

Guía docente de la asignatura

Fecha de aprobación por la Comisión
Académica: 05/07/2023**Laboratorio de Ideas: Legados
Moderno y (Post) Moderno en el
Arte Actual (M94/56/1/17)****Máster**

Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte

MÓDULO

Módulo III: Pensamiento y Discurso Crítico del Arte

RAMA

Artes y Humanidades

**CENTRO RESPONSABLE
DEL TÍTULO**

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Segundo

Créditos

3

Tipo

Obligatorio

**Tipo de
enseñanza**

Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

No existen prerrequisitos

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

Laboratorio de Ideas o Seminario Crítico para comprender los vínculos y genealogías del legado moderno y postmoderno en la actualidad.

1. Análisis crítico de la modernidad y la postmodernidad en la escena cultural actual y futura.
2. El legado destruido, deconstruido y en construcción.
3. Vectores de encuentro: Teorías desde, a través y contra la práctica artística contemporánea.

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

- 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.

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.
- CE05 - Conocer las teorías estéticas y las tendencias fundamentales de las artes visuales relacionadas con la producción del arte.
- 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.
- 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.
- CE09 - Capacidad para evaluar y realizar informes críticos y de análisis, así como estar familiarizados con los procesos y métodos de investigación académicos.
- CE11 - Capacitar para la comprensión y la expresión oral y escrita con dominio del vocabulario especializado en las producciones en artes plásticas y su vinculación con el lenguaje de la historia, la estética y la teoría del arte, promoviendo una segunda lengua (castellano, e inglés)
- CE17 - DEL PROYECTO A SU DIFUSION ¿ CEM5. Analizar las herramientas epistemológicas y experimentales para la creación artística. Así como los elementos ideológicos que intervienen y constituyen la obra de arte. ¿ CEM6. Conocer la vinculación entre las teorías artísticas, las teorías filosóficas y la creciente nueva biología artístico-cultural.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno sabrá/comprenderá:

- Entender la relación entre la obra de arte y la creación de pensamiento.
- Conocer la vinculación entre las teorías artísticas y las teorías filosóficas.
- Conocer las estrategias del arte y su capacidad para generar pensamiento crítico.
- Conocer los elementos ideológicos que intervienen y constituyen la obra de arte.
- Entender la obra de arte como construcción crítica de la realidad.
- Adquirir conocimientos fundamentales en relación a la creación artística, los procesos, los lenguajes, los materiales y tecnologías, los espacios y las condiciones de recepción en función de los contextos de difusión en los que se proyecta, etc., en especial referidos a los legados modernos y posmodernos.
- Adquirir conocimientos fundamentales relacionados con el arte contemporáneo, con su reflexión crítica y con todas aquellas disciplinas transversales que inciden en el análisis de su naturaleza y que lo sitúan en su contexto social y cultural.

El alumno será capaz de:

- Reflexionar y debatir en grupo en torno a temas puntuales relacionados con los contenidos de la materia en donde se compartan y contrasten informaciones y opiniones personales. Competencias asociadas: CG3, CE1, CE4, CE5, CE6, CE8, CEM5, CEM6.
- Resolver de manera práctica ejercicios en torno a diferentes propuestas en función de las competencias y los contenidos de cada materia. Competencias asociadas: CE4, CE6, CE11, CEM5.
- Preparar, exponer y presentar los trabajos propuestos. Competencias asociadas: CG3, CECE4, CE8, CE9, CE11, CEM5

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Punto ciego y bastón: Lo invisible. Lo obscuro. Fuera de cuadro. Saber que no sabe lo que sabe. Gestalt-libre. Clinamen. Tocar telarañas con las antenas. Lo apofático. Poéticas eróticas.
2. De catástrofe en catástrofe (Oca inversa): Nuestra crisis. Mito y progreso. Decadencia y modernidad. Adioses al mundo. Lo negativo resistente. Escolios. Contra-tecnología. Dogma. Poéticas apocatástasicas.
3. Apofenia Lo simbólico. Vislumbres, trazas y auras. Cerebro y exocerebro. Mímesis. Imaginación y lenguaje. Ars Memoriae y Atlas Mnemosyne. Combinatoria. OULIPO y la Inteligencia artificial. Impresiones poéticas de R.R.
4. Imposturas y contrapostos. 5 supuestos contra el sistema del mundo: La curva de Mar. Alteridad y espejo. Oriente y Occidente. Dialéctica del amo y el esclavo. Antileones y falansterios. Razón poética y antipoética.
5. Visión: La ciénaga. Contra-manifiesto futurista. Contra el futuro. Profecías y profetas. Los olvidados. Tiempo retroproyectivo en J. W. Dunne. Ética ficción. Escopemas. Poéticas visionarias.

