

Dinámica de la obra abierta en las artes plásticas y audiovisuales: objetos, sujetos y relaciones

Profesora responsable: **Inmaculada RODRÍGUEZ CUNILL**

Profesora visitante: **Rocío SACRISTÁN CUADRÓN**

Créditos: **3**

TEMARIO

- _ Dinámica de la obra abierta en las artes plásticas y audiovisuales: objetos, sujetos y relaciones.
- _ La problematización de la autoría y de la recepción estética.
- _ De la individualidad a la colectividad.
- _ El marco móvil y la interfaz.
- _ Interacción, arte y comunicación.

OBJETIVOS

1. Conocer herramientas tecnológicas y conceptuales que se pongan de manifiesto en obras plásticas pertenecientes al nuevo paradigma.
2. Conocer los fundamentos de la obra plástica de talante comunicacional.
3. Realización de una obra de carácter colectivo, colaborativo y/o tecnológico en la que se apliquen presupuestos comunicacionales esenciales para los nuevos tipos de arte que surgen en la contemporaneidad.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

- a. Exposición de clases teóricas sobre los conceptos fundamentales que anclan los nuevos formatos artísticos en la dinámica comunicacional.
- b. Debates sobre casos concretos de obras plásticas que practican la dinámica comunicacional abierta y/o colectiva.
- c. Realización de un proyecto de obra abierta de carácter colectivo, con una justificación teórica relacionada con los conocimientos expuestos en las clases teóricas, descripción de la obra con inclusión de elementos colaborativos, objetivos conceptuales y materiales, metodología de elaboración, público al que se dirige, plan de financiación, plan de distribución y otros elementos.

BIBLIOGRAFÍA

Teorías del caos y de las catástrofes. Fractalidad. Teorías de la complejidad. Teoría de sistemas:

AA.VV. (1990): Orden y caos Prensa Científica. Barcelona.

ARNOLD, V.I. (1983): Teoría de catástrofes. Madrid. Alianza. 1987.

ALLEZAUD, Robert (1986): "Images primaires, images fractales", *Revue d'Esthétique*.

Video- Video. n° 10. Págs. 69-71. (fractalidad y videoarte)

- BALANDIER, Georges (1988): *El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales*.
Elogio de la fecundidad del movimiento. Barcelona. Gedisa. 1993. 3ª edición, (con proyección sobre todo sociológica)
- BRIGGS, J. y PEAT, F.D. (1994): *Espejo y reflejo: del caos al orden. Guía ilustrada de la teoría del caos y la ciencia de la totalidad*. Barcelona. Gedisa. (el libro más claro sobre teorías de caos para los no iniciados)
- DELEUZE, G. (1988): *El pliegue. Leibniz y el barroco*. Barcelona. Paidós studio básica. 1989.
- HEISENBERG, Werner (1955): *La imagen de la naturaleza en la física actual*. Orbis. Barcelona. 1985.
- HEISENBERG, SCHRÖDINGER, EINSTEIN y otros (1986): *Cuestiones cuánticas. Escritos místicos de los físicos más famosos del mundo*. Kairós. Barcelona, 1986.
- HENDERSON, Linda Dalrymple(1983): *The fourth dimensión and Non-euclidean Geometry in Modern Art*. Princeton University Press. New Jersey.
- DORFLES, Gillo (1989): *Elogio de la inarmonía*. Barcelona. Lumen.
- MANDELBROT, Benoi (1975): *Los objetos fractales*. Barcelona. Tusquets. 1993. Segunda edición.
- MORIN, Edgar (1990): *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona. Gedisa. 1994.

