

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA CONTEMPORÁNEA:
LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y COMUNICACIÓN CULTURAL

Curso Académico: 2023-24

Asignatura: Tendencias y figuras en el arte contemporáneo actual

Código: 604060

Materia: Tendencias del arte actual: cine y artes audiovisuales

Carácter: Optativo

Créditos ECTS: 4

Duración: Semestral

Semestre: 2er Semestre

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster.

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesor: Fernando Castro

Flórez

Email: fcas123@gmail.com

BREVE DESCRIPTOR:

En este curso se plantea una aproximación a los fenómenos artísticos contemporáneos estableciendo una relación con los modos de la literatura actual. Se trata de ofrecer un mapa amplio aunque necesariamente fragmentario de las prácticas creativas de nuestro tiempo pero, al mismo tiempo, de ofrecer perspectivas críticas que permitan comprender lo que (nos) pasa. El punto de partida será la inflexión que conocemos como “condición postmoderna” para, desde ahí, establecer líneas de desarrollo y fuga que articulan nuestra época de la llamada “globalización”. Se abordarán cuestiones que tienen que ver con las artes plásticas, la arquitectura, el cine, el teatro y, obviamente, los distintos ámbitos de la literatura. Desde el pensamiento francés post-estructuralista a la tematización del *afterpop*, de los procesos de la hibridación a las estrategias post-críticas (entre la parodia y el bricolage), se mostrarán tácticas o herramientas que inciden, indudablemente, en la práctica actual de la escritura.

OBJETIVOS:

1. Conocimiento de los principales artistas y discursos críticos, juntos a los problemas conceptuales, museísticos y curatoriales en el final del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI.
2. Acercamiento a los principales problemas, artistas y problemas histórico-estéticos del arte contemporáneo, mostrando tanto los paradigmas estilísticos cuanto generando una cartografía adecuada para localizar los elementos principales de la cultura contemporánea.
3. Introducción a las herramientas de investigación más frecuentes en el trabajo de historia del arte, estética filosófica, crítica artística, procesos de práctica curatorial y gestión cultural en el campo de la cultura visual.
4. Familiarización del estudiante con una metodología de análisis crítico, histórico y estético aplicado a las cuestiones decisivas del arte contemporáneo y de la cultura visual actual.
5. Conocimiento de las principales museos, galerías y bibliotecas especializadas en arte contemporáneo en la Comunidad de Madrid.

6. Desarrollo de la capacidad de lectura crítica de obras de arte contemporáneo.
7. Fomento de la capacidad crítica, analítica y expositiva del estudiante.

COMPETENCIAS

Generales:

- Profundización evaluable en el conocimiento del arte contemporáneo y la cultura visual de nuestro tiempo, por medio de parámetros objetivos.
- Profundización en el conocimiento de las metodologías para la investigación en Arte Contemporáneo y Cultura Visual mediante la lectura y análisis de fuentes primarias y secundarias.
- Adquisición de destrezas para el desarrollo de investigaciones en el ámbito del Arte Contemporáneo y la Cultura Visual de carácter teórico y/o práctico, plasmando sus resultados en artículos, ensayos y otros tipos de trabajos.
- Desarrollo de la capacidad para comparar críticamente distintos análisis teóricos y argumentar a favor o en contra utilizando datos empíricos y teóricos.

Transversales:

- Aplicación de los conocimientos de la asignatura a la práctica utilizando los criterios metodológicos y técnicos pertinentes (herramientas informáticas, textuales, tipobibliográficas, repertoriales y de archivística).
- Adquisición de la capacidad de relacionar los contenidos de la asignatura con otros afines desde un punto de vista sincrónico y/o diacrónico.
- Desarrollo de destrezas para trabajar de manera crítica y razonada aduciendo argumentos y contraargumentos que verifiquen sus conocimientos.
- Adquisición de la capacidad de exponer coherentemente trabajos propios, valorar los ajenos, comparar hipótesis, escuelas y teorías y argumentar adecuadamente.
- Desarrollo de habilidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes avanzar de modo autodirigido o autónomo, organizando el tiempo y el trabajo de manera eficaz y realizando o aceptando críticas constructivas.

Específicas:

- Adquisición de la capacidad para manejar los instrumentos teóricos y empíricos para el estudio riguroso del Arte Contemporáneo y Cultura Visual.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dotar al alumnado de una ejemplificación eficaz y representativa de las principales tendencias artística, con sus representantes más ilustrativos en el arte contemporáneo, según los diferentes géneros artísticos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

1. ¿Qué es lo contemporáneo del arte contemporáneo?
2. La condición del presente: del bricolage y otras derivas.
3. El final de la literatura y al crisis del pensamiento crítico. (Una lectura desde la perspectiva "contaminada" de las artes plásticas).
4. Distopías textuales: el paradigma *afterpop* y la piratería *transmedia*.
5. Cultura visual, *french theory* y otras escrituras mestizas. Una cartografía provisional en tiempos desquiciados.
6. La propuesta que falta en este milenio. (Releyendo lo "no escrito" por Italo Calvino).

