

CURSO	: TEORÍAS Y PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS EN LAS ARTES VISUALES.
TRADUCCIÓN	: THEORIES AND CONTEMPORARY PROBLEMS IN VISUAL ARTS.
SIGLA	: ART4001.
CRÉDITOS	: 10 UC / 6 SCT.
MÓDULOS	: 02.
REQUISITOS	: SIN REQUISITOS.
RESTRICCIONES	: NIVEL POSTGRADO.
CONECTOR	:
CARÁCTER	: OPTATIVO.
TIPO	: CÁTEDRA.
CALIFICACIÓN	: ESTÁNDAR (1-7).
PALABRAS CLAVE	: TEORÍA, HISTORIA Y CRÍTICA DE ARTE.
NIVEL FORMATIVO	: MAGÍSTER.

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Seminario de discusión sobre las perspectivas teóricas y críticas del arte contemporáneo. Revisa las principales teorías que han definido y problematizado las prácticas, modos de circulación y valoración del arte del siglo XX y XXI, atendiendo los contextos históricos y sociales correspondientes. Se estudian y debaten textos y obras puntuales que potencian el capital creativo y crítico de las y los estudiantes de Postgrado.

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1. Conocer las principales teorías que problematizan el arte contemporáneo.
2. Desde dichas teorías, desarrollar una perspectiva analítica y crítica de la práctica artística.
3. Practicar la lectura y la escritura crítica en torno a la praxis artística, sus problemáticas y modos de inscripción.

III. CONTENIDOS:

1. Teorías y estudios actuales de la cultura y artes contemporáneas.

- 1.1. La teorización contemporánea sobre la práctica artística.
- 1.2. Estudios visuales y culturales.
- 1.3. Estudios postcoloniales y de subalternidad.
- 1.4. Teoría crítica.
- 1.5. Teoría del psicoanálisis.
- 1.6. Estudios y teorías de género.

2. Problemáticas del arte contemporáneo.

- 2.1. Objetos culturales/artísticos y sus plataformas críticas.
- 2.2. Relaciones posibles entre teoría y práctica.
- 2.3. Estudios de caso y modelos aplicados.

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

El curso tiene un formato de seminario en el que las y los estudiantes deberán exponer una reflexión a partir de textos y proyectos artísticos. Mediante una puesta en escena que implique soportes alternativos y prácticas colectivas de discusión, el o la docente guiará y estimulará la investigación y reflexión crítica proponiendo espacios lectivos, discusiones bibliográficas y análisis de casos, abriendo nuevas interrogantes.

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS:

- Exposición oral. Discusión de un marco bibliográfico, concepto específico o pregunta de investigación: 30%.
- Trabajo escrito: informe en el que se desarrolle la escritura crítica y se apliquen marcos teóricos y perspectivas o modelos de análisis a un sujeto/objeto de estudio particular: 70%.

VI. BIBLIOGRAFÍA:

Mínima:

- Bal, M. (2016). *Tiempos trastornados. Análisis, Historias y Políticas de la mirada*. Madrid: Akal.
- Bourriaud, N. (2009). *Radicante*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Brea, J. (2005). *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid : Akal.
- Davis, H., Turpin, E. (Ed.). (2015). *Art in the Anthropocene. Encounters among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies*. Londres: Open Humanities Press.
- Groys, B. (2014). *Volverse Público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra Editora.
- Kellner, D. (2011). *Cultura Mediática. Estudios culturales, identidad y política entre lo moderno y lo postmoderno*. Madrid: Akal.
- Laddaga, R. (2006). *Estética de la emergencia*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Mitchell, W.J.T. (2009). *Teoría de la imagen*, Madrid: Akal.
- Mitchell, W.J.T. (2016). *Iconología. Imagen, texto e ideología*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Moxey, K. (2015). *El tiempo de lo visual. La imagen en la historia*. Barcelona: Ediciones Barcelona - Buenos Aires.
- Rancière, J. (2008). *El reparto de lo sensible: Estética y Política*. Santiago de Chile: LOM.
- Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Bordes Manantial.
- Rojas, S. (2012). *El arte agotado. Magnitudes y representaciones de lo contemporáneo*. Santiago de Chile: Sangría Editora.
- Seel, M. (2011).^[1]_{SEP} *Estética del aparecer*. Buenos Aires: Ed. Katz.
- Smith, T. (2012). *¿Qué es el arte contemporáneo?* Buenos Aires: Siglo XXI.
- Trigo, A. (2012). *Crisis y transfiguración de los Estudios Culturales latinoamericanos*. Santiago: Cuarto Propio.
- Castro-Gómez, S. y Mendieta, E. (Ed.). (1998). *Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate)*. México: Miguel Ángel Porrúa. Recuperado de: <http://people.duke.edu/~wmignolo/InteractiveCV/Publications/Teoriassindisciplina.pdf>.

Complementaria:

- Ahmed, S. (2019). *La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría*. Buenos Aires: Caja Negra Editora.
- Belting, H. (2012). *Antropología de la imagen*, Madrid: Katz Editores.
- Illouz, E. (2007). *Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Giunta, A. (2018). *Feminismo y Arte Latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Groys, B. (2008). *Art Power*, Londres: MIT Press.
- Groys, B. (2008). *El arte en la era de la biopolítica*. En *Art Power* (pp. 52-64). Londres: MIT Press.
- Guasch, A. (2016). *El arte en la era de lo global*, Madrid: Alianza Editorial.
- Guasch, A. (2000). *El arte último del Siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Editorial.
- Lara, A. y Domínguez, G. (2013). *El Giro Afectivo*. *Athenea Digital*, 13, 101-119. DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v13n3.1060>
- López, D. (2015). *Bioarte. Arte y vida en la era de la biotecnología*. Madrid: Akal.
- Pollock, G. (2010). *Encuentros en el museo feminista virtual: Tiempo, Espacio y el Archivo*, Madrid: Cátedra.
- Pollock, G. (2013). *Visión y Diferencia: Feminismo, feminidad e Historias del Arte*, Buenos Aires: Fiordo.
- Rosauro, H. (2017). *Historia y Violencia en América latina. Prácticas artísticas. 1992-2012*. Murcia: CENDEAC.
- Sibilia, P. (2005). *El hombre postorgánico: Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales*. Buenos Aires: FCE.