

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre	Sentido y trascendencia en las artes plásticas y la música
Código	
Titulación	Máster en Humanismo y trascendencia
Curso	2º
Cuatrimestre	2º
Créditos ECTS	3
Carácter	Optativo
Departamento	Filosofía, Humanidades y Comunicación
Área	Estética y teoría de las artes
Universidad	Universidad Pontificia Comillas
Horario	Miércoles, de 18,00 a 19,30
Profesores	Ricardo Pinilla Burgos y Angelo Valastro Canale
Horario	Miércoles de 18 a 19:30 horas
Descriptor	En el presente curso se valorará la especificidad expresiva de las artes plásticas (especialmente de la arquitectura) y de la música a la hora de indagar el modo en que cada una puede plantear la expresión de la trascendencia y del sentido último de la vida, teniendo también en cuenta las importantes funciones culturales que tanto la música como la arquitectura y las artes plásticas han desempeñado en el cristianismo y en general en la historia de las religiones.

Datos del profesorado	
Profesores	
Nombre	Ricardo Jesús Pinilla Burgos
Departamento	Filosofía, humanidades y comunicación
Área	Estética y teoría de las artes y Filosofía contemporánea
Despacho	305-BSede de Cantoblanco
e-mail	pinilla@comillas.edu
Teléfono	91.734.39.50 ext. 2565
Horario de Tutorías	Miércoles de 12 a 14 hs; y con cita previa
Nombre	Angelo Valastro Canale
Departamento	Filosofía, humanidades y comunicación
Área	Lenguas y cultura clásicas
Despacho	E-111 C/Alberto Aguilera, 23
e-mail	avalastro@comillas.edu
Teléfono	91.542.28.00 ext. 2914
Horario de Tutorías	Miércoles, de 12 a 14

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
La reflexión estética constituye hoy en día uno de los instrumentos principales de aproximación al concepto de trascendencia, más allá de cualquier relación cultural y funcional, tal como se da de un modo rico y plural en el arte autónomo moderno. La arquitectura y la música cumplen en este aspecto un papel crucial en la historia de la cultura, y sirven a su vez como catalizadoras y espacios de unión de otras manifestaciones artísticas.
Prerrequisitos
Ninguno

Competencias – Objetivos
Competencias generales de la asignatura
CG05. Capacidad de reflexionar con profundidad. 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.

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

TEMARIO
1. Introducción: espacio, tiempo y trascendencia: encontrar y compartir un lugar y un presente que nos desborda. Arquitectura y música como artes del límite (Eugenio Triás). El lazo construcción-vibración; intimidad-universo; desde Pitágoras a Xenakis. Audición de la <i>Música fúnebre masónica</i> KV 477 de W. A. Mozart en la capilla de Alberto Aguilera 23, y la recepción de esta música en el cine (Pasolini, <i>Il Vangelo secondo Mateo</i> , 1964).
Bloque A: Arquitectura y artes plásticas: el espacio y lo sagrado. Trascendencia y encuentro
2. Fenomenología y poética del espacio: el habitar. El templo y el centro sagrado. Textos de Heidegger, Bachelard, Eliade.
3. Gaudí y La Sagrada familia. La construcción de la catedral como espacio sagrado y lugar de encuentro. La colaboración de las artes y las épocas. Revisión y renovación del gótico y del modernismo. La fecundidad del programa iconológico cristiano. Textos de Jean-Paul Hernández SJ., Duby, Hani, Panofsky.
4. Álvaro Siza: la fuerza del lugar y la arquitectura moderna. Entorno y lenguaje arquitectónico. El caso de <i>Sta. Maria</i> en Marco de Canaveses. Una iglesia para el hombre de hoy. Otros ejemplos: Le Corbusier. Textos de Nuno Higinio y Álvaro Siza.
5. La recuperación del espacio abierto y público: comunidad e intimidad en grandes escultores del siglo XX: Moore, Richard Serra, Eduardo Chillida. Templos para la humanidad: el caso de la montaña de Tindaya. Invitada para esta sesión: Susana Chillida con la proyección de su película “Chillida, el arte y los sueños” (1998) o “De Chillida a Hokusai. Relato de un proceso creativo” (1994).

