

LOS DISCURSOS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO (G^a E H^a / H^a DEL ARTE)

Curso 2014/2015

(Código: 67904018)

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La primera mitad del siglo XIX está cargada de revoluciones políticas. Desde la Revolución Francesa hasta la de 1848, pasando por la época del bonapartismo, toda la izquierda europea crece con sus ojos puestos en París. Algunos pintores se comprometen con todo esto y se sitúan con o frente a unas ideologías que se van formando en tiempo real prácticamente en paralelo a los acontecimientos políticos. Con ellos empieza un discurso político muy importante para la comprensión y el estudio de una parte del arte contemporáneo.

Al mismo tiempo, la pintura como lenguaje autónomo busca desarrollarse no sólo en la obra de pintores como Ingres o los paisajistas ingleses, sino también en la producción de artistas tan comprometidos como Courbet o Millet. La lectura "moderna" de todos estos pintores ha intentado reducir su trabajo a una evolución en la que la pintura es cada vez más "sólo pintura", pero lo cierto es que durante todo el siglo XIX esa preocupación por el lenguaje autónomo convive con mayor o menor dificultad con una pintura interesada también por los contenidos políticos.

Los impresionistas se convierten en el primer punto de inflexión para la gran narrativa moderna impuesta, en los años cincuenta, por el crítico americano Clement Greenberg. Desde esta posición da la impresión de que los artistas sólo se preocupan de su lenguaje plástico: de lo que se ha dado en llamar "el arte por el arte". La "despolitización" del arte, categóricamente necesaria para la "contemplación desinteresada" que exigía Greenberg a partir de una particular lectura de Kant, parece cubrir con un manto toda la producción de las primeras vanguardias. Sin embargo, muchas de las obras y algunos de sus mejores representantes son impensables sólo en este sentido. Determinados cuadros de Manet, de Monet o de Pablo Picasso, el constructivismo ruso o el surrealismo son un buen ejemplo del conflicto del artista moderno con su "responsabilidad" social.

A pesar de todo, la gran narrativa greenberiana se impuso durante mucho tiempo y a lo largo del siglo XX muchos artistas (que en su vida particular podían tener posiciones políticas determinadas) se han estudiado como si trabajaran sólo en la producción de obras centradas en sí mismas, en su lenguaje "autónomo", apoyadas por una élite intelectual y también económica, la única de la que dependía un mercado del arte cada vez más centrado en el "producto". Aprender a mirar la producción de estos artistas, lejos de la narrativa formalista que acabaría imponiéndose en la fundación de museos como el MoMA de Nueva York, es uno de los objetivos principales de esta asignatura.

2. CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

La asignatura *Los Discursos del Arte Contemporáneo*, con seis créditos ECTS, contribuye al perfil profesional del título completando la formación teórica del estudiante en el ámbito del arte de los siglos XIX y XX. El recorrido por las principales personalidades teóricas y artísticas proporciona al alumnado nuevas herramientas de pensamiento que le permitirán afrontar el fenómeno del arte contemporáneo desde perspectivas diferentes.

En este sentido, el estudiante desarrollará competencias genéricas y específicas coherentes con los resultados de aprendizaje que se espera que alcance en la asignatura. Entre las competencias genéricas destacan las siguientes:

- La capacidad de análisis y síntesis imprescindible para la elaboración y defensa de argumentos a partir de los textos de los principales pensadores. Elaborar y defender argumentos se convierte así en una competencia necesaria para que el estudiante pueda pensar críticamente con la producción artística contemporánea desde posiciones teóricas alternativas al discurso tradicional.
- Desarrollo de las herramientas necesarias para una correcta percepción conceptual y razonamiento crítico.
- Capacidad para una correcta comunicación y expresión escrita, de forma coherente, clara y fluida. Es necesario que el alumno tenga una buena sintaxis y una buena gramática.
- La comprensión de textos en lenguas extranjeras, ya que los estudiantes se enfrentarán con algunos textos en otros idiomas, fundamentalmente en inglés.
- Los conocimientos de informática como requisito para seguir el propio curso a través de la página web de la asignatura.

Entre las competencias específicas de esta asignatura se pueden destacar:

- Unos conocimientos específicos que acerquen al alumno a la comprensión del arte contemporáneo a nivel teórico.
- Conocimiento de las distintas metodologías de aproximación al arte contemporáneo.
- Conocimiento de las principales líneas ideológicas en la construcción del arte contemporáneo.
- Capacidad para desarrollar un pensamiento propio argumentado en base a las lecturas propuestas.

