

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES

PROGRAMA

PATOLOGÍAS EN LA HISTORIA DEL ARTE

T P C

1 2 2

Prerrequisito: Ninguno

Correquisito: Ninguno

I. Justificación

Esta asignatura de carácter electivo pertenece al Área de Arte del Ciclo de Estudios Generales. Se relaciona directamente con el Área de Filosofía, el Área de Arte y Cultura y el Área de Literatura pertenecientes al Ciclo de Estudios Generales, y, fuera de éste, con el Área de Medicina.

Durante la historia de la humanidad han surgido personalidades notoriamente significativas que, de un modo especial, han dejado huella en diversos campos del conocimiento, personalidades que desde su condición patológica han sufrido trastornos, delirios, paranoia y otras condiciones propias de enfermedades que han condicionado su creación artística. Tanto Friedrich Nietzsche, Fiódor Dostoievski, Frédéric Chopin como Vincent van Gogh, entre tantos otros, han dejado un importante legado en la historia del arte, de la literatura y de la filosofía que merece ser abordado desde un peculiar punto de vista, desde la patología del artista.

La enfermedad, como un peligroso opuesto de la salud, puede promover ciertas asunciones de castigo y rechazo social, tal como acontecieron en la vida de tales personalidades, lo que propició que el reconocimiento de su obra fuera de carácter póstumo. Un hecho que, lamentablemente, tenemos que aceptar. No obstante, no perdemos el tiempo si navegamos por el arte, la literatura y la filosofía de tales personalidades desde la óptica de su enfermedad, una condición física y mental que atormentó sus vidas pero que, desde un punto de vista análogo, “enriqueció” y particularizó la obra creada. Tanto el dolor, la angustia, la incertidumbre y el acecho de la muerte a causa de tal enfermedad propició que la obra artística de tales artistas

adquiriera un tono peculiar, especial y único. Unos atributos que potencian el valor de lo singular y lo diverso en la historia del arte.

Es, por ello mismo, que el alumno se sumergirá en la mente del artista para comprender qué influencias y condicionantes auspiciaron las patologías de los artistas en la obra de arte; un punto de vista interesante tanto para recorrer el estudio de la patología en sí misma y la creación artística.

II. Competencias

Competencias genéricas

Sentido de trascendencia	
Nivel de dominio 1:	El sujeto toma conciencia de su yo inmerso en una realidad que le interpela y le convoca a ir más allá de ella misma.
Sensibilidad estética	
Nivel de dominio 1:	Reconocer y disfrutar los componentes esenciales de un hecho estético en contextos artísticos y no artísticos.

Competencias específicas de la asignatura

- Identificar las características y efectos de patologías concretas y conocer, desde un repaso de la historia del arte, sus efectos, vínculos y expresiones desde la creación artística, y, de este modo, engendrar puntos de vista más humanos sobre la enfermedad y el arte. **(Sensibilidad estética)**
- Vincular las patologías de diversos artistas con sus obras de arte más significativas. **(Sentido de trascendencia)**
- Analizar; de manera colectiva, las obras artísticas desde el punto de vista de las patologías. **(Sensibilidad estética)**

III. Contenido

Unidad 1. Patologías y creatividad: vínculos y relaciones.

- 1.1 La sociología de la salud y el binomio salud-enfermedad.
- 1.2 ¿Qué significa “estar enfermo” y qué significa “estar en salud”?
- 1.3 ¿Qué es el arte? ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo puede influir la patología en la creación artística y qué factores culturales influyen?
- 1.4 Etología, psicología, filosofía y arte.
- 1.5 Del circo al espectáculo. El arte de lo feo.

Unidad 2. Patologías y obras. Marcos de reconocimiento.

