Dimensión cultural del arte

Curso Académico: (2021 / 2022) **Fecha de revisión: 17/06/2021 12:12:36**

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte

Coordinador/a: VERDU SCHUMANN, DANIEL ANDREAS

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS : 6.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 1

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Es recomendable tener conocimientos de Historia del Arte.

OBJETIVOS

A la conclusión de la materia, el alumno deberá ser capaz de:

- Reflexionar de forma abstracta y concreta sobre la naturaleza del fenómeno artístico y la complejidad de sus manifestaciones.
- Entender las relaciones entre el arte como producto cultural, con sus propias instituciones y prácticas, y el contexto más amplio de la cultura en la que se produce.
- Conocer y discernir las principales formas en que se manifiesta el fenómeno artístico y asociarlas a los debates que, desde diversas disciplinas y enfoques, han surgido en torno a la influencia del medio en las producciones artísticas y, en general, sobre la significación social y cultural del arte.
- Comprender los distintos acercamientos teóricos existentes, actualmente y en el pasado, a la hora de analizar una obra artística.
- Localizar la información necesaria para el correcto desempeño de sus tareas, así como interpretarla adecuadamente para elaborar contenidos y emitir juicios fundados.
- Expresarse y argumentar con rigor, tanto de forma oral como escrita, sobre los contenidos de la asignatura.
- Trabajar con orden, aprovechamiento y en profundidad, tanto en solitario como en equipo.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

La asignatura se centra en el estudio del arte desde una perspectiva eminentemente cultural, acorde tanto con el planteamiento teórico de los Estudios Culturales como con los plantamientos teórico-prácticas asociados a la Gestión Cultural.

El programa se divide, tras un primer bloque introductorio de carácter esencialmente teórico, en dos grandes apartados.

El primero aborda el estudio del fenómeno artístico en su conjunto, es decir, lo que ocurre fuera de la obra. Para ello, se propone un acercamiento al mismo desde diversos ángulos, ofreciendo una visión caleidoscópica y necesariamente plural de una realidad compleja y a menudo incluso contradictoria. Cada uno de estos acercamientos se centra, desde un punto de vista conceptual, en un aspecto concreto del arte como fenómeno histórico, social y cultural, que se abordará con una perspectiva diacrónica, aunque en modo alguno sistemática: se estudiarán únicamente aquellos momentos que se consideren relevantes para dicha perspectiva. A su vez, cada una de estas líneas conceptuales se cortará necesariamente con otras en distintos puntos, algunos de los cuales actúan como verdaderos nodos transformadores del fenómeno artístico. El más importante de ellos es sin duda la modernidad artística, en la medida en que en él se da el proceso de autonomización del arte como institución, con innumerables consecuencias sociales, económicas, culturales y de toda índole, que en buena medida determina aún nuestra visión de la disciplina. Actualmente nos encontramos, evidentemente, en otro de dichos nodos, marcado por la digitalización, la virtualización y la globalización, que está modificando de manera evidente nuestra comprensión del fenómeno artístico

El segundo apartado pretende familiarizar al alumno con las principales corrientes de análisis del arte y las obras artísticas. Interesa aquí el modo en que históricamente se ha estudiado lo que ocurre dentro de la obra. Una obra de arte es un artefacto complejo que cumple muchas funciones y transmite sus contenidos de muy diversas maneras. Se estudiarán aquí las principales perspectivas teóricas existentes, con especial atención a aquellas que siguen vigentes en los campos de los estudios culturales y visuales.

0. El arte como fenómeno cultural y como concepto: significados, orígenes, usos y límites.
Se estudiará el fenómeno artístico en tanto que práctica cultural, así como las diferentes concepciones y definiciones de arte: sus distintos orígenes, su evolución y las limitaciones de cada interpretación.

1. El arte y el mundo del arte.

1.1. El arte como institución.
Se estudiará el surgimiento de las diversas instituciones artísticas, como las academias, así como la relación del artista con ellas, especialmente a desde el surgimiento de la modernidad hasta nuestros días.

1.2. Arte y público.
Se estudiará el papel del público desde su surgimiento a lo largo del s. XVIII hasta nuestros días, así como otros conceptos a él asociados: gusto, arte popular, cultura de masas, etc.

1.3. El arte como mercancía.
Se analizarán las implicaciones materiales, económicas y prácticas del fenómeno artístico y las instituciones a él asociadas: mercado, galerías, museos, etc.

1.4. Arte e ideología.
Se revisarán los principales episodios de las complejas relaciones entre el arte y la ideología y la praxis política, desde de las formulaciones más explícitas de la modernidad (s. XIX, vanguardia y política, arte degenerado, Guerra Fría cultural) hasta las visiones identitarias y biopolíticas desde finales de siglo hasta nuestros días (la posmodernidad, la cuestión del canon, feminismos, etc.).

2. El estudio de las obras de arte

2.1. Origen y características de las principales disciplinas.
Se estudiarán los principios básicos de las disciplinas que abordan el Arte: la Historia del Arte, la Estética, la Crítica Artística y los Estudios Visuales.

2.2. Acercamientos conceptuales.
Se analizarán, de manera teórica y práctica, algunos de los principales acercamientos teóricos a la obra de arte, con especial atención a aquellos que hoy en día siguen vigentes en el campo de los Estudios Culturales y Visuales: arte y biografía, lecturas sociológicas y marxistas, psicoanálisis, iconografía y semiótica, Escuela de Fránkfurt, hermenéutica, post-estructuralismos, deconstrucción.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La estructura docente del curso se divide en clases magistrales y de prácticas.

