

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Programa de Estudios Interdisciplinarios:
Maestría en Gestión y Administración Cultural
Año académico 2021-22, segundo semestre

Profesor: Dr. Dorian Lugo Bertrán
Codificación: GECU 6001
Horas de oficina: miércoles, 6-7 pm., oficina MAGAC
Núm. de teléfono: 764-0000, número de extensión 89515
Correo electrónico: dorian.lugo1@upr.edu

Título de curso:

Teoría y Crítica del Arte Contemporáneo

Descripción del curso:

El curso se propone estudiar de forma analítica las corrientes, obras, autores, gestores e industrias del arte contemporáneo y, por tanto, del arte a partir de los años cincuenta. La materia que trata se beneficiará de la mirada profunda y dirigida hacia una investigación de largo aliento que realizará cada estudiante, tal cual supone un curso de posgrado. Cabe agregar que por analítico se entiende que será sobre todo de tipo teórico, teniendo en cuenta tanto la crítica como los enfoques teóricos al respecto, pero sin descuidar el acercamiento histórico, el cual enriquece la teoría mediante la contextualización.

Objetivos:

1. La/El estudiante aumentará su banco de información de las artes contemporáneas.
2. La/El estudiante afinará su comprensión de la importancia del acercamiento histórico al arte contemporáneo, o de tener en cuenta coordenadas de contexto de todo objeto de estudio.
3. La/El estudiante obtendrá conocimiento de distintos enfoques y términos teóricos pertinentes para el análisis de objetos, textos y prácticas artísticas.
4. La/El estudiante desarrollará su capacidad de pensamiento crítico acerca del acto de lectura y los desafíos de diferente índole que suscita, entre ellos culturales, sociales, políticos, éticos y personales.
5. La/El estudiante adquirirá herramientas que propiciarán la interpretación/lectura de otros sistemas de significación, más allá del arte tradicional.
6. La/El estudiante fortalecerá y ampliará su sentido ético y político de las cosas, atendiendo diversidades culturales de toda suerte y asuntos de género, raza, clase, orientación sexual y relaciones de poder y saber a lo largo del tiempo.
7. La/El estudiante enriquecerá destrezas de expresión coherente, rigurosa y correcta tanto de forma escrita como verbal.
8. La/El estudiante se armará de los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación propia y de largo aliento, que incluya acopio de fuentes y ejercicio de metodología, formato y estilo.

Número de horas crédito:

El tiempo asignado por normativa para un seminario de posgrado de reunión semanal.

Este curso podrá utilizar métodos alternos de enseñanza.

Evaluación:

Se evaluará a la/al estudiante a base de:

- 1) Dos **ensayos** que entregarse, de cinco a ocho páginas de largo (con lista acompañante de “Referencias”). El estilo general de ensayo deberá observar las normas de MLA o APA. Los ensayos se redactan en casa y se envían puntualmente al correo electrónico del profesor en formato Word, no en “-pdf” o equivalentes, con archivo debidamente identificado en el exterior. Instrucciones detalladas sobre cada entrega se encuentran en archivo homónimo “Instrucciones de tareas...” en el Google Drive o repositorio de curso. Tanto para con los dos ensayos y una monografía como para con todo rendimiento de curso, el plagio deberá evitarse a toda costa, según indica el apartado de “Políticas Institucionales” del prontuario.

- 2) **Participación en clase.** La participación en clase comprende: a) la asistencia; b) realización de lecturas, cumplimiento con tareas para cada clase y presencia interactiva; c) cumplimiento con “Políticas Institucionales”, aclarada en apartado homónimo de prontuario; d) entrega de propuesta de monografía (con instrucciones que observar al respecto en archivo ya referido). Cabe agregar que cada día de reunión se verificará asistencia al principio de la clase. Queda de la/del estudiante que llegue tarde el acercarse al profesor después de finalizada la clase para que lo registre presente. La falta de envío puntual de ensayo o de rendimiento de tarea deberá justificarse mediante excusa médica por escrito. De lo contrario, no habrá reposición o prórroga, y la / el estudiante reprueba la tarea no realizada. Estudiante que registren seis ausencias a clase o más se le rebajará una nota de su calificación final de curso: de “A” a “B” y así sucesivamente. Para

evitar problemas de falta de señal al momento de envío electrónico de tarea, se recomienda siempre que envíe la tarea por lo menos un día antes del plazo, y no minutos antes del mismo. Por último, no se permite grabación de conferencias de curso, a menos que quede justificado por necesidad especial, cuyo criterio se explica en el apartado de “Políticas institucionales” (pág. 7), procedimiento que deberá discutirse con el profesor.

