

Dr. David Alejandro Jerzy Murrieta Flores
Programa para curso: “Arte contemporáneo” (semestre 2024-2)
Optativa de área de Historia del Arte

Descripción y objetivos

El arte contemporáneo es un área de estudio compleja, cuyas discusiones pueden hacer difícil la aproximación inicial. No obstante, es posible identificar temas y conceptos constantes que caracterizan las prácticas artísticas de maneras particulares desde la década de 1960, período que el consenso historiográfico marca como detonante de la distinción entre arte moderno y contemporáneo. Es a través de estos temas que es posible abordar el área desde un lente crítico – en términos de contextualización – y accesible, evitando los problemas comunes de la perspectiva cronológica. Éstos normalmente derivan en ideas sobre la progresión de las prácticas artísticas como la base de su desarrollo; no toman en cuenta la emergencia de los distintos mercados del arte, museos especializados, y las interacciones entre artistas de distintas partes del globo. Un enfoque temático permite analizar los movimientos y problemáticas del arte contemporáneo a nivel internacional, encontrando así los puntos en común y las diferencias entre la diversidad de contribuciones de artistas tanto del norte como del sur global.

El objetivo principal de este curso, por tanto, es que los y las estudiantes de licenciatura puedan identificar los patrones y temáticas principales del arte contemporáneo en términos generales. Los contextos de artistas individuales y colectivos podrán dar lugar al análisis de las particularidades de sus inserciones, creando así una perspectiva de cómo es que se concibe lo contemporáneo en cada lugar.

La enorme diversidad de prácticas contemporáneas también implica un tipo de aprendizaje que no depende enteramente del análisis visual tradicionalmente entendido. Por lo tanto, el enfoque temático representa una entrada conceptual que no discrimina, por ejemplo, entre pintura y performance. En cierto sentido, hace posible el análisis de una u otro sin necesariamente recurrir a la posición historiográfica de la “superación de la pintura”, guiándose más bien por su impacto en cada contexto. Por ejemplo, la pintura de Jean-Michel Basquiat en Estados Unidos y su impacto en el *street art* desde finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 utiliza elementos de apropiación y comentario social que no pueden reducirse a una reconfiguración del arte moderno. Casi de manera simultánea, un colectivo feminista como Polvo de Gallina Negra, en México, llevó a cabo performances y desarrolló instalaciones que igualmente apuntaban una crítica social en diálogo con la cultura popular. Ambos casos son enteramente distintos; sin embargo, a pesar de que el primero se desenvuelve en un formato más tradicional como el de la pintura, comparten elementos temáticos como lo pop y técnicas de apropiación que hacen de sus prácticas algo comparable. Entonces, uno de los objetivos del curso es que los y las estudiantes desarrollen habilidades de análisis relevantes para un campo como el arte contemporáneo, y que se diferencia de las maneras de ver el arte de períodos anteriores. A través de la identificación de temáticas comunes, podrán aproximarse a materiales históricos dispares como una pintura, un performance, una instalación, un video, y así sucesivamente.

En resumen, se espera que los y las estudiantes:

1. Reconozcan elementos comunes y particulares de las prácticas contemporáneas en el arte, desde la década de 1960 hasta la actualidad.

2. Desarrollen la capacidad de análisis de tales prácticas, intentando hacer justicia a su diversidad.
3. Adquieran conocimientos sobre los contextos del arte contemporáneo, y por ende de la historia de cada uno de ellos.

Estrategia de enseñanza

El programa estará fundamentado en la discusión y análisis de obras y conceptos representativos del arte contemporáneo. Mientras que los conceptos proveerán una base de conocimiento e interpretación general, las obras representarán una forma de darles concreción, así como una oportunidad para introducir a los y las estudiantes a artistas de distintas partes del mundo. El formato de cada sesión estará estructurado en dos partes: la presentación de la temática por parte del profesor durante la primera hora; la discusión de las lecturas correspondientes y la interpretación y discusión de obras durante la segunda. La creación de mapas conceptuales de cada temática será el resultado más concreto de cada sesión. Ejercicios en grupo e individuales también ayudarán al debate y la profundización de los conocimientos de forma colectiva. Las lecturas para cada sesión serán provistas por el profesor, de manera digitalizada.

