

PROGRAMA DE ASIGNATURA
CURSO ACADÉMICO 2009/10

Fecha de Edición: 15/07/2009

<u>Área de Titulación:</u>	BELLAS ARTES
<u>Asignatura:</u>	Espacio, arte y acción
<u>Curso:</u>	Cuarto y Quinto
<u>Duración:</u>	Cuatrimestral (primer cuatrimestre)
<u>Carácter:</u>	Optativa
<u>Créditos:</u>	6
<u>Profesor:</u>	Raúl Díaz-Obregón Cruzado

INDICE

- **INTRODUCCIÓN**
- **OBJETIVOS**
- **CONTENIDOS**
- **METODOLOGÍA**
- **MATERIAL DIDÁCTICO**
- **EVALUACIÓN**
- **BIBLIOGRAFÍA**
- **NOTAS IMPORTANTES**

INTRODUCCIÓN

Asignatura teórico-práctica impartida los miércoles y jueves de 13-16 horas por el profesor Raúl Díaz-Obregón, que estudia la importancia del proceso y la acción artística en la creación contemporánea. Esta asignatura integra las dinámicas espacio-temporales surgidas a partir de 1960, que ejercieron una influencia determinante en la creación artística de final de siglo pasado. Se darán especial importancia a la *performance*, la *instalación* y el *land art*, manifestaciones de difícil definición que generaron una alternativa artística a la creación plástica objetual.

La dinámica de las clases buscará un ambiente participativo y un contacto cercano con todos los componentes, integrando dinámicas experimentales de la acción con desarrollos teóricos. Se recomienda disponer de conocimientos sobre las vanguardias artísticas del siglo XX, para cursar la asignatura con cierta fluidez.

OBJETIVOS

- Aprender a identificar, criticar, apreciar, realizar y disfrutar obras de arte que manejen los conceptos espacio-temporales.
- Ser capaz, por un lado, de conocer sus orígenes, influencias y desarrollos, por otro lado, de crear obras, exponerlas y documentarlas coherentemente
- Contribuir en el desarrollo y dinámica de la clase, participando en las actividades, creando contenidos, ayudando a una investigación conjunta y generando un ambiente cordial y homogéneo entre todos sus componentes
- Exponer, explicar, criticar y argumentar proyectos y creaciones artísticas de corta duración en público, razonando los criterios conceptuales y teóricos básicos
- Comprender las bases de la producción artística contemporánea, relacionando el arte con los procesos personales y vitales, y descubriendo las fases de creación y distribución.
- Ser capaz de aplicar los contenidos de la asignatura a los proyectos personales y profesionales de carácter práctico, desarrollando aspectos multidisciplinares, plurales e interactivos.
- Desarrollar obras y conceptos de carácter espacio-temporal prácticamente en el espacio de la clase, argumentándolos conceptualmente.
- Aplicar las posibilidades de creación, discusión, colaboración, crítica, análisis y deducción del trabajo en equipo, a la confección de proyectos artísticos
- Desarrollar una actitud autónoma de creación e investigación artística, confeccionando materiales personales de estudio, dinámicas propias de actuación y estrategias individuales de aprendizaje alternativas a la ofertada en los estudios universitarios
- Conocer artistas significativos que trabajen con los conceptos expuestos anteriormente, visitar exposiciones de arte contemporáneo, participar en actividades artísticas fuera del entorno universitario y manejar información básica, nacional e internacional, de arte contemporáneo.

CONTENIDOS

- Los fundamentos sociales, culturales e ideológicos del arte contemporáneo que influyen en la aparición del arte espacio-temporal
- Los agentes de la actividad artística contemporánea: el espectador, el artista, el museo, la institución, la sociedad, la cultura, el crítico y el comisario
- Conexiones entre la pintura y el arte de acción
- Desarrollos atmosféricos y antiobjetuales: instalación, intervención y *land art*
- La participación del público en la estructura y desarrollo de un proyecto.
- El concepto, la idea, la exposición pública y la documentación en la creación artística
- Los proyectos y los procesos en la producción artística contemporánea
- El trabajo, el diálogo y la crítica en grupo
- El desarrollo espacio-temporal y el concepto arte-vida
- La conciencia corporal y la respiración en el espacio artístico, presentaciones públicas y

vivencias personales .

