

Obras y Debate del Arte Actual

Código: 100579

Créditos ECTS: 6

2025/2026

Titulación	Tipo	Curso
Historia del Arte	OT	3
Historia del Arte	OT	4

Contacto

Nombre: Sandra Alvaro Sanchez

Correo electrónico: sandra.alvaro@uab.cat

Equipo docente

Sandra Alvaro Sanchez

Idiomas de los grupos

Puede consultar esta información al [final](#) del documento.

Prerrequisitos

Sin prerrequisitos específicos. No obstante, es recomendable tener dominio del inglés para poder consultar la bibliografía y los materiales de referencia que el profesor facilitará durante el curso. También es necesario mostrar interés por los retos sociopolíticos y medioambientales del mundo actual, así como por el arte y su relación con la tecnología y la sociedad.

Objetivos y contextualización

Contextualización

La asignatura "Obras i debates del arte actual" se plantea seguir los acontecimientos de un mundo en continuo cambio a partir del análisis de la producción artística contemporánea y la implicación de esta en los retos y nuevas perspectivas que se plantea desde la sociedad, la ciencia y la tecnología.

A este fin se estudiarán los cambios acaecidos en los temas, medios y funciones del arte desde la postmodernidad y los referentes teóricos que han llevado al arte contemporáneo a convertirse en una forma de investigación material y metodológica acerca de cómo el ser humano percibe, comprende y se sitúa en un entorno complejo. En definitiva, La asignatura repasa los mayores retos que enfrenta la contemporaneidad y como el arte emplea todos los medios a su alcance para imaginar futuros posibles.

Objetivos

Mediante el análisis situado de la producción artística contemporánea, el estudio de los problemas a que hace frente, los medios que utiliza y sus fuentes teóricas, los estudiantes enriquecerán su formación obteniendo herramientas adicionales que les permitan crear sus propias propuestas.

Entre los objetivos específicos:

- Conocer el entorno creativo contemporáneo, como este se ha visto influido por las nuevas tecnologías y cuáles son los valores y conceptos que se han desarrollado en el mismo.
- Aprender a situar históricamente nuevas formas de expresión artística, la formación de nuevos entornos creativos y cuales son los personajes, acontecimientos publicaciones y obras más destacados.
- Conocer los retos que enfrenta el arte contemporáneo y los autores y textos que influyen en la creación artística.
- Entender la relación del arte actual con la tecnología y la sociedad.
- Comprender los conceptos que definen y alrededor de los cuales se desarrolla el arte contemporáneo.
- Dominar el análisis material e histórico de las creaciones contemporáneas y ser capaces de contextualizarlas.
- Aprender a desarrollar y fundamentar una propuesta creativa y/o crítica.

Competencias

Historia del Arte

- Analizar con espíritu crítico a partir de los conocimientos adquiridos la obra de arte en sus diferentes facetas: valores formales, significado iconográfico, técnicas y procedimientos artísticos, proceso de elaboración y mecanismos de recepción.
- Interpretar la obra de arte en el contexto en que se gestó y relacionarla con otras formas de expresión cultural
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Reconocer la evolución de la imagen artística desde la Antigüedad hasta la cultura visual contemporánea.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
2. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
3. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Analizar una imagen artística y situarla en su contexto cultural.
5. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
6. Definir y explicar con precisión un objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
7. Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración de un objeto artístico
8. Examinar una imagen artística, distinguiendo sus valores formales, iconográficos y simbólicos.
9. Explicar los mecanismos de recepción de una obra de arte.
10. Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
11. Reconstruir el panorama artístico de un determinado contexto cultural
12. Relacionar una imagen artística con otros fenómenos culturales de su época

Contenido

La asignatura introduce el entorno del arte actual mediante el análisis de una selección de obras contemporáneas creadas en respuesta a diferentes temas y desde perspectivas teóricas y metodológicas actuales. Estas, por un lado, sitúan el arte en relación con el mundo globalizado, el auge del capitalismo, los estudios poscoloniales i de género o las nuevas tecnologías, de otro, en repuesta a retos contemporáneos como son la inteligencia artificial, el colapso de los recursos naturales, o los cambios geopolíticos.

