

Guía docente de la asignatura

Fecha de aprobación por la Comisión
Académica: 24/06/2024**Las Expresiones del Pensamiento
Estético Contemporáneo y sus
Manifestaciones Interdisciplinares
(M94/56/1/12)****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

Segundo

Créditos

3

Tipo

Optativa

**Tipo de
enseñanza**

Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

No se establecen.

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

Según el texto recogido en la Memoria de Verificación del Título:

1. Introducción. Artes plásticas, cine, música y formas literarias.
2. Cultura oficial y culturas marginales desde la Segunda Guerra Mundial. Lo procesual, la utopía de la libertad. El Underground o la contracultura y la oficialidad.
3. La Posmodernidad entre sus vertientes deconstructiva y mercantil. Claves para un debate.
4. Algunos casos particulares.

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)

Según el texto recogido en la Memoria de Verificación del Título:

- 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.
- Entender la obra de arte como mediador y desencadenante cultural.
- Desarrollar una actitud vital y compromiso social.
- 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.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

TEMARIO TEÓRICO:

(Prof. Gabriel Cabello gcabello@ugr.es y David López Rubiño davidlopez@ugr.es)

I. LA NARRATIVA MODERNA SOBRE EL ARTE Y SU CRISIS

I.1. Versiones del fin del arte

I.2. Los “otros” como Readymades

- Sobre el carácter universal de las prácticas artísticas.
- Arte Universal y Globalización.
- Arte y otros cuentos de Progreso

II. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS: REINVENTANDO EL MÉDIUM

II.1. El archivo audiovisual: constitución y tematizaciones: de Alain Resnais a Pierre Huygue.

II.2. El sistema Institucional de las artes y sus críticos: Buren, Broodthaers, Haacke, Fraser y otros.

II.3. Atravesando fronteras culturales: prácticas periféricas y la transformación del canon.

PRÁCTICO

TEMARIO PRÁCTICO:

Seminarios/Talleres

- Debate en torno a temas propuestos
- Visita a museo o a exposición de arte contemporáneo vigente durante la impartición de la asignatura.

PRÁCTICAS DE CAMPO:

Se realizará una visita a un museo o centro de arte contemporáneo con objeto de realizar un seminario donde se discutan en relación con el lugar visitado los contenidos del curso, siempre que las circunstancias lo permitan.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

BIBLIOGRAFÍA ESCOGIDA

- ALBERRO, Alexander; STIMON, Blake (2011), Institutional critique. An anthology of artists' writings. Cambridge, Mass, The MIT Press, 2011
- ALCANTUD, J. (2002). El Rapto del Arte. Antropología cultural del deseo estético, Granada: Universidad de Granada, 2002.
- ALDAZ, Maite (2019), Hans Haacke y la crítica de la Institución Arte. Madrid, Tierra de nadie, 2019.
- BOURDIEU, Pierre (1994) Libre-échange, Seuil, Paris, 1994. [Parcialmente recogido en «Libre-cambio. Una conversación con Hans Haacke.» [Acción paralela: ensayo, teoría y crítica de la cultura y el arte contemporáneo](#), nº 4, 1998, p. 4 (<http://www.accpa.org/numero4/haacke.htm>)]
- BREA, José Luis: (2009) Cultura RAM: Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica. Barcelona: Gedisa, 2009
- CABELLO, Gabriel (2012): «The persistence of aura: from medium-object to medium-memory». The Challenge of the Object. 33rd Congress of the International Committee of the History of Art. Nuremberg, 2013. VOL. 3 PP.879-884
- CABELLO, Gabriel (2013): «Figura. Para acercar la historia del arte a la antropología». Revista Sans Soleil, Nº. 5, 1, 2013
- CABELLO, Gabriel (2018): «Del icono a las voces: la perspectiva de la grieta entre "Hiroshima, mon amour" de Alain Resnais y "Fractura", de Andrés Neuman.» Ciberletras. Journal of Literary Criticism and Culture, nº 40, 2018.
- CHEVRIER, Jean-François (2015) Œuvre et activité. La question de l'art. Paris, L'arachnéen, 2015
- CLARK, T.J., (1999), Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism, Yale UP. 1999
- CLIFFORD, James (1988). The predicament of culture. Harvard University Press, 1988.
- DANTO, Arthur C. (1998), Después del fin del arte. Barcelona: Paidós, 1999
- DERRIDA, Jacques: (1994) Mal de archivo. Una impresión freudiana. Madrid: Trotta, 1996.
- DICKIE, Georges: (1984), El círculo del arte: una teoría del arte. Paidós, Barcelona, 2005.
- DIEGO, Estrella de (2015), Artes visuales en Occidente desde la segunda mitad del siglo XX. Madrid: Cátedra, 2015.
- DISSANAYAKE, E.(1995): Homo Aestheticus: Where Art comes From and Why? Seattle: University of Washington Press, 1995
- DUBOIS, Philippe (2011) La Question vidéo. Entre cinéma et art contemporain. Paris:

