

SAGRADO

Universidad del Sagrado Corazón

PRONTUARIO

TÍTULO:	Nuevas tendencias
CODIFICACIÓN:	ART 310
PRERREQUISITOS:	ART 116 y ART 125
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

Este curso teórico se adentra en las narrativas visuales de la cultura popular, la cultura *underground* y la cultura urbana, y su penetración en el prestigioso mundo del arte y el imaginario estético de las últimas generaciones. Explora las estéticas del *cómic*, el *graffiti*, el surrealismo pop y otras expresiones estéticas de la actual cultura visual. Ofrece los contenidos a través de discusiones socializadas, materiales audiovisuales, y visitas a espacios culturales que exponen los cambios de roles del arte hacia nuevos significados desde su amplia perspectiva multirreferencial e inclusiva.

JUSTIFICACIÓN

Desde que la última revolución tecnológica globalizó el acceso a la imagen visual y la ubicó en tiempo simultáneo, emergió un nuevo contexto sociocultural que llevó al arte a reformular sus paradigmas. La orientación postmoderna ha enfrentado los antiguos esquemas que veían en el arte un campo cerrado de acción y abrieron su territorio a la pluralidad cultural con un enfoque más relativista sobre las prácticas estéticas y su valor en un nuevo mundo de cultura visual. Ante esta realidad es necesario ofrecer a los estudiantes contenidos educativos que lleven al entendimiento de la diversidad de cruces entre las bellas artes y otras formas alternativas de creación estética. Para este curso el estudiante tiene en su propio entorno sociocultural el potencial de deleite y fuente de significado.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Comunicación**
- **Investigación y exploración**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Reconocer los códigos visuales del arte y la cultura contemporánea.
2. Distinguir entre los diversos soportes de expresión artística.
3. Reconocer la práctica artística contemporánea y las nuevas estéticas de expresión visual.
4. Reconocer el carácter multidisciplinario de los campos en los que opera el arte en la actualidad.
5. Analizar la relación entre medio, soporte y perdurabilidad en el contexto del espacio público.
6. Identificar los diversos contextos históricos y culturales donde se desarrollan las manifestaciones artísticas.
7. Analizar la relación entre cultura de masas y las otras formas de manifestación artística.
8. Identificar las oportunidades colaborativas entre los artistas como sujetos creadores y los productos y marcas establecidos en el mercado.
9. Demostrar pensamiento crítico respecto a la hibridación actual entre las llamadas “alta y baja cultura”.
10. Entender el espacio público como un contexto de expresión, exposición y legitimación del arte.
11. Conocer la evolución del arte desde sus formas tradicionales hasta su inserción en las nuevas industrias culturales.
12. Reflexionar sobre los aspectos éticos de la estetización del espacio público y sus repercusiones en los mercados.
13. Reflexionar sobre las prácticas artísticas en relación con la multiculturalidad en el contexto global.
14. Entender el arte como una disciplina dialéctica de paralelos y cruces entre teorías y prácticas.

CONTENIDO

- I. Auge y Crisis de las Vanguardias Artísticas:

- A. Las Primeras Vanguardias (1900-1945)
- B. Las Últimas Vanguardias (1945 - 1970)
- II. Arte - Realidad - Público
 - A. Arte Pop
- III. Expansión de la Imagen Visual
 - A. De Obra Exclusiva a Imagen Repetida
 - B. La Imagen Masificada
 - C. Digitalización y Globalización
 - 1. Nuevo soporte es nueva estética
- IV. El Soporte Público
 - A. Graffiti
 - B. Street Art / Muralismo contemporáneo
 - 1. Scratching
 - 2. Free Style
 - 3. 3D
 - 4. Stencil
 - 5. Sticker
- V. De la calle al museo
 - A. Keith Haring
 - B. Jean Michel Basquiat
 - C. Banksy
 - D. Obey
- VI. El producto estetizado
 - A. Arte y Marca
 - B. Coleccionables
- VII. Estética *Cool*
 - A. Ilustración
 - B. Tattoo
 - C. Textiles
- VIII. De Baja Cultura a Premium
 - A. Lowbrow
 - B. El nuevo Pop
 - C. El kitch

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Análisis crítico de contenidos audiovisuales de arte
- Discusión socializada
- Visita a espacios culturales
- Interacción con aplicaciones móviles sobre arte
- Rúbrica para evaluar proyecto artístico
- *Mapping*
- *Gallery Walk*

EVALUACIÓN

Participación	10%
Trabajos parciales	30%
Presentaciones orales	30%
Proyecto o examen (final)	<u>30%</u>
TOTAL	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Ardenne, P., & Mailler, F. (2006). *Un Arte contextual: Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Cendeac.

