

Grado en Bellas Artes **25117 - Construcción del discurso artístico**

Guía docente para el curso 2015 - 2016

Curso: , Semestre: , Créditos: 8.0

Información básica

Profesores

- **Luis Javier Loras Salas** ljloras@unizar.es
- **María Olga Méndez Fernández** holgamf@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Es recomendable haber cursado las asignaturas “Metodología de proyectos. Imagen” y “Metodología de proyectos. Espacio”, así como la asignatura “Arte y Pensamiento. Estética”, correspondientes al 3º Curso.

Es recomendable, aunque no imprescindible, ser capaz de leer textos disciplinares en idiomas modernos, particularmente el inglés, y tener cierta familiaridad con la lectura de textos filosóficos.

Actividades y fechas clave de la asignatura

- _ Actividades introductorias. Presentación de la materia.
- _ Clases magistrales. Explicación por parte del profesor de los contenidos.
- _ Seminario. Reflexiones, comentarios, puestas en común.
- _ Tutorías en grupo.
- _ Trabajos tutelados. Trabajo autónomo del estudiante.
- _ Estudio de casos / Análisis de contextos.
- _ Presentaciones y/o exposiciones.
- _ Memoria, portafolio, dossier.

Las fechas serán puestas en conocimiento de los estudiantes al inicio del curso, pues dependen del calendario académico.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1:** Comprender y valorar los diferentes discursos artísticos en relación con la propia obra. Demostrar un conocimiento de los medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.
- 2:** Relacionar la teoría y el discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y escritos, con el discurso propio. Generar nuevos lenguajes a través de la actualización de conocimientos.
- 3:** Investigar, contrastar y gestionar las fuentes, los referentes, documentación necesaria que lleva a la construcción del discurso artístico personal.
- 4:** Interpretar y aplicar los modos de escritura relacionados con la realización, exhibición y presentación de los proyectos artísticos y su elaboración.
- 5:** Desarrollar una metodología básica de investigación para interpretar y sintetizar las fuentes.
- 6:** Planificar unas pautas de acción básicas para valorar y construir el propio pensamiento.
- 7:** Demostrar el conocimiento y el empleo de los instrumentos y recursos necesarios para la contextualización y explicación del discurso artístico personal.
- 8:** Argumentar crítica y analíticamente los conceptos en los que se sustenta la historia, teoría y discurso actual del arte e inferirlos al proceso artístico personal.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

La asignatura contempla cuestiones y aspectos relacionados con el pensamiento creador que discurre en torno a la obra de arte, tanto a efectos de elucidación y construcción conceptual, como a efectos de análisis, reflexión y debate.

La metodología empleada y el modo interdisciplinar de abordar los temas propuestos ayudan al estudiante a aprender a pensar de manera plural y a exponer escuchando y dando razones de sus críticas hasta discernir su propio pensamiento.

Para ello, trata de proporcionar las bases teóricas de fundamentación, contextualización y argumentación para el desarrollo del proceso creativo que acompaña en sus diferentes etapas y aspectos la producción de obra. Así como, dotar al estudiante de las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística, desde los indicios, la intuición, la búsqueda de referentes artísticos y conceptuales, en los que se asienta la construcción del discurso artístico y, por tanto, la génesis del proyecto personal.

La reflexión sobre la construcción del discurso obligará al estudiante a entrar en contextos interdisciplinarios fundamentalmente artísticos, literarios, filosóficos, sociales, religiosos.

Asimismo, la comprensión adquirida y vertida en trabajos en los que exponga sus reflexiones aumentará sus posibilidades de desarrollar un pensamiento creativo y original acerca de los recursos bibliográficos y de los planteamientos artísticos.

