

30759 – Tendencias del arte contemporáneo

La investigación del tiempo en el arte contemporáneo

El curso estudia las manifestaciones artísticas contemporáneas como prácticas de investigación sobre el tiempo. Si partimos de la premisa filosófica de que la experiencia del tiempo se construye social y culturalmente, entonces podremos analizar las expresiones estéticas y culturales como configuraciones particulares, a menudo creativas, de la experiencia del tiempo. El curso se plantea como un diálogo hermenéutico entre arte y filosofía: para aportar una comprensión conceptual profunda a las expresiones artísticas contemporáneas, recurriremos a las obras de los grandes pensadores del tiempo (desde Aristóteles hasta Agamben) y a textos recientes de teóricos del arte. Al mismo tiempo, dirigiremos una mirada contemporánea a las ucrónicas especulaciones sobre la temporalidad a partir del estudio de obras concretas del arte. El estudiante deberá participar como interlocutor desde ambas posiciones, pudiendo incluso aportar su propio proyecto creativo.

Competencias específicas

CB1: Analítica: Comprensión y análisis de textos teóricos sobre el tiempo de tal modo que adquieran un sentido para la experiencia actual.

Análisis de obras artísticas y otras producciones culturales a partir de las herramientas conceptuales sobre el tiempo.

CB2: Contextual / documental: Aprender a manejarse en fuentes relativas al arte contemporáneo para contextualizar histórica y teóricamente obras, artistas, movimientos, tendencias, etc.

CB5: Investigadora: Aprender a tratar el arte contemporáneo como un espacio de investigación y reflexión sobre cuestiones relativas a lo humano, de modo particular, a través de la temática del tiempo.

CB4: Discursiva: Construcción y presentación de un discurso crítico sobre los parámetros de temporalidad que ofrece una obra de arte o una producción cultural contemporánea.

CB1: Creativa: posibilidad de participar en un proyecto de creación artística, o cultural en general, sobre el tiempo.

Contenidos

1. Introducción: arte y tiempo: *aión, chrónos, kairós*
2. El tiempo natural
3. El tiempo objetivo (relojes y calendarios)
4. El tiempo subjetivo: percepción y duración
5. El tiempo narrativo. Biografía y muerte
6. Aporías del tiempo y contranarrativas
7. Subversiones temporales y narrativas: fracaso y no-hacer
8. El tiempo performativo
9. El tiempo histórico: narrativas de la modernidad y la posmodernidad
10. El tiempo histórico. Contemporaneidad y anacronismo

Metodología docente

Trabajo semanal autónomo: Para cada clase se propondrán una serie de lecturas o material (audio-)visual para que las estudiantes elijan una opción sobre la que investigar. Las estudiantes deberían realizar una lectura semanal, de mayor o menor calado según su propio interés, disponibilidad y capacidad. La idea es que cada una realice su propio recorrido en la asignatura. El material trabajado debería aplicarse a la comprensión de una o más varias obras de arte y cultura contemporáneas.

Participación en los foros: Este trabajo debe reflejarse por lo menos en seis foros de seis temas diferentes. La participación en el foro debe realizarse antes de las 12h del día de la sesión correspondiente. Se espera que lo expuesto en el foro forme parte de la discusión del seminario de la segunda parte de la clase.

Cada sesión consistirá en una presentación de la temática por parte del profesor y su aplicación al arte contemporáneo.

Trabajo final: consiste en la composición de un ensayo en el que se exponga una manifestación concreta de la temporalidad a partir del diálogo entre uno o más textos y una o más obras de arte. De forma convencional, el texto sirve para aportar las herramientas teóricas para comprender la obra y ésta encarna de forma particular un tipo de temporalidad. Como no se trata de un trabajo expositivo, se valorará también la capacidad de centrarse en el problema principal y de síntesis. Extensión máxima: 2.500 palabras.

