

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Arte Contemporáneo

En inglés: Contemporary Art

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3,0 horas presenciales.

3,0 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile

6 créditos.

Propósito General del Curso

Este curso tiene como propósito lograr que el estudiante conozca e interprete las principales vías por las que ha transitado el arte occidental desde la post segunda guerra hasta hoy y que ponga en práctica las distintas perspectivas de investigación y análisis.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

HISTORIA DEL ARTE C1: Reconocer los hitos y periodos fundamentales de la Historia de Arte a lo largo de su desarrollo, así como los objetos destacados que los constituyen (obras, autores, procesos, campo).

HISTORIA DEL ARTE C2: Aplicar los diversos enfoques y procedimientos de la Historia del Arte en el análisis y la interpretación crítica de objetos artístico-visuales con énfasis en aquellos que corresponden al periodo estudiado para fines de investigación y/o difusión en entornos académicos y de producción artística.

HISTORIA DEL ARTE C3: Vincular de manera reflexiva y coherente diversas disciplinas del campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales en el estudio de obras de arte, períodos y contextos culturales chilenos y latinoamericanos.

ESTÉTICA C2: Desarrollar los vínculos de la poética y la estética con otras disciplinas afines a partir de los temas y problemas que la interpelan desde los contextos históricos y socioculturales.

ESTÉTICA C3: Reconocer desde el enfoque teórico y filosófico sobre lo sensible, los imaginarios, lo simbólico y las orientaciones políticas implicadas en las diversas prácticas estéticas, poniendo especial énfasis en aquellas que se desarrollan en el contexto sociocultural chileno y latinoamericano.

INVESTIGACIÓN C1: Construir objetos de investigación de la Historia del Arte, la Estética y/o la Teoría del Arte, reconociendo particularidades y transversalidades disciplinarias, y valorando la contribución original al conocimiento.

Subcompetencias

H 1.2: Analizando los fundamentos filosóficos, históricos estéticos y contextuales que configuran la periodización de la Historia del arte.

H 2.1: Desarrollando herramientas analíticas a partir de los diversos enfoques y procedimientos metodológicos que aportan la historiografía en el estudio de las obras y objetos artísticos visuales.

H 2.2: Identificando los diferentes leguajes visuales y procedimientos formales a lo largo de la Historia para estructurar y producir líneas de investigación y objetos de estudio que considere problemáticas formales, teóricas, Históricas y sociales

H 3.1: Analizando obras y lenguajes de manera integrada, reconociéndolas como fenómenos artísticos complejos que requieren diversas miradas disciplinares para su comprensión

H 3.2: Reflexionando de manera crítica sobre las creaciones artísticas, en los ámbitos técnicos, semánticos, estéticos y filosóficos, en relación a su contexto y de elaboración formales.

E 2.2: Analizando las influencias de diversas disciplinas en el desarrollo de la estética y sus problemáticas disciplinares específicas, siempre en relación con el contexto histórico y sociocultural.

E 3.1: Comprendiendo los distintos paradigmas teóricos y filosóficos que han orientado las prácticas estéticas en distintos contextos.

I 1.3: Administrando herramientas metodológicas disciplinares e interdisciplinares y planteando estrategias metodológicas apropiadas para el problema de investigación.

Subcompetencias sello:

Dimensión Académica.

SC: 9.- Capacidad de investigación.

Resultados de Aprendizaje

-Conoce el origen y despliegue del arte contemporáneo desde el análisis de obras y discursos filosófico-literarios.

-Reconocer distintas narrativas vinculadas a la pregunta por la contemporaneidad del arte: “arte contemporáneo”, “arte post-histórico”, “arte postmoderno”, “Arte del presente”

-Percibir las rupturas producidas en las categorías que definieron la modernidad del arte -autor, artista, obra de arte, público, mundo del arte, ruptura, historicidad- con el fin de identificar los síntomas de cambio.

-Conocer un conjunto de producciones artísticas para reconocer en ellas los dispositivos, las formas y los sentidos que ellas administran, así como comprender su intervención en el momento que ellas mismas inauguran.

Saberes/Contenidos

Si asumimos que el régimen moderno del arte ha entrado en crisis, este curso tiene por objetivo revisar las distintas narrativas vinculadas a esa crisis, con el fin de identificar los rasgos y los problemas que permitirían asumir la pregunta por la “contemporaneidad” del arte, es decir, la relación entre los lenguajes artísticos, las estrategias de circulación, las técnicas, medios y los materiales, así como las agendas, los temas y los problemas que nos permitirán indagar las continuidades y rupturas entre el arte moderno y aquellas constelaciones de lo nuevo que dan forma a la contemporaneidad.

