

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA CONTEMPORÁNEA:
LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y COMUNICACIÓN CULTURAL

Curso Académico: 2024-25

Asignatura: Teoría del arte contemporáneo

Código: 604052

Materia: Teoría del arte actual

Carácter: Obligatorio

Créditos ECTS: 4

Duración: Semestral

Semestre1^{er}Semestre

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster.

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesor: Vicente Alemany

Emailvicente.alemany@urjc.es

BREVE DESCRIPTOR

La asignatura Teoría del arte contemporáneo se plantea como una aproximación crítica hacia las genealogías del arte contemporáneo, desde las vanguardias históricas hasta el denominado arte postmoderno. Esta asignatura de carácter obligatorio forma parte de la segunda materia -Literatura y Arte- del primer módulo del Máster en Cultura Contemporánea. A lo largo de las sesiones programadas durante el primer cuatrimestre, se aportarán contenidos teóricos y claves de análisis crítico sobre el desarrollo de las artes plásticas del siglo XX y XXI. También se ofrecerán otras sesiones y contenidos para favorecer el trabajo autónomo de los estudiantes, asumiendo que los niveles de conocimiento sobre la historia del arte reciente de los participantes en el Máster puede variar según su experiencia académica y profesional previa.

OBJETIVOS

- 1.- Conocer las distintas concepciones de la creación plástica y visual que se han contemplado para describir el desarrollo de la historia del arte del siglo XX y XXI. Revisar la necesidad de construir discursos históricos en torno al arte.
- 2.- Familiarizar a los estudiantes con los procesos de creación plástica y visual, desde los aspectos técnicos y materiales, los relativos a la conceptualización y desarrollo de proyectos, hasta las posibilidades de interpretación de las obras.
- 3.- Relacionar la producción de las distintas tendencias artísticas contemporáneas con su contexto histórico y social. Considerar la producción artística como una manifestación de los fenómenos económicos y culturales en sentido amplio.
- 4.- Familiarizar al estudiante con las diferentes genealogías que se han empleado para construir los discursos sobre el devenir de las artes en el último siglo. Relacionar estas tendencias con otros fenómenos culturales y sociales.
- 5.- Dotar al estudiante de herramientas para el análisis visual de las obras, la capacidad de emplear la terminología más adecuada para la descripción de las obras, favoreciendo su capacidad crítica, analítica y expositiva.

6.- Valorar la relevancia del análisis de las producciones artísticas en cualquier estudio cultural y comprender las distintas dimensiones de la obra de arte, desde la expresión individual del autor a los fenómenos del mercado artístico.

COMPETENCIAS

Generales:

- Capacidad de observación, competencia en la descripción empleando la terminología específica y correcta interpretación que valore los diversos contextos históricos y culturales.
- Interpretar y valorar los diversos contextos históricos, culturales y artísticos.
- Adquirir destrezas para realizar trabajos de investigación en el campo del Arte Contemporáneo a partir de indicaciones y tutela limitadas.
- Manejo de las metodologías, la terminología y las fuentes del arte contemporáneo.

Transversales:

- Capacidad de elaborar análisis, síntesis, juicios críticos y resolución de problemas.
- Competencias para buscar, recibir y gestionar la información adquirida en la asignatura con sentido crítico.
- Facultad de ser crítico y autocrítico, así como receptivo a nuevas ideas, identificando el mérito de argumentos innovadores o pertenecientes a sistemas de pensamiento diferentes de los habitualmente utilizados.
- Técnicas de trabajo en equipo, asumiendo labores de liderazgo o de colaboración, planificando procedimientos de trabajo adecuados a diversas circunstancias.

Específicas:

- Conocimientos y metodologías propios de distintos campos del saber humanístico, con especial atención a la historia general, la historia del pensamiento o de las ideas estéticas.
- Adquisición de la capacidad para conocer y entender los conceptos más específicos del arte contemporáneo.
- Conocimiento y comprensión de los procesos de creación (en lo material y técnico, en lo formal y en lo significativo), utilización, recepción, conservación y difusión de la producción artística.
- Capacidad de obtener información (a partir de fuentes documentales, literarias, gráfica, bibliográficas y de recursos propios de las nuevas tecnologías) para gestionarla y priorizar su relevancia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La adquisición de los conocimientos específicos ofrecidos en esta materia dotará al alumnado de conocimientos proporcionados a las radicales tendencias diferenciales que conviven en la actualidad del arte contemporáneo como continuidad de las vanguardias abstractas modernas; instalaciones; arte tecnológico o arte-detrítrus. El alumnado ha de ambientar su propio criterio para decidir entre el mantenimiento del canon axiológico tradicional moderno; la asimilación de los criterios relativistas “institucionales” asumidos e impuestos desde los agentes (galeristas, directores de museos, comisarios y críticos) del “mundo” artístico.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Tema 1.- Una visita guiada a los escenarios de la creación plástica contemporánea

1.1.- Posibilidades de aproximación teórica al Arte del siglo XX y XXI:
De la historia de las vanguardias a los estudios sociales del arte.