PRÁCTICO

- Material de lectura para una demolición
- Visionado y análisis de 5 películas-semilla
- Elaboración de un Atlas Mnemosyne propio

- Ejercicios teórico-prácticos de negación-apropiación-expansión
- Salidas de campo
- Seminarios
- Profesores invitados

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Berardi (Bifo), Franco (2020) *Autómata y caos*, Ed. Enclave, Madrid.
- Camus, Albert ((2001) *El hombre rebelde*, Ed. Alianza, Madrid.
- Cioran, Emil (1972) *Breviario de podredumbre*, Ed. Taurus, Madrid.
- Didi-Huberman, Georges (2019): *Vislumbres*, Ed. Shangrila, Valencia.
- Didi-Huberman, Georges (2009): *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*, Ed. Abada, Madrid.
- Dunne, John William (2008) *Un experimento con el tiempo*, Ed. Planeta, Barcelona
- Ehrenzweig, Anton (1973) *El orden oculto del arte*, Ed. Labor, Barcelona.
- García Calvo, Agustín (2002): *Contra la realidad*, Ed. Lucina, Madrid. Guenon, René (2023) *La crisis del mundo moderno*, Ed. Sanz Torres, Madrid.
- Horkheimer, Max; Adorno, Theodor (2009) *Dialéctica de la Ilustración*, Ed. Trotta, Madrid.
- Jameson, Fredric (2016) *Teoría de la posmodernidad*, Ed. Trotta, Madrid.
- Latour, Bruno (2007): *Nunca fuimos modernos. Ensayos de antropología simétrica*, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires.
- Legendre, Pierre (2008): *Lo que Occidente no ve de Occidente*, Ed. Amorrortu, Buenos Aires
- Manganelli, Giorgio (2002) *La ciénaga definitiva*, Ed. Siruela, Madrid.
- Marut, Ret (Bruno Traven) (2001) *La destrucción de nuestro sistema del mundo por la curva de Mar*, Ed. Lucina, Madrid.
- Merleu-Ponty, Maurice (2012) *Lo visible y lo invisible*, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires.
- Spengler, Oswald (2018) *La decadencia de Occidente I, II*, Ed. Espasa, Barcelona.
- Zolla, Elémire (1968) *Historia de la imaginación viciosa*, Ed. Monte Ávila, Caracas

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Adorno, Theodor (1975) *Dialéctica negativa*, Ed. Taurus, Madrid.
- Artaud, Antonin (2019) *Van Gogh, el suicidado de la sociedad*, Ed. Araucaria, Buenos Aires.
- Barthes, Roland (2011) *Sade, Fourier, Loyola*, Ed. Catedra, Madrid.
- Bataille, Georges (1973): *La experiencia interior*, Ed. Taurus, Madrid.
- Benjamin, Walter (2018) *Iluminaciones*, Ed. Taurus, Madrid.
- Berardi (Bifo), Franco (2014) *Después del futuro. Desde el futurismo al cyberpunk. El agotamiento de la modernidad*, Ed. Enclave, Madrid.
- Bloch, Ernst (2007) *Principio esperanza I, II, III*, Ed. Trotta, Madrid
- Bresson, Robert (2002) *Notas sobre el cinematógrafo*, Ed. Árdora, Madrid.
- Caillois, Roger (2004) *Poética De Saint John Perse*. Ed. Dilema, Buenos Aires.
- Colli, Giorgio (1991) *El libro de nuestra crisis*, Ed. Paidós, Barcelona.
- Damasio, Antonio (2010) *Y el cerebro creó al hombre*, Ed. Destino, Barcelona.

