

Guía docente de la asignatura

Fecha última actualización: 14/06/2021

Fecha de aprobación: 14/06/2021

El Sistema Institucional de las Artes

Grado	Grado en Historia del Arte	Rama	Artes y Humanidades				
Módulo	Museología y el Sistema Institucional de las Artes	Materia	El Sistema Institucional de las Artes				
Curso	4 ^o	Semestre	1 ^o	Créditos	6	Tipo	Optativa

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

Esta materia aborda los siguientes aspectos: Concepto e historia del "Sistema institucional de las artes". Los agentes y las instituciones del arte: artistas, críticos, marchantes, academias, museos, galerías. La teoría y la crítica institucional del arte: el sistema institucional de las artes como objeto de la práctica artística.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

- CG01 - Adquirir destrezas para el desarrollo de un aprendizaje instrumental y relevante: capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planificación, solvencia en la resolución de problemas, facultad para acceder a la información y gestionarla, razonamiento crítico y aprendizaje autónomo.
- CG02 - Adquirir destrezas para la consecución de un aprendizaje social y cooperativo: capacidad de trabajar en equipo, reconocimiento de la diversidad social y cultural, sensibilidad hacia cuestiones medioambientales, sociales y de género, compromiso ético.
- CG03 - Adquirir destrezas para alcanzar habilidades comunicativas: capacidad de expresión oral y escrita, habilidades para transmitir el conocimiento adquirido, habilidades sociales y de comunicación.
- CG04 - Adquirir destrezas para el desarrollo de habilidades profesionales: aptitudes docentes relacionadas con la disciplina, facultad para tomar decisiones y aplicarlas al trabajo, adaptación a nuevas situaciones, capacidad de liderazgo, espíritu emprendedor y motivación por la calidad.
- CG05 - Adquirir capacidades relacionadas con la apreciación de la obra de arte: sensibilidad hacia temas relativos al patrimonio histórico y cultural, reconocer y sensibilizarse con la creatividad y los valores estéticos.
- CG06 - Desarrollar habilidades para aplicar a la disciplina de la historia del arte el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), internet y sus recursos digitales.
- CG07 - Adquirir capacidades básicas para interpretar y manejar gráficos, dibujo, fotografía, imagen en movimiento, informática y materiales de la obra de arte.

- CG08 - Appreciar e interpretar de forma particular diferentes periodos y estilos de la Historia del Arte, en el marco de una educación de ciclo superior, sobre la base de la educación secundaria general. Aunque tal capacidad se apoye en libros de texto avanzados, el alumno habrá de estar familiarizado con la vanguardia de la producción científica en Historia del Arte mediante monografías, específicas, artículos de revistas, etc.
- CG09 - Adquirir habilidades acerca de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión, análisis integrales de la obra de arte, replanteamiento de problemas, búsqueda de información inédita, planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis, formulación ordenada de conclusiones, crítica de arte, investigación histórico-artística.
- CG10 - Appreciar, distinguir, sistematizar y explicitar conocimientos sistemáticos e integrados del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, artes decorativas, aplicadas e industriales, fotografía, cine, música, etc.), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE19 - Adquirir una comprensión adecuada de los nuevos lenguajes artísticos de los siglos XX y XXI, en su diversidad geográfica, cultural, estética y social.
- CE26 - Alcanzar destrezas para la gestión de colecciones de arte y de la programación cultural: inventario, documentación, catalogación, comisariado, gestión editorial, exposiciones y difusión de arte, museología, museografía.
- CE27 - Saber atender a las necesidades específicas del mercado del arte: anticuariado, galerías, museos, tasación y mecenazgo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Conocer el funcionamiento de las instituciones y los agentes que constituyen la condición de posibilidad del mundo del arte
- Comprender el funcionamiento del mundo del arte en nuestras sociedades como el efecto de un sistema
- Conocer la historia del sistema institucional de las artes desde su génesis asociada al proceso de modernización social hasta la contemporaneidad
- Ser capaz de analizar las tematizaciones artísticas contemporáneas del funcionamiento de tal sistema

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Introducción: el sistema moderno de las artes, sus agentes y sus instituciones

- La noción de “sistema moderno de las artes”. Paul Oskar Kristeller y Larry Shiner.
- Arthur Danto: The Artworld. Hacia una definición institucional del arte

2. Genealogía del sistema institucional de las artes

- Los orígenes de las Academias de Bellas Artes: Italia, Francia. España
- William Hogarth y los orígenes de la Royal Academy of Art
- Los orígenes del museo: De las cámaras de maravillas a los primeros museos del siglo XVIII
- El nacimiento de la crítica del arte. XVIII-XIX

3. Sistema institucional de las artes en la 1ª mitad del siglo XX y las vanguardias

- Primeros museos de arte contemporáneo
- La crítica del arte y las vanguardias.
- Nuevos modelos de enseñanza artística: Taliesin, Bauhaus, Black Mountain College
- Instituciones artísticas en tiempos de guerra. Arte y los sistemas totalitarios (Alemania, URSS, España).

