

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

Curso Académico: 2023-24

Asignatura: Escenarios de la creación artística en el siglo XXI

Código: 604067

Materia: Tendencias del arte actual: Cine y artes audiovisuales

Carácter: Optativa

Créditos ECTS: 4

Semestre: 2 Semestre

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster.

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesor: Dr. Francisco Carpio

Email: fcarpio.olmos@gmail.com

BREVE DESCRIPTOR

Esta asignatura se plantea como una introducción general a algunas de las principales áreas de interés y actuación dentro del sector del arte contemporáneo. De esta forma, aborda en primer lugar los espacios, entidades, estructuras e instituciones vinculadas en nuestro país con los principales agentes del arte actual. Así, presenta y analiza las ferias y festivales más importantes, las galerías y espacios museísticos más destacados, y diversas entidades como AVAM, Vegap, el I.A.C., la asociación de coleccionistas 9915, entre otras.

En un segundo nivel aborda, desde una perspectiva básicamente experiencial y profesional el universo del comisariado y de la crítica de arte, fundamentados en prácticas personales, al tiempo que plantea un aparato teórico y crítico que ayude a la comprensión y al conocimiento de estos aspectos, claves en el desarrollo y la práctica del arte contemporáneo.

OBJETIVOS

1. Dotar al alumno de los instrumentos básicos para comprender y conocer los distintos estamentos y niveles que conforman la estructura del sector del arte contemporáneo.
2. Analizar y entender el papel que juega el comisariado en el arte actual.
3. Mostrar y analizar los diferentes rasgos y características que definen la labor de la crítica de arte.

4. Facilitar e incentivar su capacidad investigadora y creativa a través de distintos proyectos y trabajos personales.

COMPETENCIAS

Generales:

-Capacidad de observación, competencia en la descripción empleando la terminología específica y correcta interpretación que valore los diversos contextos históricos y culturales.

-Interpretar y valorar los diversos contextos históricos, culturales y artísticos.

-Adquirir destrezas para realizar trabajos de investigación en el campo del Arte Contemporáneo a partir de indicaciones y tutela limitadas.

-Manejo de las metodologías, la terminología y las fuentes del arte contemporáneo.

Transversales:

Capacidad de análisis y de síntesis.

Capacidad de organización y planificación.

Habilidades de comunicación oral y escrita.

Capacidad de gestión de la información.

Resolución de problemas.

Capacidad crítica y autocrítica.

Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

Compromiso ético con el servicio público.

Manejo de las tecnologías de la información y comunicación.

Específicas:

-Adquirir las herramientas necesarias para conocer y entender los conceptos y estructuras más específicos del arte contemporáneo.

-Ser capaz de obtener una idea lo más completa posible de la labor de un comisario y de un crítico de arte.

-Utilizar diferentes fuentes de información para realizar proyectos de investigación y análisis.

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

I. ESCENARIOS Y ACTORES DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN ESPAÑA

I.a. Ferias de arte

I.b. Centros de arte

I.c. Galerías

I.d. Instituciones y entidades. Coleccionismo

II. EL COMISARIADO COMO UNA DE LAS BELLAS ARTES

II.a. Orígenes históricos y principales figuras.

II.b. Funciones y roles del comisario.

II.c. Experiencias personales.

II.d. Realización de un proyecto de comisariado.

III. EL ARTE DE CRITICAR EL ARTE

III.a. La figura del crítico. Panorama histórico.

III.b. La crítica de arte y los medios de comunicación.

III.c. ¿Crítico *versus* Artista?

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

III.d. Visita a galerías de arte de Madrid.

IV. b. Visita a una colección privada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases teóricas y prácticas presenciales, con exposición de contenidos y distintas experiencias.
- Tutorías individuales y en grupo para la resolución de dudas, asesoramiento

sobre la preparación de exposiciones en el aula o del trabajo final.

- Trabajo individual del estudiante: Revisión y complementación de contenidos teóricos tratados en clase.

- * Clase práctica: visita a exposiciones y espacios museísticos.

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 BÁSICA

ESCENARIOS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN ESPAÑA

VILLA, Rocío de la. *Guía del arte hoy*. Tecnos, Madrid, 2003.

www.mcu.es/museos/docs/museosbuenaspracticas.pdf

arcobloggers.wordpress.com/2013/01/30/pequeno-analisis-sobre-las-galerias-españolas

COMISARIADO

O'DOHERTY, B. Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo. CENDEAC, Murcia, 2011.

MANEM, Martí. Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado). Ed. Consonni, Bilbao, 2012.

O'DOHERTY, B. Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo. CENDEAC, Murcia, 2011.

ULRICH OBRIST, Hans. Breve historia del comisariado. Ed. EXIT, Madrid, 2009.

VVAA. Comisarios. Historias, prácticas, posiciones. EXIT Books nº 17, Madrid, 2012.

CRÍTICA DE ARTE

CRUZ, Pedro Alberto, HERNÁNDEZ-NAVARRO, Miguel Ángel. *La práctica de la crítica. El artista y el escritor crítico de arte*, Asociación Murciana de

Críticos de arte, AMCA/Fundación Caja Murcia, Murcia, 2005.

DÍAZ SÁNCHEZ, Julián y LLORENTE HERNÁNDEZ, Ángel. *La crítica de arte en España (1939-1976)*, Istmo, Madrid, 2004.

GAYA NUÑO, Juan Antonio. *Historia de la Crítica de Arte en España*, Ibérica Europea Ediciones, Madrid, 1975.

GUASCH, Anna Maria (coord.). *La crítica de arte. Historia, teoría y praxis*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2003.

LORENTE, Jesús Pedro. *Historia de la crítica de arte. Textos escogidos y comentados*. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.