

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Instituto Universitario
Ortega-Marañón

GUÍA DOCENTE DE

**CULTURA CONTEMPORÁNEA: LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS
Y COMUNICACIÓN CULTURAL**

Curso 2026-2027

TITULACIÓN: MÁSTER EN CULTURA CONTEMPORÁNEA: LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y COMUNICACIÓN CULTURAL

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Escenarios de la creación artística en el siglo XXI

Código: 604067

Materia: Tendencias del arte actual: Cine y artes audiovisuales

Carácter: Optativo

Créditos ECTS: 4

Duración: Semestral

Semestre: Segundo Semestre

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster.

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesor: Yayo Aznar

Correo electrónico: saznar@geo.uned.es

BREVE DESCRIPCIÓN

A principios de los años setenta se produjo un sobresalto que terminó por poner en tela de juicio las certidumbres modernistas relacionadas con la obra de arte y su procedimiento, al mismo tiempo que condujo el proyecto modernista a su paroxismo. Y el arte cambió. Hace décadas que hemos entrado en nuevos tiempos y en nuevos escenarios para la creación artística. La modernidad (y con ella todo su sistema estético) se acabó ineludiblemente hace cinco o seis décadas. La posmodernidad, y sus nuevos paradigmas de pensamiento, fue una plataforma bastante adecuada desde la que poder dar este paso, admitir esta desaparición. En el arte actual coinciden y se tensionan entre sí todo tipo de prácticas: pinturas, instalaciones, esculturas en cubo blanco, videoinstalaciones, apropiaciones, recorridos al aire libre, acciones colectivas, fotografías, performativas, arquitecturas espectaculares y arquitecturas revisadas... Ante tanta diversidad, esta asignatura intenta "ordenar" las prácticas artísticas contemporáneas en tanto nudos de una extensa red atravesada por múltiples fuerzas estéticas, poéticas, teóricas y políticas que se catalizan en unos escenarios teóricos lo suficientemente concretos como para permitir una visión bastante completa. Se trata de evitar una asignatura entendida como la historia de un conjunto de objetos auráticos que unos cuantos intelectuales estudian y

disfrutan en su torre de marfil para dar paso a una asignatura participativa que nos permita trabajar con el arte de nuestro contexto.

OBJETIVOS

Que el/la estudiante aprenda, en un nivel inicial, a pensar críticamente con las propuestas artísticas en su contexto intelectual e institucional, con lo que estará capacitado para emitir un primer juicio crítico y argumentado sobre las mismas.

Proporcionar los/las estudiante un primer conocimiento de algunos de los principales pensadores y filósofos del mundo contemporáneo.

El/la estudiante debe adquirir conocimientos instrumentales aplicados al arte actual, en particular los referidos a la imagen en movimiento, la informática y los nuevos materiales y comportamientos artísticos.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA MATERIA

ESPECÍFICAS

Adquirir las herramientas necesarias para conocer y entender los conceptos y estructuras más específicos del arte contemporáneo.

Ser capaz de obtener una idea lo más completa posible de la labor de un comisario y de un crítico de arte.

Utilizar diferentes fuentes de información para realizar proyectos de investigación y análisis.

CONTENIDOS

TEMA 1 Entendiendo el punto de partida.

- a. Cuando las actitudes se convirtieron en formas.
- b. La muerte del autor y el nacimiento de un nuevo espectador.

TEMA 2 La crisis del sujeto. Arte y teoría feminista: viejos problemas, nuevas miradas.

- c. Lo personal es político.
- d. La última generación: otras voces, otras propuestas.

TEMA 3 La crisis del sujeto. Pero, ¿quiénes son esos otros?

- e. Arte y pensamiento poscolonial
- f. A vueltas con la crisis: sobre los otros en nosotros.

TEMA 4 Los discursos de la memoria.

- g. El documento, el archivo, la memoria, la(s) historia(s)
- h. Sobre los monumentos.

TEMA 5 Revisando las posibilidades de un arte político.

- i. Miradas políticas en el país de las fantasías.
- j. Políticas y poéticas.

TEMA 6 Arquitecturas y fantasmagorías.

- k. Ecosistemas y territorios.
- l. Es el capital, ¡estúpido!

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con los conocimientos fundamentales de la asignatura y a partir de un primer conocimiento de algunos de los principales pensadores y filósofos del mundo contemporáneo, el/la estudiante habrá adquirido una conciencia crítica y una visión diacrónica de las propuestas artísticas desde la crisis del arte en el 68 hasta la actualidad y habrá obtenido conocimientos específicos propios de la metodología multidisciplinar adecuada al análisis de las mismas con lo que estará capacitado para emitir un primer juicio crítico y argumentado sobre las mismas.

TIEMPO DE TRABAJO

Clases teóricas	20
Análisis de caso y/o resolución de problemas	10
Lecturas de textos científicos recomendados	20
Autoevaluación de prácticas (retroalimentación)	10
Autoevaluación de conocimientos (pruebas de opción múltiple)	
Trabajos en grupo	
Trabajos individuales	15
Debates o tormentas de ideas	
Sesiones de tutorías	
Preparación de contenidos teóricos	
Preparación de casos prácticos	
Total de horas de trabajo del estudiante	75

MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PONDERACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Pruebas de desarrollo (exámenes, pruebas o trabajo final)	50%	Claridad, metodología y justificación
Trabajos y ejercicios	40%	Reflexiones, aportes y planteamientos de temas
Participación en clase	10%	Claridad, metodología y justificación

LECTURAS OBLIGATORIAS

Barthes, R. "La muerte del autor", en *Imagen, música, texto*, Madrid, 1977.