La evaluación se hará a través del siguiente esquema:

- 1 reseña de alguna exposición de arte contemporáneo. (30%)
- 1 trabajo final en torno a alguna obra / artista / serie de arte contemporáneo (70%)

Sesiones

1. Presentación del segundo semestre

2. Temática 2: Apropiación, reapropiación, expropiación, desapropiación

Lecturas: Selecciones de Cristina Rivera Garza, *Los muertos indóciles: Necroescrituras y desapropiación*, México, Penguin Random House, 2019.

Anamaría Garzón, “De ida y vuelta entre la antropología y el arte contemporáneo, la apropiación y la originalidad”, en *post(s)*, vol. 1, agosto 2015, pp. 186-196.

3. Temática 3: Destrucción

Lectura: Jazmín Adler, “Devastación y catástrofe en el arte contemporáneo: tácticas latinoamericanas de destrucción constructiva”, en *LIÑO, Revista Anual de Historia del Arte*, no. 26, 2020.

4. Temática 3, parte 2: Violencia, transgresión

Lectura: Rubén Darío Yepes Muñoz, “Post-representación: estéticas de la violencia en el arte colombiano contemporáneo”, en *Estesis*, vol. 6, no. 1, 2019, pp. 42-71.

5. Temática 4: Archivo

Lecturas: Andrés Maximiliano Tello, “El arte y la subversión del archivo”, en *Aisthesis*, n. 58, 2015, pp.125-143.

Mónica Mayer, “Archivos de arte y prácticas de creación: el caso *Pinto mi Raya*”, en José Luis Barrios Lara (coord.), *Afecto, archivo, memoria. Territorios y escrituras del pasado*. México, Universidad Iberoamericana, 2015.

6. Temática 4, parte 2: Fotografía

Lectura: Ana María Mauad, “Imágenes contemporáneas: experiencia fotográfica y memoria en el siglo XX”, en *Acta Poética*, vol. 34, no. 1, 2013.

7. Temática 5: Naturaleza

Lectura: Belén Romero Caballero, “La colonialidad de la naturaleza. Visualizaciones y *contra-visualizaciones* decoloniales para sostener la vida”, en *Extravío. Revista electrónica de literatura comparada*, no. 8, 2015.

8. Revisión de primera entrega.

9. Temática 5, parte 2: Ecología

Lectura: Carmen Marin Ruiz, “Arte medioambiental y ecología: Elementos para una reflexión crítica”, en *Arte y políticas de identidad*, vol. 10-11, 2014.

Sara González Arjona, Yolanda Arjona Calvo, “Land Art: Arte, política y naturaleza”, en *Estudios sobre arte actual*, no. 2, 2014.

10. Temática 6: Abstracción

Lecturas: María de los Ángeles Pereira Perera, Olga María Rodríguez Bolufé, “Diálogos con la abstracción geométrica en Latinoamérica”, en *Inventio*, vol. 11, no. 25, 2021, pp. 51-57.

Cecilia Fajardo-Hill, “Abstracciones significativas”, en *ArtNexus*, no. 92, 2014, pp. 42-48.

11. Temática 6, parte 2: Minimalismo

Lectura: Pablo Estévez Kubli, “Génesis del Arte Minimalista: Aportación Mexicana”, en *BRAC – Barcelona Research Art Creation*, vol. 2, no. 2, 2014.

12. Temática 7: Tecnología

Lectura: Karla Jasso, *Arte, tecnología y feminismo: nuevas figuraciones simbólicas*. México: Universidad Iberoamericana, 2008.

13. Temática 7, parte 2: Net Art

Lecturas: Marina Zerbarini, “Arte en red. La post-performance del espectador”, en Marina Zerbarini, Alejandro Schianchi, *et al*, *Radiografía del Net Art latino*, Buenos Aires, Editorial Dunken, 2014.

M. Barbaño González-Moreno, Ana M. Muñoz-Muñoz, “La construcción de la imagen de las mujeres: net.art y medios de comunicación”, en *Historia y Comunicación Social*, vol. 22, no. 1, 2017.

14. Temática 7, parte 3: Robótica, Bioarte

Lecturas: Ricardo Iglesias García, *Arte y robótica: la tecnología como experimentación estética*. Madrid: Casimiro Libros, 2016.

