

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

-Conocer el origen y despliegue del arte contemporáneo desde el análisis de obras y discursos estéticos y culturales.

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

-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.

-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 Arte, horror y memoria

2.2 Arte, naturaleza, antropoceno

2.3 Arte, imágenes invisibles, inteligencia artificial

2.4 Arte y corpopolítica

2.5 Arte, trabajo y postdemocracia

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.
- Coloquio

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. Castillo, Alejandra. *Ars disyecta. Figuras para una corropolítica*. Santiago: Palinodia, 2014
2. Didi-Huberman, Georges. *Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto*. Madrid: Paidós, 2004
3. Farocki, Harun. *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires: Caja negra, 2013
4. Foster, Hal: *El retorno de lo real*. Madrid: Akal, 2001.
5. Giunta, Andrea. *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Buenos Aires, arteBA, 2014
6. Jiménez, Marc. *La querrela del arte contemporáneo*. Buenos Aires: Amorrortu, 2010
7. Paglen, Trevor, *Imágenes invisibles*
<https://lafuga.cl/imagenes-invisibles/944>
8. Speranza, Graciela. *Lo que no vemos, lo que el arte ve*. Barcelona: Anagrama, 2022
9. Steyerl, Hito. *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra, 2014

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.
- Leo Steinberg. "El arte contemporáneo y la incomodidad del público", 1972
- Hans Belting. *La historia del arte después de la modernidad*. México: Universidad Iberoamericana, 2010
- Terry Smith. "¿Qué es el arte contemporáneo?". Buenos Aires: Siglo XXI, 2012