- 2.1 Breve repaso de la influencia de las patologías en la historia del arte.
- 2.2 El miedo y la frustración. Proyecciones del subcontrol y sobrecontrol del inconsciente.
- 2.3 La agresividad y la violencia como discursos críticos en el arte.
- 2.4 La melancolía y el suicidio. De la destructividad a la obra de arte.
- 2.5 La demencia, “los locos” y el genio artístico. Interacciones dentro de una caja de Pandora.

Unidad 3. Personalidades neuróticas y creatividad en las sociedades post-enfermas.

- 3.1 La ira y la furia en el Van Gogh esquizofrénico.
- 3.2 De la sífilis a la locura; Nietzsche, Freud, Dalí y Lautrec.
- 3.3 De Medea a Ofelia: Virginia Wolf, Alfonsina Storni y Sylvia Plath.
- 3.4 La perversión y la performance art. De los Accionistas de Viena a Matthew Barney.
- 3.5 La escultura aberrante en las sociedades neuróticas.
- 3.6 Las pulsiones y la crisis. De la ópera al dembow.
- 3.7 Sublimación, narcisismo, decolonialismo y los complejos.

Unidad 4. Investigación, creación y práctica artística desde las patologías.

- 4.1 Preparación y elaboración de una obra relacionada con una patología.
- 4.2 Exposición de la obra artística.

IV. Estrategias de enseñanza y aprendizaje

Aprendizaje basado en preguntas mediante la modalidad de clases teóricas dialogadas. En las lecciones, el docente realizará las explicaciones o aclaraciones de los conceptos o los procesos necesarios. En esta modalidad mayéutica se fomentará la interacción argumental entre el profesor y los estudiantes; fundamento pedagógico del Ciclo de Estudios Generales.

El diseño pedagógico propone diversas metodologías, tanto de carácter teórico como práctico. De este modo, se asignarán ejercicios exigentes y profundos de reflexión, observación y análisis conceptual-artístico relativo a los contenidos, y un trabajo de investigación. No obstante, la metodología de enseñanza principal se centrará en profundas lecturas sugeridas en la bibliografía, tanto solitarias como acompañadas en clase, en análisis de la obra de arte y el debate de ideas. Se procurará, pues, un proceso integral de formación relativa a los postulados relativos a la historia del arte y los efectos y características principales de las patologías abordadas.

Con el fin de profundizar y poner a prueba los contenidos abordados, el alumno realizará una creación artística vinculada a una patología, la cual se escogerá libremente. Ésta será expuesta en clase juntamente con su informe teórico.

Por consiguiente, el alumno comprenderá las diversas formas de entender las patologías, la creación artística y la obra de arte final, lo que conllevará a que el alumno pueda generar su propio juicio al respecto de una manera más consistente y fundamentada como ciudadano democrático.

V. Sistema de evaluación

Competencias genéricas	Actividades a evaluar	%
Sensibilidad estética	Estudio de casos	40%
	Análisis de las obras de arte y redacción de informes	20%
Sentido de trascendencia	Creación de una obra de arte relacionada con una patología.	20%
	Exposición en clase de la obra.	20%
	Total	100%

VI. Bibliografía.

Dostoievski, Fiódor (2012) *El idiota*. Madrid: Alianza Editorial.

Frank, Joseph (1997) *Dostoievski: los años milagrosos, 1865-1871*. S.L. Fondo de Cultura Económica de España.

Jorda, Maria J. (2011) *Van Gogh*. República Dominicana: Editorial Oceano.

Nietzsche, Friedrich (2011) *El Anticristo*. Madrid: Alianza Editorial.

Van Gogh, Vincent (2012) *Cartas a Theo*. Madrid: Alianza Editorial.

Wagner, Richard (2013) *Opera y drama*. Madrid: Akal.

Wagner, Richard (2013) *Ideas y pensamientos*. Madrid: Tizona.

Zweig, Stefan (1999) *La lucha contra el demonio*. Barcelona: El Acantilado.

Webs de interés

<http://www.who.int/topics/es/#E>

<http://www.un.org/es/sections/issues-depth/health/index.html>