

diplomado online

ARTE CONTEMPORÁNEO

duración
dos trimestres

modalidad
virtual

horario
martes de 2:30 pm a 6:00 pm
jueves de 10:30 am a 12:00 m

fecha de inicio
06 de octubre de 2020

coordinación académica
Humberto Ortiz

inversión
200 USD cada trimestre (400 USD
en total)

inscripciones en
[www.fundacionsalamendoza.com/
diplomado-arte-contemporaneo](http://www.fundacionsalamendoza.com/diplomado-arte-contemporaneo)

contacto
hobdiplomartcontemp@gmail.com
educacionsalamendoza@gmail.com

objetivo

Ofrecer una visión del panorama actual del arte contemporáneo que permita comprender las dimensiones estéticas, visuales y formales que definen el arte del siglo XXI a fin de propiciar el análisis y la discusión sobre la práctica artística que en esta área se desarrolla internacionalmente. Discutir el percedero discurso formalista y el desmantelamiento conceptual del que ha sido objeto el arte del siglo XX así como la instalación y avance de nuevas reglas, nociones, convenciones, valores y apuestas metodológicas acordes con el panorama del nuevo orden mundial.

asignaturas y profesores

1er trimestre

Después de la
muerte del arte
Luis Marciales

Problemas estéticos y
el arte en la modernidad
Humberto Ortiz

Art 21. El nuevo
paradigma
Gabriel Guevara

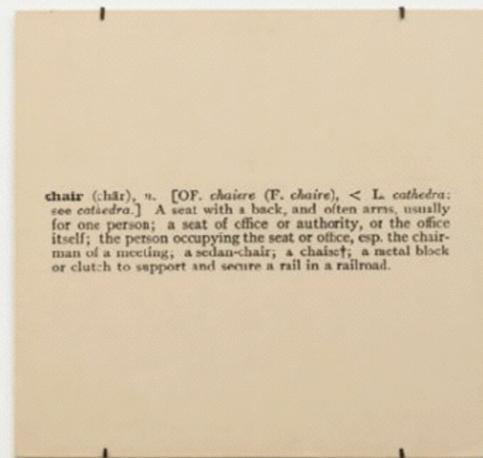
2do trimestre

Nuevos ámbitos y consumo
del arte del s. XXI: subastas,
ferias, bienales, salones,
premios

Lorena González Inneco

Los espacios para
exhibir el arte
Matilde Sánchez

Sensacionalismo y
espectacularidad en
el arte de hoy
Rafael Castillo Zapata

bibliografía

- Adorno, T. (1983). *Teoría estética*. Barcelona: Ediciones Orbis, S. A.
- Agamben, G. (1995). *Estancias: La palabra y el fantasma en la cultura occidental*. Madrid: Pretextos.
- Arnaldo, J. (1987). *Fragmentos para una teoría romántica del arte* (antología). Madrid: Tecnos.
- Diderot, D. (1994). *Escritos sobre arte*. Madrid: Siruela.
- Givone, S. (1990) *Historia de la estética*. Madrid: Tecnos.
- Hegel, G. W. F. (1985). *Introducción a la estética*. Barcelona: Península.
- Hume, D. (1998). *La norma del gusto y otros ensayos*. Barcelona: Península.
- Kant, E. (1991). *Crítica a la facultad de juzgar*. Caracas: Monte Ávila.

Problemas estéticos y el arte en la modernidad

Humberto Ortiz

descripción

Esta asignatura se ofrece como revisión a los problemas sobre el arte desde la modernidad. ¿Qué papel juega la actividad artística en los intentos de aprensión de la realidad moderna? ¿Qué relación guardan las manifestaciones del arte con la posible sabiduría humana? ¿De qué calibre son los valores que participan en una experiencia de gusto? Reflexiones que conforman la disciplina Estética como parte de la filosofía desde el siglo XVIII. En esta se estudian, entonces, los temas que hicieron de la Estética un acercamiento consciente al fenómeno artístico y de las implicaciones que esto tuvo en el desenvolvimiento del arte moderno como antesala a lo que se conoce como arte contemporáneo.

objetivos

- Introducir a los participantes del curso en los problemas que se plantean desde la reflexión Estética
- Revisar y estudiar las premisas teóricas que se manejan en la noción del arte en la Edad Moderna
- Valorar la pertinencia o no de la reflexión estética para acercarnos al arte actual

evaluación

Se evaluarán la asistencia, la participación y se asignará un trabajo final.

