

Hamilton College Academic Year in Spain (HCAYS)

¿Por qué esto es arte?

Prof. Dr. Sergio Antoranz

Semestre de Primavera

Email: santoranz@hcays.es

1. Descripción de la asignatura

A lo largo del curso se estudiarán las ideas estéticas que han cambiado la apreciación del arte a lo largo del siglo veinte y veintiuno. Conceptos como belleza, originalidad, genialidad, obra de arte, espectador, creatividad o autoría han sufrido una constante variación desde las vanguardias hasta la posmodernidad. Nuestro objetivo será estudiar el significado de estos conceptos por medio de diversas corrientes artísticas y teorías filosóficas relacionadas con contextos políticos y sociales. De este modo, analizaremos y debatiremos sobre los cambios que han sucedido en la pintura, la arquitectura, las instalaciones artísticas, la performance y el propio espacio museístico, visitando museos de arte moderno y contemporáneo en la ciudad de Madrid. La didáctica del curso será accesible para todos los estudiantes, independientemente de sus conocimientos previos en arte.

2. Objetivos de la asignatura

> Este curso permitirá al estudiante entrar en contacto con las ideas estéticas básicas que han aparecido a lo largo de la historia del arte, con especial referencia al arte español y los cambios producidos en la concepción del arte a lo largo del siglo veinte y veintiuno. También obtendrá un conocimiento de los museos, las galerías y los espacios artísticos de arte moderno y contemporáneo más importantes que se encuentran en la ciudad de Madrid. Uno de los objetos esenciales de la asignatura es identificar y conocer las teorías que están detrás de las manifestaciones artísticas surgidas en los últimos siglos. Para ello, el estudiante adquirirá un vocabulario específico en estética, arte y filosofía, además de conocer los debates actuales en torno al estatuto del arte.

3. Contenidos de la asignatura

- 1) El arte a través de la filosofía: la estética
- 2) La evolución del concepto de arte a lo largo de la historia.
- 2) La belleza como ideal.
- 3) Teorías acerca lo sublime y la genialidad según Kant y Hegel.

- 4) La genealogía de la creatividad según Nietzsche.
- 5) La categoría de lo siniestro según Freud.
- 6) El arte en la era de la reproducibilidad técnica según Benjamin.
- 7) La pintura figurativa: la evolución del realismo al posimpresionismo.
- 8) Del paisaje figurativo a la abstracción y el mercado: el arte como mercancía.
- 9) Arte y política: la cartelería y el caso Picasso.
- 10) El papel de las mujeres en el arte español.
- 11) Psicoanálisis y surrealismo.
- 12) El arte como desocultamiento: el ejemplo arquitectónico de Rodríguez-Acosta.
- 13) Introducción a la posmodernidad I: arte conceptual y la transfiguración del lugar.
- 14) Introducción a la posmodernidad II: acontecimiento, ironía y metaescepticismo.
- 15) El arte urbano en la ciudad de Madrid.

4. Criterios de evaluación

> La evaluación de la asignatura es continua, por lo que se dará una relevancia fundamental a la participación activa de cada estudiante durante las clases. Se valorará muy positivamente la buena conducta, la atención prestada, la preparación de las clases (lectura de diapositivas y materiales), las preguntas y comentarios. Durante el curso, los estudiantes deberán informar de la evolución de su trabajo final (1000 palabras), por medio de tutorías y presentación de un esbozo (tres párrafos: presentación, argumentos y conclusión). También deberán realizar una presentación oral de 10-15 minutos de duración. El trabajo y la presentación oral pueden ser sobre una obra de arte, un/a artista, un museo o una corriente artística (no tratados en clase y no se pueden repetir los temas elegidos). Se valorará en dichos trabajos la investigación realizada, la reflexión, la comparación con otros artistas, movimientos, la consulta y referencia de fuentes bibliográficas, así como el dominio conceptual y estético. Por último, se realizarán dos exámenes -uno de ellos hacia la mitad del curso y otro al final- que consistirán en analizar y comentar cuatro obras artísticas estudiadas durante el curso, donde el estudiante deberá identificar el título, autoría, estilo, técnica, valores estéticos, contexto histórico y aspectos socioculturales.

