

GUÍA DOCENTE DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO

BLOQUE TEMÁTICO	CURSO	AÑO ACADÉMICO	SEMESTRE	UMAS
Arte contemporáneo	EL ARTE CONTEMPORANEO Y SUS DISCURSOS		2	1
				No. de horas presenciales: 15
Profesores: RENATO OSOY				
Año 2014				
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL CURSO				
<p>Este curso busca la posibilidad de proveer al espectador con una serie de herramientas conceptuales que le faciliten al mismo y le den acceso a una apreciación y valoración de lo que se define como arte contemporáneo. Este conocimiento se conseguirá mediante la revisión y discusión de diferentes casos que han marcado la historia del arte en los últimos cincuenta años, además de la introducción a conceptos clave en lo que a estética se refiere.</p> <p>El transparentar las operaciones y relaciones en la institución del arte y la de-mistificación de la figura del artista ante el espectador, nos permitirá entrar en otra dimensión en cuanto a nuestra relación con el arte actual se refiere. En este taller buscamos formar a un espectador más activo y comprometido con su visión del arte, un espectador que va más allá de una postura basada en cánones, hacia un modo emancipador de intercambios conceptuales y afectivos con el arte. Así mismo cuestionaremos, ¿Qué es el arte contemporáneo? ¿Qué significa ser artista contemporáneo? ¿Qué es lo contemporáneo en relación al arte?</p>				

OBJETIVOS DEL CURSO

Que el estudiante sea capaz de comprender y discurrir sobre las siguientes conceptos:

- “Se que (este) arte es bueno y que vale algo, o por lo menos los demás lo dicen, pero no lo entiendo, ni mucho menos entiendo que hace esto aquí...”
- Como formar a un espectador sin dogmatizarlo con valores estáticos o el espectador emancipado.
- *Trends* ó temáticas en la propuesta artística.
- En el arte contemporáneo la belleza no es sinónimo de estética.
- La relación arte/institución.

CONTENIDO ESPECÍFICO DEL CURSO

- Arte y artista.
- La institución del arte.
- Estética.
- Algunos esenciales en filosofía post-estructuralistas y su aplicación actual.
- Arte contemporáneo y *contemporaneidad*.
- Arte institucional versus arte comercial.
- Las órbitas del arte.
- Quién es quién en el mundo del arte.
- El espectador, ¿quién es?, ¿qué rol juega?
- Ética en el arte... ¿existe?
- Conceptualización y contextualización como mecanismos operativos.
- El curador.
- El legado de Marcel Duchamp.
- La feria internacional de arte contemporáneo *Documenta* y sus efectos.
- Corrientes y tendencias.
- Metáfora versus anécdota.
- Terminologías esenciales.

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Art Theory for Beginners, Richard Osborne, Publisher: Zidane Press (27 Oct 2006)
- The Emancipated Spectator, Jaques Ranciere, Publisher: Verso (9 Nov 2009)
- After Modern Art 1945-2000 (Oxford History of Art), David Hopkins, Publisher: Oxford Paperbacks (14 Sep 2000)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Hans Georg Gadamer: *The Relevance of the Beautiful and Other Essays*. Trans. N. Walker. ed. R. Bernasconi, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p. 2-22.
- Carolyn Christof-Bakargiev: "The dance was very frenetic, lively, rattling, clanging, rolling, contorted, and lasted for a long time," in: *The Book of Books*, dOCUMENTA catalogue Kassel 2012, p. 36-45.
- John Dewey: "Having an experience", in John Dewey: *Art as Experience*. New York 1934 (23rd ed. 1980), p. 35-57.
- Mieke Bal; 'De-Disciplining the Eye', *Critical Inquiry*, vol. 16 (Spring 1990), p. 506-531.
- W.J.T. Mitchell: "Vital Signs, Cloning Terror", in: W.J.T. Mitchell: *The loves and lives of images. What do pictures want?*, New York 2005, p. 5-36.

ENLACES DE INTERÉS

<http://www.jstor.org/> acceso a ensayos y artículos, en inglés.
<http://www.artandresearch.org.uk/> ensayos actuales, en inglés.
<http://www.e-flux.com/> actualidad y textos en el arte contemporáneo.

*****INFORMACIÓN IMPORTANTE**

- Los alumnos deben tener un buen dominio del idioma inglés, ya que muchos de los textos solo están en este idioma.
- Realizaremos lecturas y discusiones sobre materiales que el docente proporcionará cada semana.
- Los estudiantes deben investigar ciertos temas fuera de las horas del curso y leer los textos asignados ya que son parte del método pedagógico.
- Veremos documentales cortos durante la clase y los discutiremos.
- Dinámicas de grupo, la participación de los alumnos es esencial para el desarrollo de las temáticas.