

ÍNDICE

RESUMEN.....	9
RESUM	10
ABSTRACT	11
INTRODUCCIÓN.....	13
0.1 Antecedentes	13
0.1.1 El <i>campo</i> y la <i>reflexividad</i> en la última etapa de Bourdieu.....	14
0.1.2 El papel de la práctica artística en la acción colectiva	24
0.2 Definición de los objetos de estudio	26
0.2.1 Obras de arte comprometido español actual	28
0.2.2 Posiciones de las y los artistas comprometidas/os en los campos.....	29
0.2.3 Campos de producción cultural específicos y transversales, y campos generales.....	31
0.3 Hipótesis.....	33
0.4 Objetivos	35
0.5 Metodología	36
0.6 Estructura de la tesis.....	40
I. MARCO TEÓRICO: VALORAR EL ARTE COMPROMETIDO Y SU INTENCIÓN SOCIAL	43
Capítulo 1. Aproximaciones analíticas al arte comprometido y a la acción colectiva en los campos del arte y de la sociología	45
1.1 La <i>ciencia de las obras</i> planteada por Pierre Bourdieu	46
1.1.1 La conquista de la autonomía del campo	46
1.1.2 La emergencia de una estructura dualista	58
1.1.3 El mercado de los bienes simbólicos	66
1.1.4 Aplicación de la <i>ciencia de las obras</i>	71
1.2 La <i>ciencia de las obras</i> en la actualidad	75
1.2.1 Relación de la <i>ciencia de las obras</i> con esta investigación: el/la intelectual..	75
1.2.2 Situación actual del campo del arte.....	94
1.3. Arte comprometido y transformación social.....	103
1.3.1 Prácticas artísticas comprometidas como acción colectiva.....	105
1.3.2 Características de los Nuevos Movimientos Sociales	108
1.3.3 Acción colectiva y teoría de marcos	112

1.3.3.1	Los marcos estratégicos en las teorías de Movimientos Sociales.....	113
1.3.3.2	Uso de los marcos por parte de los movimientos sociales: seis tópicos planteados por Zald.....	118
1.3.4	Los marcos como herramienta de transformación social desde el arte.....	129
Capítulo 2. Selección de las propuestas artísticas socialmente comprometidas		135
2.1	Proceso de selección	135
2.2	Características de las propuestas escogidas	141
2.2.1	Acotaciones igualadoras	141
2.2.1.1	Propuestas artísticas socialmente comprometidas	141
2.2.1.2	Recientes (2012-2017).....	143
2.2.1.3	Coetáneas	144
2.2.1.4	Realizadas en España.....	144
2.2.1.5	Críticas	144
2.2.2	Acotaciones diferenciadoras	145
2.2.2.1	Temáticas diversas	145
2.2.2.2	Formatos diversos	146
2.2.2.3	Campos diversos	147
Capítulo 3. Esquema para un análisis de arte comprometido		149
Nivel 1.	Contexto	151
3.1.1	Campos en cuestión	152
3.1.2	Posición de la artista en los campos.....	157
3.1.3	La propuesta artística dentro de la trayectoria de la artista.....	161
Nivel 2.	Propuestas artísticas socialmente comprometidas	163
3.2.1	La simplicidad y la complejidad del trabajo artístico	167
3.2.2	La claridad y la opacidad del trabajo artístico	169
3.2.3	La reflexividad de la artista.....	171
3.2.4	La actualidad del tema tratado	176
3.2.5	Lecturas o posiciones antagonistas en la propuesta artística	182
3.2.6	Interés de la propuesta para colectivos concretos	185
3.2.7	Contribución a marcos cognitivos más allá del campo del arte actual	188
Nivel 3.	Contribuciones al campo del arte actual	190
3.3.1	La experiencia y la experimentación en la propuesta artística	190
3.3.2	La propuesta artística como productora del medio y del mercado o como su producto	198

