

**Programa de Asignatura
“Estéticas de Arte Contemporáneo”**

A. Antecedentes Generales

1. Unidad Académica	VICERRECTORÍA DE PREGRADO					
2. Carrera	TRACK HUMANIDADES					
3. Código	TRH241					
4. Ubicación en la malla	BACHILLERATO/LICENCIATURA					
5. Créditos	8					
6. Tipo de asignatura	Obligatorio		Electivo	x	Optativo	
7. Duración	Bimestral		Semestral	x	Annual	
8. Módulos semanales	Clases Teóricas	2	Clases Prácticas		Ayudantía	
9. Horas académicas	Clases	68			Ayudantía	
10. Pre-requisito	No tiene					

B. Aporte al Perfil de Egreso

Teniendo en consideración los cambios en el entorno laboral, principalmente aquellos que tienen que ver con el ambiente global, la diversidad y la mirada interdisciplinaria, la Universidad del Desarrollo se ha propuesto formar a sus estudiantes a través de un Proyecto Educativo que, junto con entregar una sólida formación disciplinar y en coherencia con las necesidades del mundo del trabajo, desarrolle en los estudiantes nuevas habilidades, competencias y conocimientos que les permitan enfrentar con éxito el escenario profesional que les espera al término de su formación de pregrado. En este contexto surgen los cursos Track o vías temáticas cuyo objetivo es contribuir, a través de la formación extradisciplinaria del estudiante, que éste participe de experiencias de aprendizaje más enriquecedoras que los preparen para un mundo laboral cambiante.

El curso “Estéticas del Arte Contemporáneo” forma parte del Track de Humanidades y pretende revisar las diversas manifestaciones artísticas que se desarrollan tanto en Europa como América en el período comprendido entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de la era digital. La intención es enfrentarse con la difícil tarea de analizar el arte más cercano a nuestros tiempos para dilucidar no sólo sus nuevas formas y estéticas, sino que también sus nuevos discursos y la incorporación de la reflexión teórica y conceptual a la obra de arte en sí. Es así, como el estudiante necesita contar con una perspectiva teórica e histórica tanto del arte de principios del siglo XX como del arte contemporáneo como fenómeno y creación humana, y que le permita relacionarlo con otras prácticas culturales contemporáneas como la publicidad, cine y la música, tributando así a las siguientes competencias genéricas UDD Futuro de Visión Global, Visión Analítica y Comunicación.

C. Competencias y Resultados de Aprendizaje Generales que desarrolla la asignatura

Competencias Genéricas	Resultados de Aprendizaje Generales
<p>Visión Global</p> <p>Visión Analítica</p> <p>Comunicación</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Establece relaciones entre las obras de arte y los paradigmas históricos y modelos filosóficos de cada período histórico a través de análisis guiado y lectura crítica. - Comprende las manifestaciones artísticas como un proceso de cambio constante, que refleja el modo de vida de las sociedades en que se enmarcan. - Diferencia las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del arte de la segunda mitad del siglo XX y XXI, situándolas en el tiempo y en el espacio, y valorando su pervivencia en etapas posteriores. - Utiliza diferentes metodologías para el estudio de la obra de arte, que motiven su conocimiento racional y desarrollen la sensibilidad y la creatividad. - Identifica el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales, adquiriendo una terminología específica, utilizándola con precisión y rigor. - Contribuye a la formación del gusto personal, a la capacidad de disfrutar el arte a desarrollar el sentido crítico, aprendiendo a expresar sentimientos propios ante creaciones artísticas

D. Unidades de Contenidos y Resultados de Aprendizaje

Unidades de Contenidos	Competencia	Resultados de Aprendizaje
<p>UNIDAD I: RUPTURA DE LOS GRANDES PARADIGMAS DEL ARTE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.</p> <p>1. ¿Qué es la vanguardia y la Modernidad? Revisión del quiebre de los llamados “valores decimonónicos”.</p> <p>2. Cómo entender el concepto de Arte y Obra de Arte en el siglo XX.</p> <p>3. 1917 y el Armory Show: Marcel Duchamp y la <i>Fuente</i>.</p>	<p>Visión Analítica</p> <p>Visión Global</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Valora la evolución del concepto de Arte de manera crítica, mediante la observación de obras y/o lectura crítica. - Construye proponiendo posibles respuestas a las preguntas: ¿Qué es el arte? y ¿Cómo cambia el arte? mediante discusión guiada en torno a ejemplos visuales. - Reconoce el cambio de estilo artístico entre el siglo XIX y el XX mediante la comparación de obras emblemáticas.