Todo lo dicho es inherente y propio del proceso creativo que acompaña a la obra; en el taller, en la casa, en la calle; sea cuerpo, objeto, acción, pensamiento, escritura, dibujo, imagen; sin obra, sin proyecto personal no hay discurso.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

El planteamiento de la asignatura se contextualiza a partir de la multiplicidad de discursos que se dan en la actualidad, desde la revisión y reinterpretación de los discursos artísticos modernos, posmodernos y/o contemporáneos, pasando por los:

- Discursos de género.
- Discursos ecológicos y de crítica ambiental.
- Discursos locales y globales.
- Discursos antropológicos, etnológicos y/o filosóficos; etc., que tienen cabida en
- las diversas manifestaciones artísticas (audiovisuales, plásticas, performativas, etc.)

El tratamiento de estos temas responde al desarrollo de los siguientes **contenidos**:

— Fundamentos del discurso artístico.

- Deseo (motivación, causa) y objeto (aperturas, fijación del objetivo).
- Modo (experiencia singular) y método (sistema de operaciones).
- Información (manejo de fuentes documentales) y formación (sistemas de visualización y desarrollo).
- Condiciones de trabajo.

— Dinámica del discurso artístico.

- Giros creativos. El azar, la predisposición y el análisis como mecanismos de corrección del discurso creativo.
- Resistencias: materiales, subjetivas, contextuales.
- Inercias: pulsional, cultural, contracultural.
- Vueltas, bifurcaciones y dobles sentidos en el trayecto creativo.
- Rupturas, accidentes y retiradas.

— Estructura del discurso artístico

- Adecuación: significado-significante.
- Respuestas a las necesidades personales.
- Comunicabilidad y relevancia cultural.
- Amplitud de niveles de recepción e interpretación.

— Reflexión sobre el discurso artístico

- Escritos de artistas: el proceso creativo en primera persona.
- Entrevistas y conversaciones: el intercambio de ideas.
- Literatura acerca del proceso creativo: interpretaciones.
- Ensayo acerca del proceso creativo: entendiendo los fundamentos, dinámica y estructura.

En base a los siguientes **objetivos**:

- Reflexionar sobre el discurso artístico y, en especial, sobre el papel y la significación de la argumentación en arte. En particular, propiciar no solo el análisis de argumentos en textos más o menos característicos, sino el autoanálisis, la revisión y la mejora de sus propios usos argumentativos al tratar con el pensamiento de la obra de arte.
- Planificar, desarrollar y exponer de manera articulada y coherente, por escrito y de forma oral, el discurso elaborado a partir de una propuesta de trabajo individual.
- Realizar inferencias y argumentaciones extraídas del análisis y manejo de las fuentes, tanto primarias como secundarias (escritos de artistas, ensayos filosóficos y otros trabajos).
- Desarrollar habilidades personales y autocríticas para contextualizar el propio discurso. De cara a exponer en clase y

someter a discusión el resultado de su trabajo.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El objetivo general de esta asignatura consiste en profundizar en la formación artística contemporánea que el estudiante ha ido adquiriendo en los cursos precedentes del Grado en BBAA, para que pueda ser capaz de situar, formular y demarcar sus intereses creativos en el conjunto de las diversas disciplinas artísticas y trasladarlos a la elaboración del Trabajo Fin de Grado.

La estructura de la asignatura responde a la necesidad que desde el contexto contemporáneo de la creación artística se solicita a los estudiantes y profesionales que adquieran unas destrezas y conocimientos en un rango teórico-práctico, en tanto un saber ver, saber hacer, que se traduzca en una comprensión de los mecanismos internos de los procesos creativos hacia la argumentación y comunicación de los temas, contenidos, problemáticas trabajadas desde el proyecto personal a un saber ser y estar.

