

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

Curso Académico: 2024-25

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

Profesora: Yayo Aznar

Email: saznar@geo.uned.es

BREVE DESCRIPTOR

A principios de los años setenta se produjo un sobresalto que terminó por poner en tela de juicio las certidumbres modernistas relacionadas con la obra de arte y su procedimiento, al mismo tiempo que condujo el proyecto modernista a su paroxismo. Y el arte cambió. Hace décadas que hemos entrado en nuevos tiempos y en nuevos escenarios para la creación artística. La modernidad (y con ella todo su sistema estético) se acabó ineludiblemente hace cinco o seis décadas. La posmodernidad, y sus nuevos paradigmas de pensamiento, fue una plataforma bastante adecuada desde la que poder dar este paso, admitir esta desaparición. En el arte actual coinciden y se tensionan entre sí todo tipo de prácticas: pinturas, instalaciones, esculturas en cubo blanco, videoinstalaciones, apropiaciones, recorridos al aire libre, acciones colectivas, fotografías, perfoances, arquitecturas espectaculares y arquitecturas revisadas... Ante tanta diversidad, esta asignatura intenta "ordenar" las prácticas artísticas contemporáneas en tanto nudos de una extensa red atravesada por múltiples fuerzas estéticas, poéticas, teóricas y políticas que se catalizan en unos escenarios teóricos lo suficientemente concretos como para permitir una visión bastante completa. Se trata de evitar una asignatura entendida como la historia de un conjunto de objetos auráticos que unos cuantos intelectuales estudian y disfrutan en su torre de marfil para dar paso a una asignatura participativa que nos permita trabajar con el arte de nuestro contexto.

OBJETIVOS

1. Que el/la estudiante aprenda, en un nivel inicial, a pensar críticamente con las propuestas artísticas en su contexto intelectual e institucional, con lo que estará capacitado para emitir un primer juicio crítico y argumentado sobre las mismas.
2. Proporcionar a el/la estudiante un primer conocimiento de algunos de los principales pensadores y filósofos del mundo contemporáneo.

3. El/la estudiante debe adquirir conocimientos instrumentales aplicados al arte actual, en particular los referidos a la imagen en movimiento, la informática y los nuevos materiales y comportamientos artísticos.

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 a los y las estudiantes de las herramientas necesarias para adquirir una conciencia crítica de las propuestas artísticas actuales en los diferentes territorios teóricos y prácticos en que se desarrollan.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Entendiendo el punto de partida.
  - a. Cuando las actitudes se convirtieron en formas.
  - b. La muerte del autor y el nacimiento de un nuevo espectador.
2. La crisis del sujeto. Arte y teoría feminista: viejos problemas, nuevas miradas.
  - a. Lo personal es político.
  - b. La última generación: otras voces, otras propuestas.
3. La crisis del sujeto. Pero, ¿quiénes son esos otros?
  - a. Arte y pensamiento poscolonial
  - b. A vueltas con la crisis: sobre los otros en nosotros.
4. Los discursos de la memoria.
  - a. El documento, el archivo, la memoria, la(s) historia(s)
  - b. Sobre los monumentos.
5. Revisando las posibilidades de un arte político.
  - a. Miradas políticas en el país de las fantasías.
  - b. Políticas y poéticas.
6. Arquitecturas y fantasmagorías.
  - a. Ecosistemas y territorios.
  - b. Es el capital, ¡estúpido!

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases teóricas y prácticas presenciales, con exposición de contenidos y trabajo con diferentes propuestas artísticas.
- Tutorías individuales y en grupo para la resolución de dudas.
- 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

- AA.VV., *La modernidad a debate. El arte después de los cuarenta*, Madrid, Akal, 1999.
- AA.VV., *Arte: la imaginación política radical*, Madrid, Brumaria, verano de 2005.
- ALIAGA, J.V., *Arte conceptual revisado*, Valencia, 1990.
- ALIAGA, J.V., *Arte y cuestiones de género*, Hondarribia, Nerea, 2004.
- AMENDOLA, G., *La ciudad postmoderna. Magia y miedo de la metrópolis contemporánea*. Madrid, Celeste, 2000.
- AYMONINO, C., *El significado de las ciudades*. Madrid, Blume, 1981.
- AZNAR, S., *El arte de acción*, Madrid, Nerea, 2000.
- AZNAR, Y., MARTÍNEZ, P. (coord.), *Lecturas para un espectador inquieto*, Madrid, Centro de Arte Dos de Mayo, 2012.
- BLANCO, P., CARRRILLO, J., CLARAMONTE, J., EXPOSITO, M., *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001.
- BREA, J.L., *Un ruido secreto. El arte en la era póstuma de la cultura*, Murcia, Mestizo, Colección Palabras de Arte, 1996.
- CAMERON, Octavi, *Arte y postfordismo. Notas desde la fábrica transparente*, Madrid, Fundación Arte y Derecho, 2007.
- CLARAMONTE, J., *Arte de contexto*, Nerea, 2011.
- CONNOR, S., *Cultura posmoderna*, Madrid, 1997.
- CORTES, J.M., *El cuerpo mutilado. La angustia de muerte en el arte*, Valencia, Geeneralitat de Valencia, 1996.
- DANTO, A., *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Barcelona, Paidós, 1999.
- DANTO, A., *Más allá de la caja de brillo. Las artes visuales desde la perspectiva posthistórica*, Madrid, Akal, 1992.
- DE DIEGO, E., *Arte contemporáneo II*, Madrid, Historia 16, 1996.
- DORFLES, G., *Las oscilaciones del gusto. El arte de hoy entre la tecnocracia y el consumo*, Barcelona, 1974.
- FOSTER, H., *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001.
- FRAMPTON, K., *Historia crítica d ela arquitectura moderna*. Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
- GUASCH, A.M., *El último arte del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Forma, 2000.
- HALL, P. (et al.), *Las ciudades del mañana*. Barcelona, Serval, 1996.
- HERNÁNDEZ-NAVARRO, Miguel A., *Materializar el pasado. El artista como historiador (benjaminiano)*, Murcia, Micromegas, 2012.
- LARRAÑAGA, J., *Instalaciones*, Hondarribia, Nerea, 2001.

LEFEBVRE, H., *El derecho a la ciudad*. Prólogo de Mario Gaviria, Barcelona, Península, 1969.

LIPPARD, L., *Six Years. The Desmaterialization of Art Object from 1966-1972*, Berkeley, University Press, 1997.

MARTIN PRADA, J., *La apropiación posmoderna. Arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad*, Madrid, Fundamentos, 2001.

MARTIN PRADA, J., *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*, Madrid, Akal, 2015.

MICHAUD, Yves, *El arte en estado gaseoso*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

PALLASMAA, J., *Una arquitectura de la humanidad*, Madrid, 1998.

PERNIOLA, Mario, *El arte y su sombra*, Madrid, Cátedra, 2002.

POLLOCK, G., *Visión y diferencia. Feminismo, femineidad e Historia del Arte*, Buenos Aires, Editorial Fiordo, 2014.

POLLOCK, G., *Encuentros en el museo feminista virtual*, Madrid, Cátedra, 2010.

RAQUEJO, T., *Land Art*, Madrid, Nerea, 1998.

RAQUEJO, T. Y PARREÑO, J.M., *Arte y ecología*, Madrid, UNED, 2014.

RAQUEJO, T., y PERALES, Verónica, *Arte Ecosocial*, Madrid, Plaza y Valdés, 2022.

WALLIS, B., *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, Akal, 2001.