Proyecto de creación colectiva: Realizaremos un proyecto de creación sobre el tiempo. El tema será las diferentes temporalidades en el arte. En otros cursos hemos realizado más proyectos: <https://polcapdevila.wixsite.com/tendac>

Evaluación

1. Participación en los foros y en clase durante el curso: esta nota será consensuada con el profesor (25%) después de la memoria de autoevaluación de la estudiante.
2. Trabajo final de curso (50%): ensayo escrito al final de curso
3. Participación en un proyecto **creativo** conjunto. (25%)

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía general:

- **Filosofía. Modelos de tiempo**

Agamben, Giorgio, “¿Qué es lo contemporáneo?” En *Desnudez*. Buenos Aires, 2011, Adriana Hidalgo Editora.

Aristóteles, Física, Libro IV.

Bachelard, Gaston. *La dialéctica de la duración*, Villalar, 1978.

Benjamin, Walter, *Tesis sobre la Historia y otros fragmentos* (introducción y traducción de Bolívar Echeverría). México, 2008, U.A.C.M.

Bergson, Henri, *Duración y simultaneidad*, Ediciones del signo, 2010.

Han, Byung-Chul. *El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse*. Herder, 2015.

Hipona, Agustín de, *Confesiones*, Libro XI

Huysen, Andreas, *Twilight Memories. Marking Time in a Culture of Amnesia*, New York, 1995.

Ricoeur, Paul, *Tiempo y narración*, vols. I y III (“Conclusiones”), México, 1987-1995, Siglo XXI.

Marramao, Giacomo, *Kairós. Apología del tiempo oportuno*, Gedisa, 1992.

Rancière, Jacques, “Le Concept D’anachronisme et La Verite de L’historien.” *L’inactuel: psychanalyse & culture:*

psychanalyse & culture, 1996.

- **Historia y teoría del arte:**

Didi-Huberman, *Ante el tiempo: historia del arte y anacronismo de las imágenes*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008.

Foster, Hal, “Introducción al posmodernismo”, en Foster (ed.), *La Posmodernidad*, Kairós, Barcelona, 1985.

Gombrich, Ernst, “Moment and Movement in Art”, in *The Image and the Eye*, New York, 1982 (traducido al castellano en *La imagen y el ojo*).

Kubler, George, *La Configuración del tiempo*. Madrid, Nerea, 1988.

Lee, Pamela A., *Chronophobia*, Cambridge, Mass. ; London, Eng. : MIT Press, 2004.

Le Feuvre, Lisa. *Failure*. Whitechapel Gallery, 2010.

Miguel Ángel Hernández-Navarro, editor. *Heterocronías: tiempo, arte y arqueologías del presente*. CENDEAC, 2008.

Moxey, Keith, *El Tiempo de Lo Visual: La Imagen En La Historia*. Buenos Aires: Sans Soleil, 2015.

Rancière, Jacques. *Tiempos modernos: ensayos sobre la temporalidad en el arte y la política*, Asociación Shangrila Textos Aparte, 2018.

- **Percepción del tiempo en la psicología y el cine**

Arnheim, Rudolf, *Arte y percepción visual*, capítulo sobre el "Movimiento", Madrid : Alianza, 2002.

Atmanspacher, Harald, i Ruhnau, Eva, *Time, temporality, now. Experiencing Time and Concepts of Time in an Interdisciplinary Perspective*. Springer, 1997.

Braun, Marta. «Movement and modernism: the work of Étienne-Jules Marey». *Marey. Pionniere de la synthese du movement*, 1995.

Deleuze, Gilles, *La Imagen-tiempo : estudios sobre cine 2*, Barcelona : Paidós, 1987.

Gaudreault, Jean, *El relato cinematográfico*, Barcelona: Paidós, 1995 .

Jankélévitch, Vladimir. *La aventura, el aburrimiento, lo serio*. Taurus, Alfaguara, 1989.

Mitry, Jean, *Psicología y estética del cine*, Madrid : Siglo Veintiuno Editores, 2002.

Ross, Christine. «The Temporalities of Video: Extendedness»: College Art Association. *Art Journal*, vol. 65, n.º 3 (Fall, 2006), 2006, pp. 82-99.

Velasco, Josefa Ros (Editor), *Boredom Is in Your Mind: A Shared Psychological-Philosophical Approach*, Springer International Publishing, 2019.

- **Tiempo cronológico e historia del reloj:**

Attali, *Historias del tiempo*, Fondo Cultura Económica, 1982.

Landes, David S., *Revolución en el tiempo. El reloj y la formación del mundo moderno*. Barcelona, Crítica, 2007.