Se constituye como antesala de la asignatura Trabajo Fin de Grado y su fin es iniciar al estudiante en la reflexión de las estrategias que intervienen en el proyecto artístico personal.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:**
- Comprender críticamente la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico.
 - Compromiso social del artista.
 - Comprender críticamente la dimensión preformativa y de incidencia social del arte. Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.
 - Conocer las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico.
 - Estudiar la evolución del papel de arte a través del tiempo.
 - Conocer las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad.
 - Conocer los materiales y sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.
 - Conocer la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar fuentes.
 - Conocer los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprender las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.
 - Conocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socioculturales.
 - Estudiar las metodologías que faciliten la actuación artística en el entorno social.
 - Conocer las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras (art. 19). Identificar y entender los problemas del arte.
 - Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación.
 - Interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.
 - Comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra. Establecer medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.
 - Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
 - Comunicar. Aprender a traducir las ideas artísticas para poder transmitir las.
 - Exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.
 - Auto-reflexión analítica y auto-crítica en el trabajo artístico.
 - Trabajar autónomamente. Desarrollar la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo artístico personal.
 - Trabajar en equipo. Organizar, desarrollar y resolver el trabajo mediante la aplicación de estrategias de interacción.
 - Capacidad de iniciativa propia y de auto-motivación.
 - Desarrollar la constancia necesaria para resolver las dificultades inherentes a la creación artística.
 - Generar y gestionar la producción artística. Saber establecer la planificación necesaria en los procesos de creación artística.
 - Aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.
 - Colaborar con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.
 - Colaborar con otras profesiones y especialmente con los profesionales de otros campos.
 - Identificar los profesionales adecuados para desarrollar adecuadamente el trabajo artístico.

- Activar un contexto cultural y/o modificar un contexto público o privado. Saber entender el contexto cultural para generar iniciativa y dinamizar entorno.
- Documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística.
- Capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artística. Desarrollar la comprensión y especulación de los problemas artísticos en su totalidad.
- Determinar el sistema de presentación adecuada para las cualidades artísticas específicas de una obra de arte. Adquirir criterios para la adecuada apreciación de la obra de arte en relación con su entorno y exhibición.
- Capacidad de autoempleo y de generación de empleo.
- Realizar proyectos de investigación artísticos.
- Adquirir las destrezas propias de la práctica artística. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte.
- Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística. Habilidad para establecer sistemas de producción.
- Realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.
- Comunicar y difundir proyectos artísticos.
- Realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática. Utilizar los recursos de difusión de los proyectos artísticos con el fin de potenciar su repercusión social.
- Realizar e integrar proyectos artísticos en contextos más amplios. Desarrollar estrategias de proyección de la creación artística más allá de su campo de actuación.
- Presentar adecuadamente los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.
- Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

- Desarrollar las vías de relación e intercambio con otros campos del saber.
- Planificar y elaborar estrategias dentro del proceso creativo que lleven a la construcción del discurso propio.
- Analizar y aplicar el sistema de presentación más adecuado conforme las cualidades artísticas específicas de una obra.
- Explicar, contextualizar y analizar el trabajo realizado en relación a los problemas del arte.
- Demostrar y aplicar en diferentes contextos los modos de presentación, exhibición y defensa del trabajo artístico.
- Elaborar y defender los argumentos y la resolución de problemas dentro del proceso creativo.
- Valorar los modos de inserción de la construcción del discurso artístico en el ámbito profesional.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

— Sesión magistral. Se valorará la participación en las discusiones de grupo y la comprensión de los conceptos de la materia.

— Estudio de casos / análisis de situaciones. Se valorará la resolución de actividades derivadas de los contenidos de las lecciones magistrales. Se demuestra la comprensión de estos contenidos y la capacidad de aplicarlos a casos concretos.

— Proyecto personal. Se valora el trabajo del alumno en su proceso de realización, atendiendo a los aspectos de resolución y contexto, y teniendo en cuenta la apertura, desarrollo, complejidad y rigor del trabajo presentado.