- 3) Una monografía o investigación de largo aliento al fin de curso, con instrucciones que observar al respecto en archivo ya referido.

La distribución porcentual de las calificaciones será la siguiente:

ensayos (2)	54%
monografía	30%
participación en clase	16%

Habrá evaluación diferenciada para estudiantes con necesidades especiales.

El curso requiere de un libro de texto, el cual está a la venta en librerías electrónicas, según se discutirá en clase. El libro es:

- 1) Hopkins, David. *After Modern Art: 1945-2017*. Segunda edición. Oxford UP, 2018.

Hay, además, una selección considerable de lecturas requisito que se encuentra a su disposición en la plataforma Google Drive (“Mi unidad”), para cuyo acceso se le enviará enlace en la primera semana de curso. Es requisito de curso el que la/el

estudiante se integre a “mi unidad” (Google Drive), banco de lecturas oficial del curso. La posibilidad de incluir actividades extra-curriculares de manera optativa o no requisito, según su pertinencia para con el curso, queda pendiente.

Se recomienda la consulta de artículos de revistas arbitradas o especializadas en cine, además de libros. Como procedimiento para dar con *artículos en particular de revista arbitrada o especializada en cine*, se recomienda realizar investigación a través de la *bases de datos disponibles en la página web del sistema de bibliotecas de la UPR, como JSTOR*, a la cuales tiene acceso como estudiante matriculad@ de curso, además de Google Académico, entre otros posibilidades. Con relación a acceso a las bases de datos, les proveo un enlace de aclaración de dudas. Una vez leído, de todavía quedarle dudas, favor de hacerme saber:

<https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/sb-acceso-bases/>

Para el estilo de redacción investigativa que adoptar en sus ensayos, propuesta de monografía y monografía, se recomienda la consulta siempre de la última edición del *manual de APA o MLA: procedimiento de cita y paráfrasis, fichado bibliográfico, etc..* Sus normas están además disponibles en la página web de Purdue University: The Purdue University Writing Lab, <https://owl.purdue.edu>

Sumado a ello, siempre puede gestionar cita con tiempo para consulta y revisión de redacción y normas de estilo con el Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas de la UPR-RP:

<https://generales.uprrp.edu/competencias-linguisticas/>

Las rúbricas de criterio calificativo que tener en cuenta para tareas que llevar a cabo, cada una de las cuales tiene la misma puntuación, para un total de cien puntos por calificación, con por ciento asignado según indicación arriba para con la calificación final, son:

1. *Capacidad crítica*: desenvolvimiento de pensamiento crítico con sentido de innovación y de complejidad.
2. *Comunicación efectiva*: desenvolvimiento por escrito con corrección (ortográfica y gramatical), claridad y coherencia.
3. *Calidad o competencias de investigación*: según quede demostrado con: puntualidad, observar instrucciones, fundamentación en fuentes fiables de investigación, aplicación correcta de normas de estilo MLA o APA, desempeño honesto de investigación (no llevar a cabo plagio, etc.), atención metodológica y pulcritud en el uso de la tecnología en el formato de exposición por escrito.

Políticas institucionales:

Acomodo razonable

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la

Oficina de Asuntos para las Personas con impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, este debe comunicarse con la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. (Circular 9, 2002-2003).

(Certificación 112 2014-2015 de Junta de Gobierno - Sección II L - Acomodo razonable y la Sección II M- Integridad académica).

Política de Integridad Académica

"La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta." Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido por el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente."

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

(Certificación 112 2014-2015 de Junta de Gobierno - Sección II L - Acomodo razonable y la Sección II M- Integridad académica).

