

Vanguardias artísticas

**Máster Universitario en
Mercado del Arte y Gestión
de Empresas Relacionadas
2024-25**

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Vanguardias artísticas

Titulación: Máster Universitario en Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas

Curso Académico: 2024-25

Carácter: Obligatorio

Idioma: Español

Modalidad: Presencial / Semipresencial / A distancia

Créditos: 2

Curso: 1º

Módulo: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Manuel Arsenio Antón

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Competencias básicas

- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

- El alumno debe adquirir conocimientos actualizados de las distintas áreas funcionales de una empresa y de su interacción para la consecución de objetivos.
- El alumno debe dominar las técnicas suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.
- El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.
- El alumno debe ser capaz de aportar valor mediante su creatividad y participación.

Competencias específicas

- El alumno debe adquirir comprensión del entorno del mercado del arte y del papel de los distintos agentes.
- Capacidad de tasar obras de arte en coherencia con el valor intrínseco y con los precios de mercado.
- Capacidad de descubrimiento y reconocimiento del valor artístico.
- Capacidad de evaluación de la responsabilidad cultural de las acciones desarrolladas en empresas artísticas.
- Capacidad de comunicación eficaz, de forma oral o escrita, del valor percibido en las obras de arte, así como de los objetivos y contenidos de los proyectos artístico-culturales.
- Dominio de las posibilidades de la comunicación como herramienta de marketing de productos artísticos.
- Dominio de las herramientas de investigación relacionadas con el mercado del arte.
- Capacidad de crear redes profesionales.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Que los estudiantes hayan demostrado desarrollo de la capacidad de lectura comprensiva de textos críticos de arte actual; desarrollo del pensamiento crítico del alumno; desarrollo de una capacidad de análisis, reconocimiento y valoración del arte a través de la contemplación directa de las obras.
- Que los estudiantes adquieran las herramientas necesarias para interpretar la obra de arte, dentro de su contexto histórico y estilístico; que dominen las herramientas y metodologías que llevan a una adecuada interpretación de la obra de arte; educación de la mirada, capaz de apreciar cuestiones cualitativas aproximándose a los aspectos más físicos y materiales; capacidad de expresión de experiencias y conceptos visuales a través de la palabra escrita.
- Que los estudiantes tengan el dominio de las herramientas para una mejor catalogación, clasificación y valoración de la obra en el mercado; primer contacto con los agentes del mercado a través de los procesos creativos de producción; estímulo a la investigación sobre la obra de arte, la consulta de fuentes bibliográficas y, sobre todo, el desarrollo de un criterio propio y teóricamente consistente en la interpretación del arte.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno

2.2. Descripción de los contenidos

Estudio cronológico de las características generales de la pintura y escultura presentes en el mercado del arte, del románico y gótico al siglo XIX. Estudio cronológico de las características generales de las artes visuales presentes en el mercado del arte de las vanguardias históricas y del arte actual.

2.3. Contenido detallado

Se propone un recorrido cronológico a través de las principales vanguardias históricas del arte occidental, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se prestará especial atención a analizar aquellos movimientos y corrientes que mayor impacto han tenido –y siguen teniendo– en el mercado nacional e internacional.

1. MODERNIDAD Y VANGUARDIA.

- 1.1 Definiciones: modernidad como contexto, vanguardia como fenómeno. La representación visual, la segunda revolución industrial y el Impresionismo.**
- 1.2 La fiebre comercial de la estampa japonesa y su influencia en el arte europeo.**
- 1.3 Las bases formales de la vanguardia: desprestigio del objeto, liberación del color, autonomía de la imagen artística. Gauguin, Van Gogh y Cézanne.**

2. CAMBIOS CULTURALES EN LA EUROPA DEL FIN DE SIGLO.

- 2.1 La quiebra de los mecanismos convencionales de exhibición: Secesiones centroeuropeas, Exposiciones Universales y galerías de arte.**
- 2.2 Nuevas redes internacionales, Art Nouveau y Simbolismo.**
- 2.3 James Ensor y Edvard Munch, entre el Simbolismo y el Expresionismo.**

