

Temas de investigación UNIV 2012 “La fuerza de la belleza”

Planteamiento general

- La **belleza como trascendental**. Aplicaciones para el s. XXI de un tema clásico. La fundamentación de la belleza en la finalidad: ética y estética. Verdadera belleza y belleza ilusoria: la manipulación del *pulchrum*.
- **Belleza y salida de uno mismo**. Transparencia, apertura y respeto. La belleza como camino hacia Dios.
- **Belleza y literatura**: del ideal clásico a las transformaciones contemporáneas.
- La **educación estética** según C. S. Lewis. *La esencia de la obra de arte*, tras los pasos de R. Guardini. La deriva emotivista de la ética: modernidad y contemporaneidad.
- La **fuerza liberadora de la belleza**: del Romanticismo a la experiencia de V. Frankl en los campos de concentración.
- **Música, literatura, artes plásticas, poesía**: ¿una necesidad del hombre, evasión del mundo o una visión profunda de lo real?
- **La belleza salvará al mundo**. El lugar de la belleza en los poderes del mundo contemporáneo.
- El **arte y la filosofía** como aproximaciones profundas a la realidad. Poetas y filósofos en el mundo clásico.

Cristianismo, cultura y sociedad

- La **vida urbana y la percepción de la belleza**. La ciudad moderna y sus ritmos ¿permite a sus ciudadanos desarrollar el gusto por lo bello? ¿Es el museo el mejor lugar para transmitir la belleza del arte? La naturaleza como encuentro con la belleza.
- **Tecnología y belleza**. ¿Puede lo artificial llegar a ser bello? La técnica: ¿imita o domina la naturaleza?
- La **imagen de Dios en la historia del cristianismo**: desde la iconoclastía hasta el arte figurativo. ¿Existe un canon objetivo que rige la representación de lo divino? La Biblia: compendio de imágenes e inspiración artística.
- **Experiencia religiosa** y creación artística. La expresión artística y la comunicación de las experiencias ¿Es capaz el arte de transmitir una experiencia?
- Los retos de la **cultura de masas**. ¿Es el arte algo para la elite? El desafío del *pop art* ¿Todos somos igualmente talentosos? ¿Quién confiere el estatus de artista?
- **¿Tiene el arte necesidad del cristianismo?** ¿Y el cristianismo necesidad de los artistas? Reflexiones en torno a la Carta de Juan Pablo II a los artistas y al Encuentro de Benedicto XVI con los artistas (Capilla Sixtina, noviembre de 2009).

- La belleza como **reto educativo**. Los peligros que encierra una sociedad insensible ante lo bello. ¿Dónde se educa el gusto estético? El papel de la familia, la escuela y el Estado.
- Belleza y **vida cotidiana**. ¿Es la belleza algo extraordinario? Belleza y virtud: la belleza de una biografía sin grandes episodios. El esfuerzo de lo bello. La vida como una obra de arte.
- **Sentimientos, sensibilidad, carácter y emociones**. El gusto por lo bello: ¿se nace con él o es posible formarlo? La educación en la belleza como cualidad moral.
- **Oriente y Occidente** ¿Tienen formas distintas de percibir la belleza? ¿Existe un canon universal para la belleza? El relativismo estético.
- La **universidad y el compromiso artístico**. El espacio que la universidad debe dar a las artes. Museos y colecciones de arte en la universidad.
- Visión del **arte cristiano** y su relación con la belleza en *El espíritu de la liturgia* de Joseph Ratzinger y en la obra precedente de Romano Guardini. La liturgia como expresión del misterio a través de la belleza.
- El **papel de la belleza en la nueva evangelización**. Ejemplos concretos de la difusión del cristianismo a través del arte.
- **Belleza y celebración**. El sentido de la fiesta y la banalización de lo festivo.

Ciencia y Medicina

- **Belleza y orden en la naturaleza**: la belleza como inspiradora de los descubrimientos a lo largo de la historia de la ciencia.
- **¿Es la belleza un elemento de juicio en las teorías científicas?** Casos concretos: Copérnico, Einstein, Heisenberg.
- **La admiración y la experiencia estética en el inicio de la investigación científica**. La importancia de la curiosidad, el juego, la imaginación, la intuición en su desarrollo. Estudio de casos concretos.
- **Carácter matemático de la belleza** y sentido estético de las matemáticas. Un ejemplo: el mundo fractal.
- **Las matemáticas en el arte**. Estudio de diversos artes: pintura, música... La belleza de los números... y el papel que han jugado los números en la búsqueda de la belleza (los cánones clásicos).
- **La belleza como terapia psicológica**. Armonía, equilibrio y salud. Salud mental y apreciación de lo bello en la vida cotidiana.
- **Trastornos médicos** provocados por la proliferación de imágenes violentas. El caso de los videojuegos.
- **Divulgación científica**: hacer comprensible y atractivo lo inaccesible.

Comunicación

- **El arte de comunicar en positivo**. Iniciativas y campañas en torno a: la cultura de la vida, la libertad religiosa, la familia. Los comunicadores como artífices de belleza.

