FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura		
Nombre completo	Historia de las Artes Contemporáneas en su relación con la Filosofía	
Código	E000005165	
Título	Grado en Filosofía por la Universidad Pontificia Comillas	
Impartido en	Grado en Filosofía [Cuarto Curso]	
Créditos	6,0 ECTS	
Carácter	Obligatoria (Grado)	
Departamento / Área	Departamento de Filosofía, Humanidades y Comunicación	
Horario	Martes de 11: 40 a 13: 40 y miércoles, de 9,30 a 11: 30	
Horario de tutorías	Previa cita	
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			
Profesor	Profesor		
Nombre	Angelo Valastro Canale		
Departamento / Área	Departamento de Filosofía y Humanidades		
Despacho	Alberto Aguilera 23 Ext. 2914 Cantoblanco Ext. 4878		
Correo electrónico	avalastro@comillas.edu		
Teléfono	2912		
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

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.

Compete	Competencias - Objetivos			
Competencias				
GENERALE	GENERALES			
CG01	Capacidad de adquirir los conocimientos básicos de las respectivas materias y asignaturas			
	RA1	Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias y asignaturas y de áreas de estudios afines y es capaz de relacionar y asumir planteamientos novedosos procedentes de investigaciones avanzadas en cada una de las materias y asignaturas.		
	RA2	Lee, sintetiza y comprende críticamente los contenidos que se desarrollan en las respectivas materias y asignaturas y los enriquece con bibliografía complementaria, memorias, resultados de investigaciones y otros materiales que puedan ser aplicados a los diferentes temas de estudio		
CG05	Capacidad de reflexionar con profundidad			
	RA1	Identifica y es capaz de descubrir problemas fundamentales de la vida humana reflexionando con profundidad sobre los mismos y diseñando estrategias de superación.		
	RA2	Busca críticamente el espacio filosófico, en diálogo interdisciplinar con las ciencias de la naturaleza y del espíritu, que permita plantear con radicalidad el problema del sentido de la vida humana		
CG07	Capacidad de razonamiento crítico			
		Conoce y contrasta teorías, hipótesis y metodologías de análisis propias de los diferentes enfoques de cada materia y asignatura y presenta argumentativamente sus conclusiones		
	RA2	Utiliza variedad de documentación evaluando, con argumentaciones claras, la pertinencia y posible relación de datos de diferente índole: sociales, psicológicos, históricos, económicos, filosóficos, teológicos		
CG10	Capacidad	de gestionar información proveniente de fuentes diversas		

<u> </u>	<u> </u>			
	RA1 Conoce y utiliza adecuadamente los recursos bibliográficos y docume manejándose con soltura tanto en la biblioteca tradicional como en los informáticos.			
	RA2	Discrimina el valor y la utilidad de las diferentes fuentes y tipos de información		
CG14	•	Capacidad de trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter interdisciplinar y de ámbito internacional		
	RA1 Elabora trabajos en grupos, cooperando con otros en la búsqueda y se información, análisis de las evidencias presentadas y redacción de las cor realizando las tareas en los tiempos previstos			
	RA2	Utiliza e introduce en sus trabajos enfoques teóricos que reflejan su conocimiento de otras disciplinas que tratan el mismo objeto material de sus reflexiones		
ESPECÍFIC	CAS			
CE02	Capacidad	de relacionar ideas		
	RA1	Escribe competentemente sobre temas que exigen utilizar más de una fuente de información		
	RA2	Es capaz de generar hipótesis de interpretación sobre la base de la información que recibe		
CE03	Capacidad para plantear preguntas filosóficas			
	Reflexiona más allá del dato concreto que maneja, dejándose asombrar p complejidades y los enigmas del lo real			
	RA2	Se eleva a conceptos abstractos de gran generalidad		
CE05	Sensibilidad a la diversidad de opiniones, lenguajes, planteamientos, prácticas o modos de vida			
RA1 Respeta la		Respeta la diferencia de las opiniones		
	RA2	Se interesa activamente por profundizar en la diversidad de las culturas, comprendiendo las diferencias y semejanzas culturales como dimensión constitutiva de la condición humana		
CE11	Capacidad	para saber trabajar con distintas tradiciones y métodos de pensamiento		
	RA1	Se adapta a usar metodologías diferentes y a valorar todas positivamente		
	Comprende la diferencia de los horizontes hermenéuticos que correspond			