Política Institucional contra el Discrimen y Acoso Sexual

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Número 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a el hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.

(Certificación 39 Núm. 2018-19 del Senado Académico - Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual).

Sistema de calificaciones:

Calificaciones de la A a la F.

Programa de curso:

Teoría y Crítica del Arte Contemporáneo

A continuación se expone el programa de curso. El mismo obedece a un criterio de tema principal o criterio teórico/artístico desde el cual se atenderá el mismo, signados en cursivas. Le suceden los temas secundarios, muchos de los cuales tienen que ver con el medio artístico que permitirá la reflexión acerca del tema principal, y culmina con temas anclares adicionales y la tarea / lecturas sugeridas. Solo la tarea es requisito de lectura, y las lecturas sugeridas no sustituyen las lecturas de tarea. *La bibliografía de curso, incluyendo las fichas de lectura requisito que se encuentran en el repositorio, está en archivo aparte homónimo, en Google Drive.*

Semana I

(19 de enero)

Introducción:

lectura y discusión de prontuario.

Semana II

(26 de enero)

Teoría general de la producción cultural I: Periodizaciones: Modernidad, Posmodernidad, Transmodernidad y Contemporaneidad:

discusión de periodizaciones históricas pertinentes para con los objetivos de curso. Distinción entre modernidad del Norte (euroestadounidense) y modernidad del Sur (Latinoamérica y otros latitudes o hemisferio). Posibilidades y límites de lo moderno: moderno avanzado, posmoderno o transmoderno. Implicaciones de “Manifiesto antropófago” para pensar lo moderno en América Latina.

Manifiestos del Movimiento Moderno de artes plásticas –no de literatura y otras instancias de producción cultural-- del Norte: impresionismo, post impresionismo, expresionismo, constructivismo (en la entonces Unión Soviética, si bien prosperó a su vez en Latinoamérica / Puerto Rico), futurismo, cubismo, surrealismo, abstraccionismo, escuela muralista (mexicana)... Finalmente, lo “contemporáneo” (fugaz) en disputa.

Tarea: 1) “La lógica cultural del capitalismo tardío” de F. Jameson; 2) “The Allegorical Impulse: Towards a Theory of Postmodernism” de C. Owens; 3) “Prologue” del catálogo de exposición *Inverted Utopias: Avant-Garde Art in Latin America* de M. C. Ramírez y H. Olea

Lecturas sugeridas: 1) “Manifiesto antropófago” de O. de Andrade; 2) “A Highly Topical Utopia: Some Outstanding Features of the Avant-Garde in Latin America” de M. C. Ramírez

Semana III

(2 de febrero [feriado])

[...]

Semana IV

(9 de febrero)

Teoría general de la producción cultural II: poética, intertextualidad y transculturación : semiótica. Importancia de la teoría y crítica para la discusión de las artes e, incluso, para la creación en ellas. Distinción entre teoría y crítica, además de entre poética, intertextualidad y transculturación.

Tarea: 1) “Lingüística y poética” de R. Jakobson; 2) “El problema del texto en la lingüística, la filología y otras ciencias humanas” de M. Bajtín; 3) “Del fenómeno social de la ‘transculturación’ y de su importancia en Cuba” de F. Ortiz

Lecturas sugeridas: 1) “El texto estético como ejemplo de invención” de Umberto Eco; 2) “Introductory” de *Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance* de E. Panofsky.

Semana V

(16 de febrero)

Teoría general de la producción cultural III: política : epímetes/paradigmas : análisis de discurso. Poder/saber y discurso. Deconstrucción.

Tarea: 1) “Two Lectures” de M. Foucault

Lectura sugerida: “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences” de J. Derrida

Semana VI

(4 de marzo)

Teoría general de la producción cultural IV: política 2: teoría de roles de género, queer/cuir, teoría crítica de raza, poscolonial, del Sur y estudios culturales y decoloniales latinoamericanos: el otro/la otra, la otredad, subalternidad. La hegemonía; lo popular; “outsider art”; lo femenino; lo queer (estética “camp”); lo “tercerista” o del Sur (epistemologías / ecologías / sociología de las emergencias); lo indígena (indoamericanismo); lo negro; lo (post) colonial; la colonialidad del poder / saber / hacer; lo no-occidental; lo ambiental o ecológico.

