

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

I.-DATOS GENERALES

Nombre de la Unidad Curricular:	Arte Contemporáneo y Curaduría				
Código de la Unidad Curricular:	02017	Categoría de la Unidad Curricular:	Escuela		
Unidad de Gestión Académica:	Letras		Nivel:	Pregrado	
Tipo de Evaluación:	Continúa con Reparación.	N° de Unidades Crédito:	5		
Régimen:	Semestral	N° Horas Semanales Trabajo Independiente (HTI):	6		
Taxonomía:	TA1	N° Horas Semanales de Acompañamiento Docente (HAD): 4	Prácticas		2
			Laboratorio		
			Teóricas		2
Instancia aprobatoria:	Consejo de Facultad	Fecha de aprobación:	7/3/2025		
Responsable (s) del diseño del programa: Escuela de Letras					

II.-RESUMEN

Esta unidad curricular culmina el ciclo de estudios de historia del arte en el pénsum. Su propósito es ofrecer a los estudiantes un panorama sobre el arte moderno y el contemporáneo lo suficientemente provechoso para que adquieran las competencias indispensables para comprender las estéticas del presente y su modo de circulación en la cultura. Asimismo, les provee de conocimientos teóricos y prácticos sobre curaduría del arte que les permitirá ingresar al mercado de trabajo en galerías e instituciones culturales vinculadas con las artes visuales.

El curso Arte Contemporáneo y Curaduría está diseñado para abordar un período que va desde las vanguardias del siglo XX hasta la actualidad. Revisa un lapso que inicia con la descomposición de las ideas y formatos de la tradición, y culmina en un presente donde los discursos estéticos no se agrupan en movimientos o programas, sino que generan disrupciones. Con todo, no se sustenta sobre una perspectiva histórica lineal, sino en un tejido de enfoques teóricos que conectan las ideas fundamentales del arte moderno y contemporáneo con sus modos de organización en posibles narrativas curatoriales. En tal sentido, los diversos problemas que se proponen desde la teoría agruparán los distintos ejemplos de obras y artistas que se seleccionarán a la hora de debatir al respecto. De esta forma, el estudiante, además de adquirir conocimientos para la investigación y crítica del arte contemporáneo, tendrá una aproximación metodológica a la curaduría. Esto último le permitirá vincular el conocimiento teórico con el trabajo práctico en proyectos expositivos e investigaciones.

Por ello, la asignatura hará hincapié en los siguientes aspectos: los cambios en la representación del espacio, el tiempo y la figura humana; los vínculos entre arte, ciencia y tecnología; la incorporación de los modos de representación de la cultura popular y los medios de comunicación en el arte; el activismo y los movimientos políticos de variadas corrientes en las propuestas artísticas; los discursos de género e inclusión de las minorías;

el diálogo entre las ideas filosóficas contemporáneas y el arte, y el modo en el que las obras, las ideas y los eventos del mundo pueden agruparse en líneas narrativas que serán definidas como propuestas curatoriales.

Esta unidad curricular, en consecuencia, estará desarrollando las competencias generales *Aprender a aprender con calidad* y *Aprender a convivir y servir*, y la competencia profesional *Investiga y difunde conocimientos sobre literatura, lingüística y arte*.

III.-CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES

Aprender a aprender con calidad (CGENE001): Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los avances científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo.

UNIDAD DE COMPETENCIA: Abstrae, analiza y sintetiza información: descompone en partes, identifica factores comunes y resume lo realizado, en situaciones que requieran manejar información.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Identifica elementos comunes en diferentes muestras y contextos artísticos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Integra estos elementos de forma coherente.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Valora críticamente la información.

Aprender a convivir y servir: Reconoce, aprecia y cultiva de manera reflexiva, ética, responsable y comprometida, su relación con otras personas y con el medio ambiente físico y sociocultural, local y global, para contribuir al bienestar colectivo.

UNIDAD DE COMPETENCIA: Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad: Reconoce, acepta y aprovecha la pluralidad sociocultural como elemento enriquecedor e indispensable para la convivencia inclusiva y sin fronteras.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconoce la diversidad cultural como un fenómeno humano.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Investiga y difunde conocimientos sobre literatura, lingüística y arte: genera conocimientos teóricos y prácticos en las áreas de literatura, lingüística y arte que originan una visión crítica de los fenómenos estudiados.