4. Nueva York: La nueva capital del arte contemporáneo

- Los orígenes del museo en EE.UU. XIX-XX
- New Deal y sus instituciones. Works Progress Administration, Farm Security Administration
- La crítica del arte en Estados Unidos: de los Little Magazines a la crisis del formalismo en los años 60
- La guerra fría cultural

5. Sistema institucional de las artes en Europa después del 1945

- Arte contemporáneo y las instituciones artísticas de la posguerra
- Principales corrientes en la crítica del arte europea

6. 1968-2016 De la crítica de las instituciones a la institución crítica

- Discursos minoritarios en las instituciones artísticas: minorías étnicas (arte afroamericano), discursos feministas, gay/ queer. Linda Nochlin, David Driskell, Thelma Golden. Douglas Crimp, Lucy Lippard.
- Crítica institucional: Andrea Fraser, Hans Haacke, Fred Wilson.
- Museo crítico.

7. Mercado y coleccionismo de arte contemporáneo

- Las casas de subasta
- De la crisis del Salón a las ferias de arte.
- Mercado de arte y galerías comerciales en Europa: Siglos XIX y XX (Durand-Ruel, Vollard, Kahnweiler, Rosenberg).
- Galerías comerciales americanas en el siglo XX. Peggy Guggenheim, Betty Parsons, Leo Castelli.

- Mercado artístico en España 7.6 Mercado de arte en el siglo XXI. La burbuja del arte contemporáneo. Gagosian, Saatchi, White Cube.

8. Las bienales de arte contemporáneo

- La figura del comisario: del 1968 a la actualidad (Harald Szeemann, Hans Ulrich Obrich, Okwui Enwezor)
- Los orígenes de las bienales de arte contemporáneo.
- Nuevos escenarios del arte contemporáneo: La Habana, Gwangju

PRÁCTICO

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- **Bibliografía básica**
 - ALTSHULER, Bruce, *Biennials and Beyond, Exhibitions that Made Art History, 1962-2002*, Londres, Phaidon, 2013
 - ALTSHULER, Bruce, *Salon to Biennial: Exhibitions that Made Art History: 1863-1959*, Londres, Phaidon, 2008
 - ALTSHULER, Bruce, *Collecting the New: Museums and Contemporary Art*, Princeton, Princeton University Press, 2013
 - BARRON, Stephanie, *Degenerate Art: The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany*, Los Ángeles, Los Angeles County Museum, 1991
 - CAHAN, Susan, *Mounting Frustration: Art in the Age of Blackpower*, Durham (NC), Duke University Press, 2016
 - CALVO SERRALLER, Francisco (ed.). *Los espectáculos del arte. Instituciones y funciones del arte contemporáneo*, Barcelona, Tusquets, 1993
 - COLORADO CASTELLARY, Arturo, *Arte, revancha y propaganda : La instrumentalización franquista del patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial*, Madrid, Cátedra, 2018
 - DANTO, Arthur C., *The Artworld*, "The Journal of Philosophy", Vol. 61, No. 19, 1964, pp. 571-584
 - GREENBERG, Clement, *Art and Culture. Critical Essays*, Boston, Beacon Press, 1965
 - GUILBAUT, Serge, *De cómo Nueva York robó a París la idea del arte moderno*, Madrid, Mondadori, 1990.
 - GUASH, Ana María, *El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-2007*, Barcelona, Ediciones del Serval, 2007
 - GUASH, Ana María *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995*, Barcelona, Akal, 2000
 - KATZ, Vincent, *Black Mountain College: Experiment in Art*, Cambridge (MA), MIT Press, 2013
 - KRISTELLER, Paul Oskar, "El sistema moderno de las artes" en *El pensamiento renacentista y las artes*, Madrid, Taurus, 1986, pp179-240.
 - MACK, Cindy, *Buscadores de belleza: Historias de los grandes coleccionistas de*