- La **Obra** (visual, gráfica, performativa, etc.) como evidencia del trabajo, estudio y discurso elaborado en la asignatura (y más allá de ella).
- Es de obligada elaboración un **Portfolio** individual (como atlas, diario de trabajo, cuaderno de campo), fechado a lo largo del curso, donde se dé cuenta y se muestre el proceso creativo que se ha seguido y desarrollado de los aprendizajes (metodologías, análisis, conclusiones) en torno a la obra.
- Lecturas, imágenes, conceptos, mapas, materiales documentales y de registro: enmarcados como texto, cuaderno, memoria, dossier: se valorará la capacidad de organización y presentación del trabajo, atendiendo también a su capacidad de análisis y contextualización.

— Presentaciones / exposiciones. Presentación final del trabajo. Se valorará la resolución conceptual en relación al proyecto personal artístico, y el grado de adecuación al contexto social, artístico e histórico.

Sistema de evaluación

La evaluación estará referida a la evolución personal en las capacidades de asimilación de la información, la capacidad de argumentación, elección y decisión; la capacidad en el manejo de fuentes iconográficas y documentales, la coherencia entre formulaciones y resultados; y las actitudes vinculadas a la curiosidad, disposición, laboriosidad, a la iniciativa personal, a la participación y a la colaboración en el trabajo común, a la capacidad para enriquecer la discusión, etc.

La asignatura sigue un sistema de **evaluación continua** (entrega de proyectos, reflexiones, puestas en común, etc.) la cual ofrecerá la posibilidad de superar la asignatura con la máxima calificación.

Para que esta evaluación continua sea efectiva, la asistencia en las horas presenciales de la asignatura es obligatoria, admitiéndose un máximo del 20% de ausencia sin justificar. Así también, la puntualidad en la presentación de los trabajos repercutirá negativamente si estos no son presentados en las fechas indicadas; pudiendo variar la calificación entre un 10% máximo.

Se llevará a cabo además una **prueba global de evaluación**, a la que tendrán derecho todos los estudiantes, aunque no lleven a cabo la evaluación continua, y esta prueba global quedará fijada en el calendario académico por el Centro. El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura por este procedimiento o que quisiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

La prueba consta de dos partes:

1. Análisis y reflexión crítica de una de las lecturas realizadas durante el curso (30%). (Se seleccionarán entre 3 y 5 textos, de los cuales la pregunta se formulará para uno de ellos).
2. Construcción de un discurso artístico tomando como base los intereses propios; elaborar un texto (visual, gráfico,...) a partir de referentes, temáticas, modos de hacer, etc., con evidencias de fundamentación y argumentación (70%).

*Se darán premisas concretas el día de la prueba.

*Se ha de asistir a la prueba provista/o de todo aquel material necesario para el desarrollo de las partes.

La evaluación en segunda convocatoria, a la que tendrán derecho todos los estudiantes que no hayan superado la asignatura, se llevará a cabo mediante una prueba global a realizar en el periodo establecido al efecto por el Consejo de Gobierno en el calendario académico.

Actividades de aprendizaje	Criterios de evaluación	Porcentaje*
Sesión magistral. Seminarios	1, 5, 6, 7	5%
Lecturas comentadas Análisis y reflexión crítica	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8	10%
Memoria / Dossier Trabajo de práctico	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	60%
Exposición y defensa.	2, 3, 4, 5, 6, 8	25%

* Sobre los porcentajes reflejados en el cuadro anterior se obtendrá calificación final cuantitativa numérica de 0 a 10 y cualitativa según la normativa de la Universidad de Zaragoza y la legislación vigente publicada en el

BOE.

Criterios de evaluación

1. Capacidad en el manejo de los contenidos.
2. Gestión correcta de las argumentaciones.
3. La adecuación entre el proyecto propuesto y las líneas de actuación enunciadas.
4. Habilidades comunicativas, y dominio sobre los lenguajes (artístico, escrito, hablado, corporal, etc.)
5. Eficiencia y eficacia en las intervenciones personales para llevar al límite las reflexiones y la propuesta elegida.
6. Capacidad de análisis y autocrítica en la presentación y defensa de los trabajos. Y la observación y réplica al trabajo de los compañeros.
7. Asistencia, participación e implicación del estudiante en cada actividad propuesta.
8. Tipo, calidad, estructura e interés de la documentación/memoria presentada.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Técnicas de ordenación del trabajo creativo para la organización de proyectos de intervención, con especial atención a su presentación y defensa pública. Aplicación a la elaboración del Trabajo Fin de Grado.