3.4 Apéndice: el uso didáctico de los indicadores en el análisis reflexivo y crítico del arte comprometido	202
II. ESTUDIO DE CASOS.....	205
<u>Caso 1. Esta <i>despatriarcalización</i>, de Raúl Ortega y Laura Yustas</u>	207
1.0 Ficha técnica.....	209
1.1 Nivel Contexto	211
1.1.1 Campos en cuestión: arte actual y feminismos	211
1.1.2 Posición de Raúl Ortega Moral y Laura Yustas en los campos	212
1.1.3 <i>Esta despatriarcalización</i> en su trayectoria artística.....	214
1.2 Nivel Propuestas artísticas socialmente comprometidas.....	216
1.2.1 La simplicidad y la complejidad de la propuesta artística	216
1.2.2 La claridad y la opacidad de la propuesta artística.....	218
1.2.3 La reflexividad de Raúl Ortega y Laura Yustas	219
1.2.4 La actualidad del tema tratado en la propuesta artística.....	220
1.2.5 Lecturas o posiciones antagonistas en la propuesta artística.....	225
1.2.6 Interés de <i>Esta despatriarcalización</i> para colectivos concretos.....	227
1.2.7 Contribución a marcos cognitivos más allá del campo del arte	227
1.3 Nivel Contribuciones al campo del arte actual.....	228
1.3.1 La experiencia y la experimentación en la propuesta artística.....	228
1.3.2 <i>Esta despatriarcalización</i> como productora del medio y del mercado o como su producto	229
1.4 Conclusiones del análisis de <i>Esta despatriarcalización</i>	230
<u>Caso 2. <i>Baila la contrarreforma</i>, de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto</u>	235
2.0 Ficha técnica.....	237
2.1 Nivel Contexto	239
2.1.1 Campos en cuestión: arte y educación	239
2.1.2 Posición de Pérez Prieto y De Gonzalo en los campos	239
2.1.3 <i>Baila la contrarreforma</i> en su trayectoria artística	248
2.2 Nivel Propuestas artísticas socialmente comprometidas.....	251
2.2.0 Acercamiento al relato de <i>Baila la contrarreforma</i>	251
2.2.1 La simplicidad y la complejidad de la propuesta artística	252
2.2.2 La claridad y la opacidad de la propuesta artística.....	255
2.2.3 La reflexividad de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto.....	255

2.2.4 La actualidad del tema tratado en la propuesta artística	256
2.2.5 Lecturas o posiciones antagonistas en la propuesta	258
2.2.6 Interés de <i>Baila la contrarreforma</i> para colectivos concretos	264
2.2.7 Contribución a marcos cognitivos más allá del campo del arte	265
2.3 Nivel Contribuciones al campo del arte actual	265
2.3.1 La experiencia y la experimentación en la propuesta artística	265
2.3.2 <i>Baila la contrarreforma</i> como productora del medio y del mercado o como su producto	270
2.4 Conclusiones del análisis de <i>Baila la contrarreforma</i>	271
Caso 3. <i>L*s artistas también comen</i> de Verónica Francés	275
3.0 Ficha técnica	277
3.1 Nivel Contexto	279
3.1.1 Campos en cuestión: arte actual	279
3.1.2 Posición de Francés en el campo	279
3.1.3 <i>L*s artistas también comen</i> dentro de su trayectoria artística	284
3.2 Nivel Propuestas artísticas socialmente comprometidas	289
3.2.0 Acercamiento al relato de <i>L*s artistas también comen</i>	289
3.2.1 La simplicidad y la complejidad de la propuesta artística	290
3.2.2 La claridad y la opacidad de la propuesta artística	292
3.2.3 La reflexividad de Verónica Francés	293
3.2.4 La actualidad del tema tratado en la propuesta artística	294
3.2.5 Lecturas o posiciones antagonistas en la propuesta artística	296
3.2.6 Interés de <i>L*s artistas también comen</i> para colectivos concretos	297
3.2.7 Contribuciones a los marcos cognitivos más allá del campo del arte	298
3.3 Nivel Contribuciones al campo del arte actual	298
3.3.1 La experiencia y la experimentación en la propuesta artística	298
3.3.2 <i>L*s artistas también comen</i> como productora del medio y del mercado o como su producto	300
3.4 Conclusiones del análisis de <i>L*s artistas también comen</i>	301
Caso 4. <i>Moneda</i> de Ernest Graves	307
4.0 Ficha técnica	309
4.1 Nivel Contexto	311
4.1.1 Campos en cuestión: arte actual y subcampo del fanzine	311
4.1.2 Posición de Graves en el campo	311

