

MÓDULO 1: PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO I

Créditos
6 ECTS

Carácter
Asignatura obligatoria

Idioma
Catalán (5%), castellano (80%),
inglés (15%)

Organización temporal
Semestral

Secuencia dentro del plan
1º semestre

Profesorado
Dr. Gerard Vilar
Dra. Andrea Soto Calderón

Descripción

Revisión de algunas de las teorías y discursos de la filosofía y de la teoría del arte y el diseño de la sociología y de las antropologías culturales contemporáneas, particularmente aquellas más relevantes para una comprensión correcta y puesta al día de la encrucijada en la que se hallan el arte y el diseño contemporáneos.

Contenido

Este módulo es una introducción a tres perspectivas centrales en el campo del arte en la actualidad: otras epistemologías, cuidados, futuros. Acompañados de una selección de textos contemporáneos, aportaciones e intervenciones académicas, artísticas, poéticas y prácticas curatoriales reflexionaremos en torno a los desplazamientos fundamentales que están aconteciendo y el pensamiento que se está produciendo a través de estas prácticas artísticas.

Desde este triple eje problemático articularemos desde diversas perspectivas una reflexión en torno al concepto de cuidado, que es el que nos permitirá articular el análisis, noción que ha redefinido en múltiples disciplinas los límites entre nuestros cuerpos, nuestras estructuras colectivas y nuestros entornos. El trabajo de cuidados es central en las prácticas artísticas actuales, desplazando la comprensión monumental del arte hacia una centrada en las experiencias, en las alianzas íntimas entre el entorno construido y sus prácticas materiales, sociales y culturales. En especial, el interés

por desarrollar nuevas formas de cuidado, en la intersección entre espacio, subjetividad e interdependencia.

La mayor parte de la selección de textos está dedicada a modos de formación de la subjetividades que promueve el reconocimiento de lo indeterminable, de las rupturas y olvidos dentro de la historia y sus sujetos, para desarrollar herramientas que nos permitan una legibilidad crítica discutiendo incluso la historia colonial y el dominio de lo visual dentro de la comprensión del arte.

Andrea Soto Calderón:

- > Otras epistemologías
- > Descentrar el imaginario
- > Ficción, fabulación
- > Pensar desde el cuerpo
- > El giro afectivo

Gerard Vilar Roca:

- > Pensar con imágenes
- > Ficción, Fabulación
- > Prospectiva e Investigación Artística
- > Una poética de la transformación
- > Cura del otro y cura de la naturaleza

Bibliografía

- > Salvador Dalí, *El mito trágico del Ángelus de Millet*, Tusquets Editor, 1978
- > Michel Foucault, *Esto no es una pipa*, Anagrama, 1981.
- > Enric Jardí, *Pensar con imágenes*, GG, 2015.
- > Silvia Rivera Cusicanqui, "La sociología de la imagen como praxis decolonizadora"; "Principio Potosí Reverso. Otra mirada de la totalidad", *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*, Madrid, Tinta Limon, 2015.
- > Andrea Soto Calderón, "Imagen dispositivo"; "El poder flotante de las imágenes", *La performatividad de las imágenes*, Santiago de Chile, Ediciones Metales Pesados, 2020.
- > Ticio Escobar, "Aura diferente: la eficacia de las imágenes en ciertas culturas indígenas", *Aura Latente*, Madrid, Tinta Limon, 2020.
- > McClintock, Anne, "The Lay of the Land. Genealogies of Imperialism", *Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest*, Nueva York, Routledge, 1995.
- > Mark Fisher, "Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo" en: *Realismo Capitalista, ¿no hay alternativa?*, Caja Negra, Buenos Aires, 2016.
- > Jacques Rancière, "El método de la

