

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre completo	Experiencia estética y apertura a la trascendencia
Código	E000006149
Título	Máster Universitario en Filosofía: Condición Humana y Trascendencia por la Universidad Pontificia Comillas
Impartido en	Máster Universitario en Filosofía: Condición Humana y Trascendencia [Primer Curso]
Créditos	3,0 ECTS
Carácter	Obligatoria
Departamento / Área	Departamento de Filosofía, Humanidades y Comunicación
Responsable	Ricardo Pinilla Burgos
Horario	Jueves 19.45-21.15
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. Las vanguardias de comienzos del siglo XX supusieron además una ruptura con muchas convenciones temáticas y estilísticas asumidas por el arte de periodos anteriores. Al mismo tiempo, desde un cuestionamiento del mismo contenido del arte, se fue apelando desde diferentes tendencias cada vez más</p>

Datos del profesorado	
Profesor	
Nombre	Ricardo Jesús Pinilla Burgos
Departamento / Área	Departamento de Filosofía y Humanidades
Despacho	Cantoblanco [305.B]
Correo electrónico	pinilla@comillas.edu

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura

Aportación al perfil profesional de la titulación

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 esta asignatura, además de enriquecer la profundización de temas importantes de la Estética filosófica, completando y profundizando los adquiridos en los estudios de Grado, puede aportar 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 contemporáneos acaso por su gran diversidad y de otro por su incidencia para la comprensión de nuestro presente

Prerequisitos

Como seminario de posgrado, se espera del alumno una formación básica en filosofía en su historia y en sus diferentes ámbitos, valorándose especialmente el conocimiento previo de la Estética y la filosofía del arte

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	
		Utiliza fuentes diversas y de reconocido prestigio para el estudio y la realización de

	RA1	... 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

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*

2.2. 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". Mirada a la repetición y la (in)trascendencia del *Pop Art* (Warhol). Textos de A. Danto y B. Lypp.

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

4.1 M. Heidegger, *El origen de la obra de arte*; conceptos de mundo y tierra; la donación de lo libre

4.2 Obras y textos de Eduardo Chillida: el reto del lugar; entorno y horizonte. Escultura y obra pública.

4.3. R. Smithson. Arte, entorno y la apertura a la naturaleza (*landart*)

Tema 5: Nuevos espacios de comunidad e intimidad

5.1 A. Tápies: obra y artículos. Trascendencia y compromiso político del arte de vanguardia. Signo y abstracción. El tema de la cruz.

5.2 Más allá del marco del arte, *happening*, *performance*, instalación (Y. Klein, Kaprow); A. Joseph Beuys: obra, textos y entrevista de Mennekes: concepto amplio de arte; valoración beusiana 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.

Metodología Presencial: Actividades

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.

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.

Metodología No presencial: Actividades

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:

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
<p>Trabajo individual:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	Capacidad de síntesis, manejo de fuentes, capacidad de reflexión crítica y propia a partir de lo estudiado y aprendido	70

Calificaciones

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación	CRITERIOS	PESO
Exposiciones individuales	Lectura de los textos, participación, exposiciones	30%
<p>Trabajo individual:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	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			Fecha de realización	Fecha de entrega
<p>Especificación de actividades</p> <p>1º sesión Introducción: la inmersión trascendente en superficie. El espacio del arte.</p> <p>2ª y 3ª sesión: Lo espiritual y el arte</p> <p>Kandinsky</p> <p>Lo espiritual y el arte</p> <p>Malévich, W. Kandinsky, P. Klee, J. Miró, M. Rothko</p> <p>4º y 5ª sesión reproducción: Transfiguración y conocimiento de lo cotidiano</p> <p>W. Benjamin, E. Atget, A. Sander</p> <p>6º C. Greenberg, expresionistas abstractos</p> <p>7º M. Duchamp, A. Warhol; textos de Danto y Lypp</p> <p>Sesiones 8ª y 9ª inmanencia / mundo y tierra</p> <p>Heidegger</p> <p>Apertura e inmanencia / mundo y tierra</p>	<p>Fecha de realización</p> <p>Septiembre</p> <p>Octubre</p> <p>W.</p> <p>K. Noviembre</p> <p>Primera de diciembre</p>	<p>Tareas y fecha de realización</p> <p>Lectura de textos programados en la fecha de cada sesión</p>		

Chillida Serra, Smithson	E.		
Sesiones 10 ^a y 11 ^a Nuevos espacios de comunidad e intimidad			
J. Beuys. A Tápies. Concepto antropológico de arte, El tema de la cruz. Arte y cristianismo			
Memoria o trabajo final		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,

COMILLAS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

**GUÍA DOCENTE
2020 - 2021**

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'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

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 que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando "descargar"

<https://servicios.upcomillas.es/sedelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792>