Bloque B: Música: la configuración íntima del tiempo. Instante y eternidad. Pluralidad y armonía.

1. **Número y éxtasis: la excitante duplicidad de la música y las fascinantes dificultades de pensarla.** La música y lo sagrado. Textos de Trías, Hans Küng Karl Barth y otros. Audición de música religiosa cristiana antigua (cantus firmus) y musulmana (cantos coránicos).
2. **J. S. Bach como catedral/océano de la música occidental. La Coral alemana: religión y comunidad.** Composiciones instrumentales: el pensamiento musical. Las Pasiones y las Misas: teología y música. Análisis de música y texto (sagrado) en una Cantata.
3. **De la música absoluta a la obra de arte total y su límite:** Música como paradigma expresivo en el Romanticismo (Obras de Mozart y Beethoven); Schopenhauer, Nietzsche y la necesidad vital de la música. Richard Wagner y la obra de arte total (Audición de oberturas de Wagner y piezas pianísticas de Nietzsche y Scriabin). Música absoluta, pura y programática.
4. **Vanguardia musical y expresionismo en el atonalismo vienés** (Obras de Schönberg, Webern y Alban Berg). **Encuentro con el compositor Francisco Otero, sobre sus últimas obras de tema religioso**¹ Audición y comentario de su obra *Gnómica y Nove cieli nella terza cantica, sobre textos de la Divina Comedia*. Música, texto y composición como investigación y meditación. Cómo se plantea hoy un compositor una obra de música religiosa y la cuestión de la trascendencia, Música, vacío, sufrimiento y muerte de Dios.

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

¹ Pendiente de confirmación

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: 1ctividades
1. El <i>trabajo autónomo</i> del estudiante incluye principalmente actividades de estudio de los contenidos teóricos, fundamentalmente estudio de textos seleccionados.
2. Las <i>actividades de tutoría</i> 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 <i>on-line</i> o presencial.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO			
HORAS PRESENCIALES			
Clases teóricas	Clases prácticas	Actividades académicamente dirigidas	Evaluación
12	4	2,5	1
HORAS NO PRESENCIALES			
Trabajo autónomo sobre contenidos teóricos	Trabajo autónomo sobre contenidos prácticos	Realización de trabajos colaborativos	Estudio
20	10	30	20,5
CRÉDITOS ECTS:			63

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación	CRITERIOS	PESO
Participación del estudiante en las clases		20%
Examen parcial	Conocimientos históricos	30%
Examen final	Capacidad de ofrecer una visión global del mundo clásico y de su pervivencia	50%

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades presenciales y no presenciales	Fecha de realización	Fecha de entrega
Introducción: espacio, tiempo y trascendencia	enero	
Bloque A: Arquitectura y artes plásticas: el espacio y lo sagrado. Trascendencia y encuentro		
Fenomenología y poética del espacio	febrero	
Gaudí y la Sagrada familia	febrero	
Alvaro Siza: la fuerza del lugar y la arquitectura moderna	febrero	
La recuperación del espacio abierto y público: comunidad e intimidad en grandes escultores del siglo XX: Moore, Chillida, R. Serra	febrero	
Bloque B: Música: la configuración íntima del tiempo. Instante y eternidad. Pluralidad y armonía.		
Número y éxtasis: la excitante duplicidad de la música y las fascinantes dificultades de <i>pensarla</i>	marzo	
J.S. Bach como catedral/océano de la música occidental	marzo	
A. Scriabin: espiritualismo y vanguardia.	marzo	
Encuentro con el compositor Francisco Otero	marzo	

Exposiciones de alumnos, y coloquios	abril	
Conclusiones	abril	

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

Libros de texto

BIBLIOGRAFÍA

Introducción: espacio, tiempo y trascendencia:

Eliade, M. *Lo sagrado y lo profano*, Guadarrama, Madrid 1967.

