

25542 - Filosofía del arte contemporáneo

Información del Plan Docente

Año académico	2017/18
Centro académico	103 - Facultad de Filosofía y Letras
Titulación	269 - Graduado en Filosofía
Créditos	6.0
Curso	
Periodo de impartición	Semestral
Clase de asignatura	Optativa
Módulo	---

1. Información Básica

1.1. Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura está concebida como una introducción a las principales corrientes artísticas en el entorno europeo y estadounidense desde mediados del s. XX hasta nuestros días. En este marco, se profundizará sobre las reflexiones de índole estética, política y filosófica subyacente a los distintos movimientos de la historia del arte planteados en el programa.

El objetivo de la asignatura consiste en ofrecer a los alumnos una visión general de las relaciones entre el pensamiento filosófico y las artes plásticas, sonoras y performativas de las últimas décadas a partir de los textos críticos que las acompañan. Asimismo, se propiciará el estudio de las obras artísticas contemporáneas desde una perspectiva crítica y filosófica.

1.2. Recomendaciones para cursar la asignatura

No se requieren conocimientos específicos previos para cursar la asignatura. Se recomienda a los alumnos llevar al día la lectura los textos relacionados con la materia previamente escogidos por el profesor.

1.3. Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura se integra en el marco de los estudios de Grado en Filosofía como un complemento destinado a proporcionar unos conocimientos básicos acerca de las principales corrientes del arte contemporáneo. Además de su pertinencia e interés en el ámbito de la reflexión estética, la asignatura se plantea también como un modo de entender las diversas manifestaciones culturales de modo interrelacionado y transversal.

1.4. Actividades y fechas clave de la asignatura

- Primera semana (según el calendario establecido por la facultad): Presentación de la asignatura y de los textos y temas que se trabajarán durante las clases.
- Semanas sucesivas (según el calendario establecido por la facultad): El profesor expondrá los contenidos del programa de la asignatura y se comentarán algunos de los textos de lectura obligatoria previamente seleccionados atendiendo a los conceptos fundamentales expuestos y desarrollados durante las clases.
- Día oficial del examen: Prueba escrita.

2. Resultados de aprendizaje

2.1. Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

Tendrá un mayor conocimiento de algunos de los conceptos y teorías más importantes de la historia de la filosofía y podrá relacionarlos con otros de la misma o de distinta época, así como con las obras artísticas contemporáneas.

Será más apto para interpretar el presente en toda su complejidad, justificando el posicionamiento ante los problemas fundamentales que nos aquejan mediante los conocimientos adquiridos.

Estará más capacitado para reflexionar sobre la experiencia estética y la naturaleza de las artes, pudiendo emitir juicios en las diversas manifestaciones de la expresión artística y de las formas de representación simbólica.

Aprenderá a documentarse por medios diversos, sabiendo buscar los datos más importantes en las fuentes originales y en los comentarios provenientes de la filosofía y de los textos y obras artísticas, o de la misma experiencia.

Adquirirá habilidades para organizar y recuperar la información encontrada.

Obtendrá mayores aptitudes para valorar y reconocer la innovación creativa.

2.2. Importancia de los resultados de aprendizaje

El estudio del arte contemporáneo y su dimensión filosófica se concibe como un modo privilegiado para la comprensión de la historia y la cultura del siglo XX y de la actualidad. La asignatura proporcionará a los estudiantes herramientas de análisis para abordar las relaciones existentes entre el arte y la filosofía contemporáneas.

3. Objetivos y competencias

3.1. Objetivos

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

La creación artística contemporánea ha estado estrechamente unida al discurso filosófico durante todo el siglo XX. La producción de textos teóricos y manifiestos, así como la vinculación entre compromiso social y político que caracteriza a gran parte del arte del último siglo, hacen que sea necesario revisar desde una perspectiva filosófica los problemas planteados por el discurso artístico.

25542 - Filosofía del arte contemporáneo

Aprender a enfrentarse al estudio del arte contemporáneo de una manera crítica y argumentada, mostrar su pertinencia en la consideración del entorno cultural en el que surgen las distintas corrientes filosóficas y de pensamiento, y trazar un panorama de las principales corrientes artísticas del último siglo, son los principales objetivos de esta asignatura.

3.2. Competencias

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

Poseer conocimientos suficientes para comprender los conceptos y teorías más importantes de la historia de la filosofía, relacionándolos con otros de la misma o de distinta época. 

Capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos para comprender e interpretar el presente en toda su complejidad, justificando el posicionamiento ante los problemas fundamentales que nos aquejan. 

Capacidad para reflexionar sobre la experiencia estética y la naturaleza de las artes, pudiendo emitir juicios en las diversas manifestaciones de la expresión artística y de las formas de representación simbólica.

Habilidad para documentarse por medios diversos, sabiendo buscar los datos más importantes en las fuentes originales y en los comentarios provenientes de la filosofía, de las ciencias y de otras ramas de la cultura, o de la misma experiencia.

Habilidad para organizar y recuperar la información encontrada.  

Capacidad para valorar y reconocer la innovación creativa.

4. Evaluación

4.1. Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia

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

PRIMERA CONVOCATORIA

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico):

Consistirá en una prueba escrita en la que se deberán contestar diversas preguntas sobre los contenidos impartidos durante las clases con arreglo al programa de la asignatura. Se valorarán los conocimientos obtenidos durante el curso, así como la capacidad de análisis crítico de los alumnos y su destreza para expresarlos mediante una redacción adecuada.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico):

Consistirá en una prueba escrita en la que se deberán contestar diversas preguntas sobre los contenidos impartidos durante las clases con arreglo al programa de la asignatura. Se valorarán los conocimientos obtenidos durante el curso, así como la capacidad de análisis crítico de los alumnos y su destreza para expresarlos mediante una redacción

adecuada.

5. Metodología, actividades, programa y recursos

5.1. Presentación metodológica general

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

El proceso de aprendizaje previsto para esta asignatura se basa en la exposición y desarrollo oral por parte del profesor de los contenidos del programa de la asignatura. Asimismo, se pedirá a los alumnos que contribuyan en las clases ofreciendo comentarios pertinentes o planteando dudas relativas a lo explicado durante las clases. Por otra parte, los alumnos deberán complementar las explicaciones con las lecturas que se recomiendan en la bibliografía y se valorará la participación activa en las clases.

5.2. Actividades de aprendizaje

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

Clases teóricas: El profesor expondrá durante las clases los contenidos del programa de la asignatura.

Intervenciones prácticas: Los alumnos expondrán de modo crítico y contrastado uno o varios de los textos y temas previamente pactados con el profesor, fomentando la participación y el debate con el resto de la clase.

5.3. Programa

Durante las semanas consecutivas del curso, siguiendo el calendario establecido por la facultad, se desarrollarán los siguientes contenidos:

1. Movimientos y manifiestos de vanguardia: trazando los ejes conceptuales y geográficos del arte del siglo XX

- a. La anomia como regla del arte: del "Pabellón del Realismo" al "Salón de los rechazados".
- b. Expresionismo y Jugendstil: el nacimiento del hombre psicológico.
- c. Futurismo italiano, cubismo francés y abstraccionismo en Rusia.
- d. El inconsciente y la sinrazón como materia artística: dadaísmo y surrealismo.

2. El estado del arte tras la Segunda Guerra Mundial

- a. Expresionismo abstracto: Clement Greenberg y el robo de la idea del Arte Moderno.

25542 - Filosofía del arte contemporáneo

b. El gesto irracional del informalismo europeo: el caso español.

c. John Cage y el Black Mountain College.

3. La filosofía de Andy Warhol: de la A a la B y de la B a la A.

a. Flash Gordon en el museo: cultura de masas para una nueva sensibilidad contracultural.

b. Robert Rauschenberg y Jasper Johns: cambios en el "genio" norteamericano.

c. El ¿fin del arte?: latas de sopa, botellas de coca-cola y billetes de dólar en la Stable Gallery.

4. Cuando "menos es más"

a. La crítica al formalismo de Clement Greenberg.

b. La escultura expandida y el literalismo.

c. Arte povera: la anti-forma europea.

5. La espectacular sociedad de Guy Debord.

a. El letrismo y la literatura potencial.

b. La revolución situacionista.

6. La desaparición de la obra de la obra de arte.

a. Fluxus, Zaj

25542 - Filosofía del arte contemporáneo

b. Arte proecsual:

i. Dibujando el paisaje: Land Art.

ii. Arte del cuerpo, arte de acción y la historia del arte no escrita.

c. Wittgenstein y las tres sillas de Joseph Kosuth: lenguaje, filosofía y arte conceptual.

7. Imágenes de imágenes: simulación, apropiacionismo y Posmodernidad.

a. October: el viaje a EEUU del postestructuralismo francés.

b. La imagen como índice: "Pictures" de D. Crimp.