- Introducción: De la posmodernidad al mundo globalizado
 1. El fin de la ideología del progreso y la aparición de nuevos temas
 2. Arte y Ciencia a finales del s.XX
 3. La emergencia de los Nuevos Medios
- Arte, participación y democracia
 1. De la representación al proceso y la participación
 2. Nuevos Medios, interactividad y comunicación
 3. Internet y la poética de los medios sociales
- Arte y género: subjetivación y la irrupción del discurso
- Arte y ecología: Nuevos paradigmas visuales y mundos especulativos

Actividades formativas y Metodología

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases magistrales	40	1,6	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipo: Supervisadas			
Realización de comentarios a propósito de obras. Trabajo de investigación y exposición	40	1,6	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipo: Autónomas			
Preparación individual de trabajos	70	2,8	2, 3, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Esta asignatura combina trabajo teórico y práctico, por este motivo es importante que el alumno complemente las clases con las lecturas y otros materiales recomendados. También son importantes la asistencia y la participación activa.

CLASES PRESENCIALES, EN EL AULA: El espacio y tiempo de clase son el escenario donde se analizarán desde un punto de vista material e histórico las obras del panorama artístico y creativo actual, estas seleccionadas de acuerdo con las problemáticas propuestas en los contenidos.

También se informará al alumnado de los acontecimientos culturales de su entorno y se estimulará su participación en la vida cultural de la ciudad.

Para participar activamente de las actividades dirigidas es necesarios que el alumno realice TRABAJO AUTÓNOMO leyendo y preparando el material audiovisual recomendado.

Finalmente, el aula también será escenario de las intervenciones participativas y exposiciones orales de los alumnos.

TUTORÍAS: En las tutorías, individuales y en grupo, se ofrece orientación metodológica y bibliográfica a los alumnos, así como supervisión y guía para la realización de actividades supervisadas (trabajo de investigación y exposición).

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Evaluación

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Comentario de texto	30%	0	0	2, 3, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Participación y aprovechamiento de actividades en el aula	10%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Prueba escrita	30%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Trabajo de investigación y exposición	30%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Actividades de Evaluación

PARTICIPACIÓN: Al final de cada tema se realizaran actividades en el aula relacionadas con las obras y textos vistos, estas se evaluaran oralmente o mediante cuestionarios breves (10% de la calificación final).

TRABAJO DE INVESTIGACÖ Y EXPOSICIÓN: Los alumnos se organizarán en grupos y escogerán uno de los temas propuestos acerca del cual realizarán un trabajo de investigación tutelado conducente a la elaboración de una propuesta teorico-critica o artística que posteriormente será expuesta en clase. (30% de la calificación final)

PRUEBA ESCRITA: A final de curso tendrá lugar una prueba escrita, cuya estructura se publicará con anterioridad (Moodle) (30% de la calificación final)

COMENTARIO DE TEXTO. A final de curso los estudiantes entregaran un comentario crítico sobre uno de los textos trabajados en el aula. (30% de la calificación final)

Calificación y proceso de revisión

La calificación final de la asignatura será igual a la media ponderada de todas las pruebas, siempre y cuando se haya obtenido una puntuación de 5 o más en las mismas.

El/la estudiante recibirá la calificación de No evaluable siempre que no haya entregado más del 30% de las actividades de evaluación.

En el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

Reevaluación

Para participar en la recuperación es necesario haberse evaluado previamente de un conjunto de actividades, el peso de las cuales equivalga a 2/3 partes de la calificación total. En el caso de los estudiantes que hayan optado a la evaluación única será necesario haber entregado todas las evidencias.

Todas las actividades, excepto la asistencia y participación, son recuperables mediante la realización de un trabajo o examen equivalente, las indicaciones para la realización de este trabajo serán indicadas por la profesora durante la revisión y publicadas en el campus virtual.

