

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: Teoría del arte contemporáneo

Código: 604052

Materia: Teoría del arte actual

Carácter: Obligatoria

Créditos ECTS: 4

Duración: Semestral

Semestre: 1er Semestre

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesora: Dr. Vicente Alemany Sánchez-Moscoso

Email: vicente.alemany@urjc.es

BREVE DESCRIPCIÓN

La asignatura Teoría del arte contemporáneo se plantea como una aproximación crítica hacia las genealogías del arte contemporáneo, desde las vanguardias históricas hasta el denominado arte postmoderno. Esta asignatura de carácter obligatorio forma parte de la segunda materia -Literatura y Arte- del primer módulo del Máster en Cultura Contemporánea. A lo largo de las sesiones programadas durante el primer cuatrimestre, se aportarán contenidos teóricos y claves de análisis crítico sobre el desarrollo de las artes plásticas del siglo XX y XXI. También se ofrecerán otras sesiones y contenidos para favorecer el trabajo autónomo de los estudiantes, asumiendo que los niveles de conocimiento sobre la historia del arte reciente de los participantes en el Máster puede variar según su experiencia académica y profesional previa.

OBJETIVOS

Conocer las distintas concepciones de la creación plástica y visual que se han contemplado para describir el desarrollo de la historia del arte del siglo XX y XXI. Revisar la necesidad de construir discursos históricos en torno al arte.

Familiarizar a los estudiantes con los procesos de creación plástica y visual, desde los aspectos técnicos y materiales, los relativos a la conceptualización y desarrollo de proyectos, hasta las posibilidades de interpretación de las obras.

Relacionar la producción de las distintas tendencias artísticas contemporáneas con su contexto histórico y social. Considerar la producción artística como una manifestación de los fenómenos económicos y culturales en sentido amplio.

Familiarizar al estudiante con las diferentes genealogías que se han empleado para construir los discursos sobre el devenir de las artes en el último siglo. Relacionar estas tendencias con otros fenómenos culturales y sociales.

Dotar al estudiante de herramientas para el análisis visual de las obras, la capacidad de emplear la terminología más adecuada para la descripción de las obras, favoreciendo su capacidad crítica, analítica y expositiva.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA MATERIA

ESPECÍFICAS

Conocimientos y metodologías propios de distintos campos del saber humanístico, con especial atención a la historia general, la historia del pensamiento o de las ideas estéticas.

Adquisición de la capacidad para conocer y entender los conceptos más específicos del arte contemporáneo.

Conocimiento y comprensión de los procesos de creación (en lo material y técnico, en lo formal y en lo significativo), utilización, recepción, conservación y difusión de la producción artística.

Capacidad de obtener información (a partir de fuentes documentales, literarias, gráfica, bibliográficas y de recursos propios de las nuevas tecnologías) para gestionarla y priorizar su relevancia.

CONTENIDOS

TEMA 1. Una visita guiada a los escenarios de la creación plástica contemporánea

1.1. Posibilidades de aproximación teórica al Arte del siglo XX y XXI:

De la historia de las vanguardias a los estudios sociales del arte.

1.2.- Genealogías del arte moderno y postmoderno:

La Historia del arte del siglo XX como un recorrido subterráneo.

1.3.- Las capitales del arte moderno:

París 1900-1945, Nueva York 1945-1990, Londres 1990-2021

Tema 2. Aproximaciones a la historia de la pintura moderna

2.1.- De las vanguardias históricas al arte postmoderno:

De las Señoritas de Pablo Picasso a las tiras cómicas de Roy Lichtenstein.

2.2.- En el estudio de Francis Bacon: Vida y muerte de las imágenes pictóricas y de las de reproducción mecánica.

2.3.- David Hockney: Teoría y práctica de la imagen artística.

Prácticas tradicionales de la pintura y de las tecnologías digitales de la imagen.

Tema 3. Aproximaciones a la historia de la escultura moderna

3.1.- La historia de la escultura moderna como una Historia natural: De las Puertas de Rodin a las flores exóticas de Alexander Calder.

3.2.- La ruptura minimalista y la resistencia postminimalista:

Louise Bourgeois y Rachel Whiteread como transformadoras del formalismo.

3.3.- Robert Mapplethorpe y Auguste Rodin:

La reinención de la fotografía postmoderna a partir de la escultura.

Tema 4. Relaciones de escala en la creación plástica contemporánea

4.1.- Sobre el canon antropométrico postminimalista.

4.2.- Nuevos espacios de difusión artística.

