

Guía docente de la asignatura

Fecha de aprobación por la Comisión
Académica: 12/07/2022**Nos [Yo] Otros: Yo entre Nosotros
(M94/56/1/10)****Máster**

Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte

MÓDULO

Módulo II: Arte, Contexto y Sociedad

RAMA

Artes y Humanidades

**CENTRO RESPONSABLE
DEL TÍTULO**

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Primero

Créditos

3

Tipo

Optativa

**Tipo de
enseñanza**

Presencial

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

Uno de los ejes de actuación de la práctica artística contemporánea radica en el tránsito que va de lo subjetivo, y más íntimo, a lo colectivo, abierto y participativo. Este espacio entre el yo y el nosotros genera una serie de tensiones que van desde la práctica y producción de la obra hasta la recepción y participación del espectador, afectando de modo particular a la formalización y /o desmaterialización de la obra en prácticas más abiertas.

Desde la desestabilización que la consabida crisis contemporánea del sujeto y de los planteamientos antiesencialistas y revisionistas introducidos por los planteamientos “post” y la deconstrucción, los mecanismos de construcción de identidad y los conflictos asociados a sus usos y abusos definen el quehacer crítico y plástico de las prácticas artísticas actuales. Junto a ello, un cambio de paradigma evidente a la hora de entender la relación del artista con sus contextos culturales, sociales y políticos introdujo una serie de prácticas en las que el “autor” –así mismo desestabilizado– debe lidiar con la cuestión ética de lo colectivo en prácticas artísticas colaborativas en las que la inclusión del “otro” nunca queda resuelta del todo.

En consideración del caldo de cultivo que el mencionado contexto de reflexión crítica y práctica artística suscribe, la asignatura se vertebra en dos ejes principales: por un lado, se abordará la necesidad, surgida desde las desigualdades que un discurso dominante –blanco, occidental, cristiano, patriarcal, heterosexual, etc.– implica, de articular la práctica artística desde la primera persona del singular como evidencia del compromiso y responsabilidad del artista ante un mundo que lo insta a hacerse visible; por otro, abordaremos lo que supone integrar en la práctica artística actual la primera persona del plural, en intervenciones artísticas que apelan o implican a comunidades cuya definición es delicada, ya que puede convertir a estas últimas en objeto de fácil

explotación. Ambos ejes implican aquel debate en torno a las “políticas de identidad” que entre los años ochenta y noventa se instaló en los esquemas o formatos de trabajo y apreciación del arte contemporáneo y que condicionan sin duda cualquier aproximación que en la actualidad asuma los entornos (digitales o no) como un espacio cultural, social y político de primer orden.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

- CG02 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología resolución de problemas propia de su área de estudio.
- CG03 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
- CG04 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CG05 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE01 - Conocer el valor de la práctica del arte y su capacidad para incentivar la exploración y la reflexión sobre el contexto social y cultural.
- CE04 - Conocer los discursos de los artistas contemporáneos fundamentales, así como sus relaciones, implicaciones y respuestas al contexto sociocultural y político actual.
- CE06 - Conocer los diferentes contextos a los que va dirigida la actividad artística; ámbitos de difusión y mediación de las prácticas artísticas, así como los interlocutores que forman parte de la proyección profesional del arte: creador, público y mercado.

- CE07 - Conocer el ámbito de la gestión e proyectos de intervención contemporáneos desarrollados en el marco del mundo profesional del arte, en instituciones y en contextos artísticos y/o no artísticos con incidencia en la sociedad.
- CE08 - Capacidad para argumentar y desentrañar el sentido y los significados de la producción artística propia, de cuestionarlos y de comunicarlos con una estrategia adecuada a los fines del trabajo y al contexto en el que se pretende influir.
- CE10 - Capacidad para acometer proyectos de investigación o de producción, postproducción e intervención artística con actitudes de apertura hacia el trabajo grupal y de colaboración en espacios inter- multi y trans-culturales.
- CE13 - Capacidad para la aplicación de las metodologías, las herramientas, las tecnologías y los procedimientos complejos, y adecuarlos a la particularidad de las producciones artísticas así como a las características del proceso de postproducción y su incidencia desde el compromiso social.
- CE14 - Capacidad para plantear y desarrollar un proyecto artístico profesional relevante contextualizado y comprometido con la actualidad social y promocionarlo en el marco del arte contemporáneo y la cultura.
- CE16 - ARTE, CONTEXTO Y SOCIEDAD ¿ CEM3. Capacidad para presentar proyectos artísticos comprometidos en dinamizar distintos entornos geopolíticos y contextos culturales y sociales. ¿ CEM4. Valorar de forma crítica las producciones artísticas actuales en el marco de sus contextos culturales y sociales