Actividades formativas TEÓRICAS: 5 créditos ECTS

- **Actividades introductorias.** Actividades encaminadas a tomar contacto y a presentar la materia.
- **Sesión magistral.** Exposición por parte del profesor de los contenidos objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de los trabajos, actividades o proyectos que deberán desarrollar los estudiantes.
- **Seminarios.** Actividades orientadas al trabajo sobre aspectos específicos que permitan ahondar o complementar los contenidos de la materia y que actúan como complemento de las clases teóricas.
- **Estudio de casos / Análisis de situaciones.** Análisis y discusión de procesos creativos y de investigación concretos.

Actividades formativas PRÁCTICAS: 3 créditos ECTS

- **Trabajos tutelados.** El estudiante, de manera individual, elaborará un documento sobre el proceso creativo llevado a cabo, encaminado a la construcción del discurso personal. Se trata de un actividad autónoma que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, trabajo de taller, redacción, defensa, etc.
- **Tutorías en grupo.** Asesoramiento, análisis y evaluación de las actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.
- **Exposición y defensa.** Presentación ante el grupo del trabajo llevado a cabo en la materia con especial atención a los criterios de elección, la plasmación de los aprendizajes asimilados y desarrollados, en base a: la fundamentación,

argumentación, teórica y creativa y la contextualización del discurso personal.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

- 1:** Seminarios. Estudios de casos. Puestas en común.
- 2:** Lecturas comentadas. Análisis y reflexión crítica.
- 3:** Trabajo de carácter práctico: obra pictórica, audiovisual, escultórica, performativa, gráfica, etc., según los intereses de cada estudiante.
- 4:** Memoria/Dossier sobre el proceso creativo llevado a cabo.
- 5:** Exposición y defensa ante el grupo-clase y el profesorado.
- 6:** Prácticas de creación y pensamiento.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Esta asignatura de carácter obligatorio tiene una docencia presencial de 80 horas anuales, distribuidas en 3 horas semanales.

Las fechas son susceptibles de cambio teniendo en cuenta el inicio del curso y el correspondiente calendario académico para cada curso.

Presentaciones de trabajos

Cada profesor responsable, al finalizar su periodo con carga docente en esta asignatura, marcará (al inicio del mismo) un/unos días donde se realizarán las presentaciones de trabajos, memorias, etc., propuestas en cada caso.

Así como, habrá unos días estipulados para la presentación de las lecturas comentadas u otras actividades.

Estas fechas serán puestas en conocimiento de los estudiantes al inicio del curso.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Aliaga, Juan Vicente. Arte y cuestiones de género : una travesía del siglo XX / Juan Vicente Aliaga . [1ª ed.] San Sebastián : Nerea, 2004
- Ardenne, Paul. Un arte contextual : creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación / Paul Ardenne ; [traducción, Françoise Mallier]. Murcia : Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, D.L. 2006
- Arte después de la modernidad : nuevos planteamientos en torno a la representación / Brian Wallis (ed.) ; traducción, Carolina del Olmo y César Rendueles . Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2001
- Azúa, Félix de. El aprendizaje de la decepción / Félix de Azúa ; selección de artículos al cuidado de J.A. González Sainz . 2a. ed. Pamplona-Iruñea : Pamiela, 1990
- Barrón Ruiz, Angela. Aprendizaje por descubrimiento : análisis crítico y reconstrucción teórica / Angela Barrón Ruiz . Salamanca : Amarú, 1991