4.3.- Sobre la imagen científica en la creación moderna y contemporánea.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura ofrecerá a los estudiantes conocimientos específicos para comprender las tendencias actuales del arte. Específicamente dotará al alumnado del soporte teórico para manejarse con capacidad crítica entre las distintas manifestaciones artísticas que conviven en el ámbito de la cultura contemporánea. Se facilitarán herramientas para establecer conexiones entre los actuales escenarios de la creación contemporáneas y sus antecedentes en las manifestaciones modernas y postmodernas. Los estudiantes desarrollarán sus propios criterios respecto al mantenimiento de las genealogías del arte moderno, o a la asimilación de las concepciones institucionales ofrecidas por los agentes artísticos, o la integración de esas manifestaciones plásticas y visuales en marcos de estudios culturales más amplios.

TIEMPO DE TRABAJO

Clases teóricas	20
Análisis de caso y/o resolución de problemas	10
Lecturas de textos científicos recomendados	10
Autoevaluación de prácticas (retroalimentación)	5
Autoevaluación de conocimientos (pruebas de opción múltiple)	5
Trabajos en grupo	10
Trabajos individuales	5
Debates o tormentas de ideas	
Sesiones de tutorías	
Preparación de contenidos teóricos	10
Preparación de casos prácticos	
Total de horas de trabajo del estudiante	75

METODO Y CRITERIOS DE EVALUACION

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

ALEMANY, Vicente: *Arte del Siglo XX: Apuntes al principio de un siglo*. Dykinson. Madrid, 2012.

ARGÁN, Giulio Carlo: *El Arte Moderno*. Editorial Akal. Madrid, 2010.

FOSTER, Hal: *El complejo arte-arquitectura*. Turner. Madrid, 2013.

GODFREY, Tony: *The Story of Contemporary Art*. Massachusetts Institute of Technology Press. Cambridge, 2019.

GOMPERTZ, Will: (2020). *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno*. Taurus. Madrid, 2020.

GUASCH, Anna María: *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza. Madrid, 2000.

HUGUES, Robert: *El impacto de lo nuevo*. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2000.

MICHELLI, Mario de: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza, Madrid, 2006.

RAMÍREZ, Juan Antonio. (Edit.): *Historia del Arte. El mundo contemporáneo*. Alianza. Madrid, 2018.

REPLLÉS, Jaime: *Genealogías del Arte Contemporáneo*. Akal. Madrid, 2011.

SMITH, Terry: *¿Qué es el arte contemporáneo? Siglo XXI*. Buenos Aires, 2013.

STANGOS, Nikos: *Conceptos de Arte Moderno*. Destino. Barcelona, 2004.

VVAA: *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, postmodernidad*. Akal. Madrid, 2006.

WALTER, Ingo. (Edit.): *Arte del siglo XX*. Taschen. Colonia, 2005.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- GALLAGER, Ann: *Rachel Whiteread*. Tate. Londres, 2018.
- HARRISON, Martin: *Francis Bacon in camera*. Thames and Hudson. Londres, 2005.
- HOCKNEY, David. y GAYFORD, Martin: *Una historia de las imágenes*. Siruela. Madrid, 2021.
- HOLZWARTH, Hans W.: *David Hockney: Una cronología*. Taschen. Colonia, 2021.
- OTTINGER, Didier: *Books and Painting*. Thames and Hudson. Londres, 2019.
- STEPHENS, Chris: *David Hockney*. Tate Publishing. Londres, 2017.
- STORR, Robert: *Intimate Geometries: The Art and Life of Louise Bourgeois*. Mocanelly Press. Nueva York, 2016.
- VVAA: *Louise Bourgeois: Estructuras de la existencia: Las celdas*. La Fábrica. Madrid, 2016.
- VVAA: *Louise Bourgeois: The Woven Child*. Hatje Cantz. Berlín, 2022.
- WARE, Ben: *Francis Bacon: Painting, Philosophy, Psychoanalysis*. Thames and Hudson. Londres. 2019

PROFESORADO

Dr. Vicente Alemany Sánchez-Moscoso es Profesor Titular en el área de Pintura en el Departamento de Artes y Humanidades de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es Director del Máster en Prácticas Artísticas Contemporáneas de la Escuela de Másteres Oficiales de la URJC. Inició su investigación predoctoral en la Facultad de Filosofía de la UNED analizando las manifestaciones artísticas actuales desde perspectivas humanísticas y culturales amplias. Su investigación doctoral estuvo dedicada a las relaciones de escala que se establecen entre los espectadores, las obras y los nuevos museos y centros de difusión artística del siglo XXI. Durante sus 25 años de experiencia en la docencia en Bellas Artes, ha investigado los diálogos de los creadores contemporáneos con los artistas del pasado así como las relaciones entre las tecnologías de la imagen y la práctica de la pintura. En la última década y media ha producido artículos sobre las relaciones entre la creación plástica y la escenografía. Tanto desde el ámbito teórico como de la creación visual ha explorado la producción de intervenciones artísticas actuales en espacios de interés patrimonial a través de proyecciones de vídeo.