

Teories artístiques contemporànies

2014/2015

Codi: 100569

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500239 Història de l'art	OT	3	0
2500239 Història de l'art	OT	4	0

Professor de contacte

Nom: Valentín Roma Serrano

Correu electrònic: Desconegut

Utilització de llengües

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: Sí

Grup íntegre en espanyol: No

Equip docent

Valentín Roma Serrano

Prerequisites

Es importante, aunque no imprescindible, tener conocimientos mínimos de inglés, ya que la bibliografía utilizada y algunos textos sustanciales para esta asignatura fueron escritos en dicho idioma.

Al mismo tiempo, será una práctica habitual a lo largo de todo el curso las visitas a exposiciones celebradas en diversos centros de arte de Barcelona, por lo que se recomienda a los alumnos que se familiaricen con la oferta museográfica de la ciudad y con sus programaciones.

Objectius

Esta asignatura plantea un recorrido por algunos de los posicionamientos teóricos que narran el arte desde finales de los años setenta hasta la actualidad, atendiendo a las particularidades de aquellos autores y textos que personificaron sucesivas rupturas dentro de los relatos hegemónicos de cada momento.

Para ello, se han establecido seis apartados diferentes: el primero, a modo de introducción, pretende explorar los marcos generales donde chocan y se complementan teoría, escritura y arte; el segundo es un amplio recorrido por las distintas opciones teóricas desarrolladas al abrigo del discurso postmoderno, desde sus autores seminales, como Lyotard, Jameson o Heller, hasta sus epígonos, como Bourriaud o Latour; el tercero se centra en el análisis de algunos de los textos más significativos de la llamada crítica institucional; el cuarto explora las complejidades de la gramáticas postfeministas; el quinto traza una aproximación a las teorías postcoloniales y, por último, el sexto apartado analiza el trabajo de seis ensayistas que, sin pertenecer directamente a la teoría del arte, desarrollaron conceptos claves para pensar la estética en este momento.

Objetivos:

1 - Proporcionar al alumno un panóptico sobre cuáles son los principales discursos teóricos de la actualidad, desde qué genealogías se han trazado y, especialmente, cómo diseccionan las prácticas artísticas presentes.

2 - Cuestionar las narraciones canónicas del arte, atendiendo a aquellas teorías subalternas que están ampliando los marcos de la teoría del arte y los límites del museo.

3 - Incentivar que el alumno desenvolpe sus propias posiciones críticas respecto a los autores, escritos y tendencias donde se dibuja el panorama estético actual.

Competències

Història de l'art

- Aplicar el domini de l'instrumental crític i metodològic fonamental per comprendre i narrar la història de l'art i per reflexionar sobre la professió de l'historiador de l'art.
- Aplicar metodologies científiques pròpies de la disciplina de la història de l'art
- Demostrar que es coneix la història de les idees artístiques i els principals corrents teòrics que han impulsat la reflexió sobre l'art, el cinema, els seus creadors i el seu públic al llarg de la història.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
- Expressar coneixements específics sobre l'origen, l'evolució i els diversos camps d'estudi de la història de l'art, així com sobre els temes, el vocabulari i els debats clàssics i actuals de la disciplina.
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional
- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
- Reconèixer la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la teoria de l'art i del cinema.
- Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

1. Analitzar críticament conceptes bàsics de teoria artística i cinematogràfica i la seva evolució al llarg de la història.
2. Analitzar els creadors dun fenomen artístic en un determinat context cultural
3. Analitzar els debats clàssics i actuals de la disciplina.
4. Analitzar els receptors dun fenomen artístic en un determinat context cultural
5. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
6. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
7. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
8. Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art en l'anàlisi de la imatge artística
9. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa
10. Coordinar equips de treball, desenvolupant habilitats de resolució de conflictes i presa de decisions
11. Demostrar el coneixement de metodologies científiques, fonts i teoria de l'art en la lectura, la crítica i la interpretació formal, iconogràfica i simbòlica de qualsevol imatge artística o cinematogràfica
12. Diferenciar les teories artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
13. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
14. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
15. Interpretar conceptes fonamentals de teoria artística amb esperit crític.
16. Interpretar i comunicar els continguts d'un text de teoria artística i cinematogràfica.
17. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants
18. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
19. Sintetitzar els coneixements sobre l'origen i les transformacions experimentades per la teoria general de l'art i pels diversos camps d'estudi de la disciplina.
20. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.
21. Utilitzar els coneixements de teoria general de l'art en la crítica de la imatge artística.