- Didi-Huberman, Georges (2011): Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, Ed. MNCARS, Madrid.
- Ellul, Jacques (2003) La edad de la técnica, Ed. Octaedro, Barcelona.
- Flusser, Vilém (2017) El universo de las imágenes técnicas, Ed. Caja negra, Buenos Aires.
- García Morente, Manuel (2002) Ensayos sobre el progreso, Ed. Encuentro, Madrid.
- Groys, Boris (2019) Volverse público, Ed. Caja negra, Buenos Aires.
- Henry, Michel (1987) La Barbarie, Ed. Caparrós, Madrid.
- Hollier, Denis (1982) El colegio de Sociología (Bataille, Caillois, Guastalla, Klossowski, Kojeve, Leiris, Lewizky, Mayer, Paulan, Wahl,...) Ed. Taurus, Madrid.
- Jacobson, Roman (1981) Lingüística y poética, Ed. Cátedra, Madrid.
- Jaynes, Julian (1987) El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral, Ed. F.C.E, México.
- Jonas, Hans (2008). El principio de responsabilidad, Ed. Herder, Barcelona.
- Kojeve, Alexandre (2006) La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, Ed. Leviatán, Buenos Aires.
- Gómez de Liaño, Ignacio (1994): La mentira social. Imágenes, mitos y conducta, Ed. Tecnos, Madrid.
- Maillard, Chantal (2009) Contra el arte y otras imposturas.
- Michelstaedter, Carlo (2009) La persuasión y la retórica, Ed. Sexto Piso, Madrid.
- McLuhan, Marshall; Powers, Bruce R. (2015) Aldea global: Transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales del siglo XXI. La globalización del entorno. Ed. Gedisa, Buenos Aires.
- Nietzsche, Friedrich (1988) Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Ed. Revista Teorema, Valencia.
- Onfray, Michel (2002) Teoría del cuerpo enamorado, Ed. Pre-textos, Valencia.
- Roussel, Raymond (2021) Nuevas impresiones sobre África, Ed. Libros de la resistencia, Madrid.
- Santayana, George (2011): Escepticismo y fe animal, Ed. Machado libros, Madrid.
- Screber, Daniel Paul (2008) Memorias de un enfermo de los nervios, Ed. Sexto Piso, Madrid.
- Smith, Carl (2013) Teoría del partisano, Ed. Trotta, Madrid.
- Sontag, Susan (1989) Bajo el signo de Saturno, Ed. Debolsillo, Barcelona.
- Taleb, Nassim Nicholas (2012), El Cisne negro. El impacto de lo altamente improbable, Ed. Booket, Barcelona.
- Von Humboldt, Wilhelm (1995) Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo espiritual de la humanidad, Ed. Círculo de Lectores, Barcelona.
- Weil, Simone (1996) Echar raíces, Ed. Trotta, Madrid.
- Warburg, Aby (2005) El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia del renacimiento europeo, Ed. Alianza, Madrid.

ENLACES RECOMENDADOS

- <http://www.museoreinasofia.es/>
- www.macba.cat
- <https://www.centrepompidou.fr/es/>
- <https://www.quaibranly.fr/es/>
- <http://www.cendeac.net/es/>
- <https://esferapublica.org/>
- <http://www.revistaaen.es/index.php/aen>

- <https://revistas.ucm.es/index.php/ESIM/issue/archive>
- <https://www.youtube.com/c/lalululaTV>
- <http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/>
- http://webdeptos.uma.es/dep_griego/MHNNH/index.htm
- <https://simbolismoyalquimia.com/>
- <http://www.chrismarker.ch/>
- <https://warburg.sas.ac.uk/>
- <http://www.bruno-latour.fr/>
- <http://www.massobs.org.uk/>
- <https://flusser-archive.org/>
- <https://editoriallucina.es/>
- <https://www.emma-kunz.com/>

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.

1. **Actividades en general:** Asistencia y participación. Porcentaje: 10%
2. **Seminarios:** Participación en el debate, intercambio de información, elaboración de las propuestas. Porcentaje: 10%
3. **Trabajos teóricos:** Resultado del estudio, lectura, reflexión y creación 40%.
4. **Trabajos prácticos.** Evaluación continuada de las prácticas de creación y trabajos propuestos 40%.

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.

1. **Trabajo teórico.** Elaboración de un artículo académico-científico que verse sobre el tema de investigación de cada estudiante atravesado por uno o varios contenidos de la asignatura. Porcentaje: 50%
2. **Trabajo práctico:** Elaboración de una obra personal a partir de la elaboración de un Atlas Mnemosyne propio, en relación a la revisión que Didi-Huberman hace del legado de Warburg Porcentaje: 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 o por causa sobrevenidas. 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:

1. **Trabajo teórico.** Elaboración de un artículo académico-científico que verse sobre el tema de investigación de cada estudiante atravesado por uno o varios contenidos de la asignatura. Porcentaje: 50%
2. **Trabajo práctico:** Elaboración de una obra personal a partir de la elaboración de un Atlas Mnemosyne propio, en relación a la revisión que Didi-Huberman hace del legado de Warburg Porcentaje: 50%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descriptor: Vínculos, genealogías y análisis crítico del legado moderno y postmoderno en la actualidad. Teorías desde, a través y contra la práctica artística contemporánea.

Palabras clave: Laboratorio, pensamiento crítico, modernidad, posmodernidad, paradojas del arte actual, crisis de la cultura, impostura, visible e invisible, símbolo, imagen y palabra, cine-poesía, poéticas, escritos de artista,

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad) (<https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad>).