bibliografía

- AA.VV. *El arte no es la política / la política no es el arte*. Brumaria A.C, Madrid, 2014.
- Alberro, Alexander. *¿Qué es el arte contemporáneo hoy?* Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2011.
- Baudrillard, Jean. *El pacto de lucidez o la inteligencia del Mal*. Amorrortu, Buenos Aires, 2008.
- Danto, Arthur. *Después del fin del arte*. Paidós, Buenos Aires, 2006.
- — — — — —. *El abuso de la belleza*. Paidós, Buenos Aires, 2009.
- Gadamer, Hans-Georg. *Estética y hermenéutica*. Tecnos, Madrid, 1988.
- Gombrich, E. H. *Historia del arte*. Diana, México, 1995.
- Greenberg, Clement. *La pintura moderna y otros ensayos*. Siruela, Madrid, 2006.
- Lyotard, Jean François. *Lo inhumano*. Manantial, Buenos Aires, 1998.
- Rancière, Jacques. *El malestar en la estética*. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011.
- Smith, Terry. *What is contemporary art?* The University of Chicago Press, Chicago, 2009.
- Smith, Terry. *¿Qué es el arte contemporáneo?* Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2012.
- Stallabrass, Julian. *Contemporary art*. Oxford University Press, New York, 2004.
- Vattimo, Gianni. *El fin de la modernidad*. Gedisa, Barcelona, 1987.

Después de la muerte del arte

Luis Marciales

descripción

El estado de indefinición e incertidumbre sobre lo que se denomina “arte contemporáneo” no es solamente una idea general con la que algunos críticos se aproximan a la producción artística de las últimas décadas. Los mismos artistas mantienen posturas y productos irreconciliables entre sí que no pueden ni pretenden subsumirse en una corriente general. La situación es de un pluralismo innegable que ha dado paso a la idea de que en el arte actual “vale todo”, lo que, a su vez, supone que el arte, entendido como un tipo de producción con características comunes y reconocibles, ha muerto. Partiendo de este punto de vista, el objetivo de este curso es reconstruir diversas aproximaciones al arte contemporáneo que intentan dar cuenta de este “estado”. La reflexión filosófica que pregunta por los modos en los que comprendemos los términos implicados: “arte”, “contemporáneo”, “actualidad”, y la reflexión crítica sobre algunos pensadores contemporáneos serán los ejes del curso.

objetivos

- Introducir los conceptos de “muerte del arte” y “arte contemporáneo”
- Dar cuenta de las premisas teóricas detrás de la idea de “muerte del arte”
- Considerar la pertinencia y validez de la discusión sobre arte contemporáneo en estos términos planteados en los objetivos anteriores

evaluación

La evaluación se hará mediante tareas cortas sobre los temas y lecturas tratados.

bibliografía

- TEORÍAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO FUENTES ARTÍSTICAS Y OPINIONES CRÍTICAS Editorial: Akal Autor:Herschel B. Chipp Publicación: 1996
- HISTORIA DEL ARTE ABSTRACTO Editorial: Cátedra Autor: Cor Blok Publicación: Madrid, 1999.
- EL ARTE DE LA MODERNIDAD. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE SU EVOLUCIÓN DE GOYA A BEUYS Editorial: Serbal Autor: Sandro Bocola Publicación: 1999
- EL TRIPLE JUEGO DEL ARTE CONTEMPORANEO Autor: Heinich Nathalie Publicación 2003
- EL EXTRAVÍO DE LOS LÍMITES: CLAVES PARA EL ARTE CONTEMPORÁNEO (2007) Jorge López Anaya
- “EL ARTE CONTEMPORÁNEO. ENTRE EL NEGOCIO Y EL LENGUAJE” (2014) Angela Vettese.
- LAS REGLAS DEL ARTE GÉNESIS Y ESTRUCTURA DEL CAMPO LITERARIO Autor: Pierre Bordieau
- APARIENCIA DESNUDA. Autor: Umberto Eco.
- PERFORMANCE ART Autor: Roselee Goldberg