- ficción" en: *Mallarmé. Política de la sirena*, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2016, pp.35-37.
- Kim Stanley Robinson, *The Ministry for the Future*
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/27/why-we-need-a-department-of-the-future>
- Paul Heike (ed.), *Critical Terms on Future Studies*, Palgrave, 2019.
- Marc Augé, *The Future*, Verso, 2014.
- Latour, B., *Dónde aterrizar*, Penguin, 2019.
- Metelmann, J. y Welzer, H. (eds.), *Imagineering. Wie die Zukunft gemacht wird*, Fischer, 2020.
- Mulgan, G. (2020), "The Case for Exploratory Social Sciences":
<https://www.geoffmulgan.com/post/the-case-for-exploratory-social-science>.
- *The Care Manifesto*, Verso, 2020.
- Maria Puig de la Bellacasa, *Matters of Care*, U. of Minnesota Press, 2017.
- <https://acca.cat/formacions/formacions-acca-quan-la-fecte-es-de-ve-cura/>
- Adriana Cavaero - Inclinationes desequilibradas,
<https://www.proquest.com/open-view/3c1d76e8ea82b3ea529c-54f568445459/1?pqorigsite=gscholar&cbl=426361>
- Teresa Cisneros, Curar la herida colonial,
<http://editorialconcreta.org/S01E02-TomandoLaTemperatura-Teresa?fbclid=IwAR1bPq6sd-qtr06lW2xDD55r198p3kP2WDji-2pZhtZl4cOiHiKN7zQJerc0s>
- Jean Luc Nancy, *58 indicios sobre el cuerpo*, Buenos Aires, La Cebra, 2007.
- Ahmed, S., *La política cultural de las emociones*. Mexico D.F: Universidad Nacional Autónoma de México. Programa Universitario de Estudios de Género, 2015.
- Lara, A. y Enciso, G., The Affective Turn. Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social, 2013(3), 101.doi:
<https://doi.org/10.5565/rev/>
- Rolnik, S. *¿El arte cura? Quaderns portàtils*, MACBA, 2006.

Competencias y resultados de aprendizaje

Conocimientos

- > **KA01** Distinguir de manera crítica las principales aportaciones teóricas contemporáneas en filosofía, sociología y antropología cultural, en relación con los debates actuales sobre la función y la naturaleza del diseño y las prácticas artísticas. (KT01)
- > **KA02** Identificar los conceptos clave del pensamiento contemporáneo que sustentan una argumentación crítica en proyectos o trabajos de investigación científica en el ámbito del diseño y el arte. (KT02)
- > **KA03** Relacionar diferentes lenguajes estilísticos que configuran la historia del arte y del diseño, vinculándolos con su contexto social y económico y su relevancia para la investigación actual. (KT03)

Habilidades

- > **SA01** Explorar críticamente, desde los marcos teóricos del pensamiento contemporáneo, acerca de lo que es conocimiento y sugerir nuevas formas de producción cognitivas en arte y diseño. (ST04)

- > **SA02** Analizar críticamente los factores contemporáneos que condicionan el desarrollo de proyectos de diseño y actividades artísticas en sus contextos profesionales, sociales e institucionales. (ST11)

Competencias

- > **CA01** Formular un plan de trabajo para un proyecto, memoria o artículo científico del ámbito del arte y del diseño, integrando de manera coherente los conceptos y marcos filosóficos, sociológicos y culturales abordados en la asignatura; mostrando constancia, flexibilidad y capacidad de anticipación ante dificultades en contextos de trabajo complejos y colaborativos. (CT01)

Actividades formativas

Dirigidas: 40h / presencialidad 100%
Supervisadas: 40h / presencialidad 10%
Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes

Clases expositivas, seminarios, debates, tutorías, elaboración de trabajos, talleres de discusión de trabajos

Sistemas de evaluación

- Asistencia y participación en clase: 15%
- Asistencia a tutorías: 15%
- Asistencia a seminarios/ debates: 15%
- Entrega puntual de los trabajos: 15%
- Asistencia a los talleres de discusión de los trabajos: 15%
- Adecuación a los criterios de excelencia de los trabajos: 25%