8. Filosofía para un arte del siglo XXI.

5.4. Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Véase el Calendario académico de la Universidad de Zaragoza (<http://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario>) y la web de la Facultad de Filosofía y Letras (horario de clases: <https://fyl.unizar.es/horario-de-clases#overlay-context=horario-de-clases> ; fechas de exámenes: <https://fyl.unizar.es/calendario-de-examenes#overlay-context> =)

En el primer día de clase se proporcionará más información sobre esta cuestión.

5.5. Bibliografía y recursos recomendados

MINIMAL

AAVV. Carl André. *Escultura como lugar 1958-2010* . Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2015.

AAVV. *Minimalism*. Phaidon, 2010.

AAVV. *Minimal Art* . Koldo Mitxelena Kulturunea Diputación Foral de Guipúzcoa, 1996.

25542 - Filosofía del arte contemporáneo

MARCHAN FIZ, Simón. *La historia del cubo : minimal art y fenomenología*, Bilbao Rekalde, 1994

PEREZ CARREÑO, Francisca. *Arte Minimal, Objeto y Sentido* . Antonio Machado, 2003.

POP

AAVV. *Richard Hamilton*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2014.

AAVV. *International Pop* . Walker Art Center, 2015

AAVV. *Reading Andy Warhol*. Gerd Hatje Cantz, 2013.

AAVV. *The Factory*. Edit La Fábrica, 2012.

DANTO, Arthur C. *Andy Warhol*. Edit Paidós, 2011.

FLUXUS

Brecht, George. *Chance-Imagery* , Something Else Press, 1966, <http://www.ubu.com/historical/gb/index.html>

Cardew Cornelius (ED.). *Scratch Music* , Latimer New Dimensions, 1972.

CORNER, P., KNOWLES A., PATTERSON, B, SCHMIDT, T. *The Four Suite* , Nueva York, Something Else Press, 1965.

FILLIOU, Robert. *Ample food for stupid thought* , Nueva York, Something Else Press, 1965.

HIGGINGS, DICK. *A Dialectic of Centuries: Notes Toward a Theory of the New Arts*, Paperback, 1999.

HIGGINGS, DICK. *Horizons: The Poetics and Theory of the Intermedia (Studies in Writing & Rhetoric)*, Southern Illinois University Press, 1983

Johnson, Tom. *Self-Similar Melodies* , Editions 75, 1996.

25542 - Filosofía del arte contemporáneo

KAGEL, Mauricio. *Theatrum Instrumentorum* , Colonia, Kölnischer Kunstverein, 1975.

YOUNG, La Monte. *Selected Writings* , Munich, Heiner Friedrich Gallery, 1969.

MACIUNAS, George. *Flux Paper Events* , Berlín, Hundertmark, 1976.

ONO, YOKO . *Grapefruit*. Tokio: Munternaum Press, 1964.

https://monoskop.org/images/8/83/Ono_Yoko_Pomelo_Un_libro_de_instrucciones_de_Yoko_Ono.pdf

PAIK, Nam June. *Werke 1946-1976. Musik-Fluxus-Video*, Colonia, Kölnischer Kunstverein, 1977.

VOSTELL, Wolf. *Happening und Leben* , Berlín, Werk, 1970.

Zaj. *A Zaj Sampler* , Something Else Press, 1967, <http://www.ubu.com/historical/zaj/index.html>

CONCEPTUAL

Anthology of Conceptual Writing . Craig Douglas Dworkin (ed), <http://www.ubu.com/concept/>

Art after Conceptual Art, Alexander Alberro and Sabeth Buchmann, MIT Press, 2006.

Asher, Michael. *Writings 1973-1983 on Works 1969-1979* , Benjamin H.D. Buchloh (ed), The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, The Museum of Contemporary Art Los Angeles, 1983.

Bochner, Mel. *Solar System & Rest Rooms: Writings and Interviews, 1965-2006* , MIT Press, 2008.

Conceptual Art: a Critical Anthology. Alexander Alberro and Blake Stimson (ed), MIT Press, 1999.

Flynt, Henry. *Essay: Concept Art* , 1961, <http://www.henryflynt.org/aesthetics/conart.html>

25542 - Filosofía del arte contemporáneo

Godfrey, Tony . *Conceptual Art (Art and Ideas)* , Phaidon Press, 1998

GRAHAM, DAN. *Rock Mi Religión* . Alias, 2008.