- La crítica constructiva: la originalidad, la viabilidad, el rigor y los contenidos
- La investigación y la creación de obra artística autónoma y personal

METODOLOGÍA

Para la consecución de los objetivos expuestos se va a emplear una dinámica de participación en la que el diálogo y la escucha serán los canales básicos de la comunicación. Se buscará involucrar al estudiante en el proceso educativo, motivándole a tomar parte en coloquios, tanto individuales como colectivos, y formar parte de una manera activa y crítica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La figura del docente se diluirá en un trabajo de investigación en común, implicándose tanto artística como educativamente, adaptándose en lo posible a los niveles de cada grupo. Se utilizará el arte como herramienta didáctica para la exposición, comunicación y demostración de los contenidos a tratar, estableciendo conexiones entre la actividad artística y educativa.

Se realizarán las siguientes actividades (la relación expuesta es aproximada):

- Seis exposiciones teóricas de 60 minutos, a cargo del profesor
- Una exposición teórica por alumno de 15 minutos, de autores significativos que trabajen los temas expuestos
- Un trabajo práctico y entrega de un proyecto artístico personal relacionado con los contenidos de la asignatura.
- Lectura y comentario de al menos tres libros referentes a temas relacionados con la asignatura (se comunicarán al principio de curso)

Se contempla la posibilidad de tratar desarrollos temáticos para la creación de trabajos que podrán variar anualmente. De igual manera se propondrán ejercicios prácticos vinculados a los contenidos de la asignatura, que buscarán un desarrollo interdisciplinar que ayude a interrelacionar conceptos y procesos artísticos.

Debido a la escasez de tiempo y la amplitud de los contenidos, va a ser necesario, a parte de la asistencia diaria a la clase, un trabajo fuera de las aulas, buscando información, documentándose, visitando exposiciones, leyendo los textos seleccionados y materializando los proyectos artísticos.

MATERIAL DIDÁCTICO

- **Para el seguimiento de la clase y el estudio personal.**

Se utilizará un **cuaderno de notas** para realizar apuntes de las clases teóricas, dibujos, anotaciones de los comentarios de texto, observaciones y proyectos, a modo de diario visual, sirviendo de herramienta de trabajo y ayuda en las discusiones. Este material será entregado y evaluado durante y al final de curso.

- **Para la exposición de trabajos teóricos y desarrollos prácticos.**

Se contará con el espacio del seminario 2 para la realización de proyectos relacionados con la asignatura. También se podrá contar con material no fungible del centro (ordenadores, proyectores, cámaras de video, etc.), previa solicitud y confirmación de disponibilidad,

- **Para la comunicación entre los integrantes de la clase.**

Se utilizarán el correo electrónico, la página web de la universidad, el campus virtual y así como un grupo de trabajo en una plataforma ajena a la universidad para la comunicación entre los miembros del grupo y difusión de materiales relacionados con la asignatura.

EVALUACIÓN

Tal y como se ha descrito anteriormente la participación del alumno (tanto dentro como fuera de las actividades docentes), la asistencia a clase, el desarrollo intelectual y conceptual de sus estudios, el esfuerzo, la evolución desarrollada, la calidad artística de su trabajo y el interés, son los criterios que nos permitirán evaluar la consecución de los objetivos. Las pruebas objetivas que se tendrán en cuenta para la calificación serán: participación continua en la dinámica y actividades de clase (los coloquios y discusiones), entregas de trabajos, exposiciones orales y exámenes teóricos.

La calificación de la asignatura estará distribuida de la siguiente manera

- 33% el grado de participación, asistencia, esfuerzo, trabajo e interés
- 33% el grado de calidad artística y conceptual de las obras presentadas (estudio sobre artistas y proyecto personal)
- 33% el grado de desarrollo teórico e intelectual de los contenidos tratados (cuantificados a través de los coloquios de clase, los comentarios de texto, el desarrollo teórico del proyecto y un examen teórico)

Van a realizarse cuatro pruebas objetivas obligatorias:

- **exposición teórica** de 15 minutos de un autor significativo
- desarrollo práctico de una **propuesta artística** relacionada con los contenidos de la asignatura.
- entrega de una **memoria del curso**, con una propuesta artística de arte espacio-temporal
- **examen escrito** de los contenidos tratados en la asignatura (charlas teóricas del profesor, exposiciones de los compañeros, comentarios de textos y coloquios de la asignatura)

