

●● **Universidad
para Mayores**

CURSO 2026 - 2027

Curso Monográfico Presencial

Laboratorio de creación artística contemporánea: mirar el arte de otra manera

---

Docente:
Miguel Ranilla Rodríguez

1. JUSTIFICACIÓN

Este curso es necesario porque propone un acercamiento práctico y participativo al arte contemporáneo a través de la experimentación, la observación y la creación artística. No se plantea como una clase tradicional de historia del arte ni como un taller técnico orientado al aprendizaje académico de disciplinas artísticas, sino como un laboratorio abierto de ideas, imágenes y procesos creativos. Cada sesión partirá de una temática vinculada al arte contemporáneo —el azar, la memoria, los objetos cotidianos, la imagen, el juego, el cuerpo, el espacio o la identidad— para desarrollar pequeñas propuestas de creación personal y colectiva mediante materiales sencillos, fotografías, palabras, objetos y dinámicas experimentales. El curso está dirigido a personas con interés por el arte y la creatividad, sin necesidad de experiencia previa. Lo importante no será la técnica ni el resultado final, sino el proceso: observar, probar, relacionar ideas, equivocarse, conversar y descubrir nuevas formas de mirar el entorno y las imágenes que nos rodean. A lo largo del cuatrimestre conoceremos también cómo muchos artistas contemporáneos entienden el arte no solo como producción de objetos, sino como una forma de pensamiento, experiencia y exploración del mundo. Cada sesión combinará referencias visuales, conversación colectiva y ejercicios prácticos orientados a favorecer la curiosidad, la creatividad y la observación pausada. Entre las propuestas del curso se incluirán ejercicios de collage e intervención sobre imágenes, creación a partir del azar, trabajo con objetos cotidianos, exploraciones visuales de la memoria, pequeñas acciones artísticas, dinámicas colectivas y prácticas relacionadas con el cuerpo, el gesto y el espacio. Cada participante irá construyendo progresivamente un pequeño archivo personal de ideas,

---

imágenes, ejercicios y procesos creativos que recogerá su experiencia dentro del curso.

2. OBJETIVOS

Los objetivos principales es acercarse al arte contemporáneo no solo desde la explicación teórica o la contemplación de obras, sino también desde la experiencia directa de crear, experimentar y mirar de otra manera.

3. CONTENIDOS

Tema 1. Mirar de otra manera * Arte y experiencia cotidiana * La observación pausada * Mirar, percibir y recordar * El arte como forma de conocimiento Prácticas: Ejercicios de observación, dibujo libre, memoria visual y cuaderno de ideas.

Tema 2. Imagen, palabra y relato. Relaciones entre imagen y lenguaje. Palabras, textos y narración en el arte contemporáneo. Humor, juego e interpretación de imágenes. Arte y literatura Prácticas: Collage textual, creación de relatos visuales, intervenciones sobre imágenes y ejercicios de reinterpretación.

Tema 3. Objetos, memoria y vida cotidiana. Los objetos cotidianos en el arte contemporáneo. Memoria personal y cultura material * Arte y experiencias de la vida diaria. El objeto como narración. Prácticas: Archivos personale y objetos encontrados; creación de piezas experimentales.

Tema 4. Arte, sociedad y formas de habitar el mundo. Arte y contexto social. Identidad, cuerpo y representación. Naturaleza, entorno e imágenes contemporáneas. La sobreabundancia visual y el tiempo lento
Prácticas: Derivas visuales, ejercicios de observación del entorno, creación colectiva y proyecto personal final.

CIERRE DEL CURSO: Salidas a centros/galerías con actividades y puesta en común de procesos y trabajos * Conversación final sobre experiencia artística y creación contemporánea.

4. METODOLOGÍA

Microrrelatos (teorías) aplicados a prácticas artísticas y salidas a centros culturales.

5. EVALUACIÓN

La evaluación es voluntaria.

6. BIBLIOGRAFÍA

Cauquelin, A. (2012). Las teorías del arte. Adriana Hidalgo Editora.

Givone, S. (1999). Historia de la estética. Tecnos.

Schiller, F. (2018). Cartas sobre la educación estética de la humanidad. Acantilado.

Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. Paidós.

Groys, B. (2018). *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Caja Negra.

Lepecki, A. (2017). *Affective Geometry, Immanent Acts : Lygia Clark and Performance* . In *Lygia Clark: The Abandonment Of Art, 1948- 1988*. MoMA. (Disponible en: *Post. Notes on Art in Global Context*. MoMA: <https://post.moma.org/part-1-affective-geometry-immanent-acts-lygia-clark-and-performance/>)

Kaprow, A. (2016). *Entre el arte y la vida. Ensayos sobre el happening*. Alpha Decay. (Edición de Jeff Kelley).

Beuys, J. (2006). *Ensayos y entrevistas. Síntesis*. (Edición de Bernd Klüsser).

Fontal del Junco, M. (Ed.). (2014). *Josef Albers. Medios Mínimos, Efecto Máximo* . VVAA. (2010) "El arte y el lenguaje", en Bozal, V. (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Volumen II. *La Balsa de la Medusa*. (Textos de Bozal y Carreño).

Foucault, M. (1997). *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*. Anagrama.

Barthes, R. (1987). "La muerte del autor". En *El susurro del lenguaje*. Paidós.

Eco, U. (1990). *Obra abierta*. Ariel.

Aznar, Y.(2014). "La mirada de Foucault", en Fernández, A. (ed.), *Pensar la imagen / Pensar con las imágenes*. Editorial Delirio.

Kosuth, J. (1991). *Art after philosophy and after*. MIT Press.

Art & Language (2014). "Landscape with St George Delivered at Night", Quaderns portàtils, MACBA. <https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/landscape-st-george-delivered-night>

Bruno, F. (2018). Sobre el lenguaje y sus límites. Las escrituras ilegibles de Mirtha Dermisache. Post.Notes on Art in Global Context. MoMA. <https://post.moma.org/sobre-el-lenguaje-y-sus-limites-las-escrituras-ilegibles-de-mirtha-dermisache/>

Camnitzer, L., (2018). Hospicio de utopías fallidas, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Heinich, Nathalie, El paradigma del arte contemporáneo. Estructuras de una revolución artística. Madrid: Casimiro, 2017.

Bourdieu, Pierre, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona: Anagrama, 1995.

Wolff, Janet, La producción social del arte. Madrid: Akal, 1998.

Wittkower, Rudolf, y Margot Wittkower, Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: Cátedra, 1995.

Guillén, Esperanza, Retratos del genio. El culto a la personalidad artística en el siglo XIX. Madrid: Cátedra. 2007 - Pollock, Griselda, Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte. Buenos Aires: Fiordo, 2013

Trasforini, Maria Antonietta, Bajo el signo de las artistas. Mujeres, profesiones de arte y modernidad. Valencia: Publicacions Universitat de València. 2009

Bätschmann, Oskar, *The Artist in the Modern World. A Conflict between Market and Self-Expression*. New Haven / London: Yale University Press, 1997. Shiner, Larry (2014). *La invención del arte. Una historia cultural*. Paidós.

Gell, Alfred (2016). *Arte y agencia. Una teoría antropológica*. SB Editorial.

Landa, Carlos G., y Ciarlo, Nicolás C. (2020) "Tecnología, cultura material y materialidad: aproximaciones conceptuales a las actividades del ser humano y sus producciones materiales". *Revista Española de Antropología Americana* 50, 191-210.

Parker, Rozsika (2019). *The subversive stitch. Embroidery and the Making of the Feminine*. Bloomsbury.

Morris, William (2011). *Noticias de ninguna parte*. Capitán Swing.

Borgonuovo, Valerio, e Franceschini, Silvia (eds.) (2018). *Global Tools, 1973-1975*. Nero Editions.

Dunne, Anthony and Raby, Fiona (2013). *Speculative Everything. Design, Fiction and Social Dreaming*. MIT Press.

Prada, J. M. (2018). *El ver y las imágenes en el tiempo de Internet*. Akal

Martínez Luna, S. (2019) *Cultura visual. La pregunta por la imagen*. Sans Soleil Ediciones.

Brea, J. L. (2010). *Las tres eras de la imagen*. Akal.

Baudelaire, C. (2007) [1863]. *El pintor de la vida moderna*. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia.

Debord, G. (2010) [1967]. La sociedad del espectáculo. Pre-Textos. •
Ordine, N. (2013). La utilidad de lo inútil. Acantilado.

Calvino, I. (2021) [1979]. Si una noche de invierno un viajero. Siruela.

Valls Boix, J. E. (2022). Metafísica de la pereza. NED Ediciones. Lafargue,
P. (2016) [1880]. El derecho a la pereza. Virus.

Alba Rico, S. (2009). Elogio del aburrimiento. Disponible en
<https://www.iade.org.ar/noticias/elogia-del-aburrimiento>

Descola, P. (2012). Más allá de naturaleza y cultura. Amorrortu.

Braidotti, R. (2015). Lo posthumano. Gedisa.

Tafalla, M. (2019). Ecoanimal. Plaza y Valdés.

Demos, T. J. (2018). Descolonizar la naturaleza. Arte contemporáneo y
políticas de la ecología. Akal.

Haraway, D. (2019). Seguir con el problema. Generar parentesco en el
Chthuluceno. Consonni.

Mancuso, S. (2020). La nación de las plantas. Galaxia Gutenberg. •
Thoreau, H. D. (2017). Walden. Errata Naturae.

Daston, L. (2020). Contra la naturaleza. Herder.

Cluitmands, L. (2021). On the Necessity of Gardening. An ABC of Art,
Botany and Cultivation. Valiz / Centraal Museum Utrecht

The Institute of Queer Ecology: <https://queerecology.org/>

Maria Thereza Alves: <http://www.mariatherezaalves.org/index.php>