(*) En caso de que el estudiante cometa cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Evaluación única

Los alumnos que hayan optado a la evaluación única deberán realizar tres pruebas:

- Proyecto de investigación (40%): El alumno propondrá un proyecto basado en los contenidos del curso que deberá realizarse siguiendo las instrucciones del profesor una vez aprobado.
- Realización de una prueba escrita (40%)
- Comentario crítico de una de las lecturas obligatorias del curso (20%)

La estructura precisa, instrucciones y fecha de entrega de cada prueba se informarán a principios de curso a través del campus virtual.

En el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

Para participar en la recuperación de la evaluación única los estudiantes deben haber entregado todas las evidencias y haber obtenido una nota media no inferior a 3,5. La prueba de recuperación consistirá en la realización de un examen presencial.

USO DE LA IA

En esta asignatura se permite el uso de la IA únicamente e tareas de soporte como son la traducción de textos, diseño de presentaciones, o la búsqueda de fuentes de información suplementarias a las facilitadas en el aula. El estudiante deberá identificar claramente que partes han estado generadas con esta tecnología e incluir una reflexión crítica sobre como estas han influenciado en el proceso y resultado final de la actividad. La falta de transparencia en el uso de la IA en las actividades evaluables se considerará una falta de honestidad académica y puede comportar una penalización total o parcial en la nota de las actividades, o sanciones mayores en casos de gravedad.

Bibliografía

Además de la bibliografía de referencia básica, el profesorado facilitará material de soporte, en formatos diversos y para cada tema específico, a lo largo del curso.

- Bishop, Claire. *Participation* / Edited by Claire Bishop. London: Whitechapel, 2006. Print.
- Butler, Judith. *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"* / Judith Butler. Buenos Aires [etc]: Paidós, 2002. Print.
- Butler, Judith. *El Género en disputa* / Judith Butler; traducción: Ma Antonia Muñoz. 1a edición en esta presentación. Barcelona: Paidós, 2017. Print.
- Colebrook, Claire. *Death of the Posthuman*. Open Humanities Press. 2014. PDF
- ISBN: 978-1-78542-011-5 on-line.
<http://www.openhumanitiespress.org/books/titles/death-of-the-posthuman/>
- Cubit, Sean and Paul, Thomas. *Relive*. Cambridge, MA: MIT Press. 2013

