

Dr. David Alejandro Jerzy Murrieta Flores

Propuesta de programa para curso: “Teoría del Arte contemporáneo” (semestre 2025-1)

Optativa de Teoría

Descripción y objetivos

Cuando el campo de la estética se fragmentó como resultado no tanto de las innovaciones filosóficas del siglo XIX sino de la irrupción de las vanguardias artísticas, se deshicieron también las nociones clasicistas del arte. Si bien no desaparecieron del todo, sí sufrieron transformaciones que dieron lugar a discusiones más allá de las reflexiones en torno a la belleza. La cultura de masas, las divisiones entre alto y bajo, la industrias culturales, las conceptualizaciones e ironías de las vanguardias, y la emergencia de nuevos espacios expositivos minaron la autoridad y la estabilidad de la categoría de arte. Hacia mediados del siglo XX, la teorización del arte ya había dejado de ser dominio exclusivo de la filosofía. Para finales del mismo, las participaciones discursivas (fueran textuales, artísticas, sonoras, etc.) de artistas, críticos y críticas, curadores y curadoras, así como nuevas contribuciones de disciplinas como los estudios culturales crearon un panorama amplio y diverso en cuanto a la pregunta de qué es el arte. Más específicamente, la pregunta de qué es el arte *contemporáneo* se extendió a lo largo y ancho del sistema del arte y los entornos académicos a raíz de las discusiones acerca del posmodernismo y el legado de la vanguardia. Para principios del siglo XXI, críticos y académicos desarrollaron los estudios de la cultura visual y artistas de toda índole promovieron las revaloraciones del arte como un sitio ya no más privilegiado de estudio, sino parte de producciones culturales cuya intersección (por ejemplo, con la literatura) es importante analizar. Por lo tanto, las consideraciones de la pregunta “¿qué es el arte contemporáneo?” son múltiples, rastreables a las problemáticas últimas del arte moderno y cuyos profundos cambios a las concepciones sobre arte continúan teniendo eco hoy en día. En este sentido, una aproximación histórica al tema es primordial.

El objetivo principal de este curso es que los y las estudiantes de licenciatura puedan aproximarse a las teorías del arte contemporáneo desde una diversidad de ángulos destinados a contestar la pregunta arriba formulada. Si bien la entrada será teórica, las imágenes jugarán un papel fundamental para aterrizar el entendimiento. El primer objetivo secundario es el desarrollo de un nivel de abstracción y reflexión adecuado para el análisis y comprensión de textos difíciles. El segundo es la familiarización con términos y conceptos recurrentes en dichos textos. El tercero, en continuando en este sentido hacia lo práctico, es que los y las estudiantes puedan recurrir y utilizar este conocimiento en sus aproximaciones al arte contemporáneo dentro y fuera de las aulas.

Estrategia de enseñanza

Dado que la teoría representa un campo de entrada difícil, el programa estará guiado no tanto por la introducción de numerosas teorías del arte contemporáneo, sino por la comprensión de conceptos y términos básicos. Si bien la lectura de textos de diversa índole será fundamental, se dedicarán al menos dos sesiones por temática para reafirmar los conocimientos en la medida de lo posible. Las sesiones estarán divididas en dos partes: 1) una presentación del profesor; 2) la discusión de las lecturas correspondientes con el profesor. De esta manera, se proyecta que los y las estudiantes puedan construir sus conocimientos en diálogo constante y de manera colectiva, dada la dificultad asumida del material.

La evaluación se llevará a cabo de la manera siguiente:

- 2 textos (1 a la mitad del semestre, 1 al final) donde se apliquen los conceptos aprendidos a una exposición / serie de obras vistas en una exposición / obra vista en una exposición de arte contemporáneo. (50% y 50%)

Sesiones (Semestre 1)

1. Presentación del curso

2. Obra de arte

Lectura: Walter Benjamin, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Walter Benjamin, *Discursos Interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus, 1989.

3. Obra de arte (II)

Lectura: Simón Marchán Fiz, “¿Es esto una obra de arte? La realización artística de una idea estética kantiana por un desconocido Mr. Mutt”, en *Éndoxa*, no. 12, 2000, pp. 857-883.

4. Vanguardia

Lectura: Rosalind Krauss, “La originalidad de la vanguardia: una repetición posmoderna”, en Brian Wallis (ed), *Arte después de la modernidad*. Madrid: Akal, 2001.

5. Vanguardia (II)

Lectura: Hal Foster, “El artista como etnógrafo”, en *El retorno de lo real*. Madrid: Akal, 2001.