3. COLOR, EXPRESIÓN Y LENGUAJE.

- 3.1 La propuesta formal del Fauvismo: una pintura “pura”.**
- 3.2 El Expresionismo de Die Brücke en Dresde: el trauma moderno y el primitivismo.**
- 3.3 El Expresionismo de Der Blaue Reiter en Múnich: hacia un arte espiritual.**
- 3.4 La abstracción expresionista y su extensión internacional.**

4. FORMA Y CONCEPTO.

- 4.1 El camino hacia el Cubismo a través del primitivismo y de Cézanne.**
- 4.2 Cubismo analítico y Cubismo sintético en Picasso y Braque.**
- 4.3 El histrionismo Futurista: formas cubistas para glorificar la máquina.**
- 4.4 La fortuna comercial del cubismo y el papel de los galeristas.**

5. EL APOCALIPSIS: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

- 5.1 El impacto de la guerra en la cultura moderna.**
- 5.2 La gran repulsa de Dadá: rabia, juego y desmaterialización.**
- 5.3 La vanguardia soviética: arte nuevo para un mundo nuevo.**

6. NUEVOS CENTROS Y NUEVAS PERIFERIAS.

- 6.1 Las “vueltas al orden”, ¿retroceso o mutación de la vanguardia?**
- 6.2 La nueva figuración en Italia: fascismo, clasicismo y vanguardia.**
- 6.3 La extrañeza familiar: Nueva Objetividad y Realismo Mágico en Alemania.**
- 6.4 El diseño vanguardista y sus dificultades comerciales: La Bauhaus y De Stijl.**

7. SUBJETIVIDAD Y DISIDENCIA.

- 7.1 El Movimiento Surrealista: orígenes y objetivos.**
- 7.2 La abstracción como lenguaje internacional.**
- 7.3 El panorama estadounidense: cambio de paradigma.**

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1):

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida (AD1): Análisis de la inserción de la vanguardia en el mercado del arte. El alumnado deberá trazar una trayectoria comercial de un movimiento, obra o artista vanguardista. Para ello, partirá de su contexto inmediato y analizará su recorrido histórico, centrándose en su comercialización hasta la actualidad y atendiendo especialmente a la existencia de hitos o acontecimientos significativos: quiénes fueron sus primeros galeristas, si se han dado casos de precios récord, si existen coleccionistas especializados, etc. El objetivo es conocer las circunstancias específicas por las cuales un movimiento, obra o artista han conseguido posicionarse en el mercado del arte y cuáles han sido los factores determinantes para ello.

2.5. Actividades formativas

Modalidad presencial

Teoría:

Se estudian los diferentes movimientos artísticos del siglo XX, desde un enfoque teórico e historiográfico, pero adaptado al panorama cultural y artístico actual.

Estudio pormenorizado de técnicas de catalogación de arte antiguo.

(10 horas).

Práctica:

Análisis del enfoque que se da a los movimientos artísticos del siglo XX en el contexto cultural y artístico actual nacional e internacional: museos, exposiciones, mercado del arte.

(10 horas).

Trabajo personal:

Lectura de fuentes secundarias y primarias con entrevistas a artistas, investigación sobre materiales y procedimientos y contactos con agentes del mercado.

Identificación, descripción y comentario razonado de una serie de imágenes aleatorias de obras de arte antiguo y de arte del siglo XX, desarrollando un trabajo exhaustivo de documentación y crítica de arte, y el uso de las técnicas de catalogación de arte antiguo estudiadas.

(30 horas).

Modalidad a distancia

Teoría: Los contenidos de la modalidad presencial, los textos y obras sobre los que se que trabajará a lo largo de la asignatura, son adaptados a formato escrito e incorporados a la plataforma virtual en el apartado "Itinerarios de aprendizaje". En el apartado "Documentación", se incluyen además anexos que permitan completar y enriquecer dichos contenidos, y que los alumnos podrán imprimir o descargar. Las sesiones de tutoría, foros, debates y videoconferencias permitirán profundizar en la materia de estudio, debatir cuestiones sobre la interpretación de los distintos movimientos artísticos en la actualidad del mercado del arte y aclarar dudas.

(10 horas)

Práctica: Planteamiento al alumno de casos prácticos con problemas que habrá de resolver a partir de los conocimientos adquiridos con los contenidos teóricos de cada asignatura, utilizando el apