

Vanguardias Artísticas
/ The art vanguard

Grado en Bellas Artes
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Vanguardias artísticas / the art vanguard

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2024-25

Carácter: Básica

Idioma: Castellano/ inglés.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Manuel Arsenio Antón Salas, Dra. Dña. Amelia Meléndez Taboas

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- 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.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes de estudio del arte.
- Demostrar iniciativa y creatividad en el campo artístico.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos artísticos.
- Demostrar la capacidad de adaptarse a nuevos entornos y situaciones en relación con el aprendizaje artístico.
- Gestionar el tiempo disponible para el estudio y el desarrollo de proyectos artísticos.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis sobre el propio trabajo artístico.
- Desarrollar la capacidad para identificar y comprender la diversidad artístico-cultural.
- Conocer y aplicar criterios de valoración artístico-cultural del patrimonio.
- Conocer y discernir las implicaciones medioambientales de los proyectos artísticos y culturales.
- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico en el área de conocimiento de las Artes y las Humanidades, y en concreto de las Bellas Artes dentro del respeto a la normativa vigente y, en general a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el área de conocimiento de las Artes y las Humanidades, y en concreto de las Bellas Artes.
- Conocer y comprender la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales y conceptuales del arte.
- Aplicar con criterio los valores estéticos y conceptuales del arte contemporáneo en la práctica artística.
- Demostrar la capacidad de reflexionar e interpretar el pensamiento de los artistas a través de sus obras y textos.
- Desarrollar la capacidad de analizar la repercusión entre el arte y la sociedad.

- Conocer y aplicar las metodologías artísticas de dinamización del entorno y/o modificación de un contexto público o privado.
- Conocer y aplicar el vocabulario, los códigos y los conceptos inherentes a las diferentes técnicas artísticas.
- Utilizar correctamente las herramientas básicas de la expresión plástica (línea, color, composición y estructura)
- Conocer y aplicar las técnicas de representación bidimensional.
- Conocer y aplicar las nociones básicas del lenguaje tridimensional.
- Demostrar la capacidad de expresar a través del dibujo conceptos abstractos.
- Utilizar correctamente el espacio como herramienta artística.
- Manejar correctamente los materiales y técnicas de cada lenguaje artístico.
- Desarrollar estrategias de autoaprendizaje de las tecnologías relevantes para cada proyecto artístico.
- Demostrar habilidad para comunicar y difundir procesos artísticos en contextos de enseñanza-aprendizaje.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Conocer los fundamentos básicos de las artes plásticas.
- Saber aplicar herramientas de representación del dibujo a un nivel básico.
- Saber identificar y diferenciar las terminologías propias de las disciplinas básicas.
- Aplicar e integrar las nuevas tecnologías en el entorno artístico.
- Situar en un contexto social y cultural los casos específicos de cada una de las asignaturas.
- Saber resolver problemas sencillos relacionados con el uso de dispositivos digitales.
- Planificar y gestionar el trabajo individual.
- Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.
- Conocer las herramientas básicas utilizadas en los procedimientos pictóricos.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

La materia de Vanguardias Artísticas proporciona al alumno claves interpretativas para abordar el fenómeno artístico analizando el problema de la expresión plástica en la evolución temporal de la cultura contemporánea

Los movimientos artísticos y las corrientes estéticas de la Vanguardia se relacionan con periodos históricos concretos, permitiendo al alumno dominar una perspectiva general y obtener una mayor comprensión del hecho artístico o estético contemporáneo

El estudio de las Vanguardias Históricas le proporciona un bagaje bibliográfico y documental que completa su formación práctica cualquiera que sea la especialización por la que esté interesado.

Los contenidos referidos a las Vanguardias artísticas tienen relación directa con la práctica artística actual y el arte contemporáneo.

2.3 Contenido detallado.

2.3.1 Presentación de la asignatura.

Vanguardias artísticas pretende familiarizar al alumnado con los sucesivos cambios de paradigmas culturales detonados por la experimentación lingüística del arte occidental, desde el Impresionismo a nuestros días. El acento de la asignatura recae principalmente en esas transformaciones lingüísticas, sus causas y consecuencias.

2.3.2 Explicación de la Guía Docente.

Bloque I. Introducción: conceptos fundamentales.

1. ¿Modernidad o Vanguardia? Demarcaciones necesarias.

Bloque II. El camino hacia lo nuevo.

2. El Impresionismo como revolución óptica.
3. Los lenguajes Simbolistas, entre la Academia, las Secesiones y el Art Nouveau.
4. Desde el "Postimpresionismo" ¿hacia dónde?

Bloque III. Las promesas utópicas de la "belle époque".

5. La liberación del color: el Fauvismo y el Expresionismo.
6. La reestructuración de la forma: el Cubismo y sus consecuencias.
7. El mito tecnológico en el Futurismo italiano.
8. El Suprematismo: el punto cero del arte en la vanguardia rusa.

Bloque IV. Ante la pesadilla mecánica: la Primera Guerra Mundial.