LECTURAS

1. Smith, Terry: *¿Qué es el arte contemporáneo?*, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2013.
Medina, Cuauthémoc et. alt: *What is Contemporary Art?*, Sternberg Press, Berlín, 2010.
2. Jameson, Fredric: *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Ed. Paidós, Barcelona, 1991.
Jiménez, Marc: *La querrela del arte contemporáneo*, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2010.
3. Huyssen, Andreas: *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2002.
Danto, Arthur: *Después del fin del arte*, Ed. Paidós, Barcelona, 1999.
4. Fernández Porta, Eloy: *Afterpop. La literatura de la implosión mediática*, Ed. Berenice, Córdoba, 2007.
Ballard, James G.: *Para una autopsia de la vida cotidiana. Conversaciones*, Ed. Caja Negra, Buenos Aires, 2013.
5. Cusset, François: *French Theory*, Ed. Melusina, Barcelona, 2005.
Asensi, Manuel: *Los años salvajes de la teoría. Phillippe Sollers, Tel Quel y la Génesis del pensamiento post-estructural francés*, Ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 2006.
6. Calvino, Italo: *Seis propuestas para el próximo milenio*, Ed. Siruela, Madrid, 1989.
Burke, Peter: *Hibridismo cultural*, Ed. Akal, Madrid, 2010.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases teóricas y prácticas presenciales, con exposición de contenidos, discusión de las lecturas, análisis y comentario de textos.
- Tutorías individuales y en grupo para la resolución de dudas, asesoramiento sobre la preparación de exposiciones en el aula o del trabajo final.
- Explicación de grupos y proyectos de investigación. Se facilitará la participación en ellos, así como la asistencia a los principales museos y centros de arte ubicados en Madrid (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Sala de Exposiciones de la Comunidad de Madrid, Centro de Arte 2 de Mayo, Museo Thyssen, etc.), en coordinación con otras asignaturas del Máster.

- Trabajo individual del estudiante: revisión y complementación de contenidos teóricos vistos en clase, preparación de clases prácticas y lecturas, trabajo personal en biblioteca y con el Campus Virtual, elaboración de un trabajo final.
- Se facilitará la inscripción y participación en Seminarios internacionales y de investigación organizados en el entorno de la Universidad Complutense. Serán valorados como actividad práctica de la asignatura.

EVALUACIÓN

Indicaciones generales: en la evaluación se sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el profesorado hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección.

Componentes de evaluación:

- a) Pruebas de desarrollo (exámenes, pruebas o trabajo final) 50%
- b) Trabajos y ejercicios durante el curso 40 %
- c) Asistencia con participación activa en clase 10%

BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA

- 1)
 - Anderson, Perry: *Los orígenes de la posmodernidad*, Ed. Anagrama, Barcelona, 2000.
 - Brea, José Luis: *Nuevas estrategias alegóricas*, Ed. Tecnos, Madrid, 1991.
 - Callinicos, Alex: *Contra el posmodernismo*, Ed. ryr, Buenos Aires, 2011.
 - Calinescu, Matei: *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*, Ed. Tecnos, Madrid, 1991.
 - Compagnon, Antoine: *Las cinco paradojas de la modernidad*, Ed. Monte Ávila, Caracas, 1993.
 - Foster Wallace, David: *Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer*, Ed. Mondadori, Barcelona, 2008.
 - Guasch, Anna Maria (ed.): *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones (1980-1995)*, Ed. Akal, Madrid, 2000.
 - Harvey, David: *La condición de la posmodernidad*, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2008.
 - Heartney, Eleanor: *Postmodernism*, Tate Publishing, Londres, 2001.
 - Huyssen, Andreas: *Modernismo después de la posmodernidad*, Ed. Gedisa, Barcelona, 2010.
 - Jameson, Fredric: *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Ed. Paidós, Barcelona, 1991.
 - Jameson, Fredric: *Teoría de la postmodernidad*, Ed. Trotta, Madrid, 1996.
 - Keller, Douglas: *Cultura mediática. Estudios culturales, identidad y política entre lo moderno y lo posmoderno*, Ed. Akal, Madrid, 2011.
 - Lyotard, Jean-François: *La condición postmoderna*, Ed. Cátedra, 1984.
 - Lyotard, Jean-François: *La posmodernidad (explicada a los niños)*, Ed. Gedisa, Barcelona, 1987.