Examen (2): 40%

Trabajo final: 20%

Participación activa: 20%

Presentación oral: 20%

Penalizaciones

> La asistencia es obligatoria, por lo que después de tres ausencias se descontará el 10% de la nota final. De la misma manera, si un estudiante llega tarde a clase tres veces equivaldrá a una ausencia. Si hubiera más de seis ausencias la asignatura se daría por suspendida. Una buena parte de las clases se realiza en los museos de la ciudad por lo que existe una hora establecida para que el grupo de estudiantes entre. Así pues, si algún estudiante llega tarde al Museo, el grupo no esperará.

5. Bibliografía y recursos

>

Bibliografía y recursos necesarios

> Todas las fuentes bibliográficas se repartirán de forma digital durante el curso por medio de síntesis realizadas por presentaciones, artículos especializados y selección de capítulos de libros.

Bibliografía y recursos complementarios

ANTORANZ, S., PIQUERO, E. & RODRÍGUEZ, L. (Eds.). *Nietzsche y su sombra. Consideraciones sobre lo poético y lo artístico*. Madrid: Dykinson. 2018.

BYUNG-CHUL HAN. *La salvación de lo bello*. Barcelona: Herder, 2016.

CALVO, SERRALLER, F. *El arte contemporáneo*. Madrid: Ed. Taurus, 2001.

CÁMARA, A. (Ed.) *Arte español para extranjeros*. Hondarribia: Editorial Nerea, 1999.

CASTRO, F. *Mierda y catástrofe. Síndromes culturales del arte contemporáneo*. Madrid: Fórcola, 2017.

DANTO, A. C. *La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte*. Barcelona: Paidós, 2010.

HERNÁNDEZ, M. A. *El arte a contratiempo. Historia, obsolescencia, estéticas migratorias*. Madrid: Akal, 2021.

MADERUELO, J. (Ed.) *Medio siglo de arte. Últimas tendencias. 1955-2005*. Madrid: Abada Editores, 2006.

ROBLES TARDÍO, R. *Picasso y sus críticos*. Madrid: Documentos, 2011.

ROJAS PARADA, P. *Aire de otros planetas. Arte y Estética en la Modernidad*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2016.

TRÍAS, E. *Lo bello y lo siniestro*. Barcelona: DeBolsillo, 2013.

6. Organización de las actividades

Estructura de la asignatura

- >
- 1.- El arte a través de la filosofía: la estética y las diversas concepciones del arte
 - 2.- Conceptos estéticos para entender el arte: belleza, obra de arte, sublime, genialidad y creatividad
 - 3.- El giro moderno de la subjetividad y el papel del espectador.
 - 4.- Experiencias de la posmodernidad: política, sociedad y consumo.

Cronograma de actividades

>

Primera sesión

Contenidos: Presentación de la asignatura.

Descripción de la actividad: Comentario del programa de la asignatura y de los contenidos.

Recursos específicos de la actividad: Lectura del programa de la asignatura.

Segunda sesión

Contenidos: El arte a través de la filosofía: la estética.

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Tercera sesión

Contenidos: La evolución del concepto de arte a lo largo de la historia.

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Cuarta sesión

Contenidos: La belleza como ideal.

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Quinta sesión

Contenidos: Teorías acerca lo sublime y la genialidad según Kant y Hegel.

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Sexta sesión

Contenidos: La genealogía de la creatividad según Nietzsche.

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Séptima sesión

Contenidos: La categoría de lo siniestro según Freud.

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Octava sesión

Contenidos: El arte en la era de la reproducibilidad técnica según Benjamin

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Novena sesión

Contenidos: La pintura figurativa: la evolución del realismo al posimpresionismo.

Descripción de la actividad: Visita al Museo Sorolla, comentario de las obras maestras del autor y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Décima sesión

Contenidos: Del paisaje figurativo a la abstracción y el mercado: el arte como mercancía.