9. La repulsa total del Dadaísmo.
10. El neoclasicismo imposible de "la "vuelta al orden".

Bloque V. Arte en tiempos inciertos: el período de entreguerras

11. A la libertad por la educación: la Bauhaus y la vanguardia soviética.
12. La Abstracción Internacional: el espíritu Constructivo.
13. Esa extrañeza cotidiana: Nueva Objetividad–Realismo Mágico.
14. El Surrealismo o el imperio del inconsciente.
15. La politización de un arte cercado por el totalitarismo.

Bloque VI. Otro Apocalipsis: la Segunda Guerra Mundial y su posguerra.

16. Un arte para la guerra fría: el Expresionismo Abstracto.
17. El Informalismo: crear después del Holocausto.
18. De nuevo, la rebeldía: figuración agresiva, el grupo CoBrA y el Situacionismo.

Bloque VII. Del esplendor de los 60 a la angustia de los 70.

19. El POP, la ironía y la sociedad de consumo.
20. La desmaterialización del arte: Fluxus, Arte Conceptual, Arte Povera y Land Art.
21. La culminación abstracta: Minimalismo, Op–Art y Espacialismo.
22. El renacimiento de los "neos": Nuevo Realismo, Neo–Dadá y sus derivados.
23. La apertura del cuerpo en el Arte Feminista.

Bloque VIII. La utopía asesinada: la Posmodernidad.

24. La Transvanguardia, ¿superación o derrota?
25. Intermedia, Transmedia y otros lenguajes de la novedad tecnológica.
26. El Neo-Geo, los Young British Artists y demás ¿finales? de lo Posmoderno.
27. El retorno de la política: el arte en la era de la inflación icónica.

2.3. Actividades Dirigidas

Actividad Dirigida 1 (AD1): actividad grupal consistente en la realización de un Manifiesto a partir de alguno de los fundamentos de algún movimiento de vanguardia analizado durante el curso. El objetivo es que el alumnado sea capaz de fundamentar y defender su propuesta estética a través de una elaboración teórica. Puede ser presentado de cualquier forma y en cualquier medio, desde un documento escrito hasta un vídeo o una performance. Se valorará una exposición en clase que dé a conocer públicamente el Manifiesto. (15% de la nota final).

Actividad Dirigida 2 (AD2): actividad individual consistente en la producción de una obra artística (en cualquier formato, lenguaje, medio o soporte) en la que se reinterpreten los valores estilísticos y conceptuales de los distintos estilos y movimientos de vanguardia analizados durante el curso. El objetivo es que el alumnado demuestre la capacidad de trasladar los parámetros históricos a las formas de expresión contemporánea, para lo cual, además, se valorará una exposición en clase que explique el proceso de creación y la vinculación con la historia del arte que poseen su obra. (15% de la nota final).

2.4. Actividades formativas

- Clases de teoría y práctica (30%): 45h. 100% presencialidad
- Trabajo personal (50%): 75h. 0% presencialidad
- Tutorías (10%): 15h. 50% presencialidad
- Evaluación (10%): 15h. 50% presencialidad

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Examen Parcial	10%
Actividades Académicas dirigidas	30%
Examen final	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades Académicas dirigidas	30%
Examen final	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre en la convocatoria extraordinaria.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Enlace directo a los recursos en: <https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?ACC=258&DI=679>

BARILLI, R. (2019): *El Arte Contemporáneo. De Cézanne a las últimas tendencias*. Madrid, Casimiro.

BUTIN, H. (2009). *Diccionario de conceptos de arte contemporáneo*. Madrid, Abada.

DE MICHELI, M. (2006): *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid. Alianza.

HEINICH, N. (2017) *El paradigma del arte contemporáneo. Estructuras de una revolución artística*. Madrid, Casimiro.

DEMPSEY, A. (2002). *Estilos, escuelas y movimientos: guía enciclopédica del arte moderno*. Blume.

FOSTER, H. et al. (2006). *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Madrid, Akal.

GONZÁLEZ GARCÍA, À. (1999) (et. Al.) *Escritos de arte de vanguardia, 1900–1945*. Madrid, Itsmo.

GUASCH, A. M. (1997). *El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995*. Ed. Del Serbal.

GUASCH, A. M. (2000). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid, Alianza.

- MARCHÁN FIZ, S. (2001). *Del arte objetual al arte del concepto*. Madrid, Akal.
- MELÉNDEZ-TÁBOAS, A. (Coord.) (2022). *Estrategias transmedia en las Artes*. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi.
- RAMÍREZ, J. A.; CARRILLO, J. (2004). *Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI*. Madrid, Cátedra.
- RUSH, M. (2002). *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*. Barcelona, Destino.
- TAYLOR, B. (2001). *Arte hoy*. Madrid, Akal.

