

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Crítica de arte

En inglés: Art criticism I

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Departamento de Teoría de las Artes
Horas de trabajo presencial y no presencial:	3,0 horas presenciales. 1,0 horas no presenciales.
Número de Créditos	4 créditos.
Profesores	Diego Parra

Descripción:

La crítica de arte como género escritural tiene sus orígenes en el siglo XVIII, a la luz de los Salones y el surgimiento de lo que entendemos hoy como “público”. Es en este sistema del arte que la crítica cumple la función de situarse frente a las obras de arte y los artistas, en tanto que espectadora reflexiva y productora de contextos de recepción. Desde sus orígenes vinculados a la modernidad y el pensamiento ilustrado, podemos reconocer que a lo largo de dos siglos, así como la producción artística ha tenido radicales transformaciones, también la crítica ha sufrido sus propios cambios. En este curso revisaremos la historia de la crítica de arte, profundizando en sus condiciones históricas y debates (desde la modernidad a la contemporaneidad). También desarrollaremos ejercicios que permitan al estudiante comprender de manera introductoria la práctica escritural de la crítica de arte.

Propósito General del Curso

El propósito de este curso es introducir al estudiante en las principales coordenadas que han orientado el desarrollo de la crítica de arte, desarrollando habilidades de análisis en el estudiante para el ejercicio de la escritura sobre el tema pertinente.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

CRÍTICA Y CURATORÍA C1: Relacionar en un nivel visual y simbólico las obras de arte, tanto de manera diacrónica como sincrónica, para así lograr proponer conceptos y categorías de análisis. Para esto, se contempla la formación teórica e histórica del estudiante, entendiendo ambas como fuentes para la curatoría.

CRÍTICA Y CURATORÍA C2: Desarrollar habilidades de participación al interior de los diferentes equipos que componen espacios de exhibición (equipos de educación, conservación y restauración, montaje, entre otros)

CRÍTICA Y CURATORÍA C3: Comprender la especificidad de la escritura crítica de arte en sus diversos formatos, especialmente en su relación con la labor divulgativa, integrando nociones sobre criterios editoriales generales que rigen la plataforma de publicación sobre arte.

Subcompetencias

CyC 1.1: Realizando análisis que consideren en su proceso la relación compleja entre obras y textos.

CyC 1.2: Identificando los hitos fundamentales que a lo largo de la historia han incidido en la configuración del campo de la crítica de arte y curatoría.

CyC 2.2: Aprendiendo a establecer relaciones reflexivas y críticas tanto con el medio nacional como con el internacional.

CyC 3.1: Conociendo los diversos formatos escriturales en los que se desarrolla la crítica de arte.

CyC 3.3: Conociendo el funcionamiento de equipos editoriales que sean de relevancia para el área de la escritura de arte.

Subcompetencias sello:

Dimensión Ético Valórica

CS: 2.- Capacidad Crítica.

Dimensión Académica:

CS: 8.- Capacidad de comunicación escrita.

Resultados de Aprendizaje

-Identifica las raíces históricas y conceptuales de la crítica de arte atendiendo al desarrollo que dicho ejercicio ha sufrido en el contexto de la modernidad y postmodernidad.

-Formula y considera las relaciones entre obra de arte (sus significados históricos) y escritura crítica.

-Reconoce y analiza distintos géneros de escritura sobre arte (con énfasis en Chile)

-Ejercita la capacidad de lectura crítica de obra y escritura sobre arte.

Saberes/Contenidos

1 Unidad I

1.1 Antecedentes y orígenes.

1.2 La emergencia de la crítica de arte en el siglo XIX. Burguesía y opinión pública. Los casos de Baudelaire, Zola, Ruskin y la recepción del Impresionismo.