“Arte y vida. Fundamentos del bioarte en el arte contemporáneo”, en Daniel López del Rincón, *Bioarte: arte y vida en la era de la biotecnología*. Madrid: Tres Cantos, 2015.

Sebastián Lomelí, “Bioarte: El pensamiento de la técnica”, en *Artes de México*, no. 109, 2013.

15. Conclusión del curso

Fuentes complementarias

Aravena, Cristian (ed), *Arte acción en México: registros y residuos*. México: MUAC-UNAM, 2019.

Baron Supervielle, Marina (ed.), *La abstracción en la Argentina: Siglos XX y XXI*. Buenos Aires: Fundación Espigas, 2010.

Bermúdez Rodríguez, Juan Carlos, *Pensar el Paisajismo: La naturaleza y su encuentro en el arte contemporáneo*, Tesis de doctorado, CIDHEM, 2013.

Calvo Serraller, Francisco, *El arte contemporáneo*. Madrid: Penguin Random House, 2014.

Candela, Iría. *Contraposiciones: Arte contemporáneo en Latinoamérica 1990-2010*. Madrid: Alianza, 2012.

Cruz Sánchez, Pedro, Hernández-Navarro, Miguel (eds), *Cartografías del cuerpo: la dimensión corporal en el arte contemporáneo*. Murcia: Cendeac, 2017.

Dempsey, Amy, *Arte moderno y contemporáneo*. Barcelona: Blume, 2018.

Di Paola, Modesta, *Cosmopolitics and biopolitics: ethics and aesthetics in contemporary art*. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2018.

Dziewanska, Marta, Roelstraete, Dieter, Winograd, Abigail (eds.), *The other Transatlantic: Kinetic and Op Art in Eastern Europe and Latin America*. Varsovia: Museum of Modern Art Warsaw, 2017.

Emmelhainz, Irmgard, “Santiago Sierra: Impunidad de la Vanguardia al Cinismo”, en Irmgard Emmelhainz, *Alotropías en la trinchera evanescente: estética y geopolítica en la era de la guerra total*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2012.

Gibbons, Joan. *Contemporary Art and Memory*. Londres: Bloomsbury, 2007.

Guasch, Anna Maria, *El arte en la era de lo global, 1989-2015*. Madrid: Alianza, 2016.

Harris, Jonathan, *Globalization and Contemporary Art*. Londres: Wiley-Blackwell, 2011.

Heinich, Nathalie, *El paradigma del arte contemporáneo: estructuras de una revolución artística*. Madrid: Casimiro, 2017.

Isaak, Jo Anna, *Feminism and Contemporary Art*. Londres: Routledge, 1996.

Josten, Jennifer (ed.), *Cinetismo: movimiento y transformación en el arte de los 60 y 70*, México, Museo de Arte Moderno, 2012.

Lara Elizondo, Lupina, *Resumen: arte moderno y contemporáneo en México*. México: Promoción de Arte Mexicano, 2015.

Mctighe, Monica E., *Framed Spaces: Photography and Memory in Contemporary Installation Art*. Dartmouth: Dartmouth College, 2012.

Millet, Catherine, *El arte contemporáneo: historia y geografía*. Buenos Aires: La Marca Editora, 2018.

Mórtola, Mateo, *Nostalgia de una utopía. Un análisis semiótico del Vaporwave como arte contemporáneo*. Tesis de licenciatura, Universidad de San Andrés (Buenos Aires), 2018.

Rouillé, André (ed.), *La fotografía entre documento y arte contemporáneo*. México: Herder, 2017.

Ruiz Bañón, María Luz, *La imagen de los museos de arte contemporáneo: percepción del público visitante y no visitante*. Madrid: ACCI, 2017.

Smith, Terry, *Contemporary Art: World Currents*. Londres: Laurence King, 2011.

Smith, Terry, *What is Contemporary Art?*. Chicago: University of Chicago Press, 2009.

Turner, Caronline. *Art and Social Change: Contemporary Art in Asia and the Pacific*. Sydney: Pandanus Books, 2005.

Uribe, María Victoria, “Reflexiones sobre estética y violencia en Colombia”, en Helena Chávez Mac Gregor (ed.), *Estética y violencia: necropolítica, militarización y vidas lloradas*, México, UNAM-MUAC, 2012.