

PROGRAMA DE ASIGNATURA
CURSO ACADÉMICO 2009/2010

Fecha de Edición: 04/09/2009

<u>Área de Titulación:</u>	Bellas Artes
<u>Asignatura:</u>	Debates artísticos de la modernidad
<u>Curso:</u>	Todos los cursos
<u>Duración:</u>	Cuatrimestral
<u>Carácter:</u>	Genérica
<u>Créditos:</u>	6
<u>Profesor:</u>	Óscar Alonso Molina

1. Objetivos del programa.

- Dotar al alumno de una documentación especializada sobre las principales líneas de debate que a lo largo del siglo XX abrieron las distintas corrientes de la modernidad artística.
- Definir a partir de las propias fuentes los parámetros teóricos que definieron la **modernidad** como un paradigma estético diferenciado. Cotejar esta definición con sus obras emblemáticas y los autores (plásticos y teóricos) de referencia.
- Definir a partir de las propias fuentes los parámetros teóricos y los acontecimientos que configuraron la **vanguardia** plástica a principios del siglo pasado. Cotejar esta definición con sus obras emblemáticas y los autores (plásticos y teóricos) de referencia.
- Definir a partir de las propias fuentes los parámetros teóricos y los sucesos que llevaron a ese nuevo marco a su estadio **tardomoderno**. Cotejar esta definición con sus obras emblemáticas y los autores (plásticos y teóricos) de referencia.
- Definir a partir de las propias fuentes la aparición del cambio de paradigma **posmoderno** en el campo estético. Cotejar esta definición con sus obras emblemáticas y los autores (plásticos y teóricos) de referencia.

Para lograrlo, la asignatura cuenta con una dimensión fundamentalmente teórica (que dotará al alumno de los elementos conceptuales y la documentación histórica necesarios), junto a un importante desarrollo participativo de la asignatura: exposiciones individuales en público, debates colectivos, trabajos en equipo e intervenciones en el desarrollo de la clase.

2. Temario.

I- Modernidad

- Las condiciones de aparición del nuevo sujeto-artista
- Radicalidad y violencia. El programa emancipatorio
- Utopías y grandes relatos
- Arte y maquinismo.
- La fuga en el tiempo (problemática de la relación moderna con el pasado, la Historia, la tradición, la Antigüedad y el museo)
- Nuevos planteamientos de representación. Arte de épocas inciertas
- La expresión vanguardista: los *ismos*
- Sus autores y obras
- Repertorio y tipologías

II- Tardomodernidad

- La modernidad alcanza el bienestar: implicaciones sociales
- Debilitamiento de las figuras características: agotamiento y decadencia.
- Hipercrítica y sofisticación: formalismo y el surgir de lo *neo*
- El arte/estilo internacional
- La violencia colonialista: ¿una modernidad para todos?
- La expresión tardomoderna: los movimientos
- Sus autores y obras
- Repertorio y tipologías

III- Posmodernidad

- El cambio de paradigma en el mundo “hipermoderno”: globalización
- Proliferación de las voces reprimidas
- Hipertrofia y metástasis: rasgos de la saturación
- Fuera de escena: lo obscuro
- Devenir imagen: pantallas y proyecciones
- Deconstrucción y simulacro
- La expresión posmoderna: la tendencia
- Sus autores y obras
- Repertorio y tipologías

Nota: Debido a que los alumnos participarán activamente en el desarrollo de la asignatura, el orden del temario puede verse alterado. La planificación de la asignatura es flexible y dependerá del Calendario Académico del Curso.

3. Desarrollo de la asignatura.

Los objetivos de esta asignatura teórica se impartirán a partir de clases presenciales, material bibliográfico y documental recomendado, lecturas y análisis de imágenes o textos de forma colectiva o individual en público, visionado de obras u otros diversos materiales de interés (vídeos, películas, etc.) que fueran necesarios, así como, en caso de ser posible, la asistencia a conferencias y exposiciones de interés, además de visitas a estudios, y talleres de artistas. A partir de todo lo cual se aplicarán, experimentarán y consolidarán los conocimientos adquiridos durante las clases.

El seguimiento del desarrollo de los trabajos del alumno será fundamentalmente personal, aunque potenciándose su disposición para involucrarse de manera activa en el desarrollo común de la asignatura, así como su capacidad de análisis y diálogo a través de las tutorías, las puestas en común de los proyectos y los diversos debates públicos que surjan a partir de los ejercicios propuestos.

Se considera fundamental, pues, que el alumno se implique en las propuestas colectivas, esperando su contribución activa no sólo en la realización del trabajo individual, fundamental y obvio punto de partida para su aprendizaje, sino también en la participación abierta de las distintas actividades de grupo.

Por otro lado, los alumnos podrán apuntarse en la hoja de tutorías en el despacho del profesor al efecto. Se ruega hacerlo al menos con una semana de antelación para programar y distribuir la actividad. Se aconseja dejar un teléfono de contacto para comunicar imprevistos.

4. Forma de evaluación.

Para poder acceder al ejercicio final de evaluación es necesario haber llevado a cabo al menos el 80% del total de las prácticas que se realizarán en la asignatura presencial. La evaluación específica de estas prácticas en clase valorarán el grado de comprensión y ajuste a los planteamientos propuestos durante el curso. Estas actividades no tendrán calificación pública.

A través del seguimiento del alumno en las clases presenciales por parte del profesor y de diversos ejercicios teóricos repartidos a lo largo del calendario, cuyas fechas se fijarán de antemano, se analizará la evolución conceptual y los progresos en la capacidad de comprensión y análisis del alumno, la soltura en el manejo de los conceptos estudiados y el uso de la información proporcionada, así como los esfuerzos de documentación, lecturas, visitas a exposiciones, etc.

La evaluación de cada alumno tendrá en cuenta diversos aspectos, siendo decisiva su evolución y respuesta al

seguimiento de su trabajo por parte del profesor durante las clases. Otros factores importantes serán la asistencia y su participación y aportaciones en los coloquios y actividades de grupo.

El ejercicio final de evaluación consistirá en un examen teórico.

Bibliografía [actualizada a septiembre de 2009]

Bibliografía básica

Baudrillard, Jean: *Cultura y Simulacro*, Kairós, Barcelona, 1993.

Bozal, Valeriano (ed.): *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas* (2 vols.), Visor, La Balsa de la Medusa nº80 y 81, Madrid, 1996.

Brea, José Luis: *Nuevas estrategias alegóricas*, Tecnos, Colección Metrópolis, Madrid, 1991.

Gómez de la Serna, Ramón: *Ismos*, Biblioteca Nueva, Madrid, 1931. Hay edición facsímil realizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2002.

González García, Ángel: *El resto. Una historia invisible del arte contemporáneo*, Museo de Bellas Artes de Bilbao y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000.

González García, Ángel; Calvo Serraller, Francisco y Marchán Fiz, Simón: *Escritos de arte de vanguardia 1900/1945*, Istmo, Colección Fundamentos nº147, 1999.

Greenberg, Clement: *Arte y Cultura. Ensayos críticos*, Paidós, Paidós Estética nº32, Barcelona, 2002.

Guasch, Anna Maria: *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Alianza, Alianza Forma nº145, Madrid, 2001.

Guasch, Anna Maria (ed.): *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995*, Akal, Arte Contemporáneo nº6, Madrid, 2000.

Chipp, Herschel B.: *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*, Akal, Fuentes de arte nº12, Madrid, 1995.

Connor, Steven: *Cultura Posmoderna. Introducción a las teorías de la contemporaneidad*, Akal, Arte y Estética nº36, Madrid, 1986.

De Micheli, Mario: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza, Alianza Forma, Madrid, 1989.

Jameson, Fredric: *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Paidós, Paidós Studio nº83, Barcelona, 1991.

Lyotard, Jean-François: *La condición posmoderna. Informe sobre el saber*, Cátedra, Colección Teorema, Madrid 1989.

Marchán Fiz, Simón: *Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad "postmoderna"*, Akal, Arte y Estética, Madrid, 1988.

Picó, Josep (comp.): *Modernidad y posmodernidad*, Alianza, Madrid, 1988.

Ruiz de Samaniego, Alberto: *La inflexión posmoderna: los márgenes de la modernidad*, Akal, Madrid, 2004.

Stangos, Nikos: *Conceptos de arte moderno. Del fauvismo al posmodernismo*, Ediciones Destino, Barcelona, 2000.

Verdú, Vicente: *Tú y yo, objetos de lujo*, Debate, Madrid, 2005.

Wallis, Brian (ed.): *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Akal, Arte Contemporáneo nº7, Madrid, 2001.

Bibliografía general

- Alonso Molina, Óscar:** "El vigilante del museo: el discreto acompañante", *Lápiz*, nº154, Madrid, Junio, 1999, pp.50-57.
- Alonso Molina, Óscar; Escribano, María y Pérez de Ayala, Juan:** *La Marina* (en especial el capítulo "La marina: el siglo XX", pp.123-189), Editorial Carroggio, Barcelona, 2002.
- Baudrillard, Jean:** *De la Seducción*, Cátedra, Colección Teorema, Madrid, 1989.
- Bonito Oliva, Achille:** "La Transvanguardia italiana", texto del catálogo *Italia: la Transvanguardia*, La Caixa, Madrid, Feb.-Mar., 1983, pp.6-11.
- Bonito Oliva, Achille:** *L'ideologia del traditore*, Electa, Milano (Milán), 1998.
- Brea, José Luis:** *Las auras frías. El culto a la obra de arte en la era postaurática*, Anagrama, Colección Argumentos nº121, Barcelona, 1991.
- Brea, José Luis:** *Un ruido secreto. El arte en la era póstuma de la cultura*, Mestizo, Palabras de Arte nº2, Murcia, 1996.
- Buci-Glucksmann, Christine:** "Hacia una estética de las complejidades", en Francisco Jarauta (ed.), *Otra mirada sobre la época*, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Colección Arquitectura nº29, Murcia, 1994, pp.237-249.
- Calabrese, Omar:** *La era neobarroca*, Cátedra, Signo e Imagen nº16, Madrid, 1989.
- Calvino, Italo:** *Seis propuestas para el próximo milenio*, Siruela, Libros del Tiempo nº1, Madrid, 1990.
- Carroll, Noël:** *Una filosofía del arte de masas*, Visor, La Balsa de la Medusa nº128, Madrid, 2002.
- Didi-Huberman, Georges:** *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*, Colección Biblioteca del presente nº 27, Paidós, Barcelona, 2004.
- Didi-Huberman, Georges:** *La pintura encarnada*, Pretextos, Valencia, 2007.
- Didi-Huberman, Georges:** *La invención de la histeria. Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpêtrière*, Cátedra, Madrid, 2007.
- Didi-Huberman, Georges:** *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, Argentina, 2008.
- Didi-Huberman, Georges:** *Cuando las imágenes toman posición*, Colección Pensamiento nº 4, Antonio Machado librtos, Madrid, 2008.
- Eco, Umberto:** *Apostillas a El Nombre de la Rosa*, Lumen, Palabra en el Tiempo nº158, Barcelona, 1988.
- Eco, Umberto:** *Obra abierta*, Planeta-De Agostini, Pensamiento Contemporáneo nº6, Barcelona, 1992.
- Foucault, Michel:** *Esto no es una pipa*, Anagrama, Colección Argumentos nº102, Barcelona, 1981.
- Hauser, Arnold:** *Historia Social de la Literatura y del Arte* (3 vols.), Labor, Nueva Serie nº18, 19 y 20, Barcelona, 1992.
- Hofmannsthal, Hugo von:** *Carta de Lord Chandos*, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Colección Arquitectura nº2, Madrid, 1982.
- Huges, Robert:** *A toda crítica. Ensayos sobre arte y artistas*, Anagrama, colección Argumentos nº130, Barcelona, 1992.

- Jarauta, Francisco:** "Tensiones del arte y la cultura en las sociedades tardocapitalistas", en AA.VV., *Otro marco para la creación*, Editorial Complutense, Madrid, 1995, pp.28-39.
- Kandinsky, Vasili Vasilievich:** *De lo espiritual en el arte*, Labor, Punto Omega nº295, Barcelona, 1988.
- Klee, Paul:** *Diarios*, Alianza, Alianza Forma nº61, Madrid, 1989.
- Kokoschka, Oskar:** *Mi vida*, Tusquets, Colección andanzas, Memorias nº66, Barcelona, 1988.
- Lahuerta, Juan José:** *Decir ANTI es decir PRO. Escenas de la vanguardia en España*, Museo de Teruel, Colección La Edad de Oro, 1999.
- Lucas, Ana:** *El trasfondo barroco de lo moderno. (Estética y crisis de la Modernidad en la filosofía de Walter Benjamin)*, UNED, Cuadernos de la UNED nº103, Madrid, 1992.
- Lytard, Jean-François:** *La posmodernidad (explicada a los niños)*, Gedisa, Colección Hombre y Sociedad nº22, Barcelona, 1990.
- Marchán Fiz, Simón:** *La estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del Estructuralismo*, Alianza, Alianza Forma nº64, Madrid, 1987.
- Martín Prada, Juan:** *La apropiación posmoderna. Arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad*, Fundamentos, Madrid, 2001.
- Matisse, Henri:** *Escritos y opiniones sobre el arte*, Editorial Debate, Pensamiento, Madrid, 1993.
- Mondrian, Piet:** *La nueva imagen en pintura*, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Colección Arquitectura nº9, Murcia, 1993.
- Naifeh, Steven y White Smith, Gregory:** *Jacson Pollock. Una saga estadounidense*, Circe, Barcelona, 1991.
- Ocampo, Estela; Peran, Martí:** *Teorías del arte*, Icaria, Antrazit nº58, Barcelona, 1993.
- Olivares, Rosa:** "Los años 80. Una década tumultuosa", *Lápiz*, nº79, Madrid, Verano, 1991.
- Paz, Octavio:** *Apariencia desnuda*, Alianza, Alianza Forma nº81, Madrid, 1991.
- Ramírez, Juan Antonio:** *Duchamp. El amor o la muerte, incluso*, Siruela, La Biblioteca Azul nº2, Madrid, 1993.
- Rosenberg, Harold:** *La tradición de lo nuevo*, Monte Ávila Editores, Caracas, 1979.
- Serrano de Haro, Amparo:** *Palabra y Pintura. La tradición crítica anglo-americana*, UNED Ediciones, Aula Abierta nº36139, Madrid, 2000.
- Severini, Gino:** *Del cubismo al clasicismo*, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Colección Arquitectura nº25, Murcia, 1993.
- Stein, Gertrude:** *Picasso*, Biblioteca La Esfera, Madrid, 2002.
- Sureda, Joan y Guasch, Anna Maria:** *La trama de lo moderno*, Akal, Arte y Estética, Madrid, 1987.
- Sylvester, David:** *Entrevista con Francis Bacon*, Del Bolsillo, Colección Ensayo-Arte nº44, Barcelona, 2003.
- Valéry, Paul:** *Teoría poética y estética*, Visor, Colección La Balsa de la Medusa nº 39, Madrid, 1990.
- Valéry, Paul:** *Piezas sobre arte*, Visor, Colección La Balsa de la Medusa nº 100, Madrid, 1999.
- Vattimo, Gianni y Aldo Rovatti, Pier (eds.):** *El pensamiento débil*, Cátedra, Colección Teorema, Madrid, 1990.
- Vattimo, Gianni, (et al.):** *En torno a la posmodernidad*, Anthropos, Colección Hermeneusis nº9, Barcelona, 1991.

Warhol, Andy: *Diarios*, Anagrama, Panorama de narrativas nº202, Barcelona, 1990.

Warhol, Andy: *MI filosofía de A a B y de B a A*, Tusquets, Colección Andanzas nº192, Barcelona, 1993.

Wolfe, Tom: *La palabra pintada. El arte moderno alcanza su punto de fuga*, Anagrama, Contraseñas, Barcelona, 1989.