

TODO LO QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER DE ARTE Y NADIE LE EXPLICÓ

PROGRAMA DE LAS SESIONES

1. **La epopeya de la nostalgia, o ¿Por qué los artistas ya no saben dibujar?**
Neoromanticismos desde el expresionismo abstracto al neoexpresionismo.
La sensibilidad (neo)romántica, definida por su nostalgia radical, que le hace volverse a la naturaleza entendida como 'lo otro' de la razón.
[Expresionismo Abstracto, Informalismo, Art Brut, Land, Povera, Beuys, Postminimalismo, Neoexpresionismos y Multiculturalismo]
2. **Autonomía y alienación, o ¿Por qué los artistas trabajan ahora tan poco?**
Minimalismos desde la abstracción postpictórica a las nuevas abstracciones.
La sensibilidad modernista, definida por su defensa de la negatividad dialéctica de un arte autónomo que se interpreta como 'lo otro' de lo dado.
[Abstracción Postpictórica, Minimal, Conceptual y Nuevas Abstracciones]
3. **El espíritu contracultural de la vanguardia, o ¿Por qué los artistas ya no hacen obras de arte?**
Situaciones y nuevos comportamientos desde la Internacional Situacionista al arte relacional.
La sensibilidad vanguardista, definida por su apuesta por la vida frente al arte, concebido en todo caso como práctica social y política alternativa llamada a ser realizada y superada.
[El arte del cuerpo, Feminismos de la igualdad y de la diferencia, West Coast Art, Fluxus, los Situacionistas, Arte Contextual y Relacional]
4. **El postmodernismo integrado, o ¿Por qué a los artistas les interesa lo banal?**
Populismos desde el neo-Dadaísmo a los Young British Artists.
La razón cínica, definida por su desconfianza ante la posibilidad de encontrar ideas que nos permitan distinguir entre lo real y sus simulacros.
[Independent, Neodada, Nuevo Realismo, Pop, 'Realismo Capitalista', Funk, Commodity, Young British Artists, Superflat]
5. **El postmodernismo apocalíptico, o ¿Por qué los artistas son tan protestones?**
Heteronomías, heteronimias y heterotopías desde la crítica institucional a las guerras culturales.
El arte heterónimo, caracterizado por poner sin ambages la imposibilidad de diferenciar el arte del resto de los medios al servicio de actividades sociopolíticas 'deconstructivas' o 'contrahegemónicas'.
[Crítica institucional, feminismo postidentitario, políticas de la representación, arte gay, arte político, activismo]
6. **Figuras dúctiles en un fondo siniestro, o ¿Por qué los artistas se han vuelto tan cotillas?**
Las angustias del sujeto y la crisis de la narratividad desde el existencialismo a la fotografía postdocumental.
Derivas de la figura tras la crisis del relato y la subjetividad burguesa.
[Etant Donnés... Giacometti y las escuelas de Londres, Nueva York, Vancouver, Düsseldorf, Leipzig...]

TODO LO QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER DE ARTE Y NADIE LE EXPLICÓ

Bibliografía recomendada

Para leer:

- Maderuelo J. (coord.), *Medio siglo de arte: últimas tendencias, 1955-2005*, Madrid, Abada, 2006.

Para mirar y consultar:

- Francis M. (ed.), *Pop*, survey by Hal Foster, London, Phaidon, 2005.
- Kastner J. (ed.), *Land art y arte medioambiental*, estudio de Brian Wallis, Barcelona, Phaidon, 2005.
- Christov-Bakargiev C. (ed.), *Arte povera*, London, Phaidon, 1999.
- Meyer J. (ed.), *Arte minimalista*, London, Phaidon, 2005.
- Osborne P. (ed.), *Conceptual art*, London, Phaidon, 2002.
- Reckitt H. (ed.), *Arte y feminismo*, estudio de Peggy Phelan, London, Phaidon, 2005.
- Warr T. (ed.), *El cuerpo del artista*, estudio de Amelia Jones, London, Phaidon, 2006.
- Company D. (ed.), *Art and photography*, London, Phaidon, 2003.
- Baqué D., *La fotografía plástica*, Barcelona, GG, 2003.

Compilaciones de textos:

- Guasch A. M. (ed.), *Los manifiestos del arte posmoderno: textos de exposiciones, 1980-1995*, Madrid, Akal, 2000.
- Wallis B. (ed.), *ARTE después de la modernidad : nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, Akal, 2001.

Para acercarse a la historia del arte contemporáneo:

- Foster H. (et al), *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad y posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006.

TODO LO QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER DE ARTE Y NADIE LE EXPLICÓ

- Frascina F. (et al), *La modernidad y lo moderno: pintura francesa en el siglo XIX*, Madrid, Akal, 1998.
- Harrison C. (et al), *Primitivismo, cubismo y abstracción: los primeros años del siglo XX*, Madrid, Akal, 1998.
- Fer, B. (et al), *Realismo, Racionalismo, Surrealismo: el arte de entreguerras*, Madrid: Akal, 1999.
- Wood P. (et al), *La Modernidad a debate. El arte desde los cuarenta*, Balsaide, Madrid, Akal, 1999.

