

AULA SENIOR

Asignatura: Pensar el arte del siglo XX hasta nuestros días	Curso: 2019/2020
Código:	
Cuatrimestre: Segundo	
Tipo: Optativa	
Sede: Murcia	

COORDINADOR/A

Nombre: Isabel Durante Asensio
Centro: Facultad de Letras
Departamento: Historia del Arte
Área: Historia del Arte
E-mail: idurante@um.es
Teléfono: 649008826

PROFESORADO

Nombre: Isabel Durante Asensio
Departamento: Historia del Arte
Nombre: José Javier Aliaga Cárceles
Departamento: Historia del Arte

DATOS DE LA ASIGNATURA

1. Objetivos:

El objetivo de esta asignatura es realizar un acercamiento al arte y el pensamiento contemporáneos, analizando las tendencias que se han sucedido a lo largo del siglo XX y el XXI. Esto permitirá que los alumnos adquieran una serie de competencias para reflexionar sobre las cuestiones planteadas por estas corrientes artísticas. Para ello, se proporcionarán las claves teóricas y epistemológicas que contribuyen a la comprensión de la modernidad y la posmodernidad.

Además, se facilitarán los conocimientos que posibiliten el análisis conceptual y estético de las obras contemporáneas, al tiempo que se abrirá un debate en el que estas cuestiones de carácter creativo se correspondan con distintos ámbitos de la actualidad, generando un discurso interpretativo y espíritu crítico.

2. Programa:

TEMA 1

- 1.1. Cuestiones terminológicas relacionadas con los movimientos y el pensamiento contemporáneo.

TEMA 2

- 2.1. El cambio de paradigma. Las vanguardias históricas.
- 2.2. La teoría de la vanguardia. Clement Greenberg y la modernidad.
- 2.3. Hacia una teoría de lo conceptual.

TEMA 3

- 3.1. Arte tras la II Guerra Mundial.
- 3.2. La neovanguardia y la antimodernidad.
- 3.3. Movimientos en Europa.
- 3.4. Movimientos en Estados Unidos.

TEMA 4

- 4.1. La posmodernidad.
- 4.2. El feminismo.
- 4.3. El fenómeno *queer*.
- 4.4. Simulación y apropiacionismo.
- 4.4. *Body art*.
- 4.5. Arte de acción.

TEMA 5

- 5.1. El arte en el siglo XXI.
- 5.2. Cuestiones éticas en el último arte.
- 5.3. Activismo político en el arte.
- 5.4. Últimas tendencias.

3. Metodología:

Se trata de una asignatura teórico-práctica donde a la parte explicativa se une el visionado de imágenes que, de manera analítica, ayuden a la aplicación de los contenidos teóricos.

Además, se aportarán una serie de lecturas relacionadas con cada uno de los temas que serán debatidas en clase. También se proporcionará algún documental relativo a las materias impartidas.

En las diferentes etapas, se elegirán artistas, corrientes y teóricos de diferente índole, para una mayor profundización en el estudio de las obras. El estudio de éstos se irá haciendo cronológicamente en las etapas históricas estudiadas. Se dedicará alguna semana a visionados especiales.

4. Evaluación:

La evaluación se realizará mediante la asistencia participativa de los alumnos y un trabajo sobre alguno de los temas que están dentro del programa propuesto. Este trabajo se realizará mediante la tutorización y supervisión del profesorado.

5. Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

CRISPOLTI, E. Cómo estudiar el arte contemporáneo. Madrid, Celeste Ediciones, 2001.

GUASCH, A.M. El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid, Ed. Alianza Forma, 2000.

GUASCH, A.M. Los manifiestos del arte posmoderno: textos de exposiciones, 1980-1995. Madrid. Akal, 2015.

RAMÍREZ, J. A. (Ed.), Historia del arte contemporáneo. Vol 4., Madrid, Alianza, 1995

RAMÍREZ, J. A. y Carrillo, J. (eds.). Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI. Cátedra, Madrid, 2004.

SMITH, T. ¿Qué es el arte contemporáneo? México. Siglo XXI Editores, 2012.

WOLFE, T. La palabra pintada. Madrid. Anagrama, 2010

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BÜRGER, P. Teoría de la vanguardia. Barcelona, Ed. Península, 1997.

BOZAL, V. Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Vol. I y II. Madrid, Ed. Visor, 1999.

DE MICHELI, M. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid, Ed. Alianza, 1979.

FOSTER, H. El retorno de lo real. Madrid, Akal, 2004.

GREENBERG, C. Arte y cultura. Barcelona, Paidós, 2002.

GREENBERG, C. La pintura moderna. Madrid, Siruela, 2007.

KRAUSS, R. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid, Alianza, 1994.

ALIAGA, J. V. Arte y cuestiones de género. San Sebastián. Nerea, 2004

WALLIS, Brian. Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid, Akal, 2001.