Espacialidad:

- BACHELARD, Gaston (1957): *La poética del espacio*. Méjico. Fondo de Cultura Económica. 1986. 2ª edición.
- BOLLNOW, O. Friedrich (1969): *Hombre y espacio*. Barcelona. Labor.
- DUGUET, Anne-Marie (1986): "Voir avec tout le corps", *Revue d'Esthétique. Video-Video*. n° 10. Págs. 147-154.
- LAKOFF, George y JOHNSON, Mark (1980): *Metáforas de la vida cotidiana*. Madrid. Cátedra. 1986.
- JOHNSON, Mark (1987): *El cuerpo en la mente. Fundamentos corporales del significado, la imaginación y ja razón*. Madrid. Debate. 1991.
- MERLEAU-PONTY, Maurice (1945): *Fenomenología de la percepción*. Barcelona. Ed. Península. 1975.
- VAN FRAASEN, Bas C. (1978): *Introducción a la Filosofía del tiempo y de! Espacio*. Labor. Barcelona.

Modernidad y postmodernidad (nuevo paradigma):

- BALLESTEROS, Jesús (1989): *Postmodernidad: Decadencia o Resistencia*. Madrid. Tecnos.
- CALABRESE, Ornar (1987): *La era neobarroca*. Cátedra. Madrid. 1989.
- JAMESON, Fredric (1984): *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Barcelona. Paidós. 1994.
- LYON, David (1996): *Postmodernidad*. Alianza. Madrid.
- LYOTARD, Jean-François (1989): *La condición postmoderna*. Cátedra. Madrid.
- TOFFLER, Alvin (1980): *La tercera o/a*. Vol I y II. Barcelona. Orbis. 1986.
- TOFFLER, Alvin y Heidi (1994): *La creación de una nueva civilización. La política de la*

tercera ola. Plaza y Janes. Barcelona, 1996.

VATTIMO, Gianni (1985): *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura*

posmoderna. Barcelona. Gedisa. 1990 (tercera edición), (en mi opinión, el más claro)

VATTIMO, Gianni (1989): *La sociedad transparente*. Barcelona. Paidós-ICE Univ.

Autónoma de Barcelona. 1990.

Virtualidad:

BAUDRILLARD, Jean (1978): *Cultura y simulacro*. Barcelona. Kairós. 1993.

BAUDRILLARD, Jean (1984): "The Precession of simulacra", en WALLIS, Brian (ed.): *Art*

Affer Modernism: Rethinking Representation. Nueva York. The new Museum of

Contemporary Art & David R. Godine. 1991. Págs. 253-281.

BAUDRILLARD, Jean (1990): *La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos*. Barcelona. Anagrama. 1993. 2ª edición.

BAUDRILLARD, Jean (1995): *El crimen perfecto*. Barcelona. Anagrama. 1996.

DIEGO, Estrella de (1994): "Transrealidad: ver, oír, tocar". *Revista de Occidente*. n° 153.

Febrero. Págs.7-24.

MALDONADO, Tomás (1992): *Lo real y lo virtual*. Barcelona. Gedisa. 1994.

PERNIOLA, Mario (1987): "Virtualité et Perfection", *Traverses* 44-45. Págs. 29-34.

QUEAU, Philippe (1995): *Lo virtual. Virtudes y vértigos*. Ed. Paidós. Barcelona.

RHEÍNGOLD, Howard (1991): *Realidad virtual*. Barcelona. Gedisa. 1994.

ROSNEY, Joél de (1995): *El hombre simbiótico. Miradas sobre el tercer milenio*.

Cátedra.

Madrid. 1996.

VIRILIO, Paul (1986 A): "Image virtuelle", *Revue d'Esthétique. Video-Video*. n° 10. Págs.

33-35.

VIRILIO, Paul (1986 B): "Cinéma-vitesse" (Conversación entre Paul Virilio y Jean-Paul

Fargier). *Revue d'Esthétique. Video-Video*. n° 10. Págs. 37-43.

Virilio, Paul (1987): "L'image virtuelle mentale et instrumentale", *Traverses* 44-45. Págs.

35-39.

VIRILIO, Paul (1989): *La máquina de la visión*. Madrid. Cátedra.

Obra de arte y entorno comunicacional:

BENJAMIN, Walter (1934): "La obra de arte en la época de su reproductibilidad

técnica", en *Discursos interrumpidos*. Madrid. Taurus. 1973. Págs. 15-57.

BREA, José Luis (1991): *Las auras frías. El culto a la obra de arte en la era postaurática*.

