

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

31158 - ARTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. LA AUDIOVISUALIZACIÓN DEL ARTE, LOS NUEVOS MEDIOS Y LA RED

Información de la asignatura

Código - Nombre: 31158 - ARTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. LA AUDIOVISUALIZACIÓN DEL ARTE, LOS NUEVOS MEDIOS Y LA RED

Titulación: 552 - Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (2010)

Centro: 101 - Facultad de Filosofía y Letras

Curso Académico: 2022/23

1. Detalles de la asignatura

1.1. Materia

Últimas tendencias artísticas

1.2. Carácter

Optativa

1.3. Nivel

Máster (MECES 3)

1.4. Curso

1

1.5. Semestre

Segundo semestre

1.6. Número de créditos ECTS

5.0

1.7. Idioma

Español

1.8. Requisitos previos

Capacidad para leer textos en inglés

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	14/07/2022	1/5
Firmado por:	<i>Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas</i>			
Url de Verificación:		Página:	1/5	

1.9. Recomendaciones

-

1.10. Requisitos mínimos de asistencia

La asistencia, participación y lectura de textos son obligatorias

Se requiere asistir, como mínimo, al 80% de las clases para poder superar la asignatura

1.11. Coordinador/a de la asignatura

Noemi de Haro Garcia

<https://autoservicio.uam.es/paginas-blancas/>

1.12. Competencias y resultados del aprendizaje

1.12.1. Competencias

-

1.12.2. Resultados de aprendizaje

-

1.12.3. Objetivos de la asignatura

En esta asignatura se reflexionará sobre las cuestiones y debates que recorren el estudio del entrecruzamiento entre arte y nuevos medios y que, en gran medida, resultan también de utilidad para realizar un análisis crítico de la cultura contemporánea. El curso se articulará en función de dichas cuestiones puesto que no pretende ofrecer un recorrido histórico del *media art* organizado en función de ideas de progreso o desarrollo. El objetivo es, en definitiva, proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas de análisis, si bien no se perderá de vista la dimensión histórica tanto de las prácticas como de las problemáticas abordadas. Las sesiones combinarán exposiciones de la profesora con debates y análisis críticos de textos, piezas y proyectos significativos.

Competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales:

- [G01]** Dominar el conocimiento avanzado de las prácticas, teorías y saberes fundamentales relacionados con el campo específico del arte y la cultura visual contemporánea.
- [G07]** Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia del arte así como ser capaz de sintetizar y valorar exposiciones orales, conferencias y debates sobre arte y cultura contemporáneas.
- [G08]** Ser capaz de presentar trabajos conforme a requisitos de calidad, adquiriendo un dominio avanzado de los distintos géneros literarios y académicos propios de la historia y la teoría del arte contemporáneo.
- [E02]** Adquirir un conocimiento pormenorizado de las últimas tendencias y desarrollos artísticos.
- [E03]** Conocer en profundidad las principales teorías y debates de la historiografía del arte contemporáneo.
- [E13]** Saber identificar los temas y problemáticas objeto de debate historiográfico entre los especialistas en cultura visual e historia y la teoría del arte contemporáneo.
- [E14]** Saber aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o multidisciplinares, los conceptos y teorías relacionados con el estudio de la historia del arte contemporáneo.
- [E15]** Dominar el manejo e interpretación de las fuentes literarias y documentales aplicables al estudio y análisis de la obra artística contemporánea.

- [E20]** Afrontar adecuadamente la exposición oral de conocimientos en un contexto académico o laboral dominando el vocabulario especializado, los modelos de análisis y las herramientas

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	14/07/2022	2/5
Firmado por:	<i>Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas</i>			
Url de Verificación:		Página:	2/5	

de manejo de imágenes propias del campo académico y profesional de la historia del arte contemporáneo.

- [T01] Poseer un amplio entramado de referencias culturales en el campo de la historia y la teoría del arte contemporáneo, la estética, la historia del cine y otros campos de conocimiento ligados al estudio de la cultura visual.
- [T02] Razonar críticamente para ser capaz de desarrollar argumentaciones avanzadas y resolver problemas complejos en el campo de la historia del arte contemporáneo y los estudios de cultura visual.
- [T10] Posicionarse críticamente ante las distintas teorías y enfoques de análisis que han ido renovando la disciplina de la historia del arte y los estudios visuales en las últimas décadas.

1.13. Contenidos del programa

- Tema 1.** Arte, tecnología, medios
- Tema 2.** Nuevos y viejos medios
- Tema 3.** Ilusión, simulación, inmersión
- Tema 4.** Presencia, proximidad, distancia
- Tema 5.** Cuerpos, materialidades, identidades
- Tema 6.** Redes, circulaciones, control
- Tema 7.** Exponer, coleccionar, conservar