Continguts

A. Introducció a las teorías artísticas contemporáneas

1. Pensar el arte desde la escritura
2. Relaciones y diferencias entre discursos del arte, prácticas artísticas y formas de representación pública
3. El artista como teórico, el teórico como crítico, el crítico como comisario y el comisario como autor
4. El museo: pedagogía, didáctica e investigación

B. Las "postmodernidades" de la postmodernidad

1. ¿Qué es -y que implica- el pensamiento postmoderno?
2. Las nociones de diferencia, inmaterialidad y economía libidinal en Jean-François Lyotard
3. Frederic Jameson: crítica al formalismo y a las lógicas culturales del capitalismo tardío
4. El "caso" October: influencia de los escritos de Rosalind E. Krauss, Hal Foster, Yves-Alain Bois y Benjamin H.D. Buchloh
5. Agnes Heller: políticas de la postmodernidad
6. Epígonos postmodernos

6.1. La estética relacional de Nicolas Bourriaud y el modelo Palays de Tokyo

6.2. La exposición como panfleto teórico: desde When Attitudes Become Form (1969) de Harald Szeemann hasta Iconoclash (2002) de Peter Galison, Dario Gamboni, Joseph Leo Koernes, Bruno Latour, Adam Lowe, Hans Ulrich Obrist y Peter Weibel

6.3. El texto como fetiche teórico del arte: metarrelato, ficcionalidad, textualismo, etc.

C. La crítica institucional

1. Análisis de textos de Judith Butler, Maurizio Lazzarato, Brian Holmes y Gerald Raunig

D. Teorías postfeministas del arte

1. La escritura de Camille Paglia
2. Tres paradigmas teóricos: Griselda Pollock, Lucy R. Lippard y Douglas Crimp

E. Las teorías postcoloniales

1. El pensamiento fronterizo de Walter Dignolo
2. La idea de orientalismo en Edward Said

F. Colisiones entre teoría del arte, filosofía de las imágenes y poéticas del tiempo: cuatro casos de estudio

1. Georges Didi-Huberman: en torno a la política de la representación fotográfica
2. Jacques Rancière: sobre la emancipación del espectador
3. Giorgio Agamben: acerca de la desnudez y el misticismo de los artistas
4. Boris Groys: las nociones de obra total y totalitarismo en el arte

Metodologia

Las clases se desarrollarán a partir de presentaciones visuales (power point sobre obras, exposiciones, etc) y comentarios de texto conjuntos.

Serán importantes los ejercicios donde el alumno tendrá que leer un escrito o escritos previamente, tomar notas sobre él y defender sus posiciones críticas en el aula, escuchando también las de sus compañeros.

Adicionalmente se realizarán visitas guiadas a exposiciones y, después, sesiones de debate en los que el alumno deberá mostrar sus razonamientos, interpelar y ser interpelado por las posiciones del resto de la clase

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes teòriques a l'aula	40	1,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Exposició de treballs	5	0,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Seminaris i sessions pràctiques a l'aula	5	0,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Supervisades			
Tutories	10	0,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Suport a l'elaboració de treballs	5	0,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Suport de l'aprenentatge	5	0,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Autònomes			
Consultes bibliogràfiques i documentals	15	0,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21
Elaboració de treballs: recensions, comentaris de text, estudi de temes.	15	0,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Estudi	50	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21

Avaluació

La evaluación saldrá de tres variables distintas:

- Un examen o prueba escrita (50%) donde se evaluarán los conocimientos adquiridos durante el curso. Se tratará de un comentario de texto a partir de un ensayo de alguno de los autores analizados durante el semestre. Consistirá en dos páginas, como mínimo, donde el alumno deberá extraer las ideas más singulares del texto a explorar, su perspectiva crítica respecto a ellas, las implicaciones teóricas que conllevan, sus relaciones con posicionamientos parecidos o dispares y, por último, las conclusiones que el texto ofrece, así como sus vínculos con las prácticas artísticas a las cuales está refiriéndose.
- Un trabajo escrito y su exposición oral en clase (40%)
- Participación activa en clase, en las visitas a exposiciones y en las presentaciones del resto de compañeros y del profesor (10%)

La no presentación del examen o el trabajo escrito implicará no aprobar la asignatura

Se contempla la reevaluación.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Participación activa en clase, en las visitas a exposiciones y en las presentaciones del resto de compañeros y del profesor	10%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21
Prueba escrita	50%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Un trabajo escrito y su exposición oral en clase	40%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

AAVV: Producción cultural y prácticas instituyentes, Madrid, Traficantes de sueños, 2008

AAVV: What is Contemporary Art?, Berlín, Sternberg Press, 2010

AGAMBEN, Giorgio: Profanaciones, Barcelona, Anagrama, 2005

AGAMBEN, Giorgio: Què vol dir ser contemporani?, Barcelona, ATMArcadia, 2008

AGAMBEN, Giorgio: Desnudez, Barcelona, Anagrama, 2011

BUCHLOH, Benjamin H.D.: Flashback: Revisiting The Art of the Eighties, Berlín, Hatje Cantz, 2005