- Sennett, Richard: *La cultura del nuevo capitalismo*, Ed. Anagrama, Barcelona, 2006.
- Wallis, Brian (ed.): *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Ed. Akal, Madrid, 2001.

2)

- AA.VV.: *Now is the Time. Art & Theory 21st Century*, Ed. Nai, Amsterdam, 2009.
- Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yve-Alain y Buchloh, Benjamin H.D.: *Artes desde 1900. Modernidad, Antimodernidad. Posmodernidad*, Ed. Akal, Madrid, 2006.
- Goldberg, Roslee: *Performance live arte since the 60's*, Ed. Thames & Hudson, Nueva York, 2004.
- Granes, Carlos: *El puño invisible. Arte revolución y un siglo de cambios culturales*, Ed. Taurus, Madrid, 2011.
- Heartney, Eleanor: *Arte & Hoy*, Ed. Phaidon, Londres, 2008.
- Jay, Martin: *Cultural Semantics. Keywords of our time*, University of Massachusetts Press, 1998.
- Jones, Amelia (ed.): *A Companion to Contemporary Art since 1945*, Ed. Blackwell, Oxford, 2006.
- Krauss, Rosalind: *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Ed. Alianza, Madrid, 1996.
- Lippard, Lucy R.: *Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*, Ed. Akal, Madrid, 2004.
- McEvilley, Thomas: *De la ruptura al "cul de sac". Arte en la segunda mitad del siglo XX*, Ed. Akal, Madrid, 2007.
- Osborne, Peter: *El arte más allá de la estética. Ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo*, Ed. CendeaC, Murcia, 2010.
- Perniola, Mario: *Milagros y traumas de la comunicación*, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2010
- Stallabrass, Julian: *art Incorporated. The Story of Contemporary Art*, Oxford University Press, 2004.
- Virilio, Paul: *La estética de la desaparición*, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998.
- Wollen, Peter: *El asalto a la nevera. Reflexiones sobre la cultura del siglo XX*, Ed. Akal, Madrid, 2006.

3)

- AA.VV: *Ideas recibidas. Un vocabulario para la cultura contemporánea*, Ed. Museo d'Art Contemporani de Barcelona, 2009.
- Baudrillard, Jean: *La ilusión y la desilusión estéticas*, Ed. Monte Ávila, Caracas, 1998.
- Calvino, Italo: *Seis propuestas para el próximo milenio*, Ed. Siruela, Madrid, 1989.
- Crimp, Douglas: *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad*, Ed. Akal, Madrid, 2005.
- Foster, Hal: *El retorno de lo real*, Ed. Akal, Madrid, 2001.
- García Canclini, Néstor: *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*, Ed. Katz, Buenos Aires, 2010.
- Guilbaut, Serge: *Los espejismos de la imagen en los lindes del siglo XXI*, Ed. Akal, Madrid, 2009.
- Helguera, Pablo: *Manual de estilo del arte contemporáneo*, Ed. Tumbona, México, 2005.

- Jimenez, Marc: *La querrela del arte contemporáneo*, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2010.
- Michaud, Yves: *El arte en estado gaseoso*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2007.
- Piglia, Ricardo: *Tres propuestas para el próximo milenio (y cinco dificultades)*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2001.
- Piglia, Ricardo: *Teoría del complot*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2007.
- Taylor, Brandon: *Arte Hoy*, Ed. Akal, Madrid, 2000.
- Thornton, Sarah: *Siete días en el mundo del arte*, Ed. Edhasa, Barcelona, 2010.
- Virilio, Paul: *El accidente original*, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2010.

4)

- Ardenne, Paul: *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*, Ed. CendeaC, Murcia, 2006.
- Bourriaud, Nicolas: *Estética relacional*, Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2006.
- Bourriaud, Nicolas: *Postproducción*, Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2004.
- Bourriaud, Nicolas: *Radicante*, Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2009.
- Burke, Peter: *Hibridismo cultural*, Ed. Akal, Madrid, 2010.
- Castro Flórez, Fernando: *Una "verdad" pública. Consideraciones críticas sobre el arte contemporáneo*, Ed. UAM, Documenta Artes, Madrid, 2009.
- Debray, Regis: *El estado seductor. Las revoluciones mediológicas del poder*, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1995.
- García Canclini, Néstor: *La globalización imaginada*, Ed. Paidós, México, 1999.
- García Canclini, Néstor (ed.): *Conflictos interculturales*, Ed. Gedisa, Barcelona, 2011.
- Jenkins, Henry: *Convergente Cultura. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*, Ed. Paidós, Barcelona, 2008.
- Martel, Frédéric: *Cultura Mainstream. Cómo nacen los fenómenos de masas*, Ed. Taurus, Madrid, 2010.
- Salmon, Christian: *Storytelling. La máquina de fabricar mentiras y formatear las mentes*, Ed. Península, Barcelona, 2010.
- Sassen, Saskia: *Una sociología de la globalización*, Ed. Katz, Buenos Aires, 2010.
- Žižek, Slavoj: *Lacrimae Rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio*, Ed. Debate, Barcelona, 2005.

