



COMILLAS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

GUÍA DOCENTE

2024 - 2025

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre completo	La búsqueda de sentido en las artes plásticas y la música
Código	E000006151
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]
Nivel	Postgrado Oficial Master
Cuatrimestre	Semestral
Créditos	3,0 ECTS
Carácter	Optativa
Departamento / Área	Departamento de Filosofía, Humanidades y Comunicación
Responsable	Ricardo Pinilla Burgos
Horario	martes 18-19.30
Horario de tutorías	después de clase y con cita previa
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 búsqueda y 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	
Profesor	
Nombre	Ricardo Jesús Pinilla Burgos
Departamento / Área	Departamento de Filosofía y Humanidades
Despacho	Cantoblanco [B 313]
Correo electrónico	pinilla@comillas.edu

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
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 búsqueda y 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.
Prerrequisitos
Conocimiento y manejo del español hablado y escrito, conocimiento de las normas académicas de redacción y citación.



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

Introducción: espacio, tiempo y trascendencia



Introducción: espacio, tiempo y arquitectura

1.- Encontrar y compartir un lugar y un presente que nos desborda. *Arquitectura y música como artes del límite* (Eugenio Trías). El lazo construcción-vibración; intimidad-universo; desde Pitágoras a Xenakis. Audición de la *Música fúnebre masónica KV 477* de W. A. Mozart en la capilla de Alberto Aguilera 23, y la recepción de esta música en el cine (Pasolini, *Il Vangelo secondo Mateo*, 1964).

Bloque A: Arquitectura y artes plásticas: el espacio y lo sagrado. Trascendencia y encuentro

Bloque A: Arquitectura y artes plásticas: el espacio y lo sagrado. Trascendencia y encuentro

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 *Sta. Maria* en Marco de Canaveses. Una iglesia para el hombre de hoy. Otros ejemplos: Le Corbusier. Textos de Nuno Higinio y Álvaro Siza. Construir hoy un templo
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. Con la proyección de la película "Chillida, el arte y los sueños" (1998) o "De Chillida a Hokusai. Relato de un proceso creativo" (1994), de Susana Chillida Belzunce.

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

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

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

6. **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).
7. **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.
8. **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.
9. **Vanguardia musical y expresionismo en el atonalismo vienés** (Obras de Schönberg, Webern y Alban Berg). Cómo se plantea hoy un compositor una obra de música religiosa y la cuestión de la trascendencia, Música, vacío, sufrimiento y muerte de Dios.



Aspectos metodológicos generales de la asignatura

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 no presencial: 1 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		
Lecciones magistrales	Exposiciones individuales	
25.00	5.00	
HORAS NO PRESENCIALES		
Ejercicios prácticos	Trabajos individuales	Estudio personal y documentación
10.00	20.00	15.00
CRÉDITOS ECTS: 3,0 (75,00 horas)		

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación	Criterios de evaluación	Peso
Se realizará un trabajo individual a partir de algunos de los temas vistos en el curso, o bien una memoria sintética de todo el curso. Se hará al menos una tutoría previa para la delimitación del tema, implicará un estudio y búsqueda de fuentes y tendrá lugar una vista final de trabajo con los profesores del curso.	Pertinencia del tema Claridad en la exposición Manejo de fuentes Aporte personal y nivel de reflexión	70
Lectura y trabajo de textos y materiales que se impartirán semanalmente y Comentario, exposición y planteamiento de preguntas en clase a partir de los materiales entregados	Asimilación y trabajo de las lecturas Orden del discurso Aporte personal en la reflexión y capacidad de comparativa y crítica	20
Exposiciones que el alumno asumirá individualmente de algún tema o material impartido en el curso	Orden y claridad en la exposición capacidad de suscitar preguntas Atención al grupo y coordinación del diálogo aporte personal a partir de lo expuesto	10

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

--	--	--



Actividades	Fecha de realización	Fecha de entrega
Actividades presenciales y no presenciales		
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	
Romanticismo, metafísica de la música y obra de arte total	marzo	
Vanguardia musical y música religiosa	marzo	
Exposiciones de alumnos, y coloquios	abril	
Conclusiones	abril	
Trabajo personal	enero-abril	mayo

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica



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.

Bibliografía Complementaria

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., Higino, 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

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](https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792)