En el Plan de Estudios del Grado de Geografía e Historia la asignatura se cursa en el segundo semestre del segundo curso, como materia de formación básica que, junto con *Arte y Poder en la Edad Moderna o Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea*, ayudará al alumno a completar sus conocimientos teóricos y a aplicarlos a las propuestas artísticas que forman parte del pensamiento contemporáneo.

En el Plan de Estudios del Grado en Lengua y Literatura Española esta asignatura se imparte en el segundo semestre del cuarto curso, como parte de las materias obligatorias destinadas a estudiar la producción literaria, plástica y cultural del siglo XX. De este modo, completa los conocimientos adquiridos desde tercero en asignaturas como *Literatura española* desde el siglo XVIII y XXI o *Teorías literarias del siglo XX*; y acompaña en cuarto curso a *Teatro español (Siglos XVIII-XXI)*.

En el Grado de Historia del Arte, la asignatura se incluye en la Materia de "Teoría, historiografía e iconografía del arte", impartándose en el segundo semestre de cuarto curso. En este contexto, la asignatura continúa la línea teórica abierta por *Teoría del Arte II*.

3. REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Es recomendable que el estudiante haya cursado su formación pre-universitaria en la rama de Humanidades y que haya adquirido unos mínimos conocimientos previos sobre Historia del Arte en general y del Arte Contemporáneo en particular.

Los estudiantes del Grado de Historia del Arte acompañan esta asignatura con *Historia del Arte Contemporáneo I* e *Historia del Arte Contemporáneo II*. Sin embargo, los estudiantes del Grado de Lengua y Literatura Española y del Grado de Geografía e Historia no cuentan con estos conocimientos previos. Por eso, se les colgará en la página web de la asignatura un material complementario con el que deberán trabajar antes de estudiar los contenidos específicos de esta materia.

En el mismo sentido, es recomendable que en su primera formación el alumno haya trabajado, de una manera inicial, a algunos de los principales filósofos y pensadores del mundo contemporáneo.

También es importante que el estudiante tenga unos mínimos conocimientos de inglés o francés (fundamentalmente a nivel de lectura) y unos conocimientos básicos de Informática que le permitan manejarse en Internet y con los programas, sobre todo de tratamiento de textos e imágenes, más imprescindibles.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante habrá alcanzado diferentes resultados de aprendizaje en los conocimientos fundamentales de la materia, igualmente válidos para su actividad profesional.

Con los conocimientos fundamentales de la asignatura el estudiante,

- Habrá obtenido conocimientos específicos propios de la metodología multidisciplinar adecuada al estudio del arte contemporáneo.
- Habrá adquirido un mejor conocimiento de algunos de los principales artistas, pensadores y filósofos del mundo contemporáneo.
- Habrá adquirido habilidades y destrezas para el análisis de las fuentes teóricas y para la comprensión del protagonismo de las mismas como filtro del conocimiento de la obra de arte.
- Conseguirá conocimientos sistemáticos e integrados sobre el hecho artístico a partir del reconocimiento de su componente teórico y conceptual.
- Desarrollará una visión crítica para entender la inserción de las obras de arte en contextos más amplios, así como su relación con los mismos.

En el aprendizaje para su actividad profesional,

- Habrá adquirido capacidad de organización, planificación y estructuración en su trabajo autónomo.
- Habrá entrenado la capacidad de análisis y síntesis, así como la capacidad para emitir juicios en la elaboración y defensa de argumentos.
- Habrá adquirido una mayor capacidad para la comprensión de textos en lenguas extranjeras.
- Habrá mejorado sus dotes de percepción conceptual mediante el entrenamiento en la elaboración de contenidos teóricos.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura se divide en **tres grandes Unidades Didácticas**:

