto del arte fuera de sí
- 5.2. El retorno de la carne y de los cuerpos (F. Bacon, hermanos Hirs, G. von Hagen)

Tema 6: Apertura e inmanencia/ Mundo y Tierra. La recuperación del espacio público y del entorno natural

- 6.1 M. Heidegger, “El origen de la obra de arte”; conceptos de mundo y tierra; la donación de lo libre
- 6.2 Obras y textos de Eduardo Chillida: el reto del lugar; entorno y horizonte. Escultura y obra pública.
- 6.3. R. Smithson. Arte, entorno y la apertura a la naturaleza (*landart*)

Tema 7: Nuevos espacios de comunidad e intimidad

- 1.1 A. Tápies: obra y artículos. Trascendencia y compromiso político del arte de vanguardia. Signo y abstracción. El tema de la cruz.
- 1.2 A. Joseph Beuys: obra, textos y entrevista de Mennekes: concepto amplio de arte; valoración beusyana del cristianismo.

Tema 8: Puesta en común y conclusiones

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 fomentar 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.

HORAS DE TRABAJO		
ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PRESENCIALIDAD (%)
Lecciones magistrales	25	100
Ejercicios prácticos	5	0
Trabajos individuales	15	0
Exposiciones individuales	5	100
Estudio personal y documentación	40	0

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación	CRITERIOS	PESO
Ejercicios prácticos y exposiciones individuales	Lectura de los textos, participación, exposiciones	30% (20/10)
Trabajo individual: El alumno/a deberá realizar una memoria del curso, que podrá ser sustituida por un ensayo de investigación, vinculado con los contenidos de la materia. En este caso, se deberá tener previamente una entrevista con el profesor, en la que se valorarán tanto la pertinencia del trabajo como los términos en los que éste se realizará.	Capacidad de síntesis, manejo de fuentes, capacidad de reflexión crítica y propia a partir de lo estudiado y aprendido	70%

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades Presenciales y No presenciales	Fecha de realización	Fecha de entrega
Lectura de textos y participación: CRONOGRAMA: Introducción		En cada sesión
Lo espiritual y el arte W. Kandinsky	10/2017 10/2017	
Lo espiritual y el arte M. Henry sobre Kandinsky (ponencia de Graciela Fainstein)	10/2017	
Lo espiritual y el arte K. Malévich, W. Kandinsky, P. Klee, J. Miró, M. Rothko	10/2017	
Transfiguración y conmoción de lo cotidiano A. Danto, M. Duchamp, A. Warhol	11/2017	

Transfiguración y conmoción de lo cotidiano B. Lypp / A. Danto	11/2017	
Expansión espacial – inclusión de lo efímero Y. Klein	11/2017	
Expansión espacial – inclusión de lo efímero A. Kaprow, J. Tinguely, R. Smithson	11/2017	
Aura y reproductibilidad C. Greenberg, expresionistas abstractos	30/11/2017	
Aura y reproductibilidad W. Benjamin, E. Atget, A. Sander	6/12/2017	
Apertura e inmanencia / mundo y tierra M. Heidegger	13/12/2017	
Apertura e inmanencia / mundo y tierra E. Chillida	20/12/2017	
Nuevos espacios de comunidad e intimidad J. Beuys, A. Tàpies. Conclusiones	27/12/2017	
	10/01/2018	
Memoria o trabajo final	Entrega en enero de 2018	Dentro del periodo de evaluación

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Benjamin, Walter: “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica”, y “Breve historia de la fotografía”, en: W. B., *Discursos interrumpidos*, Madrid: Taurus, 1973.

Beuys, Klein, Rothko: *profecía y transformación*, Sala de Exposiciones de la Fundación Caja de Pensiones, 17 de septiembre-8 de noviembre, 1987, exposición / organizada por la Galería Anthony d’Offay, Londres. Madrid: Fundación Caja de Pensiones, 1987.

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

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

Greenberg, Clement, *Arte y Cultura. Ensayos críticos*, Barcelona: Paidós, 2002.

Heidegger, M., “El Origen de la obra de arte” En: M. Heidegger, *Arte y Poesía*, (Trad. Samuel Ramos), F.C.E., México 1985.

Henry, Michel, *Ver lo invisible: Acerca de Kandinsky*, Madrid: Ediciones Siruela, 2008.

Kandinsky, Wassily, *De lo espiritual en el arte*, Barcelona: Barral, 1973.

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

Kaprow, Allan, *The Legacy of Jackson Pollock*, y *Notes on the Creation of a Total Art* en: A. Kaprow, *Essays on the Blurring of Art and Life*, ed. Jeff Kelley, Berkeley, Los Angeles, Londres: University of California Press, 1993, pp. 1-9; pp. 10-12

Kaprow, Allan, *La educación del des-artista*, Ardora, Madrid 2007

Klein, Yves, *Le dépassement de la problématique de l'art*, en: Yves Klein, *Le dépassement de l'art et autres écrits*, Paris: École Nationale Supérieure des Meaux-Arts, 2003, pp. 42-83.

Lypp, Bernhard, "Espacios imaginarios del arte y de la religión", en: Ana María Rabe (ed.), *Les arts en l'époque de l'espai / Las artes en la época del espacio / Die Künste in der Epoche des Raumes*, Barcelona: Residència d'Investigadors/CSIC-Generalitat de Catalunya, 2010, pp. 137-155.

Mennekes, Fr. *Joseph Beuys: Christus denken = pensar Cristo*, Herder, Barcelona 1997

Pinilla, R. "Experiencia estética y trascendencia: la inmersión trascendente en superficie" en. *Budhi. Journal of Ideas and Culture*, Vol. XIII, núms. 1, 2, 3 (2009), pp. 543-450.

Rothko, M., *La Realidad Del Artista: Filosofía Del Arte*, Síntesis, Madrid 2004