- Baudrillard, Jean. De la seducción / Jean Baudrillard ; traducción de Elena Benarroch . 4a. ed.
- Baudrillard, Jean. El complot del arte : ilusión y desilusión estéticas / Jean Baudrillard . 1ª ed., 2ª reimp. Madrid ; Buenos Aires : Amorrortu, 2007
- Baudrillard, Jean. El otro por sí mismo / Jean Baudrillard; traducción Joaquín Jordá . Barcelona : Anagrama , 1988
- Berger, John. Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible / John Berger ; traducción, Pilar Vázquez y Nacho Fernández . 2a. ed. Madrid : Ardora, 1998
- Berger, John. Modos de ver / John Berger ; [colaboración de] Sven Blomberg ... [et al.] . 2ª ed., 8ª tirada Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 2010
- Blanchot, Maurice. El espacio literario / Maurice Blanchot ; [versión castellana, Vicky Palant y Jorge Jinkis] . Buenos Aires : Paidós, [1969]
- Bloom, H. La ansiedad de la influencia: un teoría de la poesía / H. Bloom. Madrid : Trotta, 2009
- Bourriaud, N. Radicante / N. Bourriaud. Buenos Aires : Adriana Hidalgo, 2009
- Bourriaud, Nicolas. Estética relacional / Nicolas Bourriaud ; traducción de Cecilia Beceyro y Sergio Delgado . 2ª ed. Buenos Aires : Adriana Hidalgo, 2008
- Bourriaud, Nicolás. Formas de vida : El arte moderno y la invención de sí / [Nicolás Bourriaud . Murcia : CENDEAC, D.L.2009
- Bourriaud, Nicolas. Postproducción : la cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo / Nicolas Bourriaud . Buenos Aires : Adriana Hidalgo editora, cop. 2004
- Bozal, Valeriano. Mímesis, la imágenes y las cosas / Valeriano Bozal . Madrid : Visor, 1987
- Brea, José Luis. El tercer umbral : estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural / José Luis Brea. 2ª ed. aum. y corr. Murcia : Cendeac, D.L. 2008
- Crow, T. El arte moderno en la cultura de lo cotidiano / T. Crow. Madrid : Akal, 2002
- Danto, Arthur C.. After the end of art|Español : Después del fin del arte : el arte contemporáneo y el linde de la historia / Arthur C. Danto ; [traducción de Elena Neerman Rodríguez] . 1ª ed. en esta presentación Barcelona : Paidós, 2010
- Deleuze, G.. Pintura. El concepto de diagrama / G. Deleuze. Buenos Aires : Cactus, 2007
- Deleuze, Gilles. ¿Qué es la filosofía? / Gilles Deleuze y Félix Guattari ; traducción de Thomas Kauf . 8ª ed. Barcelona : Anagrama, D.L. 2009
- Deleuze, Gilles. Diferencia y repetición / Gilles Deleuze . [1a. ed.] @edicion1a. ed. Madrid : Júcar, 1988
- Derrida, Jacques. El tiempo de una tesis : deconstrucción e implicaciones conceptuales / Jacques Derrida. . 2a. ed. Barcelona : Proyecto A Ediciones, 1997
- Derrida, Jacques. La deconstrucción en las fronteras de la filosofía : la retirada de la metáfora / Jacques Derrida ; introducción de Patricio Peñalver . 1a. ed Barcelona : Paidós Ibérica : Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma, 1989
- Derrida, Jacques. Mal de archivo : una impresión freudiana / Jacques Derrida ; traducción de Paco Vidarteo . Madrid : Trotta, cop. 1997
- Didi-Huberman, G. Ante el tiempo. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte / G. Didi-Huberman. Murcia : Cendeac, 2010
- Didi-Huberman, G. Lo que vemos, lo que nos mira / G. Didi-Huberman. Madrid : MNCRS, 2010
- Didi-Huberman, Georges. Ante el tiempo : historia del arte y anacronismo de las imágenes / Georges Didi-Huberman ; traducción y nota preliminar de Antonio Oviedo. 2ª ed. aum. Buenos Aires : Adriana Hidalgo, cop. 2008