Art 21. El nuevo paradigma

Gabriel Guevara

descripción

Esta asignatura estudia las variadas propuestas del arte contemporáneo por medio de los proyectos de un conjunto de artistas que han sido investigados y presentados a través del proyecto de “Arte 21”, una organización sin fines de lucro que ha utilizado el poder de los medios digitales para introducir a millones de personas de todas las edades con el arte contemporáneo y artistas, y ha creado un nuevo paradigma para la enseñanza y el aprendizaje sobre el proceso creativo. Se trata de un programa periódico que ha considerado un conjunto de 100 artistas en distintas áreas de la producción artística como los más importantes exponentes de las tendencias creadoras, transformadoras y genuinas, una visión estructurada y ajustada a la investigación directa del arte partiendo de la propia obra y ajustándola a nuevas premisas de la investigación, saltando la estructura moderna del análisis artístico.

objetivos

- Capacitar al estudiante en las lecturas necesarias, para la comprensión del arte contemporáneo y sus máximos representantes actuales en los aspectos artísticos
- Darles herramientas para que puedan establecer sus propios criterios dentro del campo que la producción artística abarca, abordando un proyecto genuino definido
- Definir los alcances de Art 21 como premisa de investigación contemporánea del arte

evaluación

Se evaluarán la asistencia, la participación y se asignará un trabajo final.

bibliografía

- Baudelaire, Charles. *Salones y otros escritos sobre arte*. Madrid: La balsa de la medusa, 2005.
- Baudrillard, Jean. *El complot del arte. Ilusión y desilusión estéticas*. Buenos Aires: Amorrortu editores, 2007.
- Bermann, Marshal. *Todo lo sólido se desvanece en el aire*. México: FCE, 1998.
- Bourriaud, Nicolás. *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007.
- ————. *Post producción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2004.
- Thorton, Sara. *Seven days in the art world*. Nueva York: W. W. Norton & Company, 2009.

fuentes digitales

- "Artprice o la revolución del mercado del arte" por Thierry Erhmann: <https://vimeo.com/115972467>
- González I., Lorena. "Colecionismo y arte actual. ¿Eterno desiderátum que es su eterna desesperación?" Coloquio Crítica de arte: prácticas institucionales y artísticas en la contemporaneidad <http://www.plataformadearte.org/Coloquio/LorenaGonzalez.htm#1>
- Millán Valdés, Rodrigo. "Sistema global del arte: museos de arte contemporáneo, bienales y ferias como mecanismos de posicionamiento urbano en los circuitos globales de intercambio". *Revista Eure*, Vol. XXXV, N° 106, pp. 155-169, Diciembre 2009. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612009000300008
- Luis Camnitzer: "En cierto modo sí, voy a dejar de hacer arte" <http://esferapublica.org/nfblog/luis-camnitzer-en-cierto-modo-si-voy-a-dejar-de-hacer-arte/>
- Power, Kevin. "Otra vez bajo cero". Conferencia dictada en la Bienal de Lima, 2001. <http://av.celarg.org.ve/Recomendaciones/kevinpower.htm>

Nuevos ámbitos y consumo del arte del s. XXI: subastas, ferias, bienales, salones, premios

Lorena González Inneco

descripción

El curso tiene como propósito que los asistentes conozcan el movimiento de los nuevos espacios para el arte en el mundo de hoy. Nos focalizaremos en los distintos significados que se derivan de las pautas de mercado, así como la polución abierta en el siglo XXI por la posibilidad global de una presencia inmediata. Desde el sobresalto baudelaireano ante un arte que en el siglo XIX cambió sus funciones de valor de uso por valor de cambio, analizaremos su posición actual en medio de tensiones múltiples que lo confrontan, lo determinan, lo apelan y lo interrogan. La batalla del arte es doblemente compleja: debe vérselas con la condición propia del objeto artístico construido sobre la negación de sí mismo (al convertirse en objeto de mercado) y cabalgar a contrapelo sobre las promesas ya difusas (pero siempre presentes) de los antiguos relatores modernos, gestores de la ruptura primera. La aventura del arte contemporáneo se ve asediada por las contradicciones y exigencias del progreso, por las interrogantes de un pasado sonoro y un futuro incierto, y por nuevos sistemas de producción, exhibición e intercambio, insertos en redes sociales capaces de absorber y digerir en poco tiempo cualquier gesto, cualquier despunte, cualquier momento de confusión o de lucidez.

objetivos

- Aprender a distinguir diferentes conceptos y conocer el movimiento artístico y comercial en las cartografías sociales, políticas y económicas de la contemporaneidad
- Entender las contradicciones innatas de la obra de arte como objeto de mercado en la actualidad
- Conocer el gran número de bienales, ferias, subastas y otros eventos que se llevan a cabo hoy día
- Analizar los alcances e identificar los peligros y/o beneficios del proceso de globalización en la difusión y expansión del arte actual.
- Revisar estas variables en el contexto venezolano y visualizar la obstrucción y la fluidez en nuestros procesos de mercado del arte frente al panorama internacional

evaluación

Los asistentes tendrán que presentar una exposición y entregar un trabajo de investigación sobre arte y mercado, previamente consultado con el profesor.

bibliografía

- Bachelard, Gaston. *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica.
- Berger, John. *Mirar*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001.
- Fernández, Luis Alonso. *Museología y museografía*. Editorial El Serbal.
- Moore, Kevin. *La gestión del museo*. Editorial Trea, 1998.
- Rico, Juan Carlos. *Montaje de Exposiciones*. Silex Ediciones, 2006.
- García Blanco Ángela. *La exposición un medio de comunicación*. Editorial AKAL, 2009.
- Muñoz Cosme Alfonso. *Los espacios de la mirada*. Trea, 2007.
- *Normativas técnicas para museos*. Consejo Nacional de la Cultura. Venezuela. Dirección general sectorial de museos 1993
- <https://es.scribd.com/document/242754847/ardenne-paul-un-arte-contextual-pdf>
- <http://performancelogia.blogspot.com/2007/04/performancistas.html>
- www.bcn.cat/fabraicoats

Espacios para exhibir arte

Matilde Sánchez

descripción

Esta asignatura ofrece una visión de los espacios creados de manera convencional para exhibir el arte, así mismo la transformación en el tiempo de los mismos, de acuerdo a la evolución de los artistas, y del arte que ellos producen pero sobre todo de la evolución del público, quien es al fin y al cabo para quién se crean los espacios.

objetivos

- Ofrecer a los participantes las múltiples posibilidades espaciales y museográficas de exhibir objetos y propuestas artísticas en el espacio tridimensional
- Introducir nuevos conceptos de museografía creativa así como innovadoras propuestas de actualidad en el mundo del arte contemporáneo
- Mostrar diferentes formas de ver, apreciar, entender el espacio tridimensional como contenedor. Introducir al estudiante en el manejo y la gerencia del espacio desde distintas figuras relacionadas con el arte tales como museos, galerías, espacios urbanos, etc.

evaluación

La evaluación se basa en la asistencia, la participación en las discusiones, la presentación de un trabajo final.

bibliografía

- Theodor Adorno, TEORÍA ESTÉTICA. OBRA COMPLETA 7, Madrid, Akal, 2014
- Giorgio Agamben, “¿Qué es contemporáneo?”, DESNUDEZ, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2014
- “Glosas marginales a los *Comentarios sobre la sociedad del espectáculo*”, MEDIOS SIN FIN. NOTAS SOBRE LA POLÍTICA, Valencia, Pre-Textos, 2001
- “En el mundo de Odradek”, ESTANCIAS. LA PALABRA Y EL FANTASMA EN LA CULTURA OCCIDENTAL, Valencia, Pre-Textos, 1995
- Charles Baudelaire, “Salón de 1859”, SALONES Y OTROS ESCRITOS SOBRE ARTE, Madrid, Visor, 1996
- ————. “El pintor de la vida moderna”, loc. cit.
- Jean Baudrillard, LA ILUSIÓN Y LA DESILUSIÓN ESTÉTICAS, Caracas, Monte Ávila/Sala Mendoza, 1997
- Hans Belting, “Sobre el concepto de obra de arte en la modernidad artística”, LA IMAGEN Y SUS HISTORIAS, México, Universidad Iberoamericana, 2011
- Walter Benjamin, LA OBRA DE ARTE EN LA ÉPOCA DE SU REPRODUCIBILIDAD TÉCNICA, Edición y traducción de Luis Miguel Isava, Caracas, El Estilete, 2015
- “El autor como productor”, TENTATIVAS SOBRE BRECHT, Madrid, Taurus, 1975
- Nicolás Bourriaud, ESTÉTICA RELACIONAL, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008
- Guy Debord, LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO, Valencia, Pre-Textos, 1999
- Byung – Chul Han, LA SALVACIÓN DE LO BELLO, Barcelona, Herder, 2017
- Marc Jiménez, LA QUERRELLA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO, Buenos Aires, Amorrortu, 2010
- Jean François Lyotard, LO INHUMANO. CHARLAS SOBRE EL TIEMPO, Buenos Aires, Manantial, 1998
- J. T. W. Mitchell, TEORÍA DE LA IMAGEN. ENSAYOS SOBRE REPRESENTACIÓN VERBAL Y VISUAL, Madrid, Akal, 2005
- Sylvia Molloy, “La política de la pose”, en Josefina Ludmer (ed.), LAS CULTURAS DE FIN DE SIGLO EN AMÉRICA LATINA, Rosario, Beatriz Viterbo, 1994
- Graciela Montaldo, MUSEO DEL CONSUMO. ARCHIVOS DE LA CULTURA DE MASAS EN ARGENTINA, Buenos Aires, 2016
- María Celeste Olalquiaga, MEGALOPOLIS. SENSIBILIDADES CULTURALES CONTEMPORÁNEAS, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2014
- Marc Richir, EL CUERPO (SEGUIDO DE “LA VERDAD DE LA APARIENCIA”), Madrid, Brumaria, 2019
- Terry Smith, WHAT IS CONTEMPORARY ART?, Chicago, The University of Chicago Press, 2009
- Jean Starobinski, RETRATO DEL ARTISTA COMO SALTIMBANQUI, Madrid, Abada, 2007
- Gerard Vilar, EL DESORDEN ESTÉTICO, Barcelona, Idea Books, 2000
- Paolo Virno, GRAMÁTICA DE LA MULTITUD. PARA UN ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE VIDA CONTEMPORÁNEAS, Madrid, Traficantes de sueños, 2013