Tarea: 1) "This Sex Which Is Not One" de L. Irigaray; 2) "Visual Pleasure and Narrative Cinema" de L. Mulvey; 3) "Imitation and Gender Insubordination" de J. Butler; 4) "Una nueva cultura política emancipatoria" de Boaventura de Sousa Santos.

Lecturas sugeridas: 1) "African-American Philosophy, Race, and the Geography of Reason" de L. R. Gordon; 2) "Introduction" y cap. 1 de *Orientalism* de E. Said; 3) "Redescubriendo el pueblo: la cultura como espacio de hegemonía" de Jesús Martín Barbero.

Semana VII

(23 de febrero)

Teoría general de la producción cultural V: poética y política combinadas: psicoanálisis : el sujeto (escindido), la subjetividad. Escuelas freudiana, lacaniana... Los tres registros de la realidad: lo imaginario, lo simbólico y lo real. El retorno de lo real en la realidad.

Tarea: 1) "El sepultamiento del complejo de Edipo" y "La organización genital infantil" de Sigmund Freud; 2) "La significación del falo" de Jacques Lacan; 3) "Lo real y sus vicisitudes" de Slavoj Žižek

Lecturas sugeridas: 1) "El psicoanálisis" en *Nuevos conceptos...* y "Lo simbólico, lo imaginario y lo real" de Jacques Lacan

Semana VIII

(2 de marzo)

Teoría aplicada del arte contemporáneo I: Alegados "madres" y "padres" fundantes del arte contemporáneo en Occidente ; representación : abstracción. M. Duchamp, J. Pollock, J. Beuys,

Y. Klein, P. Manzoni y A. Warhol. L. Bourgeois, H. Oiticica y L. Clark. Sesgo prejuiciado contra sexo, nacionalidad, hemisferio e, incluso, medios y géneros en genealogías de arte.

--*Representación: abstracción:* Expresionismo Abstracto / "Action Painting", Abstracción "Post-Painterly", Arte Abstracto de Puerto Rico (¿escuela de país?), Tachismo o "Art Informel" (Informalismo), Pintura "Color Field", Pintura "Hard-Edge", neoexpresionismos estadounidense y alemán, Op Art, Papunya Tula (Australia), "Contemporary Indigenous Australian Art" (Australia). La crítica fundante en EEUU de C. Greenberg. Inscripción y resistencia como cuestión del Sur (M. Traba). J. Dubouffet / M. Tapiès y el "arte bruto". El universalismo constructivo de Joaquín Torres García.

Tarea: 1) "Introduction" y cap. 1 de Hopkins; 2) "'American-Type' Painting" de C. Greenberg; 3) "A la búsqueda de un signo perdido" de M. Traba

Lecturas sugeridas: 1) "La pintura como arte puro" de W. Kandinsky; 2) "[Jackson Pollock's] Interview with William Wright"; 3) "La cortina de nopal" de José Luis Cuevas; 4) "Lección 132. El hombre americano y el arte de América" de Joaquín Torres García; 5) "An Other Art" [selección] de M. Tapiès.

Semana IX

(9 de marzo)

Teoría aplicada del arte contemporáneo II: Concepto: arte conceptual: Herencia de M. Duchamp, “ready-made”, objeto encontrado, artes conceptual y neoconceptual (en PR): pintura conceptual, escultura conceptual, arte gráfico conceptual... Mención de escritos de O. Paz, L. Lippard y manifiesto “We Surrender” (neoconceptualismo) en PR.