- Fuller, Matthew. *Media Ecologies: Materialist Energies in Art and Technoculture* / Matthew Fuller. Cambridge: London, 2005. Print.
- Fuller, Matthew. *Behind the Blip: Essays on the Culture of Software* / Matthew Fuller. Brooklyn, NY: Autonomedia, 2003. Print.
- Grau, Oliver. *Virtual Art: from Illusion to Immersion* / Oliver Grau; Translated by Gloria Custance. Cambridge (Massachusetts): MIT, 2003. Print.
- Grau, Oliver. *MediaArtHistories*(Edited by Oliver Grau. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. Print.
- Haraway, Donna Jeanne. *Simians, Cyborgs, and Women: the Reinvention of Nature* / Donna J. Haraway. New York (N.Y.): Routledge, 1991. Print.
- Haraway, Donna Jeanne. *Manifiesto cíborg* / Donna J. Haraway. Primera edición e impresión en Kaótica Libros. Madrid: Kaótica Libros, 2020. Print.
- Haraway, Donna Jeanne. et al. *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza* / Donna J. Haraway; prólogo a la edición española de Jorge Arditi, Fernando García Selgas y Jackie Orr; [traducción de Manuel Talens]. Madrid: Cátedra, 1995. Print.
- Harman, Graham. *Arte y Objetos*. Madrid: Enclave de Libros Ediciones, 2021 ISBN: 9788412218213
- Hayles, Katherine. *Writing Machines*, Cambridge, MA: MIT Press. 2002
- Heather Davis and Etienne Turpin. *Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies*/ Edited by Heather Davis and Etienne Turpin. Open Humanities Press. 2014 PDF ISBN: 978-1-78542-000-9 On-line:
- <http://www.openhumanitiespress.org/books/titles/art-in-the-anthropocene/>
- Huyssen, Andreas. *After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism* / Andreas Huyssen. Hounds Mills, Hampshire;: MacMillan Press, 1988. Print.
- Klein, Naomi, and Albino Santos Mosquera. *Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima* / Naomi Klein; traducción de Albino Santos Mosquera. 1a edición. Barcelona: Paidós, 2015. Print.
- Latour Bruno. (2017). *Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime*. Translated by Catherine Porter. Cambridge, United Kingdom: Polity Press. ISBN 978-0-7456-8433-8.
- Latour, Bruno. (2018). *Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime*. England: Polity Press. ISBN 978-1-5095-3059-5.
- Latour, Bruno & Weibel, Peter. *Critical Zones: The Science and Politics of Landing on Earth*/ Edited by Bruno Latour and Peter Weibel. Cambridge, MA: The MIT Press. 2020 ISBN: 0262044455
- Malloy, Judy. *Women Art and Technology*/ Edited by Judy Malloy. Cambridge. MA: MIT University Press. 2003. ISBN: 9780262538350
- Malloy, Judy. *Social Media and Poetics*. Edited by Judy Malloy. Cambridge, MA: MIT University Press, 2016. ISBN: 9780262034654
- Munster, Anna. *Materializing New Media: Embodiment in Information Aesthetics* / Anna Munster. Lebanon: Dartmouth College Press, 2011. Print.
- Munster, Anna. *An Aesthesia of Networks: Conjunctive Experience in Art and Technology*/ Nanna Munster. Cambridge, MA: MIT University Press. 2016. ISBN: 9780262018951
- Plant, Sadie. *Ceros + unos: mujeres digitales + la nueva tecnocultura* / Sadie Plant; [traducción: • Eduardo Urios]. Barcelona: Destino, 1998. Print.
- Popper, Franck. *From Technological to Virtual Art*. Cambridge, MA: MIT University Press, 2006. ISBN: 9780262162302
- Maria Ptak, Teresa Castro, Paula Bruna, Susana Jiménez Carmona, Marisol de la Cadena, Santiago Martínez Medina, Helen Torres, Maria Arnal, Irene Solà, María Sánchez. *Science Friction. Life Among Companion Species*/ CCCB and Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona. 2021. 978-84-9803-980-1 (Català / English)
- Tsing, Anna Lowenhaupt. *Friction: an Ethnography of Global Connection* / Anna Lowenhaupt Tsing. Princeton: Princeton University Press, 2005. Print.
- Tsing, Anna Lowenhaupt. *The Mushroom at the End of the World: on the Possibility of Life in Capitalist Ruins* / Anna Lowenhaupt Tsing. Pilot project. eBook available to selected US libraries only. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015. Web.
- Tsing, Anna Lowenhaupt et al. *Arts of Living on a Damaged Planet: Ghosts of the Anthropocene* / Anna Tsing, Heather Swanson, Elaine Gan, Nils Bubandt, Editors. Ed. Anna Lowenhaupt Tsing et al. Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press, 2017. Print.
- Wark, McKenzie. *A Hacker Manifesto* McKenzie Wark. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004. Web.
- Wark, McKenzie. *The Beach Beneath the Street: the Everyday Life and Glorious Times of the Situationist International*/ McKenzie Wark. London: Verso, 2015. Print

Software

No es necesario el uso de programario específico para este curso, más allá de las usuales herramientas de edición de texto y elaboración de presentaciones (Office, Open Office, Canva)

Grupos e idiomas de la asignatura

La información proporcionada es provisional hasta el 30 de noviembre de 2025. A partir de esta fecha, podrá consultar el idioma de cada grupo a través de este [enlace](#). Para acceder a la información, será necesario introducir el CÓDIGO de la asignatura

Nombre	Grupo	Idioma	Semestre	Turno
(PAUL) Prácticas de aula	1	Catalán/Español	primer cuatrimestre	mañana-mixto
(TE) Teoría	1	Catalán/Español	primer cuatrimestre	mañana-mixto