LeWitt, SOL. *Paragraphs on Conceptual Art* , Artforum Vol.5, no. 10, Summer 1967

Lippard, Lucy / Krauss, Rosalind. *Sol LeWitt* . Gross Beatrice (ed), JRP|Ringier, 2013.

NAUMAN, BRUCE. *The True Artist*. Phaidon, 2014.

HERNANDEZ NAVARRO, MIGUEL A. *Robert Morris* , Edit. Nerea, 2010.

AAVV. *Martha Rosler: sur/sous/sous le pavé* . Presses Universitaires de Rennes, 2006.

PA. *John Baldessari* . JRP|Ringier, 2012.

PAZ, OCTAVIO. *Apariencia Desnuda. La obra de Marcel Duchamp*. Alianza Edit. 2003

LAND ART

CARERI, FRANCESCO. *Walkscapes: el andar como práctica artística*. Gustavo Gili, 2013.

Chatwin, Bruce. *The Songlines* . New York:Penguin, 1987.

Debord, Guy. *Situationist International Anthology*. ed. and trans. Ken Knabb. Berkeley: Bureau of Public Secrets, 2006.

SMITHSON, ROBERT. *Selección de Escritos* . Alas, 2011.

Thoreau, Henry David. *Walking*. Essays: English and American. Vol. XXVIII. The Harvard Classics. New York: P.F. Collier & Son, 1909-14.

Walser, Robert. *The Walk Selected Stories*. New York: The New York Review of Books, 1982

PERFORMANCE

25542 - Filosofía del arte contemporáneo

ART, LIES AND VIDEOTAPE: EXPOSING PERFORMANCE. London: Tate publishing, 2004.

AZNAR ALAMAZAN, SAGRARIO. *El Arte de Acción* . Hondarribia: Nerea, 2000.

BODENMANN-RITTER, CLARA. *Joseph Beuys: cada hombre, un artista*. Madrid: Antonio Machado, 1998.

BEUYS, JOSEPH. *Joseph Beuys. Ensayos y entrevistas* . Síntesis, 2006.

DANTO, ARTHUR C. *El Cuerpo, el problema del cuerpo: selección de ensayos* . Madrid: Síntesis, 2003.

GOLDBERG, ROSE LEE. *Performance: Live art since 60s* . London: Thames & Hudson, 1998.

GOLBERG, ROSE LEE. *Performance Art* . Barcelona: Ed. Destino S:A, 1996.

JONES, AMELIA. *El Cuerpo del Artista* . London: Ed. Tracey Warr, Phaidon, 2006.

JONES, AMELIA y STEPHENSON, ANDREW. *Performing the body / performing the text* . London, New York: Routledge, 1999.

KAPROW, Allan. *Assemblages, Environments, Happenings* , Nueva York, Harry N. Abrams, 1966.

LEBEL, Jean Jacques. *El happening* , Buenos Aires, Nueva Visión, 1966.

Petersens, M. A. *Explosion!, painting as action*. London: Koenig Books, 2012.

RANCIERE, JACQUES. *El Espectador Emancipado*. Ellago, 2010.

SCHIMMEL, PAUL (ED.). *Campos de acción: entre el performance y el objeto*. Vol. 1. Aliias, 2012

VITO ACCONCI: *Diary of a Body 1969 -1973*. Edit. Gregory Volk, Ricciardi, Charta, 2006.

ARTE SONORO

ARIZA, JAVIER *Las imágenes del sonido: una lectura plurisensorial en el arte del S.XX*. Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2003

25542 - Filosofía del arte contemporáneo

Diederichsen, Diedrich. *Argument Son* (De Britney Spears à Helmut Lachenmann: critique électro-acoustique de la société). Edit, JRP|Ringier et Les presses du réel, 2007.

Cage, John. *Silence: Lectures and Writings* , Wesleyan, 1961.

CAGE, JOHN / CHARLES, DANIEL. *Para los Pájaros*. Alias, 2010.

Kahn, Douglas. *Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts* , MIT Press, 2001.

Labelle, Brandon. *Background Noise: Perspectives on Sound Art* , Continuum, 2006.

LA EXPOSICIÓN INVISIBLE. MARCO Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, 2007.

LICHT, ALAN *Sound Art. Beyond Music, Between Categories* . Edit Rizzoli. 2007

SCHAFFER, MURRAY *The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World*, NY, 1997

Lucier, Alvin. *Reflections. Interview, Scores, Writings 1965-1994* , MusikTexte, 2005.

