

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	
Nombre	Milagros Garcia Vazquez
Departamento / Área	Departamento de Filosofía y Humanidades
Correo electrónico	mgvazquez@comillas.edu

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.	

Competencias - Objetivos	
Competencias	
GENERALES	
CG01	Capacidad de adquirir los conocimientos básicos de las respectivas materias y asignaturas
	Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes materias y

	RA1	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	
	RA1	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	
	RA1	Conoce y utiliza adecuadamente los recursos bibliográficos y documentales, manejándose con soltura tanto en la biblioteca tradicional como en los medios 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 selección de información, análisis de las evidencias presentadas y redacción de las conclusiones 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
ESPECÍFICAS		
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	

	RA1	Reflexiona más allá del dato concreto que maneja, dejándose asombrar por las 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	Respeto 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
	RA2	Comprende la diferencia de los horizontes hermenéuticos que corresponden a las 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 prácticas y existenciales

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

Bloque A

Aproximación histórico-reflexiva al Arte Contemporáneo

- 1.- Nuevas formas de reflexión sobre el Arte: la figura del crítico de Arte, Baudelaire y sus *Salones*
- 2.- La influencia de la técnica en la expresión y modalidades artísticas: Walter Benjamin y la *reproductibilidad técnica*
- 3.- El concepto de autonomía de la obra de Arte. ¿Arte *problemático* (W. Worringer), *otro* (N. Tapié, J. E. Cirlot, *ensimismado* (Rubert de Ventós)

Bloque B

Análisis de diferentes textos sobre realidades artísticas y creativas contemporáneas

- 1.- Guillaume Apollinaire: *Los pintores cubistas*
- 2.- Wasily Kandinsky: *De lo espiritual en el Arte*
- 3.- Filosofía y Arquitectura:
 - El *delito* de Adolf Loos

- Wittgenstein arquitecto

4.- Los manifiestos

5.- Sobre la creación artística

- *La obra maestra desconocida* (1831, Honoré de Balzac).

- *El misterio de la creación artística* (1938, Stefan Zweig).

- *El origen de la obra de arte* (1950, Martin Heidegger).

6.- Siegfried Kracauer: *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán.*

7.- Theodor W. Adorno y el Jazz

8.- Los papeles de Mark Rothko y una reflexión sobre la idea de Obra de Arte total en el Arte Contemporáneo.

9.- Arte Sacro y Modernidad. José María Valverde: *Cartas a un cura escéptico en materia de Arte Moderno*

10.- Arthur Danto. *El fin del Arte*

11.- Hermenéutica de la belleza

- H-G. Gadamer. *La actualidad de lo bello*

- Byung-Chul Han. *La salvación de lo bello*

12.- Otros modos de pensar el Arte:

- *Lección de alemán* de Siegfried Lenz

- Sobre el escenario: *Arte* de Yasmina Reza

- Reflexión audiovisual en *Fake* de Orson Welles

- *La indetenible quietud* poética de Clara Janés y Eduardo Chillida

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.

- 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.
- 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.
- La evaluación es el conjunto de pruebas utilizadas para valorar el progreso del estudiante y su rendimiento en la materia.

Relación con las Competencias

- 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.
- 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.
- 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.
- 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

- El trabajo autónomo del estudiante incluye principalmente actividades de estudio de los contenidos teóricos, fundamentalmente estudio de textos seleccionados.
- 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 fundamentada de cuestiones y manejo riguroso de conceptos y criterios.	10
Actividades no presenciales.	Visitas a Museos y exposiciones y reflexiones sobre dichas visitas.	20
Evaluación final	Trabajo escrito en el cual se valorará la capacidad de ofrecer una visión personal y consistente 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, rigurosa y ordenada, apoyada por materiales audiovisuales seleccionados con propiedad y sentido.	20

