

GUÍA DOCENTE DE

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

Curso 2026-2027

**TITULACIÓN: MÁSTER EN CULTURA CONTEMPORÁNEA:
TEORÍA DE LA MODERNIDAD CONTEMPORÁNEA**

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Teoría de la modernidad contemporánea

Código: 604065

Materia: Cultura de la modernidad contemporánea: teorías y comunicación

Carácter: optativa

Créditos ECTS: 4

Duración: Semestral

Semestre: 2.º semestre

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster.

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesor: Dr. Arno Gimber, Dr. Dámaso López y Dra. María Nieves Martínez de Olcoz

Correo electrónico: marianim@ucm.es

BREVE DESCRIPCIÓN

La asignatura tiene por objetivo estudiar diferentes teorías de la modernidad, especialmente en los ámbitos literario, filosófico y cultural. Este estudio parte de las ideas mejor conocidas de la historia de la literatura y del arte para establecer las distintas teorías que desde el siglo XIX han configurado la reflexión literaria. Se intentará compaginar el enfoque teórico con el histórico, especialmente, teniendo en cuenta los escritos teóricos, analíticos y críticos de autores como: Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, T. S. Eliot, José Ortega y Gasset, Virginia Woolf.

OBJETIVOS

Conocimiento de las definiciones más significativas de modernidad.
Análisis de la oposición clasicismo / modernidad.
La investigación en la literatura y la cultura modernas.
Familiarización del estudiante con una metodología de análisis comparado entre diferentes literaturas.
Conocimiento de las relaciones entre las distintas manifestaciones en arte contemporáneo.
Desarrollo de la capacidad de lectura crítica de obras modernas.
Fomento de la capacidad crítica, analítica y expositiva del estudiante.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA MATERIA

ESPECÍFICAS

Poder analizar las diferentes realidades discursivas, estableciendo relaciones entre los diferentes lenguajes artísticos.

Adquirir la formación necesaria para proseguir la investigación en la modernidad en los distintos campos artísticos.

Capacitar para el razonamiento crítico en distintos tipos textuales modernos.

Adquirir los instrumentos conceptuales y metodológicos de carácter hermenéutico para la interpretación de los textos y las manifestaciones artísticas en la modernidad.

Adquirir los fundamentos para la reflexión teórica sobre los aspectos literarios pertinentes intrínsecos en el nivel lingüístico del texto, tanto de la lengua materna como de la lengua extranjera objeto de estudio y análisis.

Conocer y ahondar en la naturaleza de las vanguardias históricas y sus consecuencias.
Conocer los procesos y mecanismos de las ideas poéticas y sus aplicaciones metodológicas concretas.

Llevar a cabo actividades docentes y de investigación en el ámbito de la literatura general y comparada.

CONTENIDOS

TEMA 1 Introducción a la modernidad artístico-literaria y sus conceptos.

TEMA 2 Poéticas de la modernidad: del simbolismo a las vanguardias.

TEMA 3 La escena moderna: dialéctica de la representación y corporalidad.

TEMA 4 El inconsciente óptico de la visión modernista.

TEMA 5 *Modernity* y *Modernism* en el ámbito anglosajón.

TEMA 6 La modernidad alemana: impacto y legado de Bertolt Brecht (1898-1956).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el contraste de actitudes que caracteriza actualmente las ideas sobre Modernidad y Contemporaneidad en el plano de las Artes, el alumnado resolverá documentadamente su criterio a) comprensivo, o b) excluyente entre ambas nociones epocales. En todo caso, se procurará desvelar en la práctica las ideas resultantes del radicalismo que caracterizaría las teorías postmodernas; de manera que comparezca la Contemporaneidad, con todas las peculiaridades renovadoras -sobre todo, las de procedencia tecnológica-, en los términos razonables de su continuidad en la tradición estética del moderno 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	10
Trabajos individuales	10
Debates o tormentas de ideas	
Sesiones de tutorías	
Preparación de contenidos teóricos	
Preparación de casos prácticos	5
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

Charles Baudelaire, *El pintor de la vida moderna*.

Bertolt Brecht, *El alma buena de Szechwan*.

T. S. Eliot, «Tradition and the Individual Talent».

Federico García Lorca, *El Público*.

Luigi Pirandello, *Seis personajes en busca de autor*.

Virginia Woolf, «Mr. Bennet and Mrs. Brown» y «The Art of Fiction».

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BENJAMIN, Walter, *Iluminaciones II*, Taurus, Madrid, 1972.

BOURDIEU, Pierre, *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*, Anagrama, Barcelona, 1995.

BRADBURY, Malcolm y MACFARLANE, James (eds.), *Modernism: A Guide to European Literature 1890–1930*, Penguin Books, Harmondsworth, 1976.

CALERO VARELA, Ana Rosa, *Una mirada a la escena teatral independiente en Alemania*, Universitat de València, Valencia, 2015.

FRISBY, David, *Fragments of Modernity: Theories of Modernity in the Work of Simmel, Kracauer and Benjamin*, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts), 1986.

GARCÍA BERRIO, Antonio, *Ut poesis pictura. Poética del arte visual*, Tecnos, Madrid, 1988.

GIMBER, Arno, «Bertolt Brecht», en HUERTA CALVO, Javier (dir.), *Diccionario de la recepción teatral en España*, Ediciones Antígona, Madrid, 2020, pp. 134–146.

JAUSS, Hans Robert, *Las transformaciones de lo moderno. Estudios sobre las etapas de la modernidad estética*, Machado Libros, Madrid, 1995.

KRAUSS, Rosalind E., *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Alianza Editorial, Madrid, 1996.

LEHMANN, Hans-Thies, *Teatro posdramático*, CENDEAC / Ad Litteram, Murcia, 2017.

ORTEGA Y GASSET, José, *La deshumanización del arte y otros ensayos de estética*, Alianza Editorial, Madrid, 1987.

PAZ, Octavio, *Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia*, Seix Barral, Barcelona, 1974.

RAMÍREZ, Juan Antonio, *El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno*, Akal, Madrid, 2009.

SÁNCHEZ, José A., *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*, Akal, Madrid, 1999.

SZONDI, Peter, *Teoría del drama moderno (1880-1950)*, Dykinson, Madrid, 2011.

PROFESORADO

Dr. Dámaso López García es catedrático de la Universidad Complutense. Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Filología Moderna, Subsección Inglesa), UCM. Sus intereses académicos abarcan la historia de la literatura inglesa, Ilustración y siglo XIX, y Modernismo angloamericano, historia de la novela, literatura comparada.

Dr. Arno Gimber es catedrático de Universidad, Departamento de Filología Alemana y Filología Eslava, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid. Ámbitos de investigación: Filosofía y literatura (Friedrich Nietzsche), Romanticismo europeo, Teatro postdramático, Relaciones y transferencias culturales y Literatura en lengua alemana (siglos XIX, XX y XXI).

Dra. María Nieves Martínez de Olcoz es Profesora Titular en el Departamento de Lengua Española y Teoría Literaria de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera internacional se ha enfocado en la crítica teatral comparada en creatividad dramática, estudios de género y diversidad funcional, narrativa postclásica y de vanguardia en teoría general de las artes.