Yellow Now, 2011

- DUNCAN, C. (2007) Rituales de civilización. Murcia: Nausicaä.
- ERRINGTON, Shellie (1998). The death of authentic primitive art and other tales of Progress, Berkeley: University California Press, 1998.
- FOSTER, H., KRAUSS, R.E., BOIS, Y-A., BUCHLOH, B. (2005), Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad. Madrid: Akal, 2006.
- FRASER, Andrea (2017): De la crítica institucional a la institución de la crítica. México, siglo XXI, 2017.
- GUASCH, Anna María (2000): El arte ultimo del siglo XX Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza, 2000.
- HAIDU, Rachel (2010) The Absence of Work: Marcel Broodthaers, 1964-1976. Cambridge (Mass) MIT Press, 2010
- KRAUSS, R.E: A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition. London: Thames&Hudson, 2000
- KRAUSS, R.E. (2011) Under blue cup. MIT Press. Cambridge (Mass.)/London
- L'ESTOILE, Benoît (2007b) Le Goût des Autres. De l'Exposition coloniale aux arts premiers. Paris, Flammarion, 2007.
- GOLDWATER, R. Primitivism in Modern Art., Cambridge, The Belknap of Harvard University Press, 1986.
- JAMESON, Fredric: (1991), Teoría de la postmodernidad. Madrid: Trotta, 1998
- LÓPEZ, D. (2018). "RES EXÓTICA / RES FASCINANS" – "DEVANT L'ART NEGRE". En Utotombo: artes primeras africanas (pp. 24–41). Málaga: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de Cultura y Deportes.
- LÓPEZ, D. (2012). El otro como fascinación: Picasso y lo primitivo. In S. Haro (Ed.), Procesos artísticos y obra de Picasso: una visión desde la práctica artística (pp. 93–108). Málaga: Fundación Picasso.
- MEIGH-ANDREWS, Chris: (2006) A history of Video Art. Oxford: Berg, 2006.
- MARCUS, G. E., & MYERS, F. R. (1995). The traffic in culture: refiguring art and anthropology. University of California Press.
- MARTIN, Jean-Hubert (1989). «Magiciens de la Terre», Centre Georges Pompidou, 1989.
- OCAMPO, Estella (2011). El fetiche en el Museo. Madrid: Alianza, 2011.
- PARFAIT, François: Video: un art contemporain. Paris: éd. du regard, 2001
- PERRET, Catherine: (2010), «Cine-archivos o la memoria-cine». Imago Critica, nº2, 2010, pp.53-66.
- POLI, Francesco: (2011) Il sistema dell'arte contemporanea. Produzione artistica, mercato, musei. Roma: Laterza, 2011
- PRICE, Sally (2007). Primitive. Jacques Chirac's Museum on the Quai Branly. Chicago: Chicago University Press, 2007
- PRICE, Sally (1989). Primitive art in civilized places. Chicago: University Chicago Press, 1989
- RUBIN, William (1984): Primitivism in 20th Century Art: a continuity of the Tribal and the Modern., Nueva York, The Museum of Modern Art, 1984
- SAID, E. W. Orientalismo., Madrid, Ed. Destino, 2003
- SHINER, Larry (2001), La invención del arte. Una historia cultural. Paidós, Barcelona, 2004
- STOCKING, G.W. (1988). Objects and Others: Essays on Museums and Material Culture. (1 ed.). Madison: University of Wisconsin Press.
- TILGHMAN, B. R (1984). But is it Art? The value of Art and Temptation of theory. Oxford, Blackwell. 1984
- THOMSON, Don (2008), El tiburón de 12 millones dólares: La curiosa economía del arte contemporáneo y las casas de subastas. Ariel, Barcelona, 2009.
- TODOROV, Tzvetan (2003) Nosotros y los otros. México, Siglo XXI, 2003
- TORGOVNICK, Mariana (1990). Gone Primitive, Chicago, University Chicago Press, 1990
- VVAA (2012), Hans Haacke. Castillos en el aire. Madrid, MNCARS, 2012

