

Guía docente de la asignatura

Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 05/07/2023

Mapas del Cuerpo (M94/56/1/9)

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	Anual	Créditos	3	Tipo	Optativa	Tipo de enseñanza	Presencial
-----------------	-------	-----------------	---	-------------	----------	--------------------------	------------

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

Relación de la obra artística con su contexto cultural y social.

- La práctica artística y su capacidad para incentivar la exploración y reflexión sobre el contexto sociocultural.
- La obra de arte como mediadora y desencadenante cultural.
- Actitud vital y compromiso social.
- Incidencia e interacción del arte en lo social.
- El valor de la imagen en la construcción de la identidad individual y/o colectiva.
- Estrategias de cuestionamiento de la realidad a través de los discursos artísticos.

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.
- 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:

- Conocer las cuestiones 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.
- Dominar los 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.
- Conocer la relación de la obra artística con su contexto cultural y social.
- Entender la práctica artística en su capacidad para incentivar la exploración y reflexión sobre el contexto sociocultural.
- Conocer las estrategias del arte y su capacidad para generar pensamiento crítico.
- Entender la obra de arte como mediador y desencadenante cultural.
- Entender el arte en relación con su incidencia e interacción del arte en lo social.
- Conocer el valor de la imagen en la construcción de la identidad individual y/o colectiva.
- Desarrollar estrategias de cuestionamiento de la realidad a través de los discursos artísticos.

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.
- Resolver de manera práctica ejercicios en torno a diferentes propuestas en función de las competencias y los contenidos de cada materia.
- Presentar proyectos artísticos comprometidos en dinamizar distintos entornos geopolíticos y contextos culturales y sociales.
- Valorar de forma crítica las producciones artísticas actuales en el marco de sus contextos culturales y sociales.
- Preparar, exponer y presentar los trabajos propuestos.
- Trabajar de manera autónoma, en el aula y/o taller o fuera de él. Elaborar trabajos prácticos relacionados con obra personal o proyectos de intervención o mediación en el contexto social y cultural individual o en grupo.
- Investigar en las fuentes bibliográficas y auxiliares. Lectura y estudio de la bibliografía propuesta.
- Redactar y elaborar trabajos y reflexiones teóricas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier tema programado en los contenidos de cada materia.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Introducción

- ¿Qué? Producir arte en relación a la contemporaneidad
- ¿Quién? Prácticas artísticas desde el compromiso político y ético
- ¿Cómo? Posturas, estrategias y vínculos con los procesos
- ¿Dónde? La obra de arte y su contexto cultural y social
- ¿Para qué? Condiciones en las que el arte desencadena actitudes de reflexión y crítica
- ¿Para quién? Recepción y participación del espectador

BLOQUE TEMÁTICO 1. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS QUE ABORDAN LA CORPORALIDAD

- Cartografías del cuerpo, álbum, archivos, mapas y constelaciones
- Construcción cultural del cuerpo. Instituciones disciplinarias y sus mecanismos de control
- Apariencias del cuerpo: El cuerpo canónico. Lo similar y lo diferente
- Individuo y estructuras sociales. La fotografía, los roles y los estereotipos
- El lenguaje, las imágenes, los medios y las redes sociales
- El cuerpo abyecto
- El cuerpo y sus apéndice
- El cuerpo grotesco
- El cuerpo incompleto, lo monstruoso
- Cuerpo doliente, enfermo y percedero
- La violencia, la reparación y la ecología afectiva
- Cuerpos performativos
- Cuerpo y espacio
- Estrategias, tácticas y modos de hacer
- Cuerpos en acción
- Cuerpos relacionales

BLOQUE TEMÁTICO 2. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS QUE ABORDAN LAS GENEALOGÍAS IDENTITARIAS

- Relatos biográficos
- Memoria individual y producción de subjetividad
- Memoria colectiva y la construcción social y cultural de la(s) diferencia(s)
- Representaciones del género y la sexualidad
- Prácticas artísticas feministas.
- ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?
- Lo personal es político
- Teorías del feminismo contemporáneo
- Pensamiento postidentitario y Posturas Disidentes en el arte desde el feminismo
- Teoría Queer: Desubicados y disidentes
- Ecofeminismos
- Ficciones del cuerpo
- Simulacros y alter egos; Máscaras y prótesis.
- De los cuerpos orgánico a los post-humano: El cuerpo-máquina: Ficciones ciborg
- Nuevos horizontes bio-tecnológicos: Encuentros inter-especie

BLOQUE TEMÁTICO 3. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS QUE ABORDAN EL CUERPO EN EL ESPACIO SOCIAL

- Territorios y ecosistemas
- Arraigo y sentimiento de pertenencia
- Lindes, muros y fronteras
- Migrantes y refugiados
- Discursos postcoloniales

PRÁCTICO

TEMARIO PRÁCTICO:

- Práctica 1. Mapa Taxonomía e Identidad. Propuesta práctica de elaboración en el taller.
- Práctica 2. Formas Biográficas. Propuesta práctica de elaboración en el taller.
- Práctica 3. Lo Personal es Político: Construcción de un manifiesto. Propuesta práctica en

el taller.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

- Práctica 1. Exposición de los trabajos resultantes del curso

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- BLANCO, P.; CARRILLO, J.; CLARAMONTE, J.; EXPÓSITO, M. (eds.). (2001). Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- BISHOP, C. (2017). Infiernos artificiales: arte participativo y políticas de la espectadoría. México: TEE.
- BOURRIAUD, N. (2006). Estética Relacional, Buenos Aires: Adriana Hidalgo
- BUTLER J. (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós.
- BUTLER, J. (2010). Marcos de guerra. Las vidas lloradas. México: Paidós.
- DE CERTEAU, M. (2000). La invención de lo cotidiano. I, Artes de hacer. México D.F.: Universidad Iberoamericana.
- CHEVRIER, J.F. (2014). Formas biográficas. Construcción y mitología individual. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- CRUZ SÁNCHEZ, P. y HERNÁNDEZ-NAVARRO, M.A. (Eds.) (2004). Cartografías del cuerpo. La dimensión corporal en el arte contemporáneo, Murcia: CENDEAC.
- HARAWAY, D. (2019). Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno. Bilbao: Consoni.
- LACY, S. (1995). Mapping the Terrain. New Genre Public Art. Seattle: Bay Press.
- LE BRETON, D. (1995). Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva Visión.
- PRECIADO, P.B. (2020). Yo soy el monstruo que os habla: Informe para una academia de psicoanalistas. Barcelona: Anagrama.
- PRECIADO, P.B. (2020). Dysphoria mundi. Barcelona: Anagrama.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- ALIAGA, J. V. y CORTÉS, J. M. (2015). Cuerpos disidentes y espacios invertidos en España y América Latina, 1960-2010. Egales.
- BUTLER, J. (2002). Cuerpos que importan (sobre los límites materiales y discursivos del sexo). Buenos Aires: Paidós.
- CORTÉS, G. J. M. (2009). Deseos, cuerpos y ciudades, Colección Cuerpo y textualidad. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
- DIEGO, E. de (2011). No soy yo. Autobiografía, performance y los nuevos espectadores. Madrid: Siruela.
- HARAWAY, D. J. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza. Madrid: Cátedra.
- PEDRAZA, P. (1998). Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial. Valdemar ediciones.
- SONTANG, S. (1996). La enfermedad y sus metáforas y el sida y sus metáforas. Madrid: Taurus.

ENLACES RECOMENDADOS

- <https://art21.org/>
- <https://universes.art/es/>
- <https://www.documenta.de/>
- <https://www.tate.org.uk/>
- <https://www.moma.org/>
- <https://www.metmuseum.org/>
- <https://www.museoreinasofia.es/>
- <https://www.macba.cat/es>
- <https://www.cccb.org/es>

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 teóricas: Criterios: Asistencia y participación. Porcentaje: 25%
2. Seminarios: Criterios: Participación en el debate, intercambio de información, elaboración de las propuestas. Porcentaje: 10%
3. Trabajo en el aula y/o taller o en otros ámbitos o contextos sociales Criterios: Compromiso, implicación y ejecución de las propuestas relacionadas con obra personal o con proyectos de intervención o mediación en el contexto social y cultural, elaborados bien de forma individual o bien en grupo. Porcentaje: 20%
4. Presentación individual y/o colectiva de los trabajos y proyectos Criterios: Preparación, exposición y presentación de trabajos propuestos. Porcentaje: 10%
5. Visita a exposiciones o contextos sociales y/o culturales Criterios: Participación en el análisis del contexto o de la exposición. Porcentaje: 0%

6. Trabajo teórico. Criterios: Redacción y elaboración de trabajos teóricos. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio de la bibliografía propuesta. Elaboración de reflexiones teóricas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier tema programado en los contenidos de cada materia. Porcentaje: 25%

Prueba evaluativa escrita del temario teórico (40% de la calificación final)

- Realización de trabajo teórico en torno a una serie de contenidos teóricos del curso en base a lecturas obligatorias.

Trabajo práctico (60% de la calificación final). Realización y presentación de las practicas del curso:

- Práctica 1. Mapa Taxonomía e Identidad.
- Práctica 2. Formas Biográficas.
- Práctica 3. Lo Personal es Político: Construcción de un manifiesto.

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.

Prueba evaluativa escrita del temario teórico (40% de la calificación final)

- Realización de trabajo teórico en torno a una serie de contenidos teóricos del curso en base a lecturas obligatorias.

Trabajo práctico (60% de la calificación final). Realización y presentación de las practicas del curso:

- Práctica 1. Mapa Taxonomía e Identidad.
- Práctica 2. Formas Biográficas.
- Práctica 3. Lo Personal es Político: Construcción de un manifiesto.

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:

Prueba evaluativa escrita del temario teórico (40% de la calificación final)

- Realización de trabajo teórico en torno a una serie de contenidos teóricos del curso en base a lecturas obligatorias.

Trabajo práctico (60% de la calificación final). Realización y presentación de las practicas del curso:

- Práctica 1. Mapa Taxonomía e Identidad.
- Práctica 2. Formas Biográficas.
- Práctica 3. Lo Personal es Político: Construcción de un manifiesto.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- NCG71/2: Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada (Aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013) Art. 8. 2: “Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de la impartición de la asignatura, lo solicitará al Director del Departamento o al Coordinador del Master, quienes darán traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.” De esta forma, el estudiante declina ser evaluado de forma continua, pudiéndose presentar a Evaluación única final en convocatoria ordinaria o extraordinaria.

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>).