1.2.- Genealogías del arte moderno y postmoderno:
La Historia del arte del siglo XX como un recorrido subterráneo.

1.3.- Las capitales del arte moderno: París 1900-1945, Nueva York 1945-1990, Londres 1990-2021

Tema 2.- Aproximaciones a la historia de la pintura moderna:

2.1.- De las vanguardias históricas al arte postmoderno:

De las Señoritas de Pablo Picasso a las Tiras cómicas de Roy Lichtenstein.

2.2.- En el estudio de Francis Bacon: Vida y muerte de las imágenes pictóricas y de las de reproducción mecánica.

2.3.- David Hockney: Teoría y práctica de la imagen artística. Convivencia de las prácticas tradicionales de la pintura y de las tecnologías digitales de la imagen.

Tema 3.- Aproximaciones a la historia de la escultura moderna:

3.1.- La historia de la escultura moderna como una Historia natural: De las Puertas de Rodin a las flores exóticas de Alexander Calder. 3.2.- La ruptura minimalista y la resistencia postminimalista:

Louise Bourgeois y Rachel Whiteread como transformadoras del formalismo.

3.3.- Robert Mapplethorpe y Auguste Rodin: La reinención de la fotografía postmoderna a partir de la escultura.

Tema 4.- Relaciones de escala en la creación plástica contemporánea

4.1.- Sobre el canon antropométrico postminimalista.

4.2.- Nuevos espacios de difusión artística.

4.3.- Sobre la imagen científica en la creación moderna y contemporánea.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de clases teóricas y prácticas presenciales, con exposición de contenidos, discusión de las lecturas, análisis y comentario de obras de arte.

Tutorías individuales y en grupo para la resolución de dudas, asesoramiento sobre la preparación de pruebas escritas o de los trabajos finales.

Trabajo individual del estudiante: Revisar y complementar los contenidos teóricos tratados en clase, se ofrecerán pautas de búsqueda de documentación a los estudiantes.

EVALUACIÓN

Indicaciones generales: en la evaluación se sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el profesorado hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección.

Componentes de evaluación:

- a) Pruebas de desarrollo (exámenes, pruebas o trabajo final) 50%
- b) Trabajos y ejercicios durante el curso 40 %
- c) Asistencia con participación activa en clase 10%

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ALEMANY, Vicente: *Arte del Siglo XX: Apuntes al principio de un siglo*. Dykinson. Madrid, 2012.

ARGÁN, Giulio Carlo: *El Arte Moderno*. Editorial Akal. Madrid, 2010.

FOSTER, Hal: *El complejo arte-arquitectura*. Turner. Madrid, 2013.

GALLAGER, Ann: *Rachel Whiteread*. Tate. Londres, 2018.

GODFREY, Tony: *The Story of Contemporary Art*. Massachusetts Institute of Technology Press. Cambridge, 2019.

GOMPERTZ, Will: (2020). *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno*. Taurus. Madrid, 2020.

GUASCH, Anna María: *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo*

multicultural. Alianza. Madrid, 2000.

HARRISON, Martin: *Francis Bacon in camera*. Thames and Hudson. Londres, 2005.

HOCKNEY, David. y GAYFORD, Martin: *Una historia de las imágenes*. Siruela. Madrid, 2021.

HOLZWARTH, Hans W.: *David Hockney: Una cronología*. Taschen. Colonia, 2021.

HUGUES, Robert: *El impacto de lo nuevo*. Galaxia Gutemberg. Barcelona, 2000.

MICHELLI, Mario de: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza, Madrid, 2006.

OTTINGER, Didier: *Books and Painting*. Thames and Hudson. Londres, 2019.

RAMÍREZ, Juan Antonio. (Edit.): *Historia del Arte. El mundo contemporáneo*. Alianza. Madrid, 2018.

REPOLLÉS, Jaime: *Genealogías del Arte Contemporáneo*. Akal. Madrid, 2011.

SMITH, Terry: *¿Qué es el arte contemporáneo? Siglo XXI*. Buenos Aires, 2013.

STANGOS, Nikos: *Conceptos de Arte Moderno*. Destino. Barcelona, 2004.

STEPHENS, Chris: *David Hockney*. Tate Publishing. Londres, 2017.

STORR, Robert: *Intimate Geometries: The Art and Life of Louise Bourgeois*. MocalPress. Nueva York, 2016.

VVAA: *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, postmodernidad*. Akal. Madrid, 2006.

VVAA: *Louise Bourgeois: Estructuras de la existencia: Las celdas*. La Fábrica. Madrid, 2016.

VVAA: *Louise Bourgeois: The Woven Child*. Hatje Cantz. Berlín, 2022.

WALTER, Ingo. F. (Edit.): *Arte del siglo XX*. Taschen. Colonia, 2005.

WARE, Ben: *Francis Bacon: Painting, Philosophy, Psychoanalysis*. Thames and Hudson. Londres, 2019.