BOURRIAUD, Nicolas: Esthétique relationnelle, Dijon, Les presses du réel, 1998

CRIMP, Douglas (ed): AIDS: Cultural Analysis/Cultural Activism, Massachusetts, MIT Press, 1988

CRIMP, Douglas: On the Museum's Ruins. Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1993

CRIMP, Douglas: Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas del arte y la identidad, Madrid, Akal, 2005

DIDI-HUBERMAN, Georges: Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte, Murcia, Cendeac, 2010

DIDI-HUBERMAN, Georges: Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006

DIDI-HUBERMAN, Georges: Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto, Barcelona, Paidós, 2004

DIDI-HUBERMAN, Georges: Cuando las imágenes toman posición, Madrid, Machado, 2008

DIDI-HUBERMAN, Georges: Pueblos expuestos, pueblos figurantes, Buenos Aires, Manantial, 2014

FOSTER, Hal [et al.], Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad, posmodernidad, Madrid, Akal, 2006.

GROYS, Boris: Art Power, Massachusetts, MIT Press, 2008

GROYS, Boris: Bajo sospecha: una fenomenología de los medios, Valencia, Pre-Textos, 2008

GROYS, Boris: Política de la inmortalidad, Buenos Aires, Katz, 2008

GROYS, Boris: Obra de arte total Stalin, Valencia, Pre-Textos, 2009

- HELLER, Agnes (con Ferenc Fehér): Políticas de la posmodernidad: ensayos de crítica cultural, Barcelona, Península, 1989
- HELLER, Agnes (con Ferenc Fehér): El péndulo de la modernidad: Una lectura de la era moderna después de la caída del comunismo, Barcelona, Península, 1994
- HELLER, Agnes (con Ferenc Fehér): Biopolítica: la modernidad y la liberación del cuerpo, Barcelona, Península, 1995
- JAMESON, Fredric: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona, Paidós, 1991
- JAMESON, Fredric: La estética geopolítica: cine y espacio en el sistema mundial, Barcelona, Paidós, 1995
- JAMESON, Fredric: Reflexiones sobre la postmodernidad (junto a David Sánchez Usanos), Madrid, Ábada, 2010
- JAMESON, Fredric: El posmodernismo revisado, Madrid, Ábada, 2012
- KRISTEVA, Julia: Desire in Language, New York, Columbia University Press, 1980
- LIPPARD, Lucy R.: Six years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972; a cross-reference book of information on some esthetic boundaries, Nueva York, Praeger, 1973
- LIPPARD, Lucy R.: From the center: feminist essays on women's art. Nueva York, Dutton, 1976
- LYOTARD, Jean-François: La condición postmoderna, Madrid, Cátedra, 2006
- LYOTARD, Jean-François: Economía libidinal, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1990
- LYOTARD, Jean-François: La diferencia, Barcelona, Gedisa, 1988
- MIGNOLO, Walter: La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, Barcelona, Gedisa, 2007
- MIGNOLO, Walter: Historias locales / diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo, Madrid, Akal, 2002
- PAGLIA, Camille: Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson, New Haven, Yale University Press, 1990
- PAGLIA, Camille: Sex, Art and American Culture, Nueva York, Vintage, 1992
- PAGLIA, Camille: Vamps & Tramps: New Essays, Nueva York, Vintage, 1994
- POLLOCK, Griselda: Vision and Difference: [Femininity, Feminism, and Histories of Art], Londres, Routledge, 1987
- POLLOCK, Griselda: Differencing the Canon: Feminism and the Histories of Art, Londres, Routledge, 1999
- RANCIÈRE, Jacques: El desacuerdo. Política y filosofía. Buenos Aires, Nueva Visión, 1996
- RANCIÈRE, Jacques: El inconsciente estético, Buenos Aires, Del Estante, 2005
- RANCIÈRE, Jacques: El viraje ético de la estética y la política, Santiago de Chile, Palinodia, 2006
- RANCIÈRE, Jacques: El maestro ignorante. Cinco lecciones para la emancipación intelectual, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2007
- RANCIÈRE, Jacques: El espectador emancipado, Castellón, Ellago ediciones, 2010
- RANCIÈRE, Jacques: Momentos políticos, Madrid, Clave Intelectual, 2011

SAID, Edward: Orientalismo, Madrid, Libertarias, 1990

SAID, Edward: Cultura e imperialismo, Barcelona, Anagrama, 1996

WALLIS, Brian (ed.), Arte después de la modernidad, Madrid, Akal, 2001.