Descripción de la actividad: Visita al Museo Thyssen-Bornemisza, comentario de las obras maestras y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Onceava sesión

Contenidos: Arte y política: la cartelería y el caso Picasso.

Descripción de la actividad: Visita al Museo Reina Sofía, comentario de las obras maestras cubistas y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Doceava sesión

Contenidos: **Primer examen del semestre**

Descripción de la actividad: Estudio de las obras comentadas durante el curso. Se expondrán cuatro imágenes que se deberán comentar.

Recursos específicos de la actividad: Todos los recursos utilizados hasta la fecha.

Décima tercera sesión

Contenidos: El papel de las mujeres en el arte español.

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Décima cuarta sesión

Contenidos: Psicoanálisis y surrealismo.

Descripción de la actividad: Visita al Museo Reina Sofía, comentario de las obras maestras del autor y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Décima quinta sesión

Contenidos: El arte como desocultamiento: el ejemplo arquitectónico de Rodríguez-Acosta.

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Décima sexta sesión

Contenidos: Encuentro con artista invitado/a (pendiente de confirmación)

Descripción de la actividad: Ponencia y debate en el aula o estudio.

Recursos específicos de la actividad: Materiales relacionados con el/la artista.

Décima séptima sesión

Contenidos: Presentaciones orales de los estudiantes.

Descripción de la actividad: Una selección de estudiantes deberá exponer, con el apoyo de materiales audiovisuales, una obra, un artista o un movimiento artístico. Después de cada exposición habrá un debate.

Recursos específicos de la actividad: La bibliografía utilizada para cada trabajo.

Décima octava sesión

Contenidos: Presentaciones orales de los estudiantes.

Descripción de la actividad: Una selección de estudiantes deberá exponer, con el apoyo de materiales audiovisuales, una obra, un artista o un movimiento artístico. Después de cada exposición habrá un debate.

Recursos específicos de la actividad: La bibliografía utilizada para cada trabajo.

Décima novena sesión

Contenidos: Introducción a la posmodernidad I: arte conceptual y la transfiguración del lugar común.

Descripción de la actividad: Visita a la Casa Encendida, comentario de las obras maestras y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Vigésima sesión

Contenidos: Introducción a la posmodernidad II: acontecimiento, ironía y metaescepticismo.

Descripción de la actividad: Visita al Espacio Solo o Matadero Madrid. entrega de un primer borrador (tres párrafos) del trabajo final.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Vigésima primera sesión

Contenidos: El arte urbano en la ciudad de Madrid

Descripción de la actividad: Visita académica por las calles del barrio de Lavapiés para estudiar las manifestaciones del arte urbano y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Vigésima segunda sesión

Contenidos: Encuentro con artista invitado/a (pendiente de confirmación)

Descripción de la actividad: Ponencia y debate en el aula o estudio.

Recursos específicos de la actividad: Materiales relacionados con el/la artista.

Vigésima tercera sesión

Contenidos: Repaso general de los contenidos del examen final y **entrega del trabajo final.**

Descripción de la actividad: Comentario, análisis y resolución de dudas del examen final.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Vigésima cuarta

Contenidos: **Examen final.**

Descripción de la actividad: Estudio de las obras comentadas durante el curso. Se expondrán cuatro imágenes que se deberán comentar.

Recursos específicos de la actividad: Todos los recursos utilizados hasta la fecha (después del examen parcial).

7. Decoro y reglas de la asignatura

> La falta de puntualidad repercutirá en la nota final. No se recomienda el uso de aparatos electrónicos, es preferible mantener la atención y la participación durante las clases, por ello, es preferible la utilización de cuadernos de notas. No obstante, si algún estudiante quiere utilizar dispositivos electrónicos, debe consultarlo con el profesor. Está prohibido comer y beber en el aula, salvo en el caso de agua.

8. Observaciones finales

> Al tratarse de una clase sobre arte, se valorará positivamente la creatividad de los trabajos y de los recursos originales que se utilicen.