CLASES MAGISTRALES: En ellas el profesor expondrá los contenidos teóricos, apoyándose en abundante material audiovisual.

CLASES PRÁCTICAS: Los estudiantes analizarán y debatirán textos e imágenes propuestos por el profesor en tres prácticas distintas, dos en grupo y una individual:

1. Práctica en grupo: debate. A partir de pequeños textos suministrados por el profesor, los alumnos deberán debatir en torno a varios temas, asumiendo cada grupo roles contrapuestos.

2. Práctica en grupo: exposición de un texto sobre el análisis de obras de arte, elegido de un listado propuesto por el profesor.

3. La práctica individual será un ensayo centrado en el estudio de una obra de arte desde el punto de vista de su imbricación y significación cultural. La obra será elegida por el alumno con el visto bueno del profesor.

TUTORÍAS COLECTIVAS: Previamente a la presentación en grupo, se realizará una tutoría colectiva encaminada a encauzar el trabajo de los alumnos, más una segunda si fuese necesario.

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Se realizará al menos una tutoría individual por alumno. En ella se podrán tratar todos aquellos aspectos que interesen al alumno relacionados con la asignatura: contenidos del curso, práctica individual, etc.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Peso porcentual del Examen/Prueba Final:	40
Peso porcentual del resto de la evaluación:	60

EVALUACIÓN CONTINUA: 60 %, desglosado de la siguiente forma:

1. Práctica en grupo (debate): 10 %
2. Práctica en grupo (presentación): 25 %
3. Práctica individual (ensayo): 25 %

EXAMEN FINAL: 40 %

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- AZÚA, Félix de: Diccionario de las Artes., Debate,, 2011

- BAL, Mieke Looking In. The Art of Viewing, Routledge, 2001

- BERGER, John: Ways of seeing., British Broadcasting Corporation and Penguin Books,, 1973

- BREA, José Luis Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización, Akal, 2005

- CALINESCU, Matei Cinco caras de la modernidad: modernismo, vanguardia, decadencia, "kitsch", postmodernismo, Alianza, 2003

- CLARK, Timothy: Imagen del pueblo: Gustave Courbet y la Revolucio¿n de 1848, Gustavo Gili, 1981

- CROW, Thomas: Painters and Public Life in Eighteenth-Century Paris., Yale University Press, , 1987

- CUSSET, François: French Theory: How Foucault, Derrida, Deleuze, & Co Transformed the Intellectual Life of the United States., University Of Minnesota Press,, 2008

- DANTO, Arthur C.: Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in Post-Historical Perspective., Farrar Straus & Giroux,, 1992

- DANTO, Arthur C.: The Transfiguration of the Commonplace., Harvard University Press,, 1981

- DICKIE, George: The Art Circle. A Theory of Art., Haven Publications,, 1984

- DURING, Simon (ed) The Cultural Studies Reader, Routledge, 1993

- FOSTER, Hal [et al.]: Art since 1900. Modernism Antimodernism Postmodernism., Thames and Hudson,, 2005

- FREELAND, Cynthia: But is it Art? An Introduction to Art Theory., Oxford University Press,, 2001

- GOMBRICH, Ernst: The Story of Art., Phaidon,, 1950

- HOWELLS, Richard; NEGREIROS, Joaquim (eds.): Visual Culture., Polity,, 2012

- JANSON, H. W.: History of Art., Pearson,, 1962

- MIRZOEFF, Nicholas (Ed.): The Visual Culture Reader., Routledge,, 1998

- MIRZOEFF, Nicholas: An Introduction to Visual Culture, Routledge,, 1999

- MITCHELL, W. J. T. Picture Theory, University of Chicago Press, 1994

- MITCHELL, W. J. T. What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, The University of Chicago Press, 2005

- MOXEY, Keith Visual Time. The Image in History, Duke University Press, 2013

- PREZIOSI, Donald: The Art of Art History., Oxford University Press,, 1998

- SAUNDERS, Frances Stonor: The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters, New Press,, 2001

- SHINER, Larry La invencio¿n del arte. Una historia cultural, Paidós, 2004

- STURKEN, Marita; CARTWRIGHT, Lisa: Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture,, Oxford University Press,, 2000

- TATARKIEWICZ, Wladislaw Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mi¿mesis, experiencia este¿tica, Tecnos-Alianza, 2002

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BENJAMIN, Walter La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, Casimiro, 2010

- FOUCAULT, Michel Las palabras y las cosas, Siglo XXI, 1978

- FREUD, Sigmund Psicoanálisis del arte, Alianza, 1970

- HEIDEGGER, Martin Arte y poesía, FCE, 1995

- MULVEY, Laura Placer visual y cine narrativo, Episteme, 1988

- SAID, Edward Orientalismo, DeBolsillo, 2008

- WÖLFFLIN, Heinrich Conceptos fundamentales de la historia del arte, Espasa Calpe, 1936

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- BERGER, John . Ways fo Seeing 1: https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk

- BERGER, John: . Ways of Seeing 2: https://www.youtube.com/watch?v=m1GI8mNU5Sg

- BERGER, John: . Ways of Seeing 3: https://www.youtube.com/watch?v=Z7wi8jd7aC4

- BERGER, John: . Ways of Seeing 4: https://www.youtube.com/watch?v=5jTUebm73IY

- Dr. Christopher L.C.E. Witcombe: . Art History Resources,: http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html

- Khan Academy: . Art History,: https://www.khanacademy.org/humanities/art-history

- Smart History: . History of Art,: https://smarthistory.org/

- Wikipedia: . Visual Arts Portal: https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Visual_arts