

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: Crítica artística y contemporaneidad
Código: 604053
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: Dra. Isabel García
Email: mariaisa@pdi.ucm.es

BREVE DESCRIPCIÓN

Esta asignatura propone un acercamiento entre crítica, teoría y arte contemporáneo a través de las principales tendencias artísticas del siglo XX y XXI. El inicio de este curso propone una reflexión y debate sobre el concepto de la crítica y el papel de la figura del crítico del arte desde sus inicios hasta la actualidad. A continuación, se abordarán los grandes cambios en el arte contemporáneo desde el concepto del arte del “desecho” pasando por los recorridos que abordan lo efímero, el cuerpo, el retorno a lo real hasta los usos más tecnológicos. Una propuesta que se enmarca dentro de una aproximación a la cultura visual contemporánea acorde con el estudio de la Historia y la Crítica del Arte destinado a una formación pluridisciplinar literaria, artística, jurídica y de gestión como principales objetivos de este máster especializado.

OBJETIVOS

Conocer 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 contemporánea.

Familiarización con las principales aportaciones de la historiografía contemporánea sus hipótesis de partida, procedimientos de trabajo, logros y otras circunstancias.

Entender el contexto histórico y social en el que se encuadran las corrientes de la creación artística contemporánea.

Conocer las metodologías de aprendizaje, interpretación, investigación y difusión empleadas habitualmente en el campo de la historia del arte contemporáneo, y con los debates propios de la disciplina.

Desarrollar en el estudiante la capacidad de observación, la competencia en la descripción empleando la terminología específica; además de su capacidad crítica, analítica y expositiva.

Reconocer la importancia del estudio y análisis (temático, compositivo, creativo y procesual) del trabajo del artista a partir su obra.

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** Concepción de la crítica artística hasta nuestros días
- TEMA 2** Nuevas realidades en las superficies pictóricas: cortar, pegar y ensamblar
- TEMA 3** Objeto, cosa, arte, arte-facto
- TEMA 4** Del automatismo a la pintura gestual
- TEMA 5** Entre desecho y lo efímero en el arte
- TEMA 6** El cuerpo como una nueva plataforma en el arte contemporáneo. Del cuerpo mutilado al hiperrealismo
- TEMA 7** Una nueva tecnología para un arte nuevo
- TEMA 8** El activismo del arte feminista
- TEMA 9** La lectura poscolonial del arte
- TEMA 10** Compromiso social y político en la cultura contemporánea

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La adquisición de los conocimientos específicos ofrecidos en esta materia dotará al alumnado de conocimientos proporcionados a las radicales tendencias diferenciales que conviven en la actualidad del arte contemporáneo como continuidad de las vanguardias abstractas modernas; instalaciones; arte tecnológico o arte-detritus. El alumnado ha de ambientar su propio criterio para decidir entre el mantenimiento del canon axiológico tradicional moderno; la asimilación de los criterios relativistas “institucionales” asumidos e impuestos desde los agentes (galeristas, directores de museos, comisarios y críticos) del “mundo” artístico.

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	20
Trabajos individuales	5
Debates o tormentas de ideas	
Sesiones de tutorías	
Preparación de contenidos teóricos	
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

- Objeto surrealista* [cat, exp.], *El*, Valencia, IVAM Centro Julio González, 1997-1998.
- Joseph Cornell/Marcel Duchamp... in resonance* [cat, exp.], The Menil Collection, Houston and Philadelphia Museum of Art, 1999.
- Nuevos Realismos: 1957-1962. Estrategias del objeto, entre el readymade y espectáculo* [cat, exp.], Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010.
- BLANCO, P., CARRRILLO, J., CLARAMONTE, J., EXPOSITO, M., *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001.
- DIEGO, E. De, *Artes visuales en Occidente desde la segunda mitad del s. XX*, Madrid, 2015.
- G. CORTÉS, José Miguel, *El cuerpo mutilado*, Colección Arte, estética y pensamiento, Generalitat Valenciana, 1996.
- GARCÍA GARCÍA, Isabel, *Arte de vanguardia. Objeto, cosa y arte-facto (1905-1960)*, Arte. Descubrir la Historia del Arte, Madrid, 2016.
- GUASCH, Anna Maria (coord.). *La crítica de arte. Historia, teoría y praxis*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2003.
- El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Forma, 2000.
- LORENTE, Jesús-Pedro, *Historia de la crítica del arte*, Colección Documentos para el Estudio de la Historia del Arte, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.
- RAMÍREZ, Juan Antonio, *El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno*, Akal, Madrid, 2009.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- El Arte del comer. De la naturaleza muerta a Ferran Adrià* [cat, exp.], Barcelona, Caixa Catalunya, 2011.
- Miró y el objeto* [cat, exp.], Madrid, Fundació Joan Miró, Barcelona y Caixa Forum, Madrid, 2015.
- GOMPERTZ, Will: (2020). *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno*. Taurus. Madrid, 2020.
- JED, Rasula, *Dadá. El cambio radical del siglo XX*, Anagrama, Barcelona, 2016.
- MAHON, Alyce, *Surrealismo, Eros y política, 1938-1968*, Alianza Forma, 2009.
- MARTIN PRADA, J., *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*, Madrid, Akal, 2015.

PÉREZ GAULI, Juan Carlos, *El cuerpo en venta. Relación ente arte y publicidad*, Cátedra, Madrid, 2000.

RAQUEJO, T. Y PARREÑO, J.M., *Arte y ecología*, Madrid, UNED, 2014.

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

WALLIS, B., *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, Akal, 2001.

PROFESORADO

Dra. Isabel García es profesora Titular, acreditada a Catedrática (ANECA) en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia, UCM y directora del Máster en *Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones Artísticas y Comunicación Cultural* de la Fundación Ortega-Marañón y UCM. Su trayectoria científica está conectada con el estudio del arte español de las vanguardias artísticas, los intercambios artísticos entre España, Europa y Estados Unidos o las relaciones entre arte, política y medios de masas. Ha realizado estancias de investigación en LACMA (Los Angeles County Museum of Art) (2014) y en el Institute of Fine Arts de Nueva York como Visiting Research Professor (2018).

Es autora de más de un centenar de estudios publicados en monografías, actas de congresos nacionales e internacionales, textos para catálogos de exposición, libros y revistas especializadas. Ha desarrollado una actividad continuada de difusión científica mediante la impartición de conferencias, seminarios y actividades formativas relacionadas con la historia del arte, el patrimonio y las colecciones artísticas.