Universidad de Navarra

Cristianismo y cultura visual contemporánea (MCCC)

Guía docente 2025-26

PRESENTACIÓN

- **Titulación**: MÁSTER EN CRISTIANISMO Y CULTURA CONTEMPORÁNEA
- **Módulo/Materia**: IV.2 - CRISTIANISMO Y CULTURA VISUAL CONTEMPORÁNEA
- **ECTS**: 3
- **Curso, semestre**: 2, 2º
- **Carácter**: OBLIGATORIA
- **Profesorado**: JAVIER ORTIZ-ECHAGUE / LOURDES ESQUEDA VERANO
- **Idioma**: ESPAÑOL
- **Aula, Horario**:

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aborda la relación de la cultura visual contemporánea (artes plásticas, audiovisual, diseño, etc.) con los contenidos y formas del cristianismo.

En la primera parte se estudia la relación del cristianismo, desde una perspectiva compleja. Aquí, se seguirá una metodología propia de la historia del arte, para analizar los principales problemas que plantea esta relación. Esto afecta, por un lado, a los artistas "cristianos", que empezarán a trabajar en un contexto de grandes transformaciones debidas a los medios de producción industrial; y a la ruptura ("divorcio", según el poeta Paul Claudel) que se produce entre la Iglesia y la cultura de vanguardia. A partir de aquí, surgen distintos intentos, más o menos influyentes, de realizar un arte cristiano en un contexto contemporáneo, gracias a iniciativas de artistas como Maurice Denis o Robert Gleizes en el ámbito de las artes plásticas; o de reformar la arquitectura, en el contexto del Movimiento Litúrgico, que marca la obra de autores como Rudolf Schwarz. Un tercer ámbito de trabajo serán el desarrollo de temáticas más o menos explícitamente cristianas en artistas que no trabajan necesariamente trabajan en el ámbito eclesiástico, pero que siguen trabajando con este tipo de símbolos y narraciones en el ámbito secular.

La segunda parte tratará sobre el cine. En esta parte estudiaremos cómo algunas películas relevantes del siglo XXI plantean la cuestión sobre Dios de diferentes maneras. En primer lugar, conviene prestar atención al lenguaje visual del cine: mediante imágenes de paisajes, espacios interiores y rostros humanos, el séptimo arte es capaz de evocar a Dios en términos afines a la fe cristiana. En segundo lugar, es preciso hablar sobre algunos conflictos dramáticos de índole religiosa que aparecen representados en estas películas, en especial la duda religiosa y el dilema de conciencia. Por último, veremos en qué medida el cine contemporáneo es capaz de acercarse, a través de un uso original de su propio lenguaje, a temas centrales en el cristianismo como son la creación, la muerte y el mal, así como la gracia. Las películas estudiadas nos muestran cómo el cine que se atreve a enfrentarse a la pregunta sobre Dios, procurando preservar la libertad del espectador, logra muchas veces soluciones prodigiosas que lo elevan por encima de otras producciones de su tiempo.

Los objetivos del curso son:

Comprender el papel del cristianismo en la cultura visual contemporánea.

Universidad de Navarra

Tomar conciencia de nuestros hábitos y habilidades perceptivos, contemplativos, atencionales, analíticos y críticos con respecto a nuestro entorno visual.

Detectar elementos heredados o nuevas formas en las que el mensaje cristiano comparece en los distintos soportes visuales del paisaje contemporáneo.

Discutir criterios de legitimidad o ilegitimidad en las diversas formas de representación visual.

PROGRAMA

1. El divorcio. Arte y cristianismo en el siglo XIX (nazarenos, puristas, prerrafaelistas y simbolistas), entre la nostalgia y la modernidad.
2. Cristianismo y vanguardias. Sobre la nueva arquitectura religiosa (de Rudolf Schwarz a Le Corbusier) y los distintos intentos de desarrollar un arte sacro con un lenguaje de vanguardia (de Marice Denis, Henri Matisse, Ludwig Gies o Graham Sutherland).
3. Lo espiritual en el arte. Este tema se centrará en la exploración espiritual de artistas que trabajan en el ámbito secular, desde los experimentos con la abstracción de Vasili Kandisnky a las obras de temática religiosa de Gerhard Richter.
4. El cine ante las grandes preguntas. ¿Quiénes somos, qué hemos venido a hacer y por qué?

