

Arte y sociedad ¿y eso es arte?! *La crisis del arte como “expresión europea”*

Docente: Ioannis Mouratidis

Curso 2024-25: UNED-Sénior Barcelona

Horas lectivas: 30

Día y hora: martes, de 9:00 a 11:00 h

Idioma: castellano

Calendario: febrero: 11, 18 y 25
marzo: 4, 11, 18 y 25
abril: 1, 8, 22 y 29
mayo: 6, 13 y 27
junio: 10

Introducción

Desaparición del criterio de la belleza; diversificación de los materiales y eliminación del cuadro enmarcado y de la escultura sobre pedestal; juego con los límites y relevancia de cualquier forma de distanciamiento; importancia de los discursos (descripción, narración, interpretación); función esencial de los “especialistas” en su condición de intermediarios entre las obras y el público; vínculos estrechos entre los actores del mercado privado (galeristas, coleccionistas) y los de las instituciones públicas (museos, comisarios de exposiciones...); internacionalización de los intercambios; creciente importancia de la necesidad de incluir en el circuito artístico “oficial” a todos los excluidos hasta ahora, entendidos bajo el término de “el Otro”...

Veremos que todos estos aspectos son características propias del arte contemporáneo que configuran un mundo nuevo, sumamente coherente, pero radicalmente en ruptura

con las formas anteriores de arte conocidas por el público en general, incluso a veces, por aquél más culto y aficionado al arte.

Objetivos

El objetivo será ofrecer al estudiante el conocimiento y las herramientas teóricas necesarias, para acercarse al funcionamiento del arte contemporáneo de principios del s. XX. No vamos a proporcionar argumentos a favor o en contra del arte contemporáneo, sino identificar las reglas implícitas – cualidades para unos, defectos para otros – que ayudan a entenderlo.

Tampoco se trata de una enumeración lineal y cronológica de los principales movimientos artísticos del arte contemporáneo y sus representantes, sino de una lectura de ellos desde el punto de vista de su función social y su papel en la subversión de las relaciones entre arte, poder y sociedad, establecidas anteriormente.

Finalmente, indagaremos en las relaciones con el poder que lo encarga y lo financia, para ver si siguen siendo las mismas que funcionaban hasta ese momento.

Programa

PRIMERA PARTE

1. El triunfo de las vanguardias. La gráfica del Expresionismo y el Cubismo
2. La vanguardia rusa
3. Dadá y Surrealismo
4. La época del Funcionalismo
5. Arquitectura y Urbanismo. Arquitectura funcional y macroestructuras
6. El debate artístico en Europa. Cultura europea vs. Cultura americana
7. Variaciones de lo apocalíptico. Expresionismo abstracto e informalismo
8. La pintura en los EE.UU. La investigación visual

SEGUNDA PARTE

1. El sueño americano. Eso que llamaron: *Pop Art*
2. Arte como experiencia. Espacio y cuerpo en el Arte Minimal.
3. Hacerse a la idea. Lo estético contra lo artístico. El arte Conceptual

4. El campo expandido de la escultura
5. El arte de la tierra. Espacio y tiempo en el *Land Art*
6. Lo híbrido. Instalaciones, *Happenings* y *Performances*
7. Revisando al sujeto moderno. Los “Otros” entre nosotros

Metodología

La asignatura se construye mediante el análisis de las consecuencias prácticas de las propiedades reales del arte contemporáneo.

Para su elaboración he tenido en cuenta tres condicionantes relevantes que intentaré trasladar al estudiante: El primero consiste en tener en cuenta las obras colectivamente y no una por una; el segundo es entender las obras no en su continuidad con el pasado, sino por el contrario, en su diferenciación respecto a los modelos anteriores; y finalmente, el tercero supone abandonar el discurso interpretativo en favor de una descripción basada en la observación minuciosa de la obra y no en la especulación (“el artista quiere decir”).

La asignatura está organizada en dos partes:

En la primera, empezamos nuestro discurso desde los movimientos artísticos europeos después de la ruptura que supuso el Impresionismo de la década de 1860 y a través del acercamiento a movimientos como el Expresionismo, el Dadá o el Surrealismo, veremos cómo se establece un debate antagónico entre el arte europeo y el americano.

En la segunda parte, nos centraremos en la creación artística contemporánea tal y como esta se desarrolla en las propuestas que vienen del otro lado del Atlántico. Veremos cómo a partir de movimientos críticos como el *Pop Art*, el *Land Art* o las Instalaciones y las *Performances*, el discurso del circuito del arte internacional adopta las premisas nacidas en el arte de los EE. UU

Al final se les propondrá a los estudiantes, presentar si así lo desean, un breve trabajo personal (teórico o, incluso práctico) relacionado con alguno de los temas tratados.

Bibliografía

Argan, G. C. (1998). *El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Akal.

Aznar Almazán, Y. y Martínez Pino, J. (2009). *Últimas tendencias del arte*. Editorial universitaria Ramón Acedes.

Battesti, J. (2012). *Que reste-t-il du présent? Collecter le contemporain dans les musées de société*. Le Festin.

Bishop, C. (2016). *Infiernos artificiales. Arte participativo y políticas de la espectadoría*. Teoría.

Chipp, H. B. (1995). *Teorías del arte contemporáneo*. Akal.

Crow, T. (2001). *El esplendor de los sesenta. Arte americano y europeo en la era de la rebeldía 1855-1969*. Akal, Tres Cantos.

Doherty, C. (2004). *Contemporary Art. From Studio to Situation*. Black Dog Publishing.

Fernández Polanco, A. (2004). *Formas de mirar en el arte actual*. Edilupa.

Gombrich, E.H. (2006). *La Historia del Arte*. Debate.

Guasch, A.M. (2009). *El arte del s. XX en sus exposiciones, 1945-2007*. Serbal.

Haskell, F. (1993). *History and its Images. Art and the interpretation of the past*. Yale.

Heinich, N. (2017). *El paradigma del arte contemporáneo. Estructuras de una revolución artística*. Casimiro.

Lippard, L. (2004). *Seis años: La desmaterialización del objeto artístico, de 1966 al 1972*. Akal, Tres Cantos.

Maderuelo, J. (2006). *Medio siglo de arte. Últimas tendencias- 1955-2005*. Abada editores.