		<ul style="list-style-type: none"> - Identifica el rol del arte en la historia y su importancia mediante análisis guiado de obras de arte y discusión entorno a ello.
<p>UNIDAD II: PARÍS V/S NUEVA YORK Y LA SITUACIÓN DE LATINOAMÉRICA EN LOS AÑOS '50.</p> <p>1. El Arte Informal: 1.a. Expresionismo Abstracto en Estados Unidos.</p> <p>2. El Arte cinético y el Op- art: 2.a. Op-Art: Vasarely, Bridget Riley y Matilde Pérez. 2.b. Arte Cinético en Latinoamérica: el caso de Jesús Soto e Iván Contreras-Brunet.</p> <p>3. El Pop art: 3.a. Paolozzi, Hamilton y el POP 3.b. Andy Warhol: el gran filósofo de la cultura de masas.</p>	<p>Visión Analítica</p> <p>Visión Global</p> <p>Comunicación</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reconoce el cambio de estilo artístico durante el transcurso del siglo XX mediante la comparación de obras emblemáticas. - Establece relaciones entre las obras de arte y los paradigmas históricos y modelos filosóficos del siglo XIX y XX a través de análisis guiado y lectura crítica. - Relaciona obras y autores, con características formales de cada arte contemporáneo mediante análisis de obras emblemáticas de cada una y/o talleres prácticos. - Analiza de forma crítica los principios fundamentales que alienta a cada manifestación mediante comentarios escritos y/o verbales al respecto. - Identifica las circunstancias y procesos que llevan al nacimiento del arte contemporáneo y su vinculación con los acontecimientos políticos del siglo XX a través de discusión en clases. - Valora obras de arte estudiadas de manera crítica, mediante la observación y discusión guiada de sus fundamentos teóricos. - Cuestiona los límites de la

		práctica artística y ciertas expresiones contemporáneas tanto nacionales como internacionales a través de la revisión de casos y de lectura guiada.
<p>UNIDAD III: HACIA EL SIGLO XXI Y LOS NUEVOS PLANTEAMIENTOS.</p> <p>1. Arte Conceptual, Arte <i>Povera</i> y <i>Performance</i></p> <p>1.a. La figura de Sol Le Witt y lo <i>minimal</i></p> <p>1.b. El extraño caso de Joseph Beuys.</p> <p>2. El Arte de la Tierra: Land Art y Site Specifics.</p> <p>3. El arte del cuerpo: Body Art y sus implicancias.</p> <p>4. La vuelta a la realidad: el llamado Fotorrealismo o Hiperrealismo.</p>	<p>Visión Analítica</p> <p>Visión Global</p> <p>Comunicación</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identifica el rol del arte en la historia y su importancia mediante análisis guiado de obras de arte y discusión entorno a ello. - Reconoce el cambio de estilo artístico durante el transcurso del siglo XX mediante la comparación de obras emblemáticas. - Establece relaciones entre las obras de arte y los paradigmas históricos y modelos filosóficos del siglo XIX y XX a través de análisis guiado y lectura crítica. - Distingue las circunstancias y procesos que llevan al nacimiento del arte de contemporáneo y su vinculación con los acontecimientos políticos del siglo XX a través de discusión en clases y análisis de eventos históricos. - Valora obras de arte estudiadas de manera crítica, mediante la observación y discusión guiada de sus fundamentos teóricos
<p>UNIDAD IV: EL POSMODERNISMO: UNA NUEVA MANERA DE ENTENDER EL ARTE.</p> <p>1. Posmodernismo: un concepto</p> <p>2. Arte como simulacro: Cindy</p>	<p>Visión Analítica</p> <p>Visión Global</p> <p>Comunicación</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Valora obras de arte actual de manera crítica, mediante la observación y discusión guiada de sus fundamentos teóricos. - Reconoce la variedad de

<p>Sherman, Jeff Koons y Maurizio Cattelan.</p> <p>3. Arte actual:</p> <p>3.a. Charles Saatchi y sus YBA.</p> <p>3b. Damien Hirst y el ingenio posmoderno</p> <p>3.c. <i>Streetart</i> y <i>Graffiti</i>: Banksy</p>		<p>manifestaciones artísticas del siglo XX: desde la pintura hasta el collage pasando por el cine y la fotografía a través de análisis guiado y talleres prácticos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analiza la profundidad del término “moderno” y “posmodernos” así como su pervivencia a lo largo del siglo XX a través de lecturas críticas y análisis de sus fundamentos teóricos. - Cuestiona los límites de la práctica artística y ciertas expresiones contemporáneas a través de la revisión de casos y de lectura guiada.
--	--	---

E. Estrategias de Enseñanza

Las competencias (conceptos, habilidades y actitudes) que se desarrollarán a través del curso, tendrán como base la participación activa, responsable y permanente de los estudiantes durante las clases. Asimismo, el profesor organizará las actividades académicas integrando clases expositivas, ejercicios prácticos y discusión de casos.