Nyman, Michael. *Experimental Music: Cage and Beyond* , Cambridge University Press, 1999.

SONIC BOOM: the art of sound. Hayward Gallery, 2000.

SONIC PROCESS; une nouvelle géographie des sons. Centre Pompidou, París, 2003.

Soundings. A contemporary Score. Museum of Modern Art MOMA NY, 2013

THE KILLING MACHINE y otras historias, 1995-2007. Janet Cardiff & George Bures Miller. MACBA, Barcelona, 2007.

VVAA. A BRIEF HISTORY OF NEW MUSIC. Edit. Hans Ulrich Obrist, JRP|Ringier et Les presses du réel, 2015.

NUEVAS DRAMATURGIAS

ARTAUD, ANTONIN: *El teatro y su doble* , Edhasa, Barcelona, 1996.

BUITRAGO, ANA (ED.). *Arquitecturas de la mirada*. Centro Coreográfico Galego, Mercat de les flors, Institut del teatre,

25542 - Filosofía del arte contemporáneo

Universidad de Alcalá, 2009.

CABAÑAS, KAIRA C. (ED.). *Espectros de Artaud* . Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2012.

COLLADO, ESPERANZA. *Paracinema. La desmaterialización del cine en las prácticas artísticas*. Trama Edit. 2012

CORNAGO, OSCAR. *Éticas del cuerpo. Juan Domínguez, Marta Galán, Fernando Renjifo* , Fundamentos, Madrid, 2008.

DE NAVERÁN, ISABEL (ED.). *Hacer Historia, Reflexiones desde la práctica de la danza. Cuerpo de Letra (Mercat de les Flors, CCG,IT) Barcelona*, 2010

GRENIER, CATHERINE. *La revanche des émotions* . Editions du Seuil, 2008.

La estética de la transgresión. Revisiones críticas del teatro de vanguardia. Ballesteros González, Antonio / Vilvandre de Sousa, Cécile (coords.), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000.

LUCINDA CHILDS: *Temps-danse*. Centre National de la Danse, 2013.

Liddell, Angélica: *La casa de la fuerza. te haré invencible con mi derrota* , La uña rota, Madrid, 2011.

Duarte, Ignasi / Bernat, Roger (eds.), *Querido público. El espectador ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans*. Centro Párraga, Cendeac y Elèctrica Produccions, Murcia, 2009.

PEREZ ROYO, VICTORIA. *&¡excl;A Bailar a la Calle!, Danza Contemporánea, Espacio Público y Arquitectura* .Edit. Universidad de Salamanca. 2009

Repensar la dramaturgia: Errancia y transformación. Bellisco, Manuel / Écija, Amparo / Cifuentes, María José (eds.), Cendeac, Murcia, 2011.

Sánchez, José A. *Artes de la escena y de la acción en España: 1978-2002* , Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2006.

Sánchez, José A. *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*. Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, A.C., México, 2012

MUSEO Y CRÍTICA INSTITUCIONAL

ANDREA FRASER: *De la Crítica Institucional a la Institución de la Crítica*. edit. Cuauhtémoc Medina y Andrea Fraser, MACBA/Siglo XXI, 2016.

25542 - Filosofía del arte contemporáneo

A Brief History of Curating. Edit. Hans Ulrich Obrist, JRP|Ringier et Les presses du réel, 2012.

BEZZOLA, TOBIA. *Harald Szeemann: Individual Methodology* , JRP|Ringier, 2008

Hoffman, Jens. *The Curatorialization of Institutional Critique* , ed. John Welchman, JRP|Ringier, 2006

MUSEUM FOR THE FUTURE. Edit Cristina Bechtler / Dora Imhof, JRP|Ringier et Les presses du réel, 2014.

Manem, Martí. *Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado)* , ed. Consonni, 2012

O'Doherty, Brian. *Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space* , University of California Press, 2000. *Dentro del Cubo blanco. La ideología del espacio expositivo*, Cendeac, 2011

O'Neill, Paul. *Curating Subjects* . De Appel, 2007.

VV.AA. *La exposición como dispositivo* , colección Impasse 8. ed. Centre d'Art La Panera Lleida, 2008.

RECURSOS DE INTERNET

<http://www.ubu.com/>

<http://www.nonvisualobjects.com/>

<http://aaaaarg.fail/>

<https://monoskop.org/Monoskop>

<http://artescenicas.uclm.es/>

<https://www.uclm.es/artesonoro/>