

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

Curso Académico: 2023-2024

Asignatura: Crítica artística y contemporaneidad

Código: 604053

Materia: Teoría del arte actual

Carácter: Obligatoria

Créditos ECTS: 4

Duración: Semestral

Semestre: 1er Semestre

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesora: Dra. Isabel García

Email: mariaisa@pdi.ucm.es

BREVE DESCRIPTOR

Esta asignatura propone un acercamiento entre crítica, teoría y arte contemporáneo a través de las principales tendencias artísticas del siglo XX y XXI. El inicio de este curso propone una reflexión y debate sobre el concepto de la crítica y el papel de la figura del crítico del arte desde sus inicios hasta la actualidad. A continuación, se abordarán los grandes cambios en el arte contemporáneo desde el concepto del arte del “desecho” pasando por los recorridos que abordan lo efímero, el cuerpo, el retorno a lo real hasta los usos más tecnológicos. Una propuesta que se enmarca dentro de una aproximación a la cultura visual contemporánea acorde con el estudio de la Historia y la Crítica del Arte destinado a una formación pluridisciplinar literaria, artística, jurídica y de gestión como principales objetivos de este máster especializado.

OBJETIVOS

1. Conocer los procesos de creación (en lo material y técnico, en lo formal y en lo significativo), utilización, recepción, conservación y difusión de la producción artística contemporánea.
2. Familiarización con las principales aportaciones de la historiografía contemporánea sus hipótesis de partida, procedimientos de trabajo, logros y otras circunstancias.
3. Entender el contexto histórico y social en el que se encuadran las corrientes de la creación artística contemporánea.
4. Familiarizarse con las metodologías de aprendizaje, interpretación, investigación y difusión empleadas habitualmente en el campo de la historia del arte contemporáneo, y con los debates propios de la disciplina.
5. Desarrollar en el estudiante la capacidad de observación, la competencia en la descripción empleando la terminología específica; además de su capacidad crítica, analítica y expositiva.

6. Reconocer la importancia del estudio y análisis (temático, compositivo, creativo y procesual) del trabajo del artista a partir su obra.

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 elaborar análisis, síntesis, juicios críticos y resolución de problemas.

-Competencias para buscar, recibir y gestionar la información adquirida en la asignatura con sentido crítico.

-Facultad de ser crítico y autocrítico, así como receptivo a nuevas ideas, identificando el mérito de argumentos innovadores o pertenecientes a sistemas de pensamiento diferentes de los habitualmente utilizados.

-Técnicas de trabajo en equipo, asumiendo labores de liderazgo o de colaboración, planificando procedimientos de trabajo adecuados a diversas circunstancias.

Específicas:

- Conocimientos y metodologías propios de distintos campos del saber humanístico, con especial atención a la historia general, la historia del pensamiento o de las ideas estéticas.

-Adquisición de la capacidad para conocer y entender los conceptos más específicos del arte contemporáneo.

-Conocimiento y comprensión de los procesos de creación (en lo material y técnico, en lo formal y en lo significativo), utilización, recepción, conservación y difusión de la producción artística.

-Capacidad de obtener información (a partir de fuentes documentales, literarias, gráfica, bibliográficas y de recursos propios de las nuevas tecnologías) para gestionarla y priorizar su relevancia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La adquisición de los conocimientos específicos ofrecidos en esta materia dotará al alumnado de conocimientos proporcionados a las radicales tendencias diferenciales que conviven en la actualidad del arte contemporáneo como continuidad de las vanguardias abstractas modernas; instalaciones; arte tecnológico o arte-detritus. El alumnado ha de ambientar su propio criterio para decidir entre el mantenimiento del canon axiológico tradicional moderno; la asimilación de los criterios relativistas “institucionales” asumidos e impuestos desde los agentes (galeristas, directores de museos, comisarios y críticos) del “mundo” artístico.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Concepción de la crítica artística hasta nuestros días
2. Nuevas realidades en las superficies pictóricas: cortar, pegar y ensamblar
3. Objeto, cosa, arte, arte-facto
4. Del automatismo a la pintura gestual
5. Entre desecho y lo efímero en el arte
6. El cuerpo como una nueva plataforma en el arte contemporáneo. Del cuerpo mutilado al hiperrealismo
7. Una nueva tecnología para un arte nuevo

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases teóricas y prácticas presenciales, con exposición de contenidos, discusión de las lecturas, análisis y comentario de obras de arte.
- 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.

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

Objeto surrealista [cat, exp.], *El*, Valencia, IVAM Centro Julio González, 1997-1998.

Joseph Cornell/Marcel Duchamp... in resonance [cat, exp.], The Menil Collection, Houston and Philadelphia Museum of Art, 1999.

Nuevos Realismos: 1957-1962. Estrategias del objeto, entre el readymade y espectáculo [cat, exp.], Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010.

El Arte del comer. De la naturaleza muerta a Ferran Adrià [cat, exp.], Barcelona, Caixa Catalunya, 2011.

Miró y el objeto [cat, exp.], Madrid, Fundació Joan Miró, Barcelona y Caixa Forum, Madrid, 2015.

DIEGO, E. De, *Artes visuales en Occidente desde la segunda mitad del s. XX*, Madrid, 2015.

G. CORTÉS, José Miguel, *El cuerpo mutilado*, Colección Arte, estética y pensamiento, Generalitat Valenciana, 1996.

GARCÍA GARCÍA, Isabel, *Arte de vanguardia. Objeto, cosa y arte-facto (1905-1960)*, Arte. Descubrir la Historia del Arte, Madrid, 2016.

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

El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, Madrid, Alianza Forma, 2000.

JED, Rasula, *Dadá. El cambio radical del siglo XX*, Anagrama, Barcelona, 2016.

LORENTE, Jesús-Pedro, *Historia de la crítica del arte*, Colección Documentos para el Estudio de la Historia del Arte, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.

MAHON, Alyce, *Surrealismo, Eros y política, 1938-1968*, Alianza Forma, 2009.

PÉREZ GAULI, Juan Carlos, *El cuerpo en venta. Relación ente arte y publicidad*, Cátedra, Madrid, 2000.

RAMÍREZ, Juan Antonio, *El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno*, Akal, Madrid, 2009.

REPOLLÉS LLAURADÓ, Jaime, *Genealogías del arte contemporáneo*, Akal, Madrid, 2011.

TAYLOR, Brandon, *Collage: The Making of Modern Art*, Thames & Hudson, Londres, Reino Unido, 2004.

WALDMAN, Diane, *Collage Assemblage and the Found Object*, Phaidon Press Lincoln, Reino Unido, 1992.