BIBLIOGRAFÍA

1. Arte contemporáneo

- GABLIK, Suzi (1987): *¿Ha muerto el arte moderno?*, Herman Blume, Madrid

- CIRLOT, Lourdes (1990): *Las últimas tendencias pictóricas*, Vicens Vives, Barcelona.
- MARCHÁN FIZ, Simón (1988): *Del arte objetual al arte de concepto*, Akal, Madrid
- STANGOS, Nikos (1986): *Conceptos de arte moderno*, Alianza Forma, Madrid.
- THOMAS, Karin (1988): *Hasta hoy estilos de las artes plásticas en el siglo XX*, Ed. Del Serbal, Barcelona

(Catálogos)

- *Blurring the boundaries* (1997): Museum of contemporary art, San Diego
- *Cocido y crudo* (1994): Centro de arte Reina Sofía, Madrid
- *Manifesta 3* (2000): European Bienal of contemporary Art, Ljubljana.
- *Reconsidering the object of art: 1965-1975*(1995), The Museum of Contemporary Art, Los Angeles

2 Arte de participación: *instalación, performance, land art, etc...*

- AZNAR, Sagrario (2000): *El arte de acción*, Nerea D.L., Hondarribia, Guipúzcoa.
- BATTCKOCK, Gregory (Ed.) (1977): *La idea como arte*, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona.
- BAZÁN, Moisés (coord.) (2001): *Simposio "Happening, fluxus y otros comportamientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX" : ponencias y comunicaciones*, Cáceres, Malpartida de Cáceres, Editora Regional de Extremadura, Mérida (Badajoz).
- DE OLIVEIRA Nicolas, PETRY Michael y OXELEY Nicola (1994): *The installation art*, Thames and Hudson, Londres.
- KABAKOV, Ilya (1995): *On the "total" installation*, Cantz, Ostfildern.
- KAPROW, Allan (1966): *Assemblage, Environments & Happenings*, Harry N. Abrams, Inc., Nueva York.
- KASTNER, Jeffrey y WALLIS, Brian (1988): *Land and environmental art*, Phaidon, Londres.
- LARRAÑAGA, Josu (2001): *instalaciones*, Nerea D.L., Hondarribia, Guipúzcoa.
- MADERUELO, Javier, (1990) *El espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura*, Biblioteca Mondadori, Madrid.

- MADERUELO, Javier (1992): *La pérdida del pedestal*, Cuadernos del círculo 3, Circulo de Bellas Artes, Madrid.
- POPPER, Frank, (1989): *Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy*, Akal, S.A., Madrid.
- RAQUEJO, Tonia (1998): *Land art*, Nerea D.L., Hondarribia, Guipúzcoa.
- SOLÁNS, Piedad (2000): *Accionismo vienés*, Nerea D.L., Hondarribia, Guipúzcoa.
- SUDERBURG, Erika (2000): *Space, Site, Intervention. Situating installation art*, University of Minnesota Press, Minneapolis.

(Catálogos)

- *Toponimias (8) ideas del espacio* (1994): Fundación la Caixa, Madrid.
- *Architectural Sculpture*, (1980): Los Angeles Institute of Contemporary Art, Los Angeles.
- *Bill Viola Mas allá de la mirada (imágenes no vistas)*, (1993): Museo Nacional Reina Sofía, Madrid.
- *El arte y su doble: Una perspectiva de Nueva York*, (1987): Fundación Caja de Pensiones, Madrid.
- *El jardín salvaje*, (1991): Fundación Caja de Pensiones, Madrid.
- *El palacio de los proyectos*, (1998): Museo Nacional Reina Sofía, Palacio de Cristal, Madrid.
- *James Turrell*, (1992): Fundación Caja de Pensiones, Madrid.
- *Out of actions: Between performance and the object* (1998): The Museum of Contemporary Art, Thames and Hudson, Los Angeles.