Tarea: 1) cap. 2 de Hopkins; 2) “Paragraphs on Conceptual Art” y 3) “Sentences on Conceptual Art” de S. LeWitt

Lecturas sugeridas: 1) “The Richard Mutt Case” de M. Duchamp

Semana X

(16 de marzo)

Teoría aplicada del arte contemporáneo III: Referencias: figuración: lo vernáculo, hiperrealismo, Nueva Figuración (Argentina), “Bad Painting”, Pintura Moderna Tradicional Balinesa (Bali, Indonesia), Nouveau Réalisme, pintura “New Image”, Transavanguardia italiana, Escuela de Saint Soleil (Haití), Antipodeans (Australia), “Revival” de Pintura Warli (India), “Superstroke” (Sudáfrica), Armando Reverón (Venezuela) y “Froissage” (República Checa). Arte Pop (cartelística de B. González en AL y de A. Martorell en PR), arte serial, Op Art (D. García en PR), Neo-Pop (kitsch), grafiti, post grafiti, “street photography”, arte público, “street art”, artes circenses, Chicano Art Movement, Taring Padi (Indonesia). Mención de U. Eco a propósito del kitsch; lo camp según S. Sontag y C. Monsiváis; lo cursi según Ramón Gómez de la Serna; lo barroco/la simulación según S. Sarduy.

Tarea: 1) caps. 3 y 4 de Hopkins; 3) “Avant-Garde and Kitsch” de C. Greenberg; 4) “Notes on Camp” de S. Sontag

Lecturas sugeridas: 1) “[Andy Warhol’s] Interview with Gene Swenson”; 2) “Sorbonne Lecture” de Y. Klein; 3) “El hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde (notas del camp en México)” de C. Monsiváis; 4) “Ensayo sobre lo cursi” de Ramón Gómez de la Serna

Semana XI

(23 de marzo)

Teoría aplicada del arte contemporáneo IV: Materiales [medio, instrumento, soporte, tectónica...], materialidad y espacio [estructura, programa, fuerzas y emplazamiento]: escultura, ambiente e instalación. Espacio de exposición y teoría del “white cube”. Minimalismo, post minimalismo, “objetualidad”; Arte Povera, ensamblaje / objeto escultórico (con materiales orgánicos e inorgánicos); “soft-sculpture” (textiles, etc.: E. Hesse, J. Chicago, M. Shapiro, A. Bobonis); ambiente (“environment”); arte de instalación; Generación de la Ruptura (México); Grupo “Way Out” (Puerto Rico: Rafael Ferrer y otros); movimiento Tropicália (Brazil: Oiticica); “Live Sculpture” (Gilbert & George); “Land Art”; escultura social (Beuys); resurgir de movimientos de escultura en barro: alfarería creativa: Casa Candina en Puerto Rico (J. Suárez y S. Espinosa); “smell art”; “touch art”; “taste art”; arte cinético (Jesús Rafael Soto: “permeables”; Gego: “reticularias”); Neo-Dada; “Institutional Critique”; “Young British Artists”; escultura arquitectónica; artista Christo y sus instalaciones de gran escala. Mención de escritos de D. Crimp, J. H. Reiss y N. Rivera.

--*arquitectura*: arquitectura sostenible / verde, deconstrucción (F. O. Gehry), anarquitectura (G. Matta Clark), regionalismo crítico (K. Frampton), neo-ecléctica, posmoderna (R. Venturi), neo-urbanismo.

Tarea: 1) cap. 5 de Hopkins; 2) "Art and Objecthood" de M. Fried; 3) "Towards Installation" de *Installation Art* de N. de Oliveira, N. Oxley y M. Petry; 4) "Theory of Ugly and Ordinary and Related and Contrary Theories" de R. Venturi, S. Izenour y D. Scott Brown

Lecturas sugeridas: 1) selección de *Art Povera* de G. Celant; 2) "Notes on Sculpture 1-3" de R. Morris; 3) "Specific Objects" de D. Judd; 4) "'A Sedimentation of the Mind': Earth Projects" de R. Smithson; 4) "Sculpture in the Expanded Field" de R. Krauss; 5) "Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance" de K. Frampton; 6) "Inside the White Cube..." de B. O'Doherty.

Semana XII

(30 de marzo)

Teoría aplicada del arte contemporáneo V: Comunidades y redes: digitalidad y medios digitales: arte de los Media ("Media Art"); Arte Electrónico; Arte Digital; Arte en Línea / online ("Net Art"); Hipertexto; Nuevo Clasicismo (pinturas en movimiento, pinturas en "reloop"); arte de videojuego; arte fractal; creatividad móvil; creatividad computacional; cultura "open source"; arte interactivo; "intermedia art"; curaduría, museografía y gestión museográfica de medios digitales. Mención de escritos de J. Baudrillard.