Benjamin, W., *El autor como productor*, México, Editorial Itaca, 2004.

Foster, H., "El artista como etnógrafo", en *Lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001.

Foster, H., "¿Qué pasó con la posmodernidad?", en *Lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001.

Foucault, M., "El sujeto y el poder", en Dreyfus y Rabinow, *Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica*, 1988.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AA.VV., *La modernidad a debate. El arte después de los cuarenta*, Madrid, Akal, 1999.

AA.VV., *Arte: la imaginación política radical*, Madrid, Brumaria, verano de 2005.

ALIAGA, J.V., *Arte conceptual revisado*, Valencia, 1990.

ALIAGA, J.V., *Arte y cuestiones de género*, Hondarribia, Nerea, 2004.

AMENDOLA, G., *La ciudad postmoderna. Magia y miedo de la metrópolis contemporánea*. Madrid, Celeste, 2000.

AYMONINO, C., *El significado de las ciudades*. Madrid, Blume, 1981.

AZNAR, Y., *El arte de acción*, Madrid, Nerea, 2000.

AZNAR, Y., *Miradas políticas en el país de las fantasías*, Madrid, Akal, 2019.

AZNAR, Y., MARTÍNEZ, P. (coord.), *Lecturas para un espectador inquieto*, Madrid, Centro de Arte Dos de Mayo, 2012.

BLANCO, P., CARRRILLO, J., CLARAMONTE, J., EXPOSITO, M., *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001.

BREA, J.L., *Un ruido secreto. El arte en la era póstuma de la cultura*, Murcia, Mestizo, Colección Palabras de Arte, 1996.

CAMERON, Octavi, *Arte y postfordismo. Notas desde la fábrica transparente*, Madrid, Fundación Arte y Derecho, 2007.

CLARAMONTE, J., *Arte de contexto*, Nerea, 2011.

CONNOR, S., *Cultura posmoderna*, Madrid, 1997.

CORTES, J.M., *El cuerpo mutilado. La angustia de muerte en el arte*, Valencia, Geeneralitat de Valencia, 1996.

DANTO, A., *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Barcelona, Paidós, 1999.

DANTO, A., *Más allá de la caja de brillo. Las artes visuales desde la perspectiva posthistórica*, Madrid, Akal, 1992.

DE DIEGO, E., *Arte contemporáneo II*, Madrid, Historia 16, 1996.

DORFLES, G., *Las oscilaciones del gusto. El arte de hoy entre la tecnocracia y el consumo*, Barcelona, 1974.

FOSTER, H., *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001.

FRAMPTON, K., *Historia crítica d ela arquitectura moderna*. Barcelona, Gustavo Gili, 2002.

- GUASCH, A.M., *El último arte del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Forma, 2000.
- HALL, P. (et al.), *Las ciudades del mañana*. Barcelona, Serval, 1996.
- HERNÁNDEZ-NAVARRO, Miguel A., *Materializar el pasado. El artista como historiador (benjaminiano)*, Murcia, Micromegas, 2012.
- LARRAÑAGA, J., *Instalaciones*, Hondarribia, Nerea, 2001.
- LEFEBVRE, H., *El derecho a la ciudad*. Prólogo de Mario Gaviria, Barcelona, Península, 1969.
- LIPPARD, L., *Six Years. The Desmaterialization of Art Object from 1966-1972*, Berkeley, University Press, 1997.
- MARTIN PRADA, J., *La apropiación posmoderna. Arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad*, Madrid, Fundamentos, 2001.
- MARTIN PRADA, J., *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*, Madrid, Akal, 2015.
- MICHAUD, Yves, *El arte en estado gaseoso*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
- PALLASMAA, J., *Una arquitectura de la humanidad*, Madrid, 1998.
- PERNIOLA, Mario, *El arte y su sombra*, Madrid, Cátedra, 2002.
- POLLOCK, G., *Visión y diferencia. Feminismo, femineidad e Historia del Arte*, Buenos Aires, Editorial Fiordo, 2014.
- POLLOCK, G., *Encuentros en el museo feminista virtual*, Madrid, Cátedra, 2010.
- RAQUEJO, T., *Land Art*, Madrid, Nerea, 1998.
- RAQUEJO, T. Y PARREÑO, J.M., *Ate y ecología*, Madrid, UNED, 2014.
- RAQUEJO, T., y PERALES, Verónica, *Arte Ecosocial*, Madrid, Plaza y Valdés, 2022.
- WALLIS, B., *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, Akal, 2001.

PROFESORADO

Yayo Aznar Almazán es catedrática en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Ha sido investigadora principal en varios proyectos financiados por el Ministerio, el último de ellos *Experiencias de lo político en la España del franquismo*.

Entre sus publicaciones destacan libros como *El cauce de la memoria. Arte en el siglo XIX* (Madrid, Istmo, 1998), *Arte de acción* (Madrid, Nerea, 2000), *La memoria pública* (Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2002), *El Guernica* (Madrid, Edilupa, 2004), *La memoria compartida. España y Argentina en la formación de un imaginario cultural* (Buenos Aires, Paidós, 2005), *Insensatos. Sobre la representación de la locura* (Murcia, Micromegas, 2013) o *Miradas políticas en el país de las fantasías* (Madrid, Akal, 2019). Ha coordinado, con Pablo Martínez, el libro *Lecturas para un espectador inquieto* (2013) y ha

sido codirectora, con el profesor Javier Hernando Carrasco, de la colección *Arte Hoy*, publicada por la editorial Nerea.