La asignatura exige la participación activa del estudiante a través de la discusión de lecturas, ejercicios grupales e individuales de investigación y visitas a exposiciones seleccionadas, así como también a través de la elaboración de juicios sobre lo observado en las distintas instancias del curso.

El curso se estructura en base a metodologías, que incluye:

- 1) Clases teóricas de carácter activo participativas, donde el docente será responsable de facilitar el aprendizaje de los estudiantes a través no solo de la entrega de contenidos, sino también propiciando la participación del estudiante, por medio del diálogo, la estimulación de la argumentación y contra argumentación de los temas.
- 2) Trabajos individuales y /o grupales de ejercicios prácticos.
- 3) Trabajos grupales de discusión y análisis de lecturas.

F. Estrategias de Evaluación

El cumplimiento de los objetivos, la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades se evaluarán durante todo el proceso de enseñanza, mediante un conjunto de trabajos prácticos y/o de investigación, dos certámenes y un examen. Se evaluará en forma permanente utilizando diversos instrumentos y entregando pautas con criterios claros de evaluación. El alumno tendrá las pautas y las rúbricas de las actividades en todo momento, para así poder siempre saber qué se espera de sus trabajos.

Certámenes: Evaluación sumativa de los conocimientos adquiridos. El objetivo es constatar el grado de dominio y claridad de los conocimientos/habilidades desarrollados. Las preguntas realizadas son de diversa índole, pero siempre enfocadas hacia el análisis y comprensión profunda. Hay reconocimiento visual de imágenes, desarrollo de léxico propio de la asignatura así como preguntas de desarrollo.

Trabajos prácticos: Como parte de la evaluación global de la asignatura cada estudiante realizará una serie de comentarios de materiales de la disciplina (películas, textos, imágenes o visitas a terreno) que serán entregados al profesor en fecha que se acordará o en la misma clase.

Su objetivo es la aplicación y análisis de los diversos tipos de contenidos de maneras diversas. La modalidad puede ser individual o grupal.

Actividad de investigación: El objetivo es que los alumnos seleccionen un tema de interés y de relevancia académica relacionado con los conocimientos del curso, luego que indaguen en diversas fuentes y finalmente elaboren una propuesta original, personal o grupal, que esté sustentada en evidencias.

Examen: De carácter obligatorio y sin eximición. Este pretende evaluar la integración de los conocimientos adquiridos, a partir de un análisis crítico efectuado con argumentos sólidos. Más que una prueba de toda la “materia” es una manera de aplicarla e integrarla de acuerdo a lo aprendido en el semestre. En el caso de este curso puede ser un trabajo de investigación de una temática del curso que sirva a modo de cierre de la materia.

Requisito de Asistencia:

El curso contempla un requisito de asistencia obligatoria, lo que implica que se permitirá para todos los alumnos un máximo de 6 inasistencias, contabilizadas desde la finalización del proceso de Elimina-Agrega, que se señala en el calendario académico respectivo. El alumno que no cumpla con este requisito no tendrá derecho a rendir el Examen Final, según lo contempla el Reglamento Académico del Alumno Regular. En el caso de los alumnos que cursen la carrera de Derecho su inasistencia máxima será de 4 clases finalizado el proceso de Elimina – Agrega hasta la fecha establecida en el documento “Procedimiento de Justificaciones de Inasistencia en Cursos Track para alumnos de Derecho”.

G. Recursos de Aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Gompertz, Will (2014) *¿Qué estás mirando? 150 años de Arte Moderno en un abrir y cerrar de ojos*. Santiago, Chile: Penguin Random House
- Fevré, Fermín (1994) *Modernidad y Postmodernidad en el Arte*. Buenos Aires: Editorial Fundación de Arte Ana Torre.
- Guasch, Anna M. (2001), *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza.

- Hernández, Sánchez, Domingo (ed. Lit.) (2002) *Estéticas del Arte contemporáneo*. España: Ediciones Universidad de Salamanca

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Calvo Serraller, F, González García, A. y Marchán Fiz, S. (1999) *Escritos de Arte de Vanguardia, 1900- 1945*. Madrid: Turner.
- Gibault, Serge (2007). *De cómo Nueva York se robó la idea de Arte Moderno*. Editorial Barcelona: TIRANT LO BLANCH
- Krauss, Rosalind. (1996) *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid, Alianza.
- Marchán Fiz, Simón. (1997), *Del Arte objetual al arte del concepto (1960- 1974)* Barcelona: Akal.
- Subirats, Eduardo. (1989)*El final de las Vanguardias*. Barcelona: Anthopos.