Tarea: 1) “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 20th Century” de D. Haraway; 2) “Introduction” y “Positioning New Media Art and Curatorial Models” de *Digital Art* de C. Paul

Lecturas sugeridas: 1) “El medio es el mensaje” de M. McLuhan; 2) “The End of Cinema” de A. Friedberg; 3) “Las operaciones” de *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación* de L. Manovich; 4) “Hypertext in Literary Education, Criticism, and Scholarship” de G. P. Landow.

Semana XIII

(6 de abril)

Teoría aplicada del arte contemporáneo VI: Tiempo 1: artes interpretativas experimentales:

--*teatro:* Teatro moderno transculturado en AL [R. L. Márquez en PR]: épico, del absurdo, existencialista y de la crueldad en AL]; teatro pobre [J. Grotowsky; P. Santaliz en PR]; teatro del oprimido [A. Boal]; tercer teatro [E. Barba]; teatro de imágenes [R. Wilson en EEUU]; teatro de títeres radical [P. Schumann en EEUU]; de títeres tradicional transculturado en AL: commedia dell’arte [G. Navarra en PR], de sombras chinescas o de sombras, cantastoria [“banners and cranks”: rollo de papel y pase de manivela], caja de sorpresas [“peep show”], bunraku, indonés popular [D. Hunt, Y no había luz en PR], de zanqueros y cabezudos [Agua, Sol y Sereno en PR]).

--*danza:* (experimental [Judson Dance Group en EEUU; la “coreografía del error” de V. Vázquez en Puerto Rico] / posmoderna o contemporánea; danza-teatro; espectáculo multimedia). Mención de estudios de S. Banes.

Tarea: 1) “Hacia un teatro pobre” de J. Grotowsky; 2) prólogo y apéndice de *Técnicas latinoamericanas de teatro popular* de A. Boal; 3) “The Radicality of the Puppet Theater” de P. Schumann; 4) “No Manifesto” de Y. Rainer

Semana XVI

(13 de abril)

Teoría aplicada del arte contemporáneo VII: Tiempo 2: arte colectivo y artes vivas:

--*performance:* teatro sintético futurista, “happenings”, accionismo vienés, Situacionismo Internacional, lo situado o situacional, intervención, Fluxus, acciones de Y. Klein, P. Manzoni, J. Beuys, A. Warhol y L. Clark, Grupo Gutai (Japón), Mono-Ha (Japón), New York School, performance (R. Montañez Ortiz y Nuyorican Poets en EEUU / PR; cibernético o informático; videoperformance...), Escena de Avanzada (Chile), “body art”, “mail art”, “Neue Slowenische Kunst” (Eslovenia), activismo, artes vivas (“Live Art”).

--*música:* música experimental, música electrónica, música aleatoria, música-performance, instancias de arte sonoro, coum transmissions (Reino Unido), grupo Fluxus en Puerto Rico (R. Aponte Ledée y F. Schwartz), N. Rivera.

Tarea: 1) cap. 6 de Hopkins; 2) “Puerto Rico: performance y violencia, arte y criminalidad” de N. Rivera (*Saqueos*, ed. D. Lugo Bertrán); 3) “Campo y acontecimiento: la neovanguardia artística chilena de los 80” de N. Richard; 4) “The Future of Music: Credo” de *Silence* de J. Cage

Lecturas sugeridas: 1) "Not Just a Few Are Called, But Everyone" de J. Beuys; 2) selección de *Assemblages, Environments and Happenings* de A. Kaprow; 3) "Writings from the Situationist International" de G. Debord

Semana XV

(20 de abril)

Teoría aplicada del arte contemporáneo VIII: Espectaduría 1: audiovisual 1: cine en general:

Nueva Ola francesa y de otras naciones, Tercer Cine, Estética del Hambre (de la violencia), Cine Imperfecto, Dogme 95 y "Open Source Cinema"; *cine documental:* cinéma vérité, "direct cinema", antropología compartida, etnografía participativa o doméstica, "mockumentary" o documental falso, "prankumentary, etno-ficción", docuficción, cine-ensayo; *cine de animación:* animación de dibujo animado (con pase de página, entre otras) (J. Delano en PR), animación en volumen o "stop-motion" (plastilina, recortes, objetos, siluetas, con pixiliación...) (E. Rivera en PR), digital o mixta.