arte, Barcelona, Ariel, 2010

- NOCHLIN, Linda. Why Have There Been No Great Women Artists? en ARTnews, enero 1971, pp 22-39
- NOCHLIN, Linda, Why Have There Been No Great Women Artists? Thirty Years After, en ARMSTRONG C. y de ZEGHER, C., Women Artist at the Millenium, Cambridge, MA, MIT Press, 2006
- O'DOHERTY, Brian, Dentro del cubo blanco, Murcia, CENDEAC, 2001
- PAULSON, Ronald, William Hogarth, vol 3: Art And Politics 1750-64 , Cambridge, Lutttterworth Press, 1993
- PAULSON, Ronald, Hogarth , His life, Art and Times (edición abreviada), New Haven, Yale University Press, 1974
- PEVSNER, Nikolaus, Las academias de arte, Madrid, Cátedra, 1982
- PIOTROWSKI, Piotr (editor), From Museum Critique to Critical Museum, Londres, Routlege, 2015
- POLLOCK, Griselda, Encuentros en el museo feminista virtual: Tiempo, espacio y el archivo, Madrid, Cátedra, 2010
- RAMÍREZ, Juan Antonio (ed), El sistema del arte en España, Madrid, Cátedra, 2010
- SHINER, Larry, La invención del arte. Una historia cultural, Barcelona, Paidós, 2004
- THOMPSON, Don, El tiburón de 12 millones de dólares : la curiosa economía del arte contemporáneo y las casas de subastas, Barcelona, Ariel, 2009
- THOMPSON, Don, La supermodelo y la caja de Brillo : los entresijos de la industria del arte contemporáneo, Barcelona, Ariel, 2015

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

• Bibliografía complementaria

- ALBERRO, Alexander (editor), Institutional critique. An Anthology of Artists' Writings, Cambridge (MA), MIT, 2009
- ASSOULINE, Pierre, D.H. Kahnweiler: En el nombre del arte, Barcelona, Galería Miquel Alzueta, 2007
- ASSOULINE, Pierre, Paul Durand-Ruel. El marchante de los impresionistas, Barcelona, Galería Miquel Alzueta, 2008
- CARRILLO, Jesús, Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción direct, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001.
- BAKER, Rob, The Art of AIDS: From Stigma to Conscience, London, Continuum, 2000
- COHEN-SALAL, Annie, El galerista: Leo Castelli y su círculo, Madrid, Turner, 2011
- DANTO, Arthur C., Andy Warhol, Madrid, Paidós, 2011
- DROSTE, Magdalena, Bauhaus 1919-1933. Reforma y Vanguardia, Madrid, Alianza, 2007
- EAGLETON, Terry, La función de la crítica. Barcelona, Paidós, 1999
- ENGLISH, Darby, 1971 A Year in The Life of Colour, Chicago y Londres, University of Chicado Press, 2016
- GABRIEL, Mary, Ninth Street Women, Nueva York, Back Bay Books, 2019
- GENET, Jean, L'atelier d'Alberto Giacometti, París, Gallimard, 2007
- GOLDEN, Thelma, Black Male. Representation of Masculinity in Contemporary American Art, Nueva York, Whitney Museum, 1995
- GUGGENHEIM, Peggy, Confesiones de una adicta al arte, Barcelona, Lumen, 2002
- HALL, Lee, Betty Parsons: Artist, Dealer, Collector, Nueva York, Harry N. Abrams, 1991
- HOROWITZ , Frederick A y DANILOWITZ, Brenda, Josef Albers : to open eyes. the

- Bauhaus, Black Mountain College, and Yale, London, Phaidon, 2006
- HOUELLEBECQ, Michel, El mapa y el territorio, Barcelona, Anagrama, 2011
 - HOVING, Thomas, Making the Mummies Dance, Inside Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Simon & Schuster, 1993
 - JIMENEZ BLANCO, María Dolores, Una Historia del Museo en Nueve Conceptos, Madrid, Cátedra, 2014
 - LORENTE, Jesús Pedro (ed.). Museología crítica y arte contemporáneo, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003
 - LORENTE, Jesús Pedro, Historia de la crítica de arte. Textos escogidos y comentados, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006.
 - MARTER, Joan (editora), Women of Abstract Expressionism, New Haven y Londres, Yale University Press, 2016
 - MARTIN, Simon, Conscience and Conflict. British Artists and the Spanish Civil War, Londres, Pallant House Gallery y Lund Humphries, 2015
 - MOULIN, Raymonde, El Mercado del arte. Mundialización y nuevas tecnologías. Buenos Aires. La marca, 2012.
 - OBRIST, Hans Ulrich, Breve historia de comisariado, Madrid, Exit, 2011
 - POLLOCK, Lindsay, The Girl With the Gallery. Edith Gregor Halpert And The Making of the Modern Art Market, Nueva York, Publica Affairs 2006
 - RAMÍREZ, Juan Antonio, Marcel Duchamp: el amor y la muerte, incluso, Madrid, Siruela, 1993
 - ROSENBERG; Harold, Art and Other Serious Matters, Chicago, Chicago University Press, 1985
 - RUBIN, William, Primitivism in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern (2 tomos), New York, Museum of Modern Art, 1984
 - SCHOENER, Allon, Harlem on my Mind, Nueva York, Random House, 1969
 - SONTAG, Susan, AIDS and Its Metaphors, Nueva York, Farrar, Strauss and Giroux, 1989
 - SONTAG, Susan y HODGKIN, Howard, The Way We Live Now, Nueva York, Noonday, 1991
 - STONOR SAUNDERS, Frances, The Cultural Cold War, Nueva York, The New Press, 1999
 - VOLLARD, Ambroise, Memorias de un vendedor de cuadros, Barcelona, Galería Miquel Alzueta, 2007
 - VVAA, Descuerdos: sobre arte, políticas y esfera pública en el estado español, Barcelona, Ediciones del MACBA, 2003-201
 - VENTURI, Lionello, Historia de la crítica de arte, Barcelona, Gustavo Gili, 1982
 - WALKER, Kara, SMITH, Zadie y KIM, Clara, Kara Walker. Fons Americanus, Londres, Tate Gallery, 2019