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Cuatro sesiones de clases presenciales en las que se combinarán explicaciones teóricas, ejercicios prácticos y análisis de casos.
2. Cuatro vídeos introductorios para las lecturas y visionados.
3. Cuatro horas de diálogo en torno a las lecturas/visionados propuestos
4. Un trabajo dirigido consistente en un ensayo (1500-3000 palabras) que aborde uno de los siguientes temas:
    1. Arte religioso contemporáneo (arte religioso y arte litúrgico, imagen y devoción, iconografía y nueva evangelización, nuevos medios y liturgia).
    2. Símbolos cristianos en nuevos contextos (evolución no confesional del símbolo cristiano; apropiación, resignificación, ¿blasfemia?; temáticas cristianas y mitos universales).
    3. Imagen y banalización o los peligros de la imagen (hiperrealismo siniestro, el poder de la imagen y el consumo de experiencias, malas prácticas del fotoperiodismo, el kitsch, representaciones de la Pasión…).
    4. El cuerpo humano y su representación (arte y cuerpo, expresión corporal, presencia y representación, el desnudo en el arte y/o el cine…).
    5. Películas del siglo XXI que abordan conflictos de índole religiosa (duda, conciencia, etc.)
    6. Películas del siglo XXI que se valen del lenguaje visual para evocar la presencia de lo sagrado en términos afines a la fe y la iconografía cristiana.
    7. Películas del siglo XXI que pueden interpretarse desde ideas de pensadores cristianos contemporáneos.
    8. Influencias de películas anteriores (de Dreyer, Bergman, Bresson, Rossellini, Tarkovski, Rohmer, etc., por ejemplo) en películas del siglo XXI que plantean la pregunta sobre Dios.
    9. La experiencia del espectador frente a películas del siglo XXI que plantean la pregunta sobre Dios: ¿puede el cine invitar a la fe?

10. El cine como medio de reflexión sobre la condición humana. ¿Cómo el cine que no es de temática religiosa también puede hablar de Dios?

NOTA: El ensayo deberá subirse a la carpeta de actividades de Adi en el plazo de un mes, una vez finalizadas las clases presenciales de la asignatura.

EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

- Participación en las sesiones de diálogo: 20%
- Ensayo: 80%

NOTA 1: El plazo de presentación del ensayo finaliza al mes de haber terminado la clases presenciales de la asignatura.

NOTA 2: Para concurrir en convocatoria ordinaria es obligatorio alcanzar una asistencia mínima del 75%

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

- Ensayo: 100%

NOTA 3: La convocatoria extraordinaria se cierra el 15/7/26.

HORARIOS DE ATENCIÓN

Dr Javier Ortiz-Echagüe (joechague@external.unav.es)

Dra. Lourdes Esqueda Verano (lesqueda@unav.es)

- Tutorías on-line previa cita

BIBLIOGRAFÍA

LECTURAS OBLIGATORIAS

1. Lectura sesión 1
    1. John Berger, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2016.
    2. También disponible en formato audiovisual:
2. Lectura sesión 2
    1. Robert Rosenblum, *La pintura moderna y la tradición del Romanticismo nórdico. De Friedrich a Rothko*, Madrid, Alianza, 1993, capítulos “Friedrich y la divinidad del paisaje” y “El expresionismo abstracto”, pp. 15-49 y 222-248.
3. Lecturas sesión 3 (escoger uno de los dos textos)
    1. Javier Ortiz-Echagüe, “Orgaz, Gagarin, Jesús. Figuras de la ingravidez en la obra de Jorge Oteiza”, en Gabriel Insausti (ed.), *Oteiza y lo sagrado*, Madrid, Akal, 2024, pp. 257-280.
    2. Javier Ortiz-Echagüe, “La tierra es de un azul intenso y profundo”, en *Yuri Gagarin y el conde de Orgaz*, Alzuza, Museo Jorge Oteiza, 2014, pp. 81-144.
4. Lectura sesión 4 (ambos)

1. Juan Pablo II. (1995, 28 de mayo). *Mensaje para la XXIX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: «El cine, transmisor de cultura y de valores»*. La Santa Sede. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_24011995_world-communications-day.html
2. Oubiña, D. (2021). Roger Leenhardt, André Bazin y la pequeña escuela del espectador de cine moderno. *452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, (24), 216–229. https://doi.org/10.1344/452f.2021.24.14