Tarea: 1) "The Birth of a New Avant-Garde: La Caméra-Stylo" de A. Astruc; 2) "Hacia un tercer cine" de O. Getino y F. Solanas; 3) "The Vow of Chastity: Dogme Manifesto" de T. Vinterberg y L. von Trier

Lecturas sugeridas: 1) "Por un cine imperfecto" de J. Garcia Espinosa; 2) "The Evolution of the Language of Cinema" de A. Bazin; 3) "La estética del hambre [o de la violencia]" de G. Rocha; 4) "Open Source: Cinema in the Public Domain" de S. Anderson.

SEMANA XVI

(27 de abril)

Teoría aplicada del arte contemporáneo IX: Espectaduría 2: audiovisual 2: cine experimental y videoarte: cine informal (K. Smith en EEUU, José Rodríguez Soltero en PR), “found-footage” o pietaje encontrado (B. Conner), “cooperative film movement” (J. Mekas), “udigrudi” brasileño, cine óptico, estructural-materialista (Movimiento “Underground” o Vanguardia de la Posguerra: S. Brakhage, H. Frampton, M. Snow); videoarte (N. J. Paik, V. Acconci, J. Jonas, P. Campus, B. Newman, B. Viola, W. Wegman, Edín Vélez en PR...), “vjing”, “live cinema”, “computational cinema” (A. Quinteros), cine móvil. Mención de escritos de M. Curtis (historia del cine experimental) y R. Krauss (videoarte como “estética del narcicismo”).

Tarea: 1) cap. 8 de Hopkins; 2) “From *Metaphors on Vision*” de S. Brakhage; 3) “Video: The Distinctive Features of the Medium” de D. Antin

SEMANA XVII

(4 de mayo)

Teoría aplicada del arte contemporáneo X: Lo real: fotografía, artes gráficas/grafiti/arte callejero y literatura.

--*fotografía:* W. Evans, D. Arbus, entre otr@s (“straight photography” o al estilo documental) (foto-arte, conceptual, apropiación, “staged photography”, autobiografía visual o fotografía de intimidad);

--*artes gráficas/grafiti/arte callejero:* artes mecánicas y lo no aurático (W. Benjamin), constructivismo en AL y PR: tallerismos DIVEDCO e independiente (letrismo); “poligráfica”; graffiti, “subway art”, arte callejero, arte público; movimiento

Superflat (Japón); neocómic, comixs o “underground”; nueva novela gráfica: novela en imágenes o sin palabras.

--*literatura*: poesía sonora, diepalismo, poesía visual, poesía háptica, poesía concreta, movimiento léttriste, movimiento ultra-léttriste, poesía performática, literatura transmediática (novelas desde plataforma Twitter, “fan fiction”, etc.), “spoken word poetry”, “slam poetry”, “poetry out loud”, libro de artista, libro multimedia, New York Poets, Nuyorican Poets, narrativa hipertextual.

Tarea: 1) caps. 7 y 9 de Hopkins; 2) “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” de W. Benjamin; 3) “Street Art: The Transfiguration of the Commonplaces” de N. Alden Riggle; 4) “Concrete Poetry: A Manifesto” de A. de Campos, 5) “A Note on Photography and the Simulacral” de R. Krauss

Lecturas sugeridas: 1) “Del caballete a la máquina” de N. Tarabukin; 2) “The Photographic Activity of Postmodernism” de Douglas Crimp; 3) prólogo del catálogo de la primera edición de la Trienal Poligráfica de San Juan; 4) selección de *Trans Terra: Towards a Cartoon Philosophy* de T. Kaczynski; 5) “La caricatura política en América Latina” de Rius en su libro *El arte irrespetuoso: historia incompleta de la caricatura política según Rius*; 6) “El cartel: arma de resistencia cultural” de T. Tió.