

Dr. David Alejandro Jerzy Murrieta Flores
Programa para curso: “Arte contemporáneo” (semestre 2025-1)
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. Ejercicios en grupo e individuales 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 alguno de los libros de la bibliografía complementaria. (70%)
- 1 reseña de alguna exposición de arte contemporáneo. (30%)

Sesiones

1. Presentación

2. ¿Qué es el arte contemporáneo?

Lecturas: A. Naibí Domínguez, “Entendiendo el arte contemporáneo, ¿se puede?”, en *Horizontum*, 24 de abril 2020. Disponible en: <https://www.horizontum.mx/entendiendo-el-arte-contemporaneo-se-puede/>.

Félix de Azúa, “¿Qué arte contemporáneo?”, en *Letras Libres*, 28 de febrero del 2003. Disponible en: <https://www.letraslibres.com/mexico-espana/que-arte-contemporaneo>

3. Antecedentes: artista moderno y artista contemporáneo

Lecturas: Cuauhtémoc Medina, “Contemp(t)orary: Once Tesis”, en *Ramona. Revista de Artes Visuales*, no. 101, 2010, p. 72-76.

Boris Groys, “Modernidad y contemporaneidad: Reproducción mecánica vs. Digital”, en Boris Groys, *Arte en Flujo*. Buenos Aires, Caja Negra, 2016.

4. Antecedentes: Las vanguardias artísticas (1900-1950)

Lectura: Marjorie Perloff, “La invención del collage”, en Marjorie Perloff, *El momento futurista*. Traducción de Mariano Peyrou. Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, 2009.

5. Antecedentes: Las vanguardias artísticas (1950-1970)

Lectura: Benjamin Buchloh, “*Ready-made, objet trouvé, idée recue*”, en Benjamin Buchloh, *Formalismo e historicidad: modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Madrid, Akal, 2004.

6. Antecedentes: Modernidad y modernismo

Lectura: Rafael Gutiérrez Girardot, “El arte en la sociedad burguesa moderna”, en Rafael Gutiérrez Girardot, *Modernismo: supuestos históricos y culturales*. México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

7. Posmodernidad y posmodernismo

Lecturas: Hal Foster, “Introducción al posmodernismo”, en Hal Foster (ed.), *La posmodernidad*. Barcelona, Kairós, 1985.

Jean-Francois Lyotard, *La posmodernidad explicada a los niños*. Madrid, Gedisa, 1987. p. 9-27.

8. Revisión de primera entrega.

9. Instituciones: museos y arte contemporáneo

Lectura: Selecciones de J. Pedro Lorente, *Los museos de arte contemporáneo. Noción y desarrollo histórico*, Trea, Gijón, 2008.

10. Instituciones: galerías, mercado y arte contemporáneo

Lectura: Selecciones de Robert Fleck, *El sistema del arte en el siglo XXI*, Buenos Aires, Mardulce, 2014.

11. Instituciones: Bienales y ferias

Lecturas: Miguel Ángel Hernández Navarro, “La bienal como obra de arte total”, en *Revista de Occidente*, no. 393, 2014.

12. Temática 1: Participación

Lectura: Manuel Hernández Belver, Juan Luis Martín Prada, “La recepción de la obra de arte y la participación del espectador en las propuestas artísticas contemporáneas”, en *Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, no. 84, 1998.

13. Temática 1, parte 2: Performance

Lecturas: Selección de Josefina Alcázar, *Performance: un arte del yo*, México, Siglo XXI, 2014.

Diana Taylor, *Performance*, Buenos Aires, La Marca Editora, 2012.

14. Temática 1, parte 3: La estética relacional

Lectura: Selecciones de Nicolas Bourriaud, *Estética relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2008.

15. Conclusión y revisión de entrega final de semestre.

Bibliografía complementaria

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.

Calvo Serraller, Francisco (ed.). *Escritos de arte de vanguardia (1900-1945)*. Madrid, Istmo, 1999.

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.

Giunta, Andrea, *Feminismo y arte latinoamericano*. México: Siglo XXI, 2019.

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.

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.

Wallis, Brian (ed.), *Arte después de la modernidad*. Traducción de Carolina del Olmo y César Rendueles. Madrid, Akal, 2001.

Wood, Paul, Frascina, Francis, *et al*, *La modernidad a debate*, Madrid, Akal, 1999.