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

- Acedo, Nieves, *"Las cualidades secundarias y el valor epistémico de la experiencia estética", Daimon*. Revista Internacional de Filosofía, nº 84, 2021 pp. 131-145, 2021. Localízalo aquí
- Acedo, Nieves, "Arte contemporáneo y percepción activa: Reflexión crítica frente a contemplación", en Alejandro Llano (ed.), *El arte más allá de sí mismo*, Aproximaciones a la cultura artística contemporánea. Biblioteca Nueva, Madrid, 2015. pp.-65-76. Localízalo en la Biblioteca
- Jacques Maritain, *Arte y escolástica*, Club de Lectores, Buenos Aires, 1958. Localízalo en la Biblioteca
- Jacques Maritain, *La intuición creadora en el arte y en la poesía*, Palabra, 2004.
- Juan Pablo II, Carta a los artistas, 4 de abril de 1999. Localízalo aquí
- Georges Didi-Huberman, *Lo que vemos, lo que nos mira*, Manatial, Buenos Aires, 2006. Localízalo en la Biblioteca
- Benedicto XVI, *El espíritu de la liturgia: una introducción*. Cristiandad, Madrid, 2007. Localízalo en la Biblioteca

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

- Alzola, Pablo, *El silencio de Dios en el cine*, Madrid, Ediciones Cristiandad, 2022.
- Ayfre, Amédée, *Dios en el cine*, trad. Luis de los Arcos y Ana Lehman, Madrid, Rialp, 1958, págs. 169-172, 205.
- Balló, Jordi, *Imágenes del silencio. Los motivos visuales en el cine*, trad. Joaquín Jordá, Barcelona, Anagrama,2000.
- Bandy, Mary Lea, y Monda, Antonio (eds.), *The Hidden God: Film and Faith*, Nueva York, The Museum of Modern Art, 2003.
- Belting, Hans, *Imagen y culto: una historia de la imagen anterior a la edad del arte*, Madrid, Akal, 2009.
- Benis, Rita, y Dias Branco, Sérgio, *Exploring Film and Christianity: Movement as Immobility*, Nueva York, Routledge, 2024.
- Carminati, Pauline, *Le Paradis en boutique*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2024.
- Caruana, John, y Cauchi, Mark (eds.), *Immanent Frames: Postsecular Cinema between Malick and von Trier*, Nueva York, SUNY Press, 2018.
- Delgado Orusco, Eduardo, *¡Bendita Vanguardia! Arquitectura religiosa en España 1950-1975*, Madrid, Ediciones Asimétricas, 2013.
- Echeverría Plazaola, Jon, Mennekes, Friedhelm, *Intrusos en la Casa. Arte Moderno, espacio sagrado : Arantzazu, Assy, Audincourt, Rothko Chapel, Vence, 1950-1971*, Alzuza (Navarra), Fundación Museo Jorge Oteiza, 2011.
- Freedberg, David, El poder de las imágenes : estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta, Madrid, Cátedra, 2011.
- Freedberg, David, *Iconoclasia: historia y psicología de la violencia contra las imágenes*, Vitoria-Gasteiz, Sans soleil, 2017.

- Gamwell, Lynn, *Exploring the Invisible. Art, Science and the Spiritual*, Princeton University Press, 2002.
- Gibson, Arthur, *El silencio de Dios. Una respuesta creativa a los filmes de Ingmar Bergman*, trad. María Teresa La Valle, Buenos Aires, La Aurora, 1973.
- Gombrich, E. H., *La preferencia por lo primitivo: episodios de la historia del gusto y el arte de Occidente*, Barcelona, Debate, 2003.
- Grewe, Cordula, *Painting the sacred in the age of romanticism*, Nueva York, Routledge, 2009.
- Guardini, Romano, *Imagen de culto e imagen de devoción; Sobre la esencia de la obra de arte*, Madrid, Guadarrama, 1960.
- Insausti, Gabriel, *La lira de Linos. Cristianismo y cultura europea*, Madrid, Encuentro, 2021.
- Pacquement, Alfred, *Traces du sacré*, catálogo de exposición, París, Centre Pompidou, 2008.
- Plazaola, Juan, *El arte sacro actual*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2006.
- Plazaola, Juan, *Historia del arte cristiano*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1999.
- Paul Schrader, "Bresson", en *El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer*, trad. Breixo Viejo, Madrid, Ediciones JC, 2008, pp. 79-134.
- Tarkovski, Andréi, *Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*, trad. Enrique Banús Irusta y J. M. Gorostidi Munguía, Rialp, Madrid, 2016.
- Tuchman, Maurice, *The spiritual in art : abstract painting 1890-1985*, catálogo de exposición, Los Angeles County Museum of Art, 1986.