Adorno, T. W., & Navarro-Pérez, J. (2008). *Obra completa*. Akal Ediciones.

Banks, R. . (2001). *Banging your head against a brick wall*. Weapons of mass destruction distribution.

Banksy. R. (2005). *Wall and Piece*. Century.

Benjamin, W. (2008). *The Work of art in the age of Mechanical Reproduction*. Penguin Books.

Bennett, A. (2004). *After subculture: Critical studies in contemporary youth culture*. Palgrave Macmillan.

- Buchhart, D., Cox, J., Gruen, J., MacCormick, C., Myers-Szupinska, J., OBrien, G., & Verzotti, G. (2014). *Keith Haring: The political line*. DelMonico Books.
- Calvo, F. (2014). *El arte contemporáneo*. Taurus.
- Celant, G., & Bourgeois, L. (2010). *Louise Bourgeois: The fabric works*. Fondazione Emilio e Annabianca Vedova.
- Celant, G., & Bourgeois, L. (2010). *Louise Bourgeois: The fabric works*. Fondazione Emilio e Annabianca Vedova.
- Dilon, A. D., Brass, L. & Lan, M. E. (2008). *Culturas y estéticas contemporáneas: 3. año de polimodal*. Ed. Maipue.
- Duque, F. (2001). *Arte público y espacio político*. Ediciones Akal.
- Emmerling, L. & Levis, N. (2016). *Jean-Michel Basquiat 1960-1988: The explosive force of the streets*. Taschen.
- Ganz, N., & Mata, E. P. (2006). *Graffiti mujer: Arte urbano de los cinco continentes*. Editorial Gustavo Gili.
- Ganz, N., & Manco, T. (2010). *Graffiti: Arte urbano de los cinco continentes*. Gustavo Gili.
- Gilbert, S. (2000). *Tattoo history: A source book*. Juno Books.
- Guiral, T. (2014). *Del tebeo al manga, una historia de los cómics*. Torroella de Montgrí.
- Hall, S. & Jefferson, T. (2011). *Resistance through rituals: Youth subcultures in post-war Britain*. Routledge.
- Hebdige, D. (2004). *Subcultura, el significado del estilo*. Paidós.
- Hirst, D. (2016). *Damien Hirst: Schizophrenogenesis*. Paul Stolper / Other Criteria.
- Jameson, F. (1999). *The cultures of globalization*. Duke Univ. Pr.

Jameson, F. (1997). *El Postmodernismo y lo visual*. Episteme.

Ket. (2015). *Urban art legends*. LOM Art.

Koons, J. & Rosenthal, N. (2014). *Jeff Koons: Conversations with Norman Rosenthal*.
Thames & Hudson.

Lipovetsky, G. & Moya, A. (2016). *De la ligereza: Hacia una civilización de lo ligero*.
Anagrama.

Lyotard, J. (2006). *The postmodern condition is a report on knowledge*. Univ. of
Minnesota.

Roszak, T. (1995). *The making of a counter culture: Reflections on the technocratic
society and its youthful opposition*. University of California Press.

Wiedemann, J. (2012). *Illustration now!*Köln: Taschen.

Williams, R. (2002). *The lowbrow art of Robert Williams*. Last Gasp.

REVISTAS ESPECIALIZADAS

Art News

Art Nexus

Art Forum

Lapiz

Mas de Arte

Art in America

Artnet

Flash Art

Frieze

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Juxtapoz <https://www.juxtapoz.com/news/page/2/>

Hi-Fructose <https://hifructose.com>

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022