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades	Fecha de realización	Fecha de entrega
1º semana: Aproximación histórico-reflexiva al Arte Contemporáneo		
2ª semana: Guillaume Apollinaire: <i>Los pintores cubistas</i>		
3ª semana: Wasily Kandinsky: <i>De lo espiritual en el Arte</i>		
4ª semana: Filosofía y Arquitectura		
5ª semana: Los manifiestos		
6ª semana: Sobre la creación artística		
7ª semana: Siegfried Kracauer: <i>De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán</i>		
8ª semana: Theodor W. Adorno y el Jazz		
9ª semana: Los papeles de Mark Rothko y una reflexión sobre la idea de Obra de Arte total en el Arte Contemporáneo		
10ª semana: Arte Sacro y Modernidad: José María Valverde. <i>Cartas a un cura escéptico en materia de Arte Moderno</i>		
11ª semana: Arthur Danto. <i>El fin del Arte</i>		
12ª semana: Hermenéutica de la belleza		
13ª semana: Otros modos de pensar el Arte		

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

ADORNO, T., *Dialéctica de la ilustración*. 2007, Akal, Madrid.

_____ *Escritos musicales V*. 2011, Akal, Madrid.

_____ *Crítica de la cultura y sociedad I*. 2008, Akal, Madrid.

APOLLINAIRE, G., *Los pintores cubistas*. 1994, Visor Libros, Madrid.

ARACIL, A., RODRÍGUEZ, D., *El siglo XX. Entre la muerte del Arte y el Arte Moderno*. 1998, Itsmo, Madrid.

BALZAC, H. de, *La obra maestra desconocida*. 2001, Visor Libros, Madrid.

BAUDELAIRE, Ch., *Salones y otros escritos sobre Arte*. 2005, Antonio Machado Libros, Madrid.

BENJAMIN, W., *La obra de Arte en la época de la reproductibilidad mecánica*. 2017, Casimiro Libros, Madrid.

BERENDT, J. E., *Jazz. Su origen y desarrollo*. 1986. FCE, México.

CIRLOT, J. E., *El Arte otro*. 1957, Seix Barral, Barcelona.

DANTO, A., *Después del fin del Arte*. 2012, Paidós, Barcelona.

GADAMER, H-G., *La actualidad de lo bello*. 2010, Paidós, Barcelona.

HAN, B-Ch., *La salvación de lo bello*. 2016, Herder, Barcelona.

HEIDEGGER, M., *Arte y Poesía*. 2005, FCE, México.

JANÉS, C., *La indetenible quietud. Entorno a Eduardo Chillida*. 2008, Siruela, Madrid.

JAUSS, H. R., *Las transformaciones de lo moderno. Estudio sobre las etapas de la modernidad estética*. 2004, Antonio Machado Libros, Madrid.

KANDINSKY, W., *De lo espiritual en el Arte*. 2001, Paidós, Barcelona.

KRACAUER, S., *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán*. 2011, Paidós, Barcelona.

LENZ, S., *Lección de alemán*. 2016, Impedimenta, Madrid.

LOOS, A., *Escritos*. (2 vols.). 1993, El Croquis Editorial, Madrid.

MARRADES, J., (ed.), *Wittgenstein. Arte y Filosofía*. 2012, Plaza y Valdés.

REZA, J., *Arte*. 2017, Anagrama, Barcelona.

ROTHKO, M., *Escritos sobre Arte*. 2007, Paidós, Barcelona.

RUBERT DE VENTÓS, X., *El Arte ensimismado*. 1993, Península.

STOPPARD, T., *After Magritte*. 1971, Faber & Faber, Londres.

VALVERDE, J. M., *Cartas a un cura escéptico en materia de Arte Moderno*. 1959, Seix Barral, Barcelona.

WITTGENSTEIN-ENGELMAN, *Cartas, encuentros y recuerdos*. 2009, Pre-Textos, Valencia.

COMILLAS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

GUÍA DOCENTE

2022 - 2023

WORRINGER, W., *Abstracción y Naturaleza*. 2016, FCE, México.

ZWEIG, S., *El misterio de la creación artística*. 2005, Sequitur, Madrid.

VV. AA., *Escritos de Arte de Vanguardia. 1900-1945*. 2009, Istmo, Madrid.

VV. AA., (Valeriano Bozal, ed.), *Historia de las ideas estéticas y teorías artísticas contemporáneas*. 2004, Antonio Machado Libros, Madrid.

Bibliografía Complementaria

Se aportará a lo largo del curso.

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>