UNIDAD DE COMPETENCIA:

Domina los conceptos de la teoría y la apreciación artística: conoce las diversas corrientes de las teorías artísticas.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO:

Identifica características y conceptos de las diversas teorías y corrientes artísticas.

Ubica a los diferentes autores en el marco de una corriente artística.

UNIDAD DE COMPETENCIA:

Integra los criterios del análisis literario en los trabajos de investigación (CPROF005U03): Aplica los criterios del análisis literario en los trabajos de investigación que realiza.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO:

Vincula las diferentes corrientes literarias, lingüísticas, artísticas entre sí en sus trabajos de investigación.

IV.-UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDAD TEMÁTICA I:

CONTEXTO TEÓRICO. DE LO MODERNO A LO CONTEMPORÁNEO EN EL ARTE DE LOS SIGLOS XX Y XXI

TEMA 1:

Aproximaciones a las nociones de lo moderno, postmoderno y contemporáneo en el marco de la teoría del arte.

TEMA 2:

Los conflictos de la imagen: de la deshumanización del arte a la inteligencia artificial. El arte, la cultura y los medios de comunicación masivos. Consideraciones de Ortega y Gasset, Vargas Llosa y Debord.

TEMA 3:

De las vanguardias a las postvanguardias. Problemas teóricos: crisis de la representación de la figura humana, subjetividades y percepciones; cuestionamiento del arte, el contenido, la forma y la racionalidad. Manifiestos vanguardistas recogidos por de Micheli y Cirlot.

UNIDAD TEMÁTICA II:

DE LAS UTOPIÁS SOCIALES A LA CULTURA DIGITAL: LA DIMENSIÓN POLÍTICA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

TEMA 1:

La urgencia de las artes: la imagen y el clima sociopolítico actual. El arte en el contexto de las guerras, totalitarismos, propaganda y vida pública. Los conflictos mundiales y movimientos políticos del siglo XX.

TEMA 2:

Teorías y políticas que configuran el campo de la imagen contemporánea. Las miradas de Didi-Huberman, Foucault y Sontag.

TEMA 3:

Cuerpos, contextos, imágenes y tecnologías: las estéticas del presente. Grupos disidentes, arte comprometido y activismos. Arte como cultura y contracultura. Digitalización y la relación humano-tecnología. Discusiones de Lévy, Richard y Rancière.

UNIDAD TEMÁTICA III:

CONCEPTOS Y CONTEXTOS DE LA IMAGEN: DISIDENCIAS, DIÁSPORAS Y NOMADISMOS

TEMA 1:

Estéticas de la diferencia: del postcolonialismo a la posthumanidad y transhumanidad.

TEMA 2:

Género y sexualidad en el arte contemporáneo Occidental. Re-imaginaciones del sexo, el género, la violencia y el placer. El cuerpo y el género como *performance* de construcciones y destrucciones continuas. Visiones de Butler, Phelan, Turner, Paglia y Haraway. Cuerpos nómadas e identidades en tránsito desde las perspectivas de Braidotti y Ferrando.

TEMA 3:

Síntesis de las críticas feministas, postcoloniales y decoloniales a la imagen contemporánea. Alteridades y subalternidades en Spivak y Bhaba.

UNIDAD TEMÁTICA IV: TEORÍA Y MÉTODO DE LA CURADURÍA DEL ARTE

TEMA 1:

Pensamiento curatorial.

TEMA 2:

Perspectivas y narrativas dominantes en las prácticas curatoriales. El diseño de las narrativas expositivas en el arte contemporáneo.

TEMA 3:

Ecologías de la curaduría y el mercado contemporáneo.

UNIDAD TEMÁTICA V: CURADURÍA, CULTURA Y MERCADO

TEMA 1:

Métodos de trabajo de las prácticas curatoriales.

TEMA 2:

Tipologías específicas de prácticas, organizaciones y plataformas en la curaduría. Perspectivas sobre galerías, museos, coleccionismo y archivos en el arte contemporáneo.

