

Unidad 1

Performance

Teoría de la performance. De la acción social a la performatividad de la escena del arte. La performance social y la performance como práctica artística. El papel de la performance en el origen de las vanguardias del siglo XX y su despliegue en la neovanguardia y el arte contemporáneo.

Unidad 2

Arte y Medios de Comunicación

El arte contemporáneo como exploración y experimentación de medios. Teoría de los medios y la utilización de medios no artísticos como herramientas artísticas. El arte de los medios de comunicación. Signo, símbolo, realidad y simulacro.

Unidad 3

El arte del archivo

La historia como archivo y el archivo como material de arte. El archivo histórico y el archivo artístico. Del a priori histórico a Marcel Broodthaers, Eugenio Dittborn y Thomas Hirschhorn.

Unidad 4

La instalación y sus derivados

La instalación como género artístico y la política de la instalación. El espectador corporeizado y su presencia en el espacio. Del objeto a la experiencia y el espacio material.

Unidad 5

Arte relacional, Arte de la Participación, Activismo Artístico y Comunidades Experimentales.

Obras cuya materia artística son las relaciones sociales y la comunicación en el marco de las instituciones de arte. Modelos de vida social experimental y para-institucionales. Acciones artísticas colectivas de tipo performático, señalamientos urbanos, producción iconográfica, intervenciones en el espacio real y virtual que se proponen una incidencia política inmediata a través de la difusión mediática y la participación conjunta con organizaciones de militancia social, de derechos humanos y ecológicas.

Unidad 6

Imagen, Lenguaje y Tecnologías de la Información

Las tecnologías de la información y el arte contemporáneo. Estética, informática y lo político del arte. La viralidad, la fractalidad y lo digital. Imagen pobre. Internet y el lenguaje. Hacker o Cracker. Informacionalismo y la sociedad red.

Unidad 7

Escritura No creativa y Postproducción

La materialidad del lenguaje. La escritura más allá de la voluntad representacional y la palabra como objeto. El mundo como escritor y el escritor como editor del mundo. Falsificación, Deconstrucción y Descreación.

Unidad 8

Arte y Género

Identidades, discursos sociales y tecnologías de género. Reflexión teórico-política sobre la crítica de la idea de Sujeto realizada por las teorías feministas y postestructuralistas. Crisis de las identidades del locus estructural consecuencias teóricas y derivaciones sociopolíticas. Teoría, estética y práctica queer.

Unidad 9

Problemáticas de lo visual

Historia y Cultura; Imagen y Arte. Giro Visual y Giro Lingüístico. La epistemología antivisual. Regímenes escópicos de la modernidad. Perspectivismo (arte renacentista) y cartesianismo (filosofía moderna). Ideología y ocularcentrismo. Mercancía e Imagen. Hermenéutica en Gadamer: la primacía del oído sobre la vista (Aristóteles). La tradición antivisual francesa del siglo XX: el arte antirretiniano, Duchamp; la mirada, Sartre; la filosofía, Lyotard; la sociedad del espectáculo, Godard; crítica Cine, Metz o Baudry, feminismo, Irrigaría y Kofman; teología, Levinas y Jàbes; crítica literaria, Blanchot y Bataille; literatura, Robbe-Grillet y Bonnefoy.

Unidad 10

Experiencia, Tacto y Estética

Fenomenología de la percepción. Campo fenomenal. La percepción como actividad antepredicativa de la conciencia. La soberanía de la experiencia estética. Crítica a la visión. El pensar táctil. El materialismo sensualista y la fenomenología de la carne. La insuficiencia de la razón para dar cuenta de lo político. El cuerpo como ser y acceso al mundo.

Unidad 11

El rol del artista en la sociedad contemporánea

Arte y política. Las estructuras, el sistema y la escena del arte. Relaciones entre arte y sociedad.

Agencia y agentes culturales. Arte de los 90. Colectivos artísticos durante la crisis de 2001.

Tecnologías de la amistad. Multiplicidad. Escena Política. Ni una menos.

Unidad 12

Arte en Latinoamérica

Tensiones y contradicciones de las formas de la cultura occidental en Latinoamérica. Las formas heredadas de la cultura europea y occidental, y lo amorfo como un flujo ancestral de otras formas vida. "Civilización y barbarie". Estructuras de la razón y la subjetividad de la tradición judeocristiana y occidental. Fuerzas que rigen los ciclos de la naturaleza a las que culturas americanas han rendido culto desde tiempos ancestrales. Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas. Conceptualismo político en Latinoamérica. El problema de lo político en el arte desde el presente y fuera de la lógica que rige la mirada de los centros de poder y legitimidad en relación con lo que se produce en Latinoamérica.