- **La primera** abarca los discursos del arte en el siglo XIX desde los grandes pintores revolucionarios, como David o Courbet, cuya estética no puede obviar las cuestiones éticas, hasta un Ingres mucho más interesado "sólo" en el lenguaje de la pintura y unos paisajistas románticos (ingleses y alemanes) en los que la tensión entre la forma y el contenido se convierte en un problema de primer orden. Al final, al menos aparentemente, los impresionistas incidirán en una pintura en superficie como hasta entonces nadie había hecho. Con ellos, la centralidad del ojo empieza a desenfocarse.
- **La segunda Unidad** pretende estudiar las primeras vanguardias del siglo XX desde una óptica diferente a la formalista. La autonomía kantiana del arte se mantendrá como pensamiento articulador de las diferentes propuestas, pero aceptando la tesis de Adorno de que la elección de un lenguaje artístico vanguardista implica una posición política. En Nueva York, en plena Guerra Fría, Greenberg y otros formalistas (Alfred H. Barr) se empeñarán en "despolitizar" el arte e iniciarán una nueva narrativa estrictamente formalista de manera que la pintura, si quiere ser arte, deberá ser "sólo pintura" y deberá ser contemplada desde una visión limpia de cargas políticas, sociales y personales (pulsiones, memoria, inconsciente). Sus mismos discípulos (fundamentalmente Rosalind Krauss desde la revista *October*) "matarán al padre" con la idea de un ojo que, lejos de ser "desinteresado", está forzosamente connotado.
- **La tercera Unidad Didáctica** empieza actualizando el debate entre Adorno y Benjamin en el contexto de los años sesenta. La discusión de Adorno con Walter Benjamin había marcado un punto de inflexión para una definición política del arte contemporáneo que ahora será retomada. Desde los nuevos parámetros que proponía el pensamiento posmoderno no sólo el discurso de Greenberg fue puesto en cuestión. También se tambalearon algunas de las tesis de Adorno. Como había dicho el filósofo de Frankfurt, después de Auschwitz no es posible ninguna pintura que no sea negra. Pero quedaban imágenes... El pensamiento con dichas imágenes abrirá la puerta a unos Estudios Visuales que tenderán a ver el arte como "una imagen más" en un mundo de imágenes.

Desde esta incómoda posición la Estética tendrá que buscar un lugar para su redefinición.

6.EQUIPO DOCENTE

- [CONSTANZA NIETO YUSTA](#)
- [MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ](#)

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Las **actividades formativas** que serán desarrolladas en esta asignatura se distribuyen entre las siguientes actividades:

A) Trabajo con los contenidos teóricos que comprenden las siguientes actividades:

- Lectura de las orientaciones generales que se facilitan por parte del equipo docente a través de esta Guía de Estudio, fundamentalmente en su segunda parte.
- Lectura del texto base de la asignatura que incluye las tres Unidades Didácticas y de algunos de los materiales complementarios que se especifican en el apartado de Bibliografía. Otros textos de interés estarán colgados en la página web de la asignatura.
- Asistencia a las tutorías presenciales o a través de Internet. Solución de dudas planteadas de forma presencial o a través de Internet.

Al cumplimiento de estas actividades el estudiante deberá dedicar un 20% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura (150 horas), que son 30 horas (1,2 créditos).

B) Actividades prácticas:

- Lectura de las orientaciones generales facilitadas por el equipo docente para la realización de las actividades prácticas planteadas al final de cada tema en las Unidades Didácticas y que están colgadas también en la página web de la asignatura.
- Realización de las actividades prácticas en la tutoría presencial. Estas actividades pueden hacerse de manera individual o en grupo. Consisten principalmente en la comprensión, síntesis y redacción de algunos de los contenidos fundamentales del tema (muchas veces ampliados con lecturas complementarias que se van especificando en cada actividad y que el estudiante encontrará colgadas en la página web de la asignatura), el análisis crítico y comparativo de algunas propuestas artísticas y su relación con conceptos que se hayan analizado en la materia, así como la realización de comentarios críticos de algunos textos fundamentales.
- Solución de dudas sobre las prácticas.

Al cumplimiento de estas actividades el estudiante deberá dedicar un 20% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura (150 horas) que son 30 horas (1,2 créditos).

C) Trabajo autónomo del estudiante que comprende las siguientes actividades:

- Estudio de los temas.
- Interacción con los compañeros y el Equipo Docente en los foros de la asignatura.
- Realización de una o dos prácticas (dependiendo del Grado en el que esté matriculado el alumno) evaluables de manera que ponderarán en un 20% la nota final. Estas prácticas correspondientes a la evaluación continua tienen carácter voluntario. Sin embargo, **están especialmente pensadas en esta asignatura para ayudar en la comprensión del contenido teórico con el que el alumno deberá afrontar el examen final**. Las pruebas estarán disponibles en la página web de la asignatura, donde aparecerán los diferentes plazos de entrega de las mismas.
- Preparación y realización del examen de contenido teórico.

Al cumplimiento de estas actividades el estudiante deberá dedicar un 60% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura (150 horas) que son 90 horas (3,6 créditos).

Para los estudiantes del Grado de Lengua y Literatura Española, esta asignatura se adecuará a los cinco créditos requeridos en su plan de Estudio (uno menos que en los otros grados).

8.EVALUACIÓN

En el caso de que el alumno se acoja a la evaluación continua, la evaluación final estará integrada por una prueba final presencial (que pondera un 80% sobre el resultado final de la nota) y por los resultados de la evaluación continua (que pondera el otro 20 % de la nota final). Como la evaluación continua es de carácter voluntario, los alumnos podrán igualmente presentarse sólo al examen final, con lo que la nota final de la asignatura será directamente la obtenida en el examen de la prueba final presencial. En el caso de que la nota de la evaluación continua bajase la calificación obtenida en la prueba final, siempre se mantendrá ésta última.

La evaluación de los ejercicios de evaluación continua corresponde a los profesores tutores asignados por los distintos Centros Asociados.

La prueba final presencial tendrá una duración máxima de 2 horas, y se desarrollará en los centros asociados de la UNED. El alumno NO podrá disponer en esta prueba de ningún tipo de material impreso. NO existirá limitación de espacio para las respuestas del examen.

Para los alumnos del Grado de Historia el examen constará de una parte teórica en la que el estudiante tendrá que desarrollar un tema a elegir entre dos. En ella se evaluarán no sólo las competencias específicas adquiridas, sino también competencias generales como la capacidad de análisis y síntesis.

Para los alumnos del Grado de Historia del Arte el examen constará de dos partes, una teórica y otra práctica. La teórica consistirá en el desarrollo de un tema y la práctica en el comentario de una imagen o de un texto. En el examen se evaluarán las competencias específicas y generales, la capacidad de análisis y de reflexión crítica así como la consulta y lectura de la bibliografía recomendada.

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

El texto básico de la asignatura es:

- Aznar Almazán, Y., García Hernández, M. A., y Nieto Yusta, C., *Los discursos del arte contemporáneo*, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces.

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

Título: *Historia crítica del arte del siglo XIX*.

Autores: Stephen F. Eisenman, Brian Lukacher, Linda Nochlin, Frances K. Pohl, Thomas Crow.

Editorial: Akal.

Lugar publicación: Madrid.

Año: 2002.

Título: *La pintura moderna y otros ensayos.*

Autor: Clement Greenberg.

Editorial: Siruela.

Lugar publicación: Madrid.

Año: 2006.

Título: *El resto. Una historia invisible del arte contemporáneo.*

Autor: Ángel González García.

Editorial: Museo de Bellas Artes de Bilbao- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Lugar publicación: Bilbao-Madrid.

Año: 2000.

Título: *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos.*

Autor: Rosalind Krauss.

Editorial: Alianza.

Lugar publicación: Madrid.

Año: 2006.

Título: *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad.*

Autores: Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh.

Editorial: Akal.

Lugar publicación: Madrid.

Año: 2006.

11. RECURSOS DE APOYO

Los medios de apoyo que podrá utilizar el estudiante son los siguientes:

- La Biblioteca Central de la UNED y la de su Centro Asociado en particular.
- Emisiones de radio que también se irán colgando en la página web de la asignatura.
- La página web de la asignatura en la que el estudiante dispondrá de:

1. Comunicación a través de una serie de foros desde los que podrá relacionarse con sus compañeros, realizar prácticas con sus profesores tutores, hacer los ejercicios de evaluación continua o solucionar dudas con el equipo docente de la asignatura. Entre las herramientas de comunicación el estudiante también encontrará un correo electrónico susceptible de ser utilizado con sus compañeros, con los profesores tutores o con el equipo docente de la asignatura.
2. Un Plan de Trabajo en el que el estudiante encontrará estructurado por temas los textos complementarios de la bibliografía y contenidos audiovisuales elaborados por el Equipo Docente que incidirán en temas y autores importantes.
3. Un apartado de Tareas con los trabajos de evaluación a distancia.
4. Otra serie de herramientas que le facilitarán el estudio, las prácticas y la evaluación continua a través de internet.

12.TUTORIZACIÓN

El estudiante dispone de diferentes medios a través de los cuales puede contactar con el equipo docente: el teléfono, el correo electrónico y los diferentes foros de los que dispone en la página web de la asignatura.

Para facilitar el contacto se especifican a continuación los días y las horas de atención, presencial o telefónica, al alumno:

Miguel Ángel García Hernández

Despacho 511, Edificio de Humanidades, UNED, C/ Senda del Rey s/n, 28240, Madrid.

Teléfono: 913987641.

Correo electrónico: miggarcia@geo.uned.es

Horarios: Viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 17 horas.

Constanza Nieto Yusta

Despacho 508, Edificio de Humanidades, UNED, C/ Senda del Rey s/n, 28240, Madrid.

Teléfono: 913989453.

Correo electrónico: cnietoy@geo.uned.es

Horarios: Viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 17 horas.

El equipo docente de la asignatura estará disponible para los alumnos por los medios enunciados antes para cualquier duda o discusión sobre los contenidos de la materia. Por su parte, los profesores tutores en los Centros Asociados guiarán al alumnos en la realización de las diferentes prácticas propuestas y se encargarán de calificar los ejercicios de evaluación continua.