Unidad I: ¿Qué es lo contemporáneo? Debates sobre la noción de arte contemporáneo. Continuidades y rupturas entre el arte moderno y el arte contemporáneo. Vanguardias, neovanguardias, arte posthistórico.

Unidad II: Narrativas y problemas del arte contemporáneo: : Reconocer y pensar, a partir de la revisión de artistas y obras, un conjunto de problemas, narrativas y temas que han recorrido de manera insistente eso que llamamos arte contemporáneo.

2.1 Cuando las imágenes de la cultura visual se vuelven arte

2.2 Cuando la nada se vuelve arte

2.3 Cuando el cuerpo se vuelve arte

2.4 Cuando los conceptos se vuelven arte

2.5 Cuando el contexto se vuelve arte

2.6 Cuando el mercado se vuelve arte

Unidad III: La historia del arte “después de la modernidad”.

3.1 Crisis de los discursos utópicos

3.2 Nuevas consideraciones sobre el futuro

Metodología

Clases presenciales, apoyadas por material escrito, visual y audio-visual. Se priorizará la revisión de artistas y obras a la hora de abordar las problemáticas del arte contemporáneo. Se espera que los y las estudiantes participen de manera activa en las clases, apoyados en las lecturas que se recomendarán clase a clase.

Evaluación

- Prueba de contenidos: trabajo a desarrollar en clases relacionado al contenido revisado en clases y al material bibliográfico otorgado.
- Escritura sobre arte. Ensayo sobre una obra o un artista.

Requisitos de Aprobación

Cumplir con la asistencia reglamentaria y obtener nota final igual o superior a 4.0

Palabras Clave

Arte contemporáneo, temporalidad, narrativas, vanguardias, postvanguardias

Bibliografía Obligatoria

1. Marc Jimenez. "Primera parte: del arte moderno al arte contemporáneo" en *La querella del arte contemporáneo*. Buenos Aires: Amorrortu, 2010
2. Catherine Millet. "Nacimiento del arte contemporáneo" en *El arte contemporáneo*. Buenos Aires: La marca editora, 2018
3. Nathalie Heinich. "Un nuevo paradigma" en *El paradigma del arte contemporáneo*. Estructuras de una revolución artística. Madrid: Casimiro libros, 2017
4. Leo Steinberg. "El arte contemporáneo y la incomodidad del público", 1972
5. Hans Belting. *La historia del arte después de la modernidad*. México: Universidad Iberoamericana, 2010

Bibliografía Complementaria

1. Argan, Giulio Carlo: *El arte moderno*. Ed. Akal. España, 1991.
2. De Micheli, Mario: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza editorial. Madrid, 1995.
3. Foster, Hal (ed.): *La Posmodernidad*. Ed. Kairós, Barcelona, 2002.
4. Gombrich, E.H.: *Historia del arte*. Alianza editorial, Madrid, 1992.
5. Guasch, Anna María: *La trama de lo moderno*. Ed. Akal, Barcelona, 1993.
6. Guasch, Anna María: *El arte último del siglo XX*. Alianza Editorial, Madrid, 2000.
7. Huysen, Andreas: *Después de la gran división: modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2002.
8. Marchán Fiz, S.: *Del arte objetual al arte de concepto*. Ed. Akal, Madrid, 1994.
9. Stangos, Nikos (ed.): *Conceptos del arte moderno*. Ed. Alianza Forma. Madrid, 1996.
10. Schwarz, Arturo: *El sonido del despertar*. Catálogo de la exposición Dada y surrealismo en la colección Schwarz. MALBA, 2004.
11. Barthes, Roland: *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*. Ed. Paidós, Barcelona, 2000.
12. Daix, Pierre: *Historia cultural del arte moderno: De David a Cézanne*. Ed. Cátedra, Madrid, 2002.
13. Foster, Hal: *El retorno de lo real*. Ed. Akal, Madrid, 2001.
14. Greenberg, Clement: *Arte y cultura. Ensayos críticos*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
15. Guasch, Anna María: *Los manifiestos del arte posmoderno: Texto de exposiciones 1980-1995*. Ed. Akal, Barcelona, 2000.
16. Hess, Walter: *Documentos para la comprensión del arte moderno*. Ed. Nueva Visión. Argentina, 1967 (pp. 17-50).
17. Jameson, Fredric: *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1991.