4.1.3 <i>Moneda</i> dentro de su trayectoria artística	312
4.2 Nivel Propuestas artísticas socialmente comprometidas.....	314
4.2.1 La simplicidad y la complejidad de la propuesta artística	314
4.2.2 La claridad y la opacidad de la propuesta artística.....	317
4.2.3 La reflexividad de Ernest Graves	317
4.2.4 La actualidad del tema tratado en la propuesta artística.....	318
4.2.5 Lecturas o posiciones antagonistas en la propuesta artística.....	320
4.2.6 Interés de <i>Moneda</i> para colectivos concretos.....	322
4.2.7 Contribuciones a los marcos cognitivos más allá del campo del arte	322
4.3 Nivel Contribuciones al campo del arte actual.....	323
4.3.1 La experiencia y la experimentación en la propuesta artística.....	323
4.3.2 <i>Moneda</i> como productora del medio y del mercado o como su producto	323
4.4 Conclusiones del análisis de <i>Moneda</i>	324
Caso 5. <i>El diario súpersecreto de Elvira</i> de Alicia Murillo Ruiz	329
5.0 Ficha técnica.....	331
5.1 Nivel Contexto	333
5.1.1 Campos en cuestión: arte actual, feminismos, educación y música.....	333
5.1.2 Posición de Murillo en los campos	333
5.1.3 <i>El diario súpersecreto de Elvira</i> dentro de su trayectoria artística	339
5.2 Nivel Propuestas artísticas socialmente comprometidas.....	341
5.2.0 Acercamiento al relato de <i>El diario súpersecreto de Elvira</i>	341
5.2.1 La simplicidad y la complejidad de la propuesta artística	341
5.2.2 La claridad y la opacidad de la propuesta artística.....	342
5.2.3 La reflexividad de Alicia Murillo.....	343
5.2.4 La actualidad del tema tratado en la propuesta artística.....	344
5.2.5 Lecturas o posiciones antagonistas en la propuesta artística.....	345
5.2.6 Interés de <i>El diario súpersecreto de Elvira</i> para colectivos concretos	347
5.2.7 Contribuciones a los marcos cognitivos más allá del campo del arte	347
5.3 Nivel Contribuciones al campo del arte actual.....	348
5.3.1 La experiencia y la experimentación en la propuesta artística.....	348
5.3.2 <i>El diario súpersecreto de Elvira</i> como productor del medio y del mercado y como su producto	349
5.4 Conclusiones del análisis de <i>El diario súpersecreto de Elvira</i>	350

Caso 6. <i>Alcaldessa</i>, dirigida por Pau Faus	355
6.0 Ficha técnica	357
6.1 Nivel Contexto	360
6.1.1 Campos en cuestión: cine documental, arte, social -activismo- y urbanismo	360
6.1.2 Posición de Faus en los campos.....	360
6.1.3 <i>Alcaldessa</i> dentro de su trayectoria artística.....	361
6.2 Nivel Propuestas artísticas socialmente comprometidas	365
6.2.0 Acercamiento al relato de <i>Alcaldessa</i>	365
6.2.1 La simplicidad y la complejidad de la propuesta artística	365
6.2.2 La claridad y la opacidad de la propuesta artística	367
6.2.3 La reflexividad de Faus.....	368
6.2.4 La actualidad del tema tratado en la propuesta artística	369
6.2.5 Lecturas o posiciones antagonistas en la propuesta artística	371
6.2.6 Interés de <i>Alcaldessa</i> para colectivos concretos	373
6.2.7 Contribuciones a los marcos cognitivos más allá del campo del arte.....	373
6.3 Nivel Contribuciones al campo del arte actual	374
6.3.1 La experiencia y la experimentación en la propuesta artística	374
6.3.2 <i>Alcaldessa</i> como productora del campo y del mercado o como su producto	375
6.4 Conclusiones del análisis de <i>Alcaldessa</i>	376
 III. CONCLUSIONES.....	 381
 IV. BIBLIOGRAFÍA	 389
 V. ÍNDICE DE FIGURAS.....	 403
 VI. ÍNDICE DE TABLAS	 407
 VII. ANEXOS.....	 409