- Didi-Huberman, Georges. Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestras? : [Exposición celebrada en] Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 26 noviembre 2010- 28 marzo 2011 / [comisario] Georges Didi-Huberman . Madrid : Museo Reina Sofía, 2010
- Eco, Umberto. Obra abierta / Umberto Eco ; [traducción de Roser Berdagué] . [3a. ed.] Barcelona : Ariel, 1990
- Fischer, Ernst. La necesidad del arte/ Ernst Fischer; [traducción de J. Solé-Tura] . 2a. ed. Barcelona: Península, 1985
- Flusser, Vilém. Una filosofía de la fotografía / Vilém Flusser ; traducción Thomas Schilling . Madrid : Síntesis, 2009
- Foster, Hal. El retorno de lo real : la vanguardia a finales de siglo / Hal Foster ; traducción Alfredo Brotons Muñoz . Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2001
- Foucault, Michel. Las palabras y las cosas : una arqueología de las ciencias humanas / por Michel Foucault ; [traducción de Elsa Cecilia Frost] . 3ª ed. en España Madrid : Siglo Veintiuno de España Editores, D.L. 2005
- Guasch, Ana María. La crítica dialogada : entrevistas sobre arte y pensamiento actual (2000-2006) / Anna Maria Guasch . Murcia : Cendeac, D.L. 2006
- Heterocronías : Tiempo, arte y arqueologías del presente / [Nicolás Bourriaud...et al.] ; [Miguel Ángel Hernández- Navarro, compilador] . Murcia : CENDEAC, D.L.2008
- Hockney, David. El conocimiento secreto : el redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros / David Hockney. 2a ed. Barcelona : Destino, 2002
- Lippard, Lucy R.. Seis años : la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972 / Lucy R. Lippard ; traducción, Ma. Luz Rodríguez Olivares. Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2004
- Los manifiestos del arte posmoderno : textos de exposiciones : 1980-1995 / Anna Maria Guasch (ed.); Achille Bonito Oliva...[et al.] ; traducción César Palma . Madrid : Akal, D.L. 2000
- Lull, J. Medios, comunicación, cultura : aproximación global / James Lull. Madrid : Amorrortu Editores, 2009
- Lyotard, Jean-François. La condición postmoderna : informe sobre el saber / Jean -François Lyotard ; traducción de Mariano Antolin Rato . 7a. ed. Madrid : Cátedra, D.L. 2000

- Morgan, R.C. Del arte a la idea: ensayos sobre arte conceptual / R.C. Morgan. Madrid : Akal, 2003
- Parcerisas, P.K. Conceptualismo(s) poéticos, políticos y periféricos. En torno al arte conceptual en España (1964-1980) / P.K. Parcerisas. Madrid : Akal, 2007
- Pardo, José Luis. Sobre los espacios pintar, escribir, pensar / José Luis Pardo . [1a. ed.] Barcelona : Ediciones del Serbal, 1991
- Reollés, J. Genealogías del arte contemporáneo / J. Repollés. madrid : Akal, 2011
- Virilio, Paul. Estética de la desaparición / Paul Virilio ; Traducción Nori Benegas . 3ª ed. Barcelona : Anagrama, 2003
- Virilio, Paul. La máquina de visión / Paul Virilio ; traducción de Mariano Antolín Rato . Madrid : Cátedra, D.L. 1989
- Virilo, P. La inercia polar / P. Virilo. Madrid : Trama, 1999
- Warburg, Aby. Atlas Mnemosyne / Aby Warburg ; traducción de Joaquín Chamorro Mielke ; edición de Martin Warnke ; colaboración de Claudia Brink ; edición española de Fernando Checa . Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2010