	RA2	principales fases históricas y las tradiciones esenciales de la filosofía		
CE14	Capacidad de enfrentarse críticamente a las ideas			
	RA1 Supera el miedo a las posiciones aún no bien conocidas			
RA2 Sabe ser radical extrayendo consecuencias tanto teóricas como prácti existenciales				

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos - Bloques Temáticos

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, La duda de Cézanne.
- 2. Kahnweiler, El camino hacia el Cubismo.
- 3. Kandinsky, pasajes de *De lo espiritual en el arte.* M. Henry, pasajes de *Ver lo invisible. Acerca de Kandinsky.*
- 4. Th. W. Adorno, Sobre la relación actual entre música y filosofía y otros textos (sobre Schönberg)
- 5. Sartre, La búsqueda de lo absoluto y otros textos sobre Giacometti.
- 6. Foucault, Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte
- 7. Bachelard, El cosmos del hierro; Heidegger, El arte y el espacio (Eduardo Chillida y los filósofos)
- 8. Maubert, El olor a carne humana no se me quita de los ojos. Conversaciones con Francis Bacon.
- 9. ¿Más allá del final del arte? Duchamp, Warhol, objeto surrealista y ready made. 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.
- 2. 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 ontenidos 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 ooperación, 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	Actividades de evaluación
30.00	20.00	7.00	3.00
HORAS NO PRESENCIALES			
Trabajo autónomo del estudiante			
120.00			
CRÉDITOS ECTS: 6,0 (180,00 horas)			

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación	Criterios de evaluación	Peso
Participación activa del alumno en el aula.	Capacidad de formulación de cuestiones y manejo rigoroso de conceptos y criterios del interlocutor.	10 %
Actividades no presenciales.	Visitas a museos y exposiciones y reseñas sobre éstas.	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 %
Presentaciones 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	Fecha de realización	Fecha de entrega
1º semana: Introducción. El arte contemporáneo visto desde la estética filosófica: autonomía y final del arte.		
2ª semana: Panorama histórico: Del nacimiento de las vanguardias hasta nuestros días		
3ª semana: Tensiones y conceptos fundamentales del arte contemporáneo.		
4ª semana: Merleau Ponty, <i>La duda de Cézanne.</i>		
5ª semana: Kahnweiler, <i>El camino hacia el</i> Cubismo.		
6ª semana: Kandinsky, pasajes de <i>De lo espiritual</i> en el arte. M. Henry, pasajes de <i>Ver lo invisible.</i> Acerca de Kandinsky.		
7ª semana: Th. W. Adorno, Sobre la relación actual entre música y filosofía y otros textos (sobre Schönberg)		
8ª semana:.Sartre, <i>La búsqueda de lo absoluto</i> y otros textos sobre Giacometti.		
10ª semana:.Foucault, <i>Esto no es una pipa.</i> Ensayo sobre Magritte		
11ª semana: Bachelard, <i>El cosmos del hierro</i> ; Heidegger, <i>El arte y el espacio</i> (Eduardo Chillida y los filósofos)		
12ª semana: Maubert, El olor a carne humana no se me quita de los ojos. Conversaciones con Francis Bacon.		
13ª semana: ¿Más allá del final del arte? Duchamp, Warhol, objeto surrealista y <i>ready</i> <i>made</i> . Textos de A. Danto.		

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

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 contemporánea. De Cézanne alle ultima tendenze, Fratinelli, 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. Conversaciónes 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 (hay trad.)

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

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de **protección de datos de carácter personal**, le informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos <u>que ha aceptado en su matrícula</u> entrando en esta web y pulsando "descargar"

 $\underline{https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792}$