Barcelona. Anagrama.

DEBRAY, Régis (1991): *Cours de médiologie générale*. Gallimard. París.

DEBRAY, Régis (1992): *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Barcelona. Paidós comunicación. 1994. (universo de lo icónico y lo visual: el

cuerpo

dentro de la imagen desde una perspectiva teórica)

DEBRAY, Régis (1994): *Man/Testes médiologiques*. Gallimard, París.

ECO, Umberto (1962): *Obra abierta*. Barcelona. Planeta Agostini. 1985. (obra abierta)

FREEDBERG, David (1989): *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría*

de la respuesta. Madrid. Cátedra. 1992. (iconoclasia)

GENETTE, Gérard (1994): *L'oeuvre de l'art Immanence et transcendance*. París. Seuil.

(retórica de las bellas artes en el discurso posmoderno)

MCLUHAN, Marshall (1964); *Comprenderlos medios de comunicación. Las extensiones del ser humano*. Paidós. Barcelona, 1996.

MCLUHAN, M. y POWERS, B.R. (1989): *La aldea global. Transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI*. Barcelona. Gedisa. 1993. 2ª edición.

Mapa y espejo, escena y laberinto:

GOMBRICH, E.H.(1982): *La imagen y el ojo*. Alianza. Madrid. 1987.

GUBERN, R. (1996): *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto*. Barcelona. Anagrama.

Objetos vínculo, inteligencia colectiva:

RODRÍGUEZ CUNILL, Inmaculada (2004): "Cambios, conflictos y mutaciones: la creación colectiva y su aplicación en la Red ", en VÁZQUEZ MEDEL, m.a. (dir.): *Comunicación, gestión cultural y creación artística ¡a la luz de la teoría del emplazamiento!*. Sevilla. Alfar.

LÉVY, Fierre (1999): *¿Qué es lo virtual?* Barcelona, Paidos Multimedia.

Panorama de arte contemporáneo:

ALIAGA, Juan y CORTÉS, José Miguel (1990): *Arfe conceptual revisado*. Univ. Politécnica de Valencia. Valencia.

BATTCKOCK, Gregory(ed.) (1977): *La idea como arte. Documentos sobre el arte conceptual*. Gustavo Gili. Col. Punto y línea. Barcelona.

BATTCKOCK, Gregory (ed.) (1995): *Minimal Art. A Critical Anthology*. University of California Press. Berkeley.

BONET, Eugeni (1980): "Closed-circuits installations, video objects or video sculptures, video environments, multi-channel installations, video performances...", en *Video. El temps i l'espai*. Snries informatives 2. Collegi d'arquitectes de Catalunya e Institut

Alemanya de Barcelona. Barcelona. Págs .29-36.

BREA, José Luis (1989): *Before and after the enthousiam (Antes y después del*

entusiasmo) S.D.U. Publishers. Amsterdam.

COMBALÍA, Victoria (1975): *La poética de lo neutro. Análisis y crítica del arte*

conceptual. Anagrama. Barcelona

GARDNER, James (1996): *¿Cultura o basura? Una visión provocativa de la pintura, la*

escultura y otros bienes de consumo contemporáneos. Acento Editorial. Madrid

GIANNETTI, Claudia (ed.)(1995): *Medía Culture*. L'Angelot. Barcelona.

GIANNETTI, Claudia (ed) (1997): *Arfe en la era electrónica. Perspectivas de una nueva*

estética. L'Angelot Barcelona.

GIANNETTI, Claudia (ed.)(1998): *Ars Telemática. Telecomunicación, Internet y*

ciberespacio. L'Angelot. Barcelona.

GOLDBERG, Roseíee (1996): *Performance Art*. Ed. Destino. Barcelona,

L'ANGELOT: *Work in progress. 1993-1997* (1997). Associació de Cultura Contemporània L'Angelot. Barcelona.