1.14. Referencias de consulta

- Alsina, Pau: *Arte, ciencia y tecnología*. Barcelona: UOC, 2007.
- Baigorri, Laura & Lourdes Cilleruelo: *Net.Art. Prácticas estéticas y políticas en la red*. Madrid, Barcelona: Brumaria, Universidad de Barcelona, 2006.
- Boler, Megan (ed.): *Digital media and democracy*. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2008.
- Bolter, Jay David: *The digital plenitude*. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2019.
- Bolter, Jay David & Richard Grusin: *Remediation. Understanding new media*. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2000.
- Brea, José Luis: *La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales*. Salamanca: CASA, 2002.
- Carrillo, Jesús: *Arte en la red*. Madrid: Cátedra, 2004.
- Cilleruelo, Lourdes: *Arte de internet. Génesis y definición de un nuevo soporte artístico (1995-2000)*. Bilbao: UPV, 2001.
- Cornell, Lauren & Ed Halter (eds.): *Mass effect: Art and the internet in the twenty-first century*. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2015.
- Cubitt, Sean & Paul Thomas (eds.): *Relive. Media art histories*. Cambridge & Londres: MIT, 2013.
- Cox, Donna J., Ellen Sandor & Janine Fron (eds.): *Futures. The rise of women in the digital arts*. Urbana, Chicago, Springfield: University of Illinois Press, 2018.
- Dixon, Steve: *Digital performance. A history of new media in theater, dance, performance art, and installation*. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2007.
- Donath, Judith: *The social machine: designs for living online*. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2014.
- Gadano, Pedro (ed.): *Eco-visionaries: art, architecture and new media after the anthropocene*. Stuttgart: Hatje Cantz, 2018.
- Gianetti, Claudia (comis.): *El discreto encanto de la tecnología. Artes en España*. Badajoz: Ministerio de Cultura, Junta de Extremadura, 2008.
- Gitelman, Lisa: *Always already new. Media, history, and the data of culture*. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2006.
- Graham, Beryl & Sarah Cook: *Rethinking curating. Art after new media*. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2010.
- Graham, Beryl (ed.): *New collecting: exhibiting and audiences after new media art*. Routledge, 2014.
- Grau, Oliver: *Virtual art: from illusion to immersion*. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2003.
- Grau, Oliver (ed.): *Museum and archive on the move: changing cultural institutions in the digital era*. Berlin: De Gruyter, 2017.
- Hjort, Larissa & Ingrid Richardson: *Ambient Play*. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2020.
- Huhtamo, Erkki & Jussi Parikka (eds.): *Media archaeology. Approaches, applications and implications*. Berkeley, Los Ángeles, Londres: U. California Press, 2011.

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	14/07/2022	3/5
Firmado por:	Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas			
Url de Verificación:		Página:	3/5	

Juul, Jesper: *Handmade Pixels. Independent Video Games and the Quest for Authenticity*. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2019.

Malloy, Judy: *Social media archeology and poetics*. Cambridge, Ma. : MIT, 2017.

Manovich, Lev: *The language of new media*. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2001.

Munster, Anna: *Materializing new media. Embodiment in information aesthetics*. Hanover (N.H.): Dartmouth College Press, University Press of New England, 2006

Paul, Christiane (ed.): *A companion to digital art*. Chichester: Wiley Blackwell, 2016.

Prada, Juan Martín: *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales*. Madrid: Akal, 2015 (2ª ed. actualizada).

Respini, Eva (ed.): *Art in the age of the internet*. Boston, New Haven, Londres: The Institute of Contemporary Art, Yale University Press, 2018.

Sichel, Berta (comis.): *Primera generación. Arte e imagen en movimiento (1963- 1998)*. Madrid: MNCARS, 2006.

Stallabrass, Julian: *Internet art. The online Clash of culture and commerce*. Londres: Tate Gallery Publications, 2003.

Taylor, Claire: *Place and politics in Latin American digital culture*. London: Routledge, 2014.

Vial, Stéphane: *L'être et l'écran. Comment le numérique change la perception*. Paris: PUF, 2013.

Williams, Sarah: *Data Action. Using Data for Public Good*. Cambridge, Ma. & Londres: MIT, 2020.

2. Metodologías docentes y tiempo de trabajo del estudiante

2.1. Presencialidad

Todas las sesiones, a excepción de la primera en la que se introducirá el curso, se abordará el primer tema y se sentarán las bases de trabajo de las sesiones siguientes, estarán divididas en dos partes, una teórica y otra práctica.

1. Clases teóricas: exposición oral por parte de la profesora de los contenidos teóricos fundamentales de cada tema.
2. Clases prácticas: resolución por parte del alumnado de ejercicios y casos propuestos por la profesora.
 - comentario crítico de lecturas programadas
 - análisis monográfico de obras/proyectos
 - discusión crítica de trabajos

		Nº de horas
Presencial	Seminarios	20 h
	Tutorías	2 h
No presencial	Lecturas programadas	25 h
	Preparación de comentarios críticos de materiales propuestos para su presentación en sesiones críticas	8 h
	Trabajo final	70 h
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS		125 h

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	14/07/2022	4/5
Firmado por:	Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas			
Url de Verificación:		Página:	4/5	

2.2. Relación de actividades formativas

-

3. Sistemas de evaluación y porcentaje en la calificación final

3.1. Convocatoria ordinaria

Evaluación ordinaria

Asistencia a clase, tutorías programadas y participación: 15%

Comentario crítico de lecturas programadas y actividades prácticas: 30 %

Trabajo final (individual o en grupo): 55%

3.1.1. Relación actividades de evaluación

-

3.2. Convocatoria extraordinaria

Evaluación extraordinaria

Asistencia a clase, tutorías programadas y participación: 15% (no recuperable)

Comentario crítico de lecturas programadas y actividades prácticas: 30%

Trabajo final (individual o en grupo): 55%

Se mantendrán las calificaciones de trabajos y prácticas aprobados en la convocatoria ordinaria. Aquéllos que estén suspensos habrán de realizarse y presentarse nuevamente en la fecha de entrega fijada para la convocatoria extraordinaria.

3.2.1. Relación actividades de evaluación

-

4. Cronograma orientativo

Semana 1 – Tema 1

Semana 2 – Tema 2

Semana 3 – Tema 3

Semana 4 – Tema 4

Semana 5 – conferencia invitada (por confirmar)

Semana 6 – Tema 5

Semana 7 – Tema 6

Semana 8 – Tema 7

*Este cronograma tiene carácter orientativo.

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	14/07/2022	5/5
Firmado por:	<i>Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas</i>			
Url de Verificación:		Página:	5/5	