

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
NombreCompleto	Experiencia estética y apertura a la trascendencia
Código	E000006149
Título	Máster Universitario en Filosofía: Condición Humana y Trascendencia
Impartido en	Máster Universitario en Filosofía: Condición Humana y Trascendencia [Primer Curso]
Créditos	3,0
Carácter	Obligatoria
Departamento / Área	Departamento de Filosofía, Humanidades y Comunicación Máster Universitario en Filosofía: Condición Humana y Trascendencia
Responsable	Ricardo Pinilla Burgos
Horario	Martes 18-19.30
Horario de tutorías	tardes, con cita previa
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 fir</p>

Datos del profesorado	
Profesor	
Nombre	Ricardo Jesús Pinilla Burgos
Departamento / Área	Departamento de Filosofía y Humanidades
Despacho	Cantoblanco [D-107]
Correo electrónico	pinilla@comillas.edu
Teléfono	2565

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CG03	Saber comunicar los propios conocimientos, las conclusiones y los principios últimos que las sustentan de un modo claro y sin ambigüedades	
	RA1	Expresa sus ideas de forma estructurada, ordenada y clara
	RA2	Elabora, cuida y consolida un estilo personal de comunicación, tanto oral como escrita
CG04	Poseer habilidades de aprendizaje y profundización en la investigación que permitan continuar formándose de un modo autónomo al finalizar sus estudios	
	RA1	Realiza sus trabajos necesitando sólo unas indicaciones iniciales del profesor
	RA2	Busca y utiliza recursos adecuados para realizar sus trabajos e investigaciones
	RA3	Amplía y profundiza en sus investigaciones
CG05	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	
	RA1	Utiliza fuentes diversas y de reconocido prestigio para el estudio y la realización de trabajos
	RA2	Cita adecuadamente las fuentes ofreciendo una aproximación crítica a las mismas
	RA3	Transforma en conocimiento aplicado a su tema de estudio la información que obtiene de sus búsquedas bibliográficas

ESPECÍFICAS

CE04	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.	
	RA1	Conoce la forma en que las corrientes artísticas y literarias presentadas en las clases expresan la apertura del ser humano a la trascendencia
	RA2	Sintetiza la aportación fundamental del arte y la literatura a la posibilidad de expresar la apertura a la trascendencia

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

Tema 1: Introducción

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

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

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

Tema 4: 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 5: Nuevos espacios de comunidad e intimidad

Tema 5: 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 beusyiana del cristianismo.

Tema 6: Puesta en común y conclusiones

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

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.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES		
Lecciones magistrales	Exposiciones individuales	
25.00	5.00	
HORAS NO PRESENCIALES		
Trabajos individuales	Ejercicios prácticos	Estudio personal y documentación
40.00	10.00	10.00
CRÉDITOS ECTS: 3,0 (90,00 horas)		

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación	Criterios de evaluación	Peso
Exposiciones individuales	Lectura de los textos, participación, exposiciones	30 %
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	Capacidad de síntesis, manejo de fuentes, capacidad de reflexión crítica y propia a partir de lo estudiado y aprendido	70 %

profesor, en la que se valorarán tanto la pertinencia del trabajo como los términos en los que éste se realizará.

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades	Fecha de realización	Fecha de entrega
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA		
Actividades Presenciales y No presenciales	Fecha de realización	Fecha de entrega
Lectura de textos y participación:		En cada sesión
CRONOGRAMA:		
Introducción	10/2018	
Lo espiritual y el arte	10/2018	
W. Kandinsky	10/2018	
Textos y obra de J. Miró y de P. Klee.		
Aura y reproductibilidad	11/2018	
Fotografías de Atget, Obras de Warhol. Comparación con la pintura religiosa	11/2018	

litúrgica y el retrato clásico	11/2018		
Aura y reproductibilidad	11/2018		
W. Benjamin, La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica y Pequeña historia de la fotografía	11/2017		
Apertura e inmanencia / mundo y tierra	12/2018		
M. Heidegger, El origen de la obra de arte	12/2018		
Apertura e inmanencia / mundo y tierra	12/2018		
E. Chillida			
Nuevos espacios de comunidad e intimidad	01/2018		
J. Beuys			
Nuevos espacios de comunidad e intimidad	01/2018		
J. Beuys, A. Tàpies			
conclusiones			
Memoria o trabajo final	Entrega en enero de 2019	Dentro del periodo de exámenes	

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

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 (1898-1918)*, 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 Beaux-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'espace / 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