5)

- Baudrillard, Jean: *La sociedad de consumo*, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2009.
- Clair, Jean: *Malestar en los museos*, Ed. Trea, Gijón, 2011.
- Clair, Jean: *L'hiver de la culture*, Ed. Flammarion, París, 2011.
- Dorfles, Gillo: *Falsificaciones y fetiches. La adulteración en el arte y la sociedad*, Ed. Sequitur, Madrid, 2010.
- Ranciere, Jacques: *El espectador emancipado*, Ed. Ellago, Pontevedra, 2010.
- Richard, Nelly: *Fracturas de la memoria*, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2007.
- Schwartz, Hillel: *La cultura de la copia. Parecidos sorprendentes, facsímiles insólitos*, Ed. Cátedra, Madrid, 1998.
- Thompson, Don: *El tiburón de 12 millones de dólares. La curiosa economía del arte contemporáneo y las casas de subastas*, Ed. Ariel, Barcelona, 2009

6)

- AA.VV.: *Are You Working Too Much? Post-Fordism, Precarity, and the Labor of Art. e-flux journal*, Sternberg Press, Berlín, 2011.
- Bauman, Zygmunt: *Vida líquida*, Ed. Paidós, Barcelona, 2010.
- Comité Invisible: *La insurrección que viene*, Ed. Melusina, 2009.
- Gielen, Pascal: *The Murmuring of the Artistic Multitude. Global Art, Memory and Post-Fordism*, Ed. Valiz, Amsterdam, 2009.
- Groys, Boris: *Going Public*, Sternberg Press, Berlín, 2010.
- Hardt, Michael & Negri, Antonio: *Imperio*, Ed. Paidós, Barcelona, 2002.
- Hardt, Michael & Negri, Antonio: *Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio*, Ed. Debate, Barcelona, 2004.
- Hardt, Michael & Negri, Antonio: *common wealth. El proyecto de una revolución el común*, Ed. Akal, Madrid, 2011.
- Harvey, David: *Espacios de esperanza*, Ed. Akal, Madrid, 2007.
- Huyssen, Andreas: *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2002.
- Jameson, Fredric: *Arqueologías del futuro. El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción*, Ed. Akal, Madrid, 2009.
- Jay, Martin: *Socialismo fin-de-siècle*, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1990.
- Klein, Naomi: *Vallas y ventanas. Despachos desde las trincheras del debate sobre la globalización*, Ed. Paidós, Barcelona, 2002.
- Laddaga, Reinaldo: *Estética de la emergencia*, Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2010.
- Lipovetsky, Gilles y Serroy, Jean: *La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad desorientada*, Ed. Anagrama, Barcelona, 2010.
- Marcuse, Herbert: *El carácter afirmativo de la cultura*, Ed. El Cuenco de Plata, Buenos Aires, 2011.
- Mosquera, Gerardo: *Caminar con el diablo. Textos sobre internacionalismo y culturas*, Ed. Exit, Madrid, 2010.
- Negri, Antonio: *La fábrica de porcelana. Una nueva gramática de la política*, Ed. Paidós, Barcelona, 2008.
- Ranciere, Jacques: *El odio a la democracia*, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2006.
- Ranciere, Jacques: *El tiempo de la igualdad. Diálogos sobre política y estética*, Ed. Herder, Barcelona, 2011.
- Ranciere, Jacques: *El destino de las imágenes*, Ed. Politopías, Nigrán, 2011.
- Rosanvallon, Pierre: *Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*, Ed. Manantial, Buenos Aires, 2007.
- Salmon, Christian: *La estrategia de Sherezade. Apostillas a Storytelling*, Ed. Península, Barcelona, 2011.
- Soja, Edward W.: *Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones*, Ed. Traficantes de Sueños, Madrid, 2008
- Stallabrass, Julian: *Esplendor y ruina del Young British Art*, Ed. Brumaria, Madrid, 2010.
- Virilio, Paul y Lotringer, Sylvère: *The Accident of Art*, Semiotext(e), The MIT Press, Cambridge, 2005.
- Virilio, Paul y Baj, Enrico: *Discurso sobre el horror en el arte*, Ed. Casimiro, Madrid, 2010.
- Virno, Paolo: *Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas*, Ed. Colihue, Buenos Aires, 2008.
- Žizek, Slavoj: *Primero como tragedia, después como farsa*, Ed. Akal, Madrid, 2011.

- Žižek, Slavoj: *En defensa de causas perdidas*, Ed. Akal, Madrid, 2011.