6. Autor/a

Lecturas: Walter Benjamin, “El autor como productor”, traducción de Bolívar Echeverría, documento digital.

Linda Nochlin, “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?”, en Karen Cordero, Inda Sáenz Romero (eds), *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, México: Universidad Iberoamericana, 2007.

7. Pintura

Lectura: Benjamin HD Buchloh, “Figuras de la autoridad, claves de la regresión. Notas sobre el retorno de la figuración en la pintura europea”, en Brian Wallis (ed), *Arte después de la modernidad*. Madrid: Akal, 2001.

8. Revisión de entrega de medio semestre.

9. Moderno

Lectura: Santiago Castro-Gómez, “Modernidad, racionalización e identidad cultural en América Latina”, en Santiago Castro-Gómez, *Crítica de la razón latinoamericana*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2011.

10. Posmoderno

Lectura: Shirley Montero Rodríguez, “La posmodernidad: génesis de una bifurcación teórico-conceptual”, en *InterSedes: Revista de las Sedes Regionales*, vol. VIII, no. 14, 2007, pp. 181-203.

11. Contemporáneo

Lectura: Juan Albarrán Diego, “Historia del arte y tiempo presente: otra historiografía desde la contemporaneidad”, en *El Futuro del Pasado*, no. 1, 2010, pp. 37-52.

12. Contemporáneo (II)

Lectura: Georges Didi-Huberman, “Apertura. La historia del arte como disciplina anacrónica”, en Georges Didi-Huberman, *Ante el tiempo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2011.

13. Representación

Lectura: Miguel Á. Hernández-Navarro, “El arte contemporáneo entre la experiencia, lo antvisual y lo siniestro”, en *Revista de Occidente*, no. 297, 2006.

14. Revisión de entrega final.

Bibliografía complementaria

- Bozal, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas*. Madrid: Visor, 1996.
- Camnitzer, Luis, *Didáctica de la liberación: Arte conceptualista latinoamericano*. Murcia: CENDEAC, 2009.
- Danto, Arthur C. *Más allá de la Caja Brillo*. Madrid: Akal, 2003.
- Didi-Huberman, Georges, *Ante el tiempo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2011.
- Domínguez Hernández, Javier, *Moderno/contemporáneo: un debate de horizontes*. Medellín: Universidad de Antioquia, 2008.
- Eco, Umberto, *Obra abierta*. Buenos Aires: Ariel, 1992.
- Fraser, Pamela, Rothman, Roger, *Beyond Critique: Contemporary Art in Theory, Practice, and Instruction*. Londres: Bloomsbury, 2017.
- Foster, Hal (ed.), *La posmodernidad*. Barcelona, Kairós, 1985.
- Hazan, Olga, *El mito del progreso artístico*. Madrid: Akal, 2010.
- Jiménez, José (ed), *Una teoría del arte desde América Latina*. México: Turner, 2011.
- Lee, Pamela M, *New Games: Postmodernism After Contemporary Art*. Nueva York: Routledge, 2013.
- Léger, Marc James, *The Neoliberal Undead: Essays on Contemporary Art and Politics*. Winchester: Zero Books, 2013.
- Liotard, Jean Francois, *La posmodernidad explicada a los niños*. Madrid, Gedisa, 1987.
- Nogueira, Carmen, *La representación como puesta en escena: para una teoría de la mirada*. Valencia: Institució Alfons el Magnanim, 2001.
- Osborne, Peter, *Anywhere or Not At All: Philosophy of Contemporary Art*. Londres: Verso, 2013.
- Pollock, Griselda, *Visión y diferencia*. Buenos Aires: Fiordo, 2013.
- Rambla Zaragoza, Wenceslao, *Principales itinerarios artísticos del siglo XX: una aproximación a la teoría del arte contemporáneo*. Castello de la Plana: Universitat Jaume I, 2000.
- Schneider, Arnd (ed), *Contemporary art and Anthropology*. Oxford: Berg, 2006.
- Staff, Craig, *Retroactivity and Contemporary Art*. Londres: Bloomsbury, 2018.
- Ruiz, Nacho, *La obra de arte como objeto de intercambio: Procesos y estructuras del mercado del arte*. Madrid: Instituto Europeo di Design Madrid, 2013.

Vélez, Cristian Camilo, *Ontología del arte: tendencias filosóficas sobre el arte contemporáneo*. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2018.

Westgeest, Helen, *Video Art Theory: A Comparative Approach*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2016.

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