

MÓDULO 9: PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO II

Créditos
6 ECTS

Carácter
Asignatura optativa

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

Organización temporal
Semestral

Secuencia dentro del plan
2º semestre

Profesorado
Oriol Fontdevila
Dra. Jèssica Jaques
Dra. Andrea Soto

Descripción

Estudio selectivo y crítico de algunos discursos de la filosofía y la teoría del arte y el diseño iluminadores de aquellos rasgos más distintivos de las prácticas artísticas contemporáneas tales como la creatividad, la performatividad, la post-medialidad, la intelectualización y la participación.

Contenido

Andrea Soto:

La investigación artística es una investigación realizada con la práctica artística como base y que tiene como objetivo generar conocimiento por medio de los procesos de estas prácticas creativas. En este caso se trata de pensar a través de las prácticas artísticas y poder investigar desde sus metodologías. De ahí que estos workshops estén orientados en explorar diversas prácticas de investigación artística, por ello, no está centrado en las obras o resultados sino en los procesos de búsqueda y creación. Por lo tanto, se trata de profundizar en el pensamiento visual crítico, pero con un enfoque en estrategias de actuación, que revierta sobre las investigaciones de los y las participantes.

Los Workshops se plantean como talleres teórico-prácticos enfocados, principalmente, a desarrollar procesos de investigación basados en la práctica del arte y del diseño, cuyo objetivo fundamental es dotar de herramientas a los y las participantes para desarrollar procesos de

investigación del Trabajo Final de Master. Se trata de 4 talleres, en cada uno de los cuales habrá un artista invitado que compartirá sus procesos creativos, sus metodologías de investigación, luego propondrá un ejercicio colectivo a desarrollar durante la sesión y, por último, tendremos una hora de debate y discusión.

Teniendo como horizonte que el objetivo de toda investigación artística se articula en el mismo proceso de creación. No se trata tanto de *tener ideas* nuevas sino, como sostenía Vilém Flusser en *el gesto de hacer*, la creación significa *elaborar ideas nuevas durante el proceso de hacer*, formas y relaciones que tienen su propia agencia y aparecen durante este proceso específico de la producción

Oriol Fondevila. Curadoría de lo común:

La curadoría se reconoce hoy en día como un modo de pensamiento e investigación. De haberse diferenciado históricamente de los entresijos de la mediación cultural como un procedimiento orientado a la producción de exposiciones, la curadoría ha devenido una posición genuina desde la que pensar la práctica artística y la producción cultural en relación con los sistemas de gobernanza y la esfera pública. Por lo que, de haber sido un aliado de las instituciones y las políticas culturales para la canonización del conocimiento y su ulterior democratización, la curadoría se descubre ahora como una posición reflexiva desde la que abordar las prácticas artísticas y

culturales desde una perspectiva eminentemente relacional, a fin de incidir en los ensamblajes con que estas se producen y se distribuyen, y acaso interceder en la orquestación del espacio político que se requiere para la innovación.

Con este seminario se propondrá un conjunto de casos, lecturas, experimentos y conversaciones con las que pensar la curadoría en relación con una de las agendas que está marcando hoy en día la política cultural: la gestión de lo común. De su origen en las prácticas sociales de gobernanza de recursos naturales a través de instituciones creadas por los usuarios de dichos recursos, con la Primavera Árabe, Occupy, Syntagma y el 15M, la gestión de lo común se ha articulado globalmente como alternativa política con propuestas de gestión diferenciadas. El arte y la curadoría se han involucrado de distintos modos en la consecución de políticas de lo común, que van desde la emergencia de la cultura libre y las prácticas pioneras de arte digital de finales de los 90 a la eclosión de la práctica colaborativa y la crítica institucional de las primeras décadas del nuevo milenio. Esto ha eclosionado más recientemente en el ámbito de las bienales de arte internacionales, donde se han ensayado modos organizativos experimentales alrededor de lo común en casos como la Biennial de Berlín (2013), documenta 15 (2022) o bien Manifesta (desde 2018).

La emergencia de lo común implica, asimismo, desbordar algunos sentidos

restringidos con que se ha defendido la curadoría en tanto que modo de pensamiento –tal y como lo hacen Irit Rogoff y Jean-Paul Martinon con el apelativo the curatorial o bien Paul O’Neill y Mick Wilson con curating research–. Lo común exige articular la curadoría como un espacio que es especulativo a la vez que pragmático, que se implica con la posibilidad de imaginar nuevos mundos y asimismo constituirlos por medio de la pluralidad que es inherente a la práctica de la mediación.