LIPPARD, L. (1973): *Six Years: The dematerialization of the art object from 1966 to 1972: a cross-reference book of information on some esthetic boundaries: consisting of a bibliography into which are inserted a fragmented text, art works, documents, interviews, and symposia, arranged chronologically and focused on so-called conceptual or information or idea art with mentions of such vague// designated areas as minimal, antiformal, systems, earth, or process art, occurring now in the Americas, Europe, England, Australia, and Asia (with occasional political overtones, edited and annotated by Lucy R. Lippard. Praeger Publishers. Nueva York. (Existe versión en español publicada en el 2004. Se encuentra en la biblioteca de la facultad, pero en cajas)*

LLEÓ, Juan Antonio y LIBRES PARA SIEMPRE (1997): *Arte en las redes*, Madrid, Anaya Multimedia y S.G.A.E.

LONDON, Barbara (1990): "Multimedia y arte", en *Bienal de la imagen en*

movimiento'90. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. Págs. 46-50.

MADERUELO, Javier (1990): *El espacio raptado. Interferencias entre arquitectura y*

escultura. Mondadori. Madrid.

MARCHAN FIZ, Simón (1972): *Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la*

sensibilidad "postmoderna". Madrid. Akal. 1994. 6ª edición revisada.

MARCHAN FIZ, Simón (1994): *La historia del cubo: Minimal Art y Fenomenología*.

Rekalde. Bilbao

RODRÍGUEZ CUNILL, Inmaculada (2003): *Multiplidad y fragmentariedad en el arte*

contemporáneo a través de un análisis de instalaciones y videoinstalaciones. Ed.

Biblioteca Cervantes Virtual. Universidad de Alicante. 641 páginas.

URL: <http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?ReT-l 1869>

RODRÍGUEZ CUNILL, inmaculada (2002) .-"Medio ambiente, videoinstalaciones y otras

propuestas artísticas audiovisuales", en *Medios de Comunicación y Medio Ambiente*.

Universidad de Salamanca. Col. Aquilafuente. Págs. 109-126.

RODRÍGUEZ CUNILL, Inmaculada (2002): "El significado del espejo en las instalaciones y

videoinstalaciones", Revista TIC n° 6.

Marzo 1999.

[Http://www.cica.es/aliens/gittcus/espejo.html](http://www.cica.es/aliens/gittcus/espejo.html).

RODRÍGUEZ CUNILL, Inmaculada (2000): "El monitor como objeto artístico en la

videoinstalación", Actas del V Simposio de Profesores de Dibujo y Artes Plásticas, págs.

91-108.

SUREDA, J. y GUASCH, A. M. (1987): *La trama de lo moderno*. Akal. Arte y

Estética. Madrid.

THOMAS, Karin (1971): *Hasta Hoy. Estilos de las artes plásticas en el siglo XX*.

Ediciones

del Serbal. Barcelona. 1988.

WOLFE, Tom (1975): *La palabra pintada. El arte moderno alcanza su punto de fuga*.

Anagrama. Coi. Contraseñas. Barcelona 1989. Tercera edición .

Inteligencia creadora y psicología:

MARINA, José Antonio (1992): *Elogio y refutación del ingenio*, Barcelona. Anagrama.

MARINA, José Antonio (1993): *Teoría de la inteligencia creadora*. Barcelona. Anagrama.

GREGORY, Richard L (ed) (1987): *Diccionario Oxford de la Mente*. Alianza: Madrid, 1995.

Cuerpo complejo

KERCKHOVE, Derrick de (1999): *La piel de la cultura. Investigando la nueva realidad*

electrónica, Barcelona, Gedisa.

RODRÍGUEZ CUNILL, inmaculada (2004): "Acercamientos al uso del cuerpo en el arte:

Valie Export, Orlan y Ana Mendieta". *Teodosio, Revista del Colegio Oficial de*

Profesores de Dibujo, nº 70-71. Páginas 38-40. (arte femenino)

RODRÍGUEZ CUNILL, inmaculada (1997): "El encuentro del sentido en el cuerpo

audiovisual", *Revista TTC (Teoría y tecnología de la comunicación)* nº 0, año 96-97.

Página [http:// www.cica.es/aliens/gittcus/inma.html](http://www.cica.es/aliens/gittcus/inma.html).