Para cotillear:

- Grosenick, U. (ed.), *Art Now: Artists at the Rise of the New Millennium*, Taschen, Colonia, 2005.
- Grosenick U. (ed.), *Art Now. Vol. 2*, Taschen, Colonia, 2005.
- W.AA., *Cream*, London, Phaidon, 1998.
- W.AA., *Fresh Cream*, London: Phaidon. 2000
- W.AA., *Cream 3*, London: Phaidon. 2003
- W.AA., *Ice Cream: Contemporary Art in Culture*, London, Phaidon, 2007.
- W.AA., *Vitamin P: New perspectives in painting*, London, Phaidon, 2004.
- W.AA., *Vitamin D: New perspectives in drawing*, London, Phaidon, 2005.
- W.AA., *Vitamin Ph: New Perspectives in Photography*, London, Phaidon, 2006.
- W.AA., *Vitamin 3-D: New Perspectives in Sculpture And Installation*, London, Phaidon, 2009.
- W.AA., *Art & Today*, London, Phaidon, 2008.
- Cornell L. (ed.), *Younger than Jesus. Over 500 of the world's best artists under the age of 33*, London, Phaidon, 2009.

TODO LO QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER DE ARTE Y NADIE LE EXPLICÓ

Bibliografía en el CENDEAC

- Ardenne P., *Un Arte Contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*, Murcia, Cendeac, 2006.
- Brandon T., *Arte hoy*, Madrid, Akal, 2001.
- Buchloh B., *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Madrid, Akal, 2004.
- Calvo Serraller F. *El arte contemporáneo*, Madrid, Taurus, 2001.
- Connor S., *Cultura postmoderna. Introducción a las teorías de la contemporaneidad*, Madrid, Akal, 1996.
- Crary J., *Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX*, Murcia, Cendeac, 2008.
- Crimp D., *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas del arte y la identidad*, Akal, 2005.
- Danto A. C., *Después del fin del arte : el arte contemporáneo y el linde de la historia*, Barcelona, Paidós, 2001.
- Fer, B. (et al), *Realismo, Racionalismo, Surrealismo: el arte de entreguerras*, Madrid: Akal, 1999.
- Foster H., *ARTE desde 1900: modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006.
- Foster H., *El retorno de lo real*, Madrid, Akal, 2001.

TODO LO QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER DE ARTE Y NADIE LE EXPLICÓ

- Frascina F. (et al), *La modernidad y lo moderno: pintura francesa en el siglo XIX*, Madrid, Akal, 1998.
- Grosenick, U. (ed.), *Art Now: Artists at the Rise of the New Millennium*, Taschen, Colonia, 2005.
- Guasch A. M. (ed.), *Los manifiestos del arte posmoderno: textos de exposiciones, 1980-1995*, Madrid, Akal, 2000.
- Harrison C. (et al), *Primitivismo, cubismo y abstracción: los primeros años del siglo XX*, Madrid, Akal, 1998.
- Kastner J. (ed.), *Land art and environmental art*, estudio de Brian Wallis, London, Phaidon, 1998.
- Kuspit D., *El fin del arte*, Madrid, Akal, 2006.
- Maderuelo J. (ed.), *Medio siglo de arte: últimas tendencias, 1955-2005*, Madrid Abada 2006.
- Martínez-Collado A., *Tendenciãs [Tendencias. Perspectivas feministas en el arte actual, 2ª ed. amp. y rev.]*, Murcia, Cendeac, 2008.
- Martínez Oliva J., *El desaliento del guerrero. Representaciones de la masculinidad en el arte de las décadas de los 80 y 90*, Murcia, Cendeac, 2005.
- Meyer J.(ed.), *Arte minimalista*, London, Phaidon, 2005.
- Osborne P.(ed.), *Conceptual art*, London, Phaidon, 2002.

TODO LO QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER DE ARTE Y NADIE LE EXPLICÓ

- Poli F. (ed.), *Arte contemporánea: le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi*, Milano, Electa, 2003.
- Ramírez J. A., *El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno*, Madrid, Akal, 2009.
- Reckitt H. (ed.), *Art and feminism*, London, Phaidon, 2001.
- *Vitamin P: New perspectives in painting*, London, Phaidon, 2004.
- *Vitamin D: New perspectives in drawing*, London, Phaidon, 2005.
- Wallis B. (ed.), *ARTE después de la modernidad : nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, Akal, 2001.
- Warr T. (ed.), *El cuerpo del artista*, estudio de Amelia Jones, London, Phaidon, 2006.
- Wood P. (et al), *La Modernidad a debate. El arte desde los cuarenta*, Balsa de, Madrid, Akal, 1999.

La bibliografía complementaria clasificada por temas y por movimientos artísticos está disponible en sala.