ENLACES RECOMENDADOS

- Google Libros (<http://www.google.es/books>)
- La Bienal de Venecia <http://www.labiennale.org/it> Archives of American Art (Smithsonian)
- Página Web de AECA (Asociación Española de Críticos de Arte) (<http://www.aecaspain.es/>)
- Página Web de ARCO (http://www.ifema.es/arcomadrid_01/)
- Página Web de la asociación de galerías de arte contemporáneo de Barcelona (<http://www.artbarcelona.es/es/main.html>)
- Página Web de Sotheby's (<http://www.sothebys.com/es.html>)
- Página Web de Christie's (<http://www.christies.com/>)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Lección magistral/expositiva
- MD02 Sesiones de discusión y debate
- MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
- MD04 Prácticas de campo
- MD05 Prácticas en sala de informática
- MD06 Seminarios
- MD07 Análisis de fuentes
- MD08 Realización de trabajos en grupo
- MD09 Realización de trabajos individuales

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Según la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 20 de mayo de 2013, BOUGR núm. 71, de 27 de mayo de 2013 y modificada por los Acuerdos del Consejo de Gobierno en sesiones de 3 de febrero de 2014, BOUGR núm. 78, de 10 de febrero de 2014; de 23 de junio de 2014, BOUGR núm. 23 de junio de 2014, BOUGR núm.83, de 25 de junio de 2014 y de 26 de octubre de 2016, BOUGR núm.112, de 9 de noviembre de 2016; incluye la corrección de errores de 19 de diciembre de 2016 y de 24 de mayo de 2017), la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes responderá a criterios públicos, objetivos y de imparcialidad.

La evaluación será preferentemente continua, entendiendo por tal la evaluación diversificada mediante diversos procedimientos e instrumentos de evaluación (exámenes, trabajos, prácticas, participación activa y otras pruebas o actividades que garanticen una evaluación objetiva del aprendizaje y rendimiento). No obstante, también se contempla una evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, a la que podrán acogerse aquellos estudiantes que no puedan cumplir con el método de evaluación continua por motivos laborales, estado de salud, discapacidad o cualquier otra causa debidamente justificada que les impida seguir el régimen de evaluación continua.

Evaluación continua Para esta materia del Sistema Institucional de las Artes los criterios de evaluación se organizan a partir de dos ejes fundamentales. En primer lugar, la evaluación de resultados de aprendizaje que adquiere un sentido fundamentalmente sumativo a través de una prueba escrita correspondiente a los puntos 1-8 del temario (60%) mediante la cual el profesor pueda comprobar los logros alcanzados por los estudiantes. Y en segundo lugar, la evaluación de competencias, a través de trabajos (40%), que tiene un carácter eminentemente formativo y que está orientada a identificar las carencias de los estudiantes y facilitar el camino hacia la mejora de sus competencias.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La prueba final, que puntuará un 60% de la calificación, tendrá la misma estructura que la de la convocatoria ordinaria, reservándose las notas de quienes hubieran superado el 40% restante y, de no haber sido así, debiendo responderse en el ejercicio a preguntas adicionales sobre el contenido de las actividades y trabajos realizados y superados por el resto del alumnado.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Descripción: Esta modalidad de evaluación está programada para quienes cumpliendo las condiciones estipuladas por la Universidad de Granada la hubieran solicitado en tiempo y forma y se les hubiera concedido

- Herramientas de evaluación: Prueba objetiva (pregunta de desarrollo y varias preguntas teóricas)
- La prueba corresponde a 100% de la calificación final

INFORMACIÓN ADICIONAL

En la guía didáctica correspondiente a la asignatura se desarrollará de forma pormenorizada el temario, así como el cronograma de actividades, la metodología docente y la concreción exacta de los criterios de evaluación.