TEMA 3:

Curadurías digitales: videojuegos y espacios inmersivos en plataformas.

TEMA 4:

Curaduría en contextos de colaboración: el proyecto.

V.-ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Docentes:

1. Exposición.
2. Presentación de imágenes y recursos audiovisuales.
3. Discusiones en clase.
4. Asignación de foros digitales.
5. Asignación de investigaciones.

Estudiantes:

1. Búsqueda de información en distintas fuentes impresas y digitales.
2. Intervenciones orales y participación.
3. Trabajos e intercambios por equipos.
4. Lecturas comentadas.
5. Investigaciones y discusiones guiadas.
6. Elaboración de esquemas y mapas conceptuales.

VI.-ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICA: diálogo.

FORMATIVA: pruebas de comprobación de lectura; foros y debates; participación en discusiones de clase; preguntas reflexivas.

SUMATIVA: portafolio de imágenes, blogs de investigación, prueba global, examen oral.

FORMADORA: autoevaluación y co-evaluación al final del curso.

VII.-REFERENCIAS PRINCIPALES

- Abril, G. (2007). *Análisis crítico de textos de arte. Mirar lo que nos mira*. Editorial Síntesis.
- Agamben, G. (2008). *¿Qué es lo contemporáneo?* Adriana Hidalgo Editores.
- Ardévol, E., Muntañola, N. (2010). *Representación y cultura audiovisual en las sociedades contemporáneas*. Editorial UOC.
- Azaretto, C. (2010). *Investigar arte*. Editorial de la Universidad de la Plata.
- Babino, M. E. (2013). *Diálogos entre la historia, la curaduría, el mecenazgo y la investigación*. ESEADE.
- Bhaba, H. (2002). *El lugar de la cultura*. Manantial.
- Bhaskar, M. (2017). *Curaduría: El poder de la selección en mundo de excesos*. Fondo de Cultura Económica.

- Braidotti, R. (2000). *Sujetos nómades. Corporización y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea*. Paidós.
- Cirlot, L. (1990). *The Key to Modern Art of the Early 20th Century*. Lerner Pub Group.
- Conboy, K. y Medina, N. (1997). *Writing on the Body. Female Embodiment and Feminist Theory*. Columbia University Press.
- De Micheli, M. (2000). *Las vanguardias artísticas del Siglo XX*. Alianza Editorial.
- Debord, G. (2000). *Society of The Spectacle*. Black & Red.
- Didi-Huberman, G. (2012). *Arde la imagen*. Serie B.
- Ferrando, F. (2019). *Philosophical Posthumanism*. Bloomsbury.
- Ferrando, F. (2023). *The Art of Being Posthumanism. Who Are We in the 21st Century?* Polity.
- Foucault, M. (2019). *Microfísica del poder*. Siglo XXI.
- Haraway, D. (2007). *When Species Meet*. University of Minnesota Press.
- Lévy, P. (2007). *Cibercultura: la cultura de la sociedad digital*. Anthropos.
- Nieto Ruiz, C. (2014). *Historia de una actitud ante la forma. De la curaduría tradicional a la curaduría artística*. S/E.
- Ortega y Gasset, J. (1987). *La deshumanización del arte y otros ensayos*. Espasa Calpe.
- Paglia, C. (1991). *Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson*. Vintage.
- Phelan, P. (1996). *Unmarked: The Politics of Performance*. Routledge.
- Rancière, J. (2005). *Sobre políticas estéticas*. Universidad Autónoma de Buenos Aires.
- Sontag, S. (2010). *Ante el dolor de los demás*. DeBolsillo.
- Sontag, S. (2006). *Sobre la fotografía*. Alfaguara.
- Spivak, G. (2007). *¿Pueden hablar los subalternos?* Museo de Arte de Barcelona.
- Richard, N. (2015). *La insubordinación de los signos: (cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis)*. Cuarto propio.
- Turner, V. (1988). *El proceso ritual. Estructura y antiestructura*. Taurus.
- Vargas Llosa, M. (2011). *La civilización del espectáculo*. Alfaguara.
- Zuzulich, J. (2014). *Curaduría y Arte*. Perspectivas actuales.