- El **camino que conduce a la percepción de la belleza**: ¿argumentos, deducción, razones? ¿Se puede comunicar a los demás el gusto por lo bello? ¿Podemos *demostrar* la belleza de algo?
- **Cine y calidad artística** ¿Son el cine experimental y el cine independiente la salvación del cine como arte? Cine: ¿arte o consumo? El proceso de elaboración de un guión de cine.
- **Cultura de lo inmediato** y belleza. Necesidad del tiempo y descanso para la percepción de lo bello. El ocio como condición para el arte.
- El **deterioro de la belleza** en los *realities* y la **publicidad**. La imitación de los modelos cinematográficos. Publicidad y modelos de conducta: usos y abusos de la noción clásica de belleza.
- **Relación entre estética, poética y ética en los medios audiovisuales** (cine, televisión, etc.): ¿puede una película, una serie, ser bella y al mismo tiempo "inmoral"?
- **La representación del mal**. El cine y los modelos de héroes contemporáneos.
- **Creatividad y belleza en los medios de comunicación**. Belleza y verdad en la comunicación digital: la creación de perfiles y la identidad. Verdad y respeto en los medios de comunicación.
- **¿La belleza está en el interior?** Imagen y realidad en los medios de comunicación. Visibilidad, popularidad y narcisismo. Belleza y economía de la atención en los medios: ¿y después de la notoriedad, qué? El valor de la imagen en marcas e instituciones.
- El **cliché**. Comunicación y estereotipos. Los medios de comunicación ¿están obligados a decir la verdad o a no mentir deliberadamente? Retórica y comunicación.
- La **gramática de la comunicación on-line**: sms, mails, chat. El lenguaje como transmisor de belleza y el empobrecimiento del valor de las palabras.

Economía, Derecho, Política

- **Política y arte**. Los riegos del arte políticamente programado. Las *agendas* culturales. El arte en los regímenes totalitarios.
- **Derechos de autor vs. libertad de expresión** y de compartir contenidos digitales. Los límites de la propiedad intelectual.
- La **vulgarización del Derecho**. Lenguaje constitucional, político y jurídico ¿dónde se encuentran las fronteras? El lenguaje de los derechos y la judicialización de la política.
- **Teoría pura del Derecho**. ¿queda algo del esfuerzo kelseniano por purificar el Derecho de la Moral? ¿Es posible?
- **Esfuerzo, sacrificio y crecimiento económico**. Trabajo en equipo y desarrollo personal. Solidaridad inter-generacional. Eficiencia y comodidad al servicio de la sociedad.
- **Subastas de arte**: ¿quién decide el valor de un *Van Gogh*? La protección constitucional del patrimonio artístico.

- **Fundamento y límites de la libertad de creación artística.** ¿Tiene normas la libertad de creación artística?
- **Estética y verdad en los grandes textos constitucionales.** Belleza y derecho natural en los clásicos políticos.
- **Estética y lenguaje en la retórica parlamentaria:** la devaluación del discurso político. Lenguaje jurídico y comunicación eficaz: ¿una asignatura pendiente?

Arte y arquitectura

- **El arte y el experto.** ¿Existe un lenguaje *científico* del arte? ¿Es preciso saber mucho para *entender* una obra de arte? Arte, expresión, conocimiento. Técnica y expresión en la historia del arte.
- **Música y contemplación de lo bello.** La reflexión de los clásicos sobre la música. ¿Es necesario que la música sea bella?
- El **esteticismo** y el **arte por el arte.** ¿Se puede considerar el arte algo autónomo, más allá del bien y la verdad?
- **Estilos, cánones, reglas y corrientes.** ¿Cómo analizar la arquitectura de un edificio? Funcionalidad y estética. Modelos de una arquitectura bien lograda.
- **Inspiración y trabajo.** El itinerario de una obra maestra. Ejemplos e historias de cómo el esfuerzo se traduce en arte. El proceso creador: encuentro–expresión.
- **Decisiones nacidas del encuentro con la belleza:** *Perder y Ganar* de J.H. Newman; *El velo de Verónica* de G. von le Fort; Paul Claudel; G. Marcel; M. García Morente...
- La **experiencia estética como descubridora de sentido.** La representación de la belleza en el tiempo. La *lectura* de la obra de arte: *la ética de la recepción*.
- La **obra de arte como estímulo para la libertad:** estudio de obras concretas. ¿Es el arte necesario para la vida? ¿Una función social del artista?
- **Arte contemporáneo y verdad:** ¿oposición entre lo bello y lo auténtico? Nuevas formas de belleza en el arte contemporáneo: entre lo sublime y lo *kitsch*. *Feísmo* y estética *underground* en las artes plásticas. Lo bello y lo siniestro en el arte contemporáneo.
- **Hiperrealismo** en las distintas manifestaciones artísticas: pintura, escultura, cine...
- **Funcionalidad y belleza:** el genio en arquitectura. La belleza en la arquitectura, ¿mejora la vida humana? La belleza de las construcciones en acero. Perspectivas contemporáneas de la arquitectura religiosa.
- El **diálogo entre modernidad y cristianismo.** Un ejemplo: Gaudí y la basílica de la Sagrada Familia.