Bibliografía

Andrea Soto:

- Dieter Mersch, “Art, Knowledge, and Reflexivity”, *Artnodes*, [online], 2017, Num. 20, <https://doi.org/10.7238/a.v0i20.3152> [View: 22-11-2021].
- Gilles Deleuze, *Qué es un acto de creación*, conferencia proferida en el FEMIS, 1987.
- Jacques Rancière, “Questions de frontières: art, politique, éthique aujourd’hui, *Theory Now*”, *Journal of Literature, Critique, and Thought*, núm, 3, 2020. Disponible en: <<https://revistaseug.ugr.es/index.php/TNJ/article/view/11431>>.
- Andrea Soto Calderón, “Los bordes de la representación”, *Theory Now*. *Journal of Literature, Critique, and Thought*, núm 3, 2020. Disponible en: <<https://revistaseug.ugr.es/index.php/TNJ/article/view/11368>>.
- Vilém Flusser, « El gesto de hacer », *Los gestos: fenomenología y comunicación*, Barcelona, Herder, 1994.

Los gestos: fenomenología y comunicación, Barcelona, Herder, 1994.

- Jacques Rancière, Andrea Soto Calderón, *Le travail des images*, Dijon, Presses du réel, 2019.
- Giorgio Agamben, *¿Qué es un dispositivo?*, Barcelona, Anagrama, 2015.
- Gilles Deleuze, “¿Qué es un dispositivo?”, en Michel Foucault, filósofo, Barcelona, Gedisa, 2009.
- Hito Steyerl, *Los condenados de la pantalla*, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.
- Christop Menke, *La fuerza del arte*, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2017.

Oriol Fontdevila:

- Antonie Hennion: *The Passion for Music. A Sociology of Mediation*. Surrey: Ashgate, 2015
- Beatrice von Bismarck: *The Curatorial Condition*. Londres: Sternberg Press, 2022
- Bruno Latour: *Nunca fuimos modernos. Ensayos de antropología simétrica*. Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid: Siglo veintiuno, 2022
- Christian Laval y Pierre Dardot: *Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI*. Barcelona: Gedisa, 2015
- David Balzer: *Curacionismo. Cómo la curadoría se apoderó del mundo del arte (y de todo lo demás)*. Bar-

celona: La Marca, 2018

- David Joselit: *Heritage and Debt. Art in Globalization*. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2020
- Hannah Arendt: *La condición humana*. Barcelona: Planeta, 2015
- Jean-Louis Déotte: *La época de los aparatos*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2013
- Pascal Gielen (ed.): *Commonism. A New Aesthetics of the Real*. Amsterdam: Valiz, 2018
- Yaiza Hernández: "Imagining Curatorial Practice after 1972". Paul O'Neill, Simon Sheikh, Lucy Steeds, Mick Wilson (eds): *Curating After The Global: Roadmaps for the Present*. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2017

Competencias y resultados de aprendizaje

Conocimientos

- **KA13** Comparar las tendencias contemporáneas emergentes en teoría social, filosófica y estética, identificando sus impactos sobre las prácticas de diseño e investigación artística avanzada. (KT05)

Habilidades

- **SA15** Elaborar discursos críticos y posicionamientos teóricos propios, desde los marcos del pensamiento contemporáneo, mediante metodologías interpretativas complejas que conecten la teoría y la práctica en el ámbito del arte y el diseño. (ST01)

Competencias

- **CA11** Evaluar las implicaciones éticas y epistemológicas de las prácticas creativas y de investigación en el contexto del pensamiento contemporáneo. (CT04)

Actividades formativas

Dirigidas: 40h / presencialidad 100%

Supervisadas: 40h / presencialidad 10%

Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes

Clases expositivas, seminarios, debates, tutorías, prácticas de análisis y evaluación de obras y proyectos.

Sistemas de evaluación

- Asistencia y participación en clase: 15%
- Asistencia a tutorías: 15%
- Asistencia a seminarios/ debates: 15%
- Entrega puntual de las prácticas de análisis y evaluación: 25%
- Adecuación a los criterios de excelencia de los trabajos: 30%