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno sabrá/comprenderá:

- Entender la relación entre la obra de arte y la creación de pensamiento.
- Conocer las estrategias del arte y su capacidad para generar pensamiento crítico.
- Conocer los elementos ideológicos que intervienen y constituyen la obra de arte.
- Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. (CE2,CE4,CE7,CE14)

El alumno será capaz de:

- Desarrollar habilidades que les permitan desarrollar un modo de aprendizaje auto-dirigido o autónomo. CE11,CE14.
- Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones, así como asesorar a personas y a organizaciones.CE7,CE8,CE9,CE10,CE11.
- Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos, así como de formular hipótesis razonables. CE1, CE4, CE7,CE8,CE10.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

TEMARIO TEÓRICO:

- Tema 1. Del sujeto filosófico al sujeto político: la primera persona del singular como

- lugar de compromiso para la prácticas artísticas contemporáneas. (3 horas)
- Tema 2. Las políticas de identidad en contexto: retos políticos y sociales del arte en el cambio de siglo. (3 horas)
 - Tema 3. La deconstrucción del “artista”: metodologías de negociación discursiva en las prácticas artísticas actuales. (3 horas)
 - Tema 4. Mitos y leyendas de la participación: hacia un arte colaborativo responsable. (3 horas)
 - Tema 5. Arte y políticas de identidad a partir de la Web 2.0. (3 horas)

TEMARIO PRÁCTICO:

Seminarios/Talleres

- Seminario 1. (Socrative, Kahoot, Speed Learning) Dinámica grupal orientada a identificar, relacionar y contextualizar intenciones/acciones políticas de práctica artística en primera persona con distintas derivas de reflexión filosófica. (2 horas)
- Seminario 2. (Socrative, Kahoot, Speed Learning) Dinámica grupal orientada a comparar los intereses activistas del arte de vanguardia con aquellos que determinan los contextos de práctica artística a partir de los años noventa. (2 horas)
- Seminario 3. (Socrative, Kahoot, Speed Learning) Dinámica grupal orientada a identificar y ejemplificar los principales problemas enfrentados por las propuestas artísticas que implican de forma activa a minorías y colectivos sociales complejos. (2 horas)
- Taller de metodologías artísticas post-estudio (2 sesiones). Dinámica orientada a alterar los presupuestos metodológicos vinculados a la “zona de confort” del estudiante, introduciendo esquemas de trabajo asociados a disciplinas en sus “antípodas”. (4 horas)

PRÁCTICO

PRÁCTICAS DE CAMPO:

Práctica (trabajo no presencial). Mapeo de formato abierto (proyecto artístico, de gestión cultural, crítica de arte, ensayo, etc.) orientado a identificar y comparar proyectos de arte público y/o colaborativo cronológica y espacialmente diversos. (15 horas de revisión bibliográfica + 35 horas de trabajo autónomo)