Murena, H., *La metáfora y lo sagrado*, Alfa, Barcelona 1984.

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.

Trías, E., *Lógica del límite*, Destino, Barcelona.

Bloque A: Arquitectura y artes plásticas

Bachelard, G., *La poética del espacio*, FCE, Buenos Aires 2000

Bloomer, K.C., Moore, Ch., *Cuerpo, memoria y arquitectura*, Blume Ediciones, Madrid 1983

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

- *Montaña Tindaya : [exposición] / Eduardo Chillida : [exposición y catálogo Kosme de Barañano, Lorenzo Fernández Ordóñez*, Gobierno de Canarias, Fuerteventura 1996.

Duby, G. *La época de las catedrales*, Cátedra, Madrid 1997.

Escritura e imagen, Vol 10 (2014) Número especial. Homenaje a Eduardo Chillida: caminos de encuentro entre el arte y la filosofía

Hani, J., *El simbolismo del templo cristiano*, J. Olañeta, Palma 2000.

Gil, P., *El templo del siglo XX*, Serbal, Barcelona 1999.

Heidegger, M., “El arte y el espacio” y “Construir habitar pensar”, cf. en: Barañano, K. de, (ed.), *Chillida-Heidegger-Husserl. El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX*, Universidad del País vasco 1990.

Hernández J-P., *Antoni Gaudí: la palabra en la piedra*. Ediciones Mensajero, 2010

James, E.O., *El templo: el espacio sagrado, de la caverna a la catedral*, Guadarrama, Madrid 1966.

Panofsky, E., *La arquitectura gótica y la escolástica*, prólogo de Joaquín Yarza Luaces, Siruela, Madrid 2007.

Rabe, A. M^a, (ed.), *Les arts en l'època de l'espai* (ed. Trilingüe en catalán, español y alemán), Residència d'Investigadors, Barcelona 2010.

Siza, A., Higinio, H. *Iglesia de Santa María: Marco de Canaveses*, Paroquia de Santa Marinha: Francisco Guedes, 1998.

Bloque B: Música

Karl Barth, *Wolfgang Amadeus Mozart. 1756 / 1956*. Tzv - Theologischer Verlag, Zurich, 2002

Cruz, M (ed.), *La realidad musical*, Eunsa, Pamplona 1998.

Dilthey, W., *La gran música de Bach*, Taurus, Madrid 1963.

Fubini, E., *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*, alianza editorial, Madrid 1988.

Jankélévitch, V, *La música y lo inefable*, Alpha-Decay, Barcelona 2005

Küng, H., *Música y religión. Mozart-Wagner-Bruckner*, Trotta, Madrid 2008.

López Quintás, A., *Estética musical: el poder formativo de la música*, Rivera Mota, Valencia 2005

Nietzsche, F., *El nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música*, Trad. y notas de A. Sánchez Pascual, Alianza Editorial.

Pinilla, R., “La metafísica de la música en el romanticismo” en: *Pensamiento* (2005), núm. 231, pp. 421-439

- “Música, ciencia y filosofía: hacia una teoría integral del arte música como acontecimiento estético” en: L. Sánchez de Antrés, A. Presas (eds.), *Música, Ciencia y Pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX*, Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2013, pp. 47-70.

Pousseur, H., *Música, Semántica y Sociedad*. Editorial Alianza, Madrid 1984.

Ramos Domingo, J., *Juan Sebastián Bach: las cantatas y la pastoral del canto*, Universidad de Salamanca 2000

Trías, E., *El canto de las sirenas. Argumentos musicales*, Galaxia Gutembreg, Madrid 2007

- *La imaginación sonora. Argumentos musicales*, Galaxia Gutemberg, Madrid 2010.

Apuntes

Diversos apuntes, conferencias y artículos de los profesores y los ponentes invitados

Otros materiales

Se facilitarán links y referencias informáticas sobre algunas de las obras arquitectónicas y musicales vistas