

**Titulación:** MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA CONTEMPORÁNEA:  
LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y COMUNICACIÓN CULTURAL

**Curso Académico:** 2024-2025

**Asignatura:** Crítica artística y contemporaneidad

**Código:** 604053

**Materia:** Teoría del arte actual

**Carácter:** Obligatoria

**Créditos ECTS:** 4

**Duración:** Semestral

**Semestre:** 1<sup>er</sup> Semestre

**Idioma:** Español

**Requisitos:** Requisitos de acceso generales al máster

**Tipo de enseñanza:** Presencial

**Profesora:** Dra. Isabel García

**Email:** [mariaisa@pdi.ucm.es](mailto:mariaisa@pdi.ucm.es)

### **BREVE DESCRIPTOR**

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**

1. 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.
2. Familiarización con las principales aportaciones de la historiografía contemporánea sus hipótesis de partida, procedimientos de trabajo, logros y otras circunstancias.
3. Entender el contexto histórico y social en el que se encuadran las corrientes de la creación artística contemporánea.
4. Familiarizarse con 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.
5. 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.

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

## **COMPETENCIAS**

### Generales:

-Capacidad de observación, competencia en la descripción empleando la terminología específica y correcta interpretación que valore los diversos contextos históricos y culturales.

-Interpretar y valorar los diversos contextos históricos, culturales y artísticos.

-Adquirir destrezas para realizar trabajos de investigación en el campo del Arte Contemporáneo a partir de indicaciones y tutela limitadas.

-Manejo de las metodologías, la terminología y las fuentes del arte contemporáneo.

### Transversales:

-Capacidad de elaborar análisis, síntesis, juicios críticos y resolución de problemas.

-Competencias para buscar, recibir y gestionar la información adquirida en la asignatura con sentido crítico.

-Facultad de ser crítico y autocrítico, así como receptivo a nuevas ideas, identificando el mérito de argumentos innovadores o pertenecientes a sistemas de pensamiento diferentes de los habitualmente utilizados.

-Técnicas de trabajo en equipo, asumiendo labores de liderazgo o de colaboración, planificando procedimientos de trabajo adecuados a diversas circunstancias.

### 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.

## **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.

## **CONTENIDOS TEMÁTICOS**

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

## **ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES**

- Clases teóricas y prácticas presenciales, con exposición de contenidos, discusión de las lecturas, análisis y comentario de obras de arte.
- Tutorías individuales y en grupo para la resolución de dudas, asesoramiento sobre la preparación de exposiciones en el aula o del trabajo final.
- Trabajo individual del estudiante: Revisión y complementación de contenidos teóricos tratados en clase.

## EVALUACIÓN

**Indicaciones generales:** en la evaluación se sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el profesorado hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección.

### Componentes de evaluación:

- a) Pruebas de desarrollo (exámenes, pruebas o trabajo final) 50%
- b) Trabajos y ejercicios durante el curso 40 %
- c) Asistencia con participación activa en clase 10%

## BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

*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.

*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.

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 María (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.

JED, Rasula, *Dadá. El cambio radical del siglo XX*, Anagrama, Barcelona, 2016.

LORENTE, Jesús-Pedro, *Historia de la crítica del arte*, Colección Documentos para el Estudio de la Historia del Arte, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.

MAHON, Alyce, *Surrealismo, Eros y política, 1938-1968*, Alianza Forma, 2009.

MAYAYO, Patricia, *Historia de mujeres, historias del arte*, Cátedra, 2003.

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

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.

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

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

REPOLLÉS LLAURADÓ, Jaime, *Genealogías del arte contemporáneo*, Akal, Madrid, 2011.

TAYLOR, Brandon, *Collage: The Making of Modern Art*, Thames & Hudson, Londres, Reino Unido, 2004.

VV. AA., *La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza*, Fundación colección Thyssen-Bornemisza, 2024.

WALDMAN, Diane, *Collage Assemblage and the Found Object*, Phaidon Press Lincoln, Reino Unido, 1992.