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Bishop, Claire (2006). "The Social Turn: Collaboration and its discontents", en Artforum. Nº 78, febrero 2006, pp. 178-183
- Blanco, Paloma (2005). "Prácticas artísticas colaborativas en la España de los noventa", en Desacuerdos. Nº 2, pp. 188-205
- Blanco, Paloma; Carrillo, Jesús; Claramonte, Jordi y Expósito, Marcelo (eds.) (2001). Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca
- Consonni (2016). "Esfera pública y prácticas artísticas: apuntes para un marco de trabajo", en ¿Cómo construyen las prácticas artísticas esfera pública?. Bilbao: La Públika.
- Danto, Arthur C (2005). El abuso de la belleza. Barcelona: Paidós.
- Finkelpearl, Tom (2013). What we made. Conversations on Art and Social Cooperation. Duke: Duke University Press.
- Foster, Hall (2001). El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Ediciones Akal.
- Jacob, Mary Jane; Brenson, Michael y Olson, Eva M. (1995). Culture in Action. Seattle: BayPress.
- Kester, Grant H. (1995) "Aesthetic Evangelists: Conversion and Empowerment in Contemporary Community Art", en Afterimage Nº 22, enero 1995. Disponible en https://slought.org/media/files/grantkester_aestheticevangelists.pdf (fecha de consulta: 20 de octubre de 2017)
- Kwon, Miwon (2002). One place after anotehr: site-specific art and locational identity. Cambridge: MIT Press.
- Saltz J. y Corbett R. (2016). How Identity Politics Conquered the Art World: an Oral History, en Vulture, 21 de abril de 2016. Disponible en <http://vulture.com/2016/04/identitypolitics-that-forever-changed-art.html>. (Consultado el 16 de mayo de 2017)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Bordieu, Pierre (2000). Cosas dichas. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Burger, Peter (2000). Teoría de la vanguardia. Barcelona: Ediciones Península.
- Claramonte, Jordi (2010). La república de los fines. Murcia: Cendeac Editorial.
- Foucault, Michel (1984). "Des espaces autres" (conferencia en el Cercle d'études architecturales, 14 de marzo de 1967), en Architecture, Mouvement, Continuité, nº 5, octubre, pp. 46-49.
- Freire, Paulo. (2012). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI.
- Miessen, Markus (2014). La pesadilla de la participación. Barcelona: DPR-Barcelona
- Mouffé, Chantal (2007). "Artistic Activism and Agonistic Spaces" En Art & Research. A Journal of Ideas, Contexts and Methods, nº. 1/2. Disponible en <http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/mouffe.html>. (última consulta: 7 de octubre de 2018)
- Nancy, Jean Luc (2001). La comunidad desobrada. Madrid: Arena Libros.
- Ranciere, Jacques (2014). El reparto de lo sensible. Estética y política. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Rancière. Jacques (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Ediciones Manantial.

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Metodología de motivación y detección de ideas previas
- MD02 Metodología proyectiva teórico-práctica
- MD03 Análisis de fuentes documentales
- MD04 Aprendizaje colaborativo
- MD05 Debate virtual
- MD06 Discusión dirigida
- MD07 Estudio de casos
- MD08 Lectura de textos
- MD09 Investigación a partir de trabajos prácticos
- MD10 Presentación oral
- MD11 Prueba objetiva
- MD12 Seminario
- MD13 Sesiones magistrales
- MD14 Trabajos tutelados

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.

- Clase magistral (asistencia y participación) 25 %
- Seminarios (desarrollo de argumentos y puntos de vista) 15%
- Talleres (implicación y ejecución de propuestas) 25%
- Exposición/presentación (visualización y participación en el análisis de la exposición) 10%
- Trabajo Final (elaboración de propuesta e intercambio de información) 25%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.

- Ensayo crítico sobre uno de los temas propuesto en los seminarios y talleres
1. (Elaboración de propuesta y uso de referencias bibliográficas o artísticas) 15%
 2. (Metodología y argumentación) 35%
 3. Trabajo Final (Elaboración de propuesta e intercambio de información) 50%

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

La evaluación en tal caso consistirá en:

- Ensayo crítico sobre uno de los temas propuesto en los seminarios y talleres
1. (Elaboración de propuesta y uso de referencias bibliográficas o artísticas) 15%
 2. (Metodología y argumentación) 35%
 3. Trabajo Final (elaboración de propuesta e intercambio de información) 50%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se tendrán en cuenta las casuísticas detalladas del alumnado de movilidad nacional e internacional matriculado en los distintos grupos de la asignatura para buscar mecanismos extraordinarios que permitan su evaluación en convocatoria ordinaria, extraordinaria o única.