Bibliografía recomendada

- ARCHER, M., (1997). *Art since 1960*. Londres, Thames & Hudson.
- AZNAR, S. y MARTÍNEZ, J. (2009). *Últimas tendencias del arte*. Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces.
- BATCHELOR, D., FER, B., WOOD, P (1999): *Realismo, Racionalismo, Surrealismo. El arte de entreguerras*. Madrid, Akal.
- BERGER, E. (2022). *Aceleración. Corrientes utópicas desde Dadá a las CCRU*. Madrid, Enclave de Libros.
- BLOM, P. (2010): *Años de Vértigo. Cultura y cambio en occidente 1900-1914*. Barcelona, Anagrama.
- BUCK-MORSS, S. (2004). *Mundo soñado y catástrofe. La desaparición de la utopía de masas en el Este y el Oeste*. Madrid, Antonio Machado.
- CALINESCU, M. (2003): *Cinco caras de la modernidad: modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*. Madrid, Tecnos.
- CLAIR, J. (1999). *Malinconia. Motivos saturninos en el arte de entreguerras*. Madrid, Antonio Machado.
- CROW, T. (2001). *El esplendor de los sesenta. Arte americano y europeo en la era de la rebeldía, 1955–1969*. Madrid, Akal.
- FAXEDAS, M. L. (2018). *Del simbolismo a la abstracción. La unidad de las artes en los orígenes del arte moderno*. Gijón, Trea.
- FOSTER, H. (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid, Akal.
- GOMPERTZ, W. (2015). *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*. Madrid, Taurus.
- GIUNTA, A. (2020) *Contra el Canon. El arte contemporáneo en un mundo sin centro*. Madrid, Siglo XXI.
- GUASCH, A. M. (ed.). (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995*. Madrid, Akal.
- KRAUSS, R. (2015): *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid, Alianza, 2015.
- LIPPARD, L. R. (2004). *Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*. Madrid, Akal.
- MAYAYO, P. (2003). *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid, Cátedra.
- SANTAMARÍA, A. (2019). *Alta cultura descafeinada: situacionismo low cost y otras escenas del arte en el cambio de siglo*. Madrid, Siglo XXI.
- WOOD, P. (et al.) (1999) *La modernidad a debate*. Madrid, Akal.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. Manuel Arsenio Antón Salas
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctor en Historia del Arte
Correo electrónico	mantons@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Doctor Cum Laude en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid.</p> <p>PDI de vanguardias en el Máster de Mercado de Arte y Empresas Relacionadas, de la Universidad Nebrija; PDI de grados de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija. Miembro del Grupo Nebrija de Investigación en Estudios Transversales en Creación Contemporánea. PDI del Máster en Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones Artísticas y Comunicación Cultural, de la Fundación Ortega–Marañón.</p> <p>Compagina la docencia con el trabajo de crítico de arte y comisario independiente. Sus líneas de investigación se centran, como su tesis doctoral, en los imaginarios de masas de la modernidad tardía, los ámbitos sociales en los que se desarrollan y los intercambios lingüísticos con las corrientes artísticas de cada contexto. Ha difundido todas estas cuestiones en congresos de investigación, artículos académicos, artículos divulgativos, capítulos de libros y catálogos de exposiciones. Actualmente se encuentra ultimando la publicación de su tesis doctoral.</p>

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Amelia Meléndez Táboas
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Historia del Arte
Correo electrónico	amelende@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Horario de tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Realizó estudios de Bellas Artes (UCLM). Máster Comisariado MECAD/ESDI. Máster Profesorado VIU. Realizó estancias de investigación en París (Francia) y Buenos Aires dentro del Programa Nacional FPU (MEC). Doctora Acreditada por ANECA en las tres figuras docentes (2019) y Sexenio de investigación (2024). Colaboradora del PEAC (2012-2019).</p> <p>Formó parte del Proyecto I+D+I "La historia de la literatura española y el exilio republicano de 1939" de la Universidad Autónoma de Barcelona (2014) y sus extensiones aprobada en 2018 y 2020 e integró el Proyecto I+D Realidad Virtual y Extendida para la Innovación Docente Actoral de la Comunidad de Madrid (2019). Proyecto Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural AGLAYA de la Comunidad de Madrid (2019-2023). Miembro de la Asociación Internacional de Mitocrítica Asteria y Colaboradora de la Cátedra Cine, mujer y educación Nebrija-EGEDA- Platino Educa.</p> <p>Ha pronunciado más de cincuenta ponencias en las Universidades de Barcelona, Salamanca, La Laguna, Deusto, País Vasco- EHU, Complutense, Birmingham, Federico II (Napoli); Toulouse Jean-Jaurés, Texas A&M Kingsville, Córdoba (Argentina), Stony Brook (New York) y North Texas en Denton.</p> <p>Investigadora Principal del Grupo de Estudios Transversales en Creación Contemporánea (ETCC) de la Universidad Nebrija. Ha impartido Historia del Arte, Estética, Análisis de Técnicas artísticas, Cultura Visual y Estética y es profesora de Vanguardias Artísticas, Historia del Espectáculo e Historia del cine. Investiga Artes en metodologías transdisciplinares: exilio republicano español, mitocrítica cultural, mujeres artistas, ecofeminismo, ficción audiovisual noir, surcoreana y ecoficción, transmedia, arte urbano-ilustración, y Realidades Extendidas.</p>