2 Unidad II

2.1 La crítica de arte en el siglo XX. Multiplicidad de enfoques a la luz de la producción artística de vanguardia.

2.2 La consolidación de la crítica modernista y su impugnación (Greenberg y sus críticos)

2.3 Crítica y contemporaneidad.

3 Unidad III

3.1 Crítica de arte en latinoamérica.

3.2 Crítica de arte contemporáneo en Chile. El caso de la Escena de Avanzada.

3.3 Crítica cultural y su impacto en la crítica de arte.

Metodología

Clases lectivas con apoyo audiovisual y lecturas planificadas clase a clase. Se espera que los estudiantes participen activamente en las sesiones, tanto en su componente teórico como práctico. La mitad de cada clase se destinará a

revisión de contenido, mientras que el segundo bloque se dedicará íntegramente a desarrollar ejercicios de escritura.

Evaluación

- Dos pruebas que revise la materia trabajada en el curso.
- Tres ejercicios escriturales desarrollados a lo largo del semestre (encargos distintos que se promedian).

Requisitos de Aprobación

- Asistencia a clases (% establecido por la Escuela)
- Rendimiento de todas las evaluaciones

Palabras Clave

Crítica, modernidad, posmodernidad

Bibliografía Obligatoria

-Oyarzún, Pablo. "La tarea de la crítica". En Arte, visualidad e historia. Santiago, La Blanca Montaña , 1999.

-Benjamin, Walter. "La técnica de un crítico en trece tesis". En: *Dirección única*. Madrid, Alfaguara, 1987

-Brea, José Luis. "La tarea de la crítica en siete tesis".

-Anna María Guasch. "El origen de la crítica de arte". En: La crítica de arte. Historia, teoría, praxis. Madrid, Ediciones del serbal, 2003

<http://web.mac.com/gerardvilar/Criticadearte/1.html>

-Baudelaire, Charles. "A los burgueses", "Para qué la crítica?", "El público moderno y la fotografía". En: Salones y otros escritos sobre arte. Madrid, La balsa de la medusa, 2017

-Solana, Guillermo. "Baudelaire crítico de arte. Una vindicación de la pintura". En: Salones y otros escritos sobre arte. Madrid, La balsa de la medusa, 2017

-Greenberg, Clement. "Vanguardia y Kitsch", "La nueva escultura". En: Arte y cultura. Ensayos críticos. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1979

-María Elena Muñoz. "El paradigma de lo puro. Del simbolismo a Greenberg"

-VVAA. "Round Table: The Present Conditions of Art Criticism", *October*, number 100, Spring 2002,

-Anna María Guasch. La crítica de arte. Historia, teoría, praxis. Madrid, Ediciones del serbal, 2003

-Roland Barthes. El sururro del lenguaje. Barcelona. Paidós. 1994.

-Greenberg, Clement. "Arte y cultura. Ensayos críticos. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1979

-James Elkins. What happened to art criticism?. Chicago. PRICKLY PARADIGM PRESS. 2003

- Nelly Richard. Márgenes e Instituciones. Santiago. Metales Pesados. 2007

--Peio Aguirre. La línea de producción de la crítica. Bilbao, 2014.

-Paula Barreiro López, Julián Díaz Sánchez (ed). Crítica(s) de arte : discrepancias e hibridaciones de la Guerra Fría a la globalización. Murcia, CENDEAC, 2013.

-Marti Manen. Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado). Bilbao, Consonni. 2012.

published by MIT Press, págs. 200 -228. Selección, traducción y notas de Adriana Valdés.

-**Arthur Danto.** “La crítica de arte moderna y posmoderna. Once respuestas a Anna María Guasch

-Nelly Richard. Crítica y Política. Santiago, Palinodia, 2013.

-**Joan M. Minguet.** “De la crítica de arte a la práctica curatorial”

-Crítica de arte contemporánea en Chile. Artishock, The Clinic, Écfrasis, La Panera, Palabra Pública (se irán definiendo los medios de acuerdo con el desarrollo del curso)

-Catálogos (artistas y sus catálogos se irán definiendo de acuerdo con el desarrollo del curso)