Mayr, Otto, *Autoridad, libertad y maquinaria automática en la primera modernidad europea*, Acantilado, 2012.

Salmon, Christian, *Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear las mentes*, Barcelona : Península, 2008.

Narratividad:

Elkins, James. *Time and Narrative*. doi:10.4324/9780429053269-6.

Morson, Gary Saul. «Narrativeness». *New Literary History*, vol. 34, n.º 1 Inquiries into Ethics and Narratives (Winter), 2003, pp. 59-73.

Peer, Willie van, y Seymour Chatman. *New Perspectives in Narrative Perspective*. 2001.

Ricoeur: "El tiempo contado", a Revista de Occidente, 1987, 76.

Salmon, Christian. «Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear las mentes». *Quinteto*, vol. 349, Península, 2010.

Historia, modernidad, posmodernidad y contemporaneidad

Bal, Mieke. «Tiempos trastornados: análisis, historias y políticas de la mirada». *Estudios visuales A4 - Perni Llorente, Remedios*, Akal, 2016.

Beriain, Josetxo. *Aceleración y tiranía del presente : la metamorfosis en las estructuras temporales de la modernidad*. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2008.

Fukuyama, Francis. «¿EL FIN DE LA HISTORIA?» *Estudios Públicos*, n.º 37, 1990, pp. 5-31.

Hartog, Francois. *Regímenes de Historicidad*. Universidad Iberoamericana, 2007.

Koselleck, Reinhart. «Futuro pasado: *Para una semántica de los tiempos históricos*, Paidós, 1993.

Rosa, Hartmut. 1965-9. *Alienación y aceleración: hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía*. Katz Editores, 2016.

Mayr, Otto, *Autoridad, libertad y maquinaria automática en la primera modernidad europea*. Acantilado, 2012.

Virilio, Paul. *Estética de la desaparición*. Anagrama, 1988.

Pla d'activitats centrat en l'estudiant

Tasca d'aprenentatge	Hores	Tipus d'acció d'aprenentatge	Disseny social	Material, recursos, eines, espais...
Para mínimo 6 clases (a elección de la estudiante)				
Lectura de (al menos un texto)	2-20h	CB1 y CB2: Cognitiva y reflexiva	Individual	On-line
Participación en el foro	1/2h	CB1 y CB5: Consolidación y asociativa	Individual	On-line
Breve exposición en clase	5'	CB4: Comunicativa. Debate. Consolidación	Colectiva en seminario o en grupos	Presencial
Ejercicios sobre experiencias temporales				
Clase 1: visualización	15'	CB1		
Clase 2: intervención en el jardín	20'	CB1	Colectiva	
Clase 3: cronometrar la creatividad		CB1	Individual.	En casa
Clase 4: retrato en movimiento	15'	CB1	En parejas	
Clase 5:				
Clase 6:				
Clase 7: dibujo de un compañero		CB1 y CB4	En parejas	
Clase 8:				
Clase 9: Visita de una exposición		CB1, CB2 y CB4	colectiva	
Clase 10:				

Pla d'avaluació alineat amb les competències

DESCRIPCIÓ Nom assignatura / codi assignatura/ no ECTS / no d'estudiants / curs d'impartició / obligatòria o optativa

Avaluació	Competències específiques, generals i transversals de l'assignatura	Criteris d'avaluació	Instruments d'avaluació
Intervenciones en fóruns y seminarios	CB1, CB2, CB4, CB5	<p>El estudiante debe valorar su compromiso con la asignatura a partir de sus lecturas y de cómo con ellas ha enriquecido los debates en los foros y en los seminarios.</p> <p>El profesor valorará la asistencia a clase, la voluntad por participar online y presencialmente. No valorará la calidad de las intervenciones, sino su pertinencia al tema de cada sesión</p>	Cuaderno de bitácora.
Treball final d'assignatura	CB2, CB4, CB5	<p>Se valorará especialmente tres aspectos: 1. Presentación clara y concreta (no generalista) del modelo del tiempo que la obra textual sugiere. 2. Presentación clara de cómo la obra de arte representa o expresa este modelo temporal. 3. Enriquecimiento de las relaciones entre la obra y el texto.</p>	