- WHITE, Harrison C./WHITE, Cinthya C. (1965) Canvases and Careers: Institutional Change in the French Painting World. The University of Chicago Press, 1992

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Las referencias más importantes serán comentadas en clase, ya que la consideración de bibliografía fundamental y complementaria debe adaptarse a las líneas de interés e investigación del alumnado.

ENLACES RECOMENDADOS

- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS): <https://www.museoreinasofia.es/>
- Centro Georges Pompidou: <https://www.centrepompidou.fr/es>
- MOMA: <https://www.moma.org/>
- Musée du Quai Branly: <https://www.quaibranly.fr/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.

Actividades formativas de carácter presencial (40%)

- Sesiones teóricas: Metodología de enseñanza que implica la explicación de contenidos por el profesorado relativo a la programación del temario que se contempla en la Guía Docente, con el acompañamiento de materiales didácticos diversos.

- Sesiones prácticas: Metodología de enseñanza que complemente y amplía las sesiones teóricas. El profesorado contará con los medios de apoyo que estime necesarios (audiovisuales, informáticos, documentales...) para fomentar el debate y la reflexión crítica. Se contemplan, asimismo, la participación en seminarios, exposición de trabajos y salidas del centro para realizar prácticas de campo (visitas a exposiciones, museos, monumentos, recorridos urbanos, galerías, archivos, bibliotecas, asistencia a ciclos de conferencias...)
- Tutorías individuales y colectivas, concebidas como un espacio formativo y educativo de amplio espectro a través de las que el alumno alcance y desarrolle su aprendizaje.
- Evaluación de los conocimientos de acuerdo a los sistemas establecidos.

Actividades formativas de carácter no presencial (60%)

- Actividades de trabajo autónomo: estudio y trabajo individual del alumno (lectura de textos especializados, elaboración de trabajos, búsqueda en archivos digitales y bases de datos audiovisuales, bibliográficas y hemerográficas...
- Actividades de trabajo en equipo, mediante la participación en proyectos, debates, preparación de exposiciones colectivas...

1. Actividades teórico-prácticas:

- Criterios: Asistencia y participación.
- Porcentaje: 40%

2. Elaboración y/o presentación individual y/o colectiva de trabajos y/o proyectos teórico-prácticos:

- Criterios: Preparación, exposición y presentación de trabajos propuestos. Redacción y elaboración de trabajos teóricos. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio de la bibliografía y documentación propuestas. Elaboración de reflexiones teórico-críticas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier tema programado en los contenidos de cada materia.
- Porcentaje: 60%

Ejercicio a entregar en ambas convocatorias: Reflexionar sobre la práctica artística en relación al sistema institucional del arte y al archivo audiovisual través de un ensayo razonado. Se recomienda centrarse en algún caso concreto (exposición, museo, etc.) como base para el desarrollo argumental, teniendo en cuenta todo lo tratado en la asignatura.

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.

Ejercicio a entregar en ambas convocatorias: Reflexionar sobre la temática del curso a través de un ensayo razonado. Se recomienda centrarse en algún caso concreto (exposición, museo, etc.) como base para el desarrollo argumental, teniendo en cuenta todo lo tratado.

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 la realización de una prueba y/o trabajo, similar al descrito en la convocatoria ordinaria o extraordinaria, siendo necesario ponerse en contacto con los profesores de la materia.

Ejercicio a entregar: Reflexionar sobre la práctica artística en relación al sistema institucional del arte y al archivo audiovisual través de un ensayo razonado. Se recomienda centrarse en algún caso concreto (exposición, museo, etc.) como base para el desarrollo argumental, teniendo en cuenta todo lo tratado en el bloque 1. Conviene consultar antes al profesorado, especialmente si se trata de evaluación única, ya que se pueden especificar condiciones específicas del trabajo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

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>).