Sensacionalismo y espectacularidad en el arte de hoy

Rafael Castillo Zapata

descripción

Desde las primeras llamadas de atención expresadas por Charles Baudelaire en sus *Salones* a mediados del siglo XIX, el arte moderno ha estado ligado, desde entonces y de un modo cada vez más insistente y persistente, al desarrollo de la sociedad de masas y su vinculación con la dinámica estructural del mercado y del consumo con todas sus implicaciones éticas, estéticas, ideológicas y políticas. Esta relación, acrecentada por la expansión global de la economía en el mundo postmoderno, ha dado lugar a una polémica confrontación del artista con nuevas y exigentes modalidades de producción, distribución y recepción de su trabajo, que exigen de él nuevas actitudes y aptitudes para lograr posicionamiento y visibilidad en un campo cultural cada vez más competitivo y acelerado, lo que ha dado lugar, entre otras cosas, al desarrollo de lo que algunos críticos han llamado una *estética del exceso*. Por otra parte, el cambio en la definición del arte y de la obra de arte, provocado por las diversas acometidas históricas de las vanguardias y las neovanguardias, así como la incorporación de nuevas y cada vez más sofisticadas posibilidades tecnológicas, ha aumentado de manera exponencial los escenarios y las audiencias en los cuales y para las cuales el artista produce. De este modo, la experiencia del arte contemporáneo, heredero de todas estas tensiones, se ha hecho más compleja y su estudio requiere de una atención más diversificada que incluya no sólo los conceptos de la estética tradicional sino también nuevas herramientas críticas que provienen de la antropología, los estudios culturales y la filosofía. La asignatura se propone hacer un repaso a la vez histórico y teórico de la situación del arte contemporáneo en relación con esas líneas de fuerza conflictivas, enfatizando la atención sobre su relación problemática con las estrategias propias de la llamada *sociedad del espectáculo*, contribuyendo a proveer de las herramientas para una lectura crítica de la misma.

objetivos

- Poner al estudiante en relación con las problemáticas actuales del arte contemporáneo ligado a la cultura de masas y a la intensificación y diversificación de las demandas de consumo estético enmarcadas en los procesos de producción, exhibición, transmisión y recepción de la llamada *sociedad del espectáculo*.
- Definir las categorías fundamentales de una crítica actualizada de estas problemáticas: masa, mercancía, mercado, vanguardia, espectáculo, publicidad, sensacionalismo, exceso, bello, kitsch, sublime.
- Proporcionar al estudiante un panorama de las más recientes apuestas y propuestas de los artistas cuyo trabajo nos permite situarlos en la longitud de onda de una probable *estética del exceso*.

evaluación

Participación continua en las discusiones. Un trabajo final.