3 Nuevos medios, net art , arte digital, estética, etc

- BAUDRILLARD, Jean (1969): *El sistema de los objetos*, siglo XXI, Madrid
- BAUDRILLARD, Jean (1993): *Cultura y Simulacro*, Kairós, Barcelona
- BAUDRILLARD, Jean (2002): *Contraseñas*, Anagrama, Barcelona
- BAUMGÄRTEL, Tilman (1999): *Materialien zur Netzkunst*, Verlag für moderne Kunst, Nürnberg
- BENJAMIN, Walter (1989): *Discursos interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia*, Taurus, Madrid

- BREA, José Luis (2002): *La era postmedia: acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales*, Consorcio Salamanca, Salamanca
- CARRILLO, Jesús (2004): *Arte en la red*, Cátedra, Madrid
- CHANDLER, Annmarie y Neumark, Norie (2005): *At a distance. Precursors of art and activism on the internet* , The mit press Cambridge, Massachussets, London.
- CIRLOT, Lourdes (1990): *Las últimas tendencias pictóricas*, Vicens Vives , Barcelona
- DINKLA, Söke (1997): *Pioniere Interaktiver Kunst von 1970 bis heute*, Cantz , Karlsruhe
- DRUCKREY, Timothy (edit)(1999): *Arts electrónica, facing the future*, Cambridge, Mass, London
- FONTCUBERTA , Joan (2002): *El beso de Judas*, Gustavo Gili, Barcelona
- GREENE, Rachel (2004): *Internet art*, Thames & Hudson, London
- *KUSPIT, Donald (ed) (2006): Arte digital y video arte. Transgrediendo los límites de la representación, ediciones pensamiento, Madrid*
- LEOPOLDSEDER, Hannes, SCHÖPF, Christine y STOCKER, Gerfried (2004): *1979- 2004 Arts electrónica, the network for art , technology and Society: the first 25 years*, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit
- MARCHAN, Simón (2006): *Real/ virtual en la estética y la teoría de las artes, Paidós estética 40, Barcelona.*
- MURRAY, Chris (ed) (2006): *Pensadores clave sobre arte: el siglo xx*, Cátedra, Madrid
- NAYMAN, Michael (1994): *Contra la complejidad intelectual en la música*, diputación floral de Guipúzcoa, San Sebastián
- REICHARDT, Jasia (ed) (1968): *Cybernetic Serendipity*, Frederick A. Praeger, Inc., Publishers, New York
- TREJO, Raúl (1996): *La nueva alfombra mágica* , libros de Fundesco (colección impactos), Madrid

(Catálogos)

- *Bill Viola Mas allá de la mirada (imágenes no vistas)*, (1993): Museo Nacional Reina Sofía, Madrid
- *Concha Jerez: del lugar al no-lugar = lekutik ezlekura* (2001): Koldo Mitxelena Kulturenea, San Sebastián
- *Tiempos de video 1965-2005. Colección Nouveaux Médias del Centro Pompidou* (2005): CaixaForum, Fundación la Caixa, Barcelona

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- Para contabilizar positivamente el grado de esfuerzo y trabajo se debe tener un registro de asistencia igual o superior al 80%.
- Para poder realizar el examen en ésta asignatura, se deben haber entregado las otras tres pruebas objetivas de la asignatura (la exposición teórica de un autor significativo, desarrollo práctico de una obra artística, la entrega de un proyecto artístico de arte espacio-temporal). Sin estas entregas no se puede aprobar la asignatura.
- El examen escrito tiene que estar aprobado para poder contabilizar las dos notas restantes y así poder aprobar la asignatura.
- Las pruebas escritas y exposiciones orales deben estar escritas y presentadas correctamente. Una presentación deficiente o con faltas de ortografía, puede ser objeto de la invalidación del ejercicio.
- Cualquier trabajo copiado o extraído de cualquier fuente documental sin la debida referencia autográfica será invalidado y calificado con la nota mínima.
- No se tendrán en cuenta las entregas fuera del plazo señalado, obteniendo la calificación mínima.
- Las exposiciones que necesiten ordenadores, reproductores de video o sonido, etc, deben ser comprobadas un día antes de su presentación y tienen que tener impresas las imágenes y contenidos para su evaluación y presentación.
- El contenido de este programa podrá ser modificado dependiendo de las características del curso. Cualquier modificación será anunciada puntualmente. Para cualquier pregunta pueden dirigirse al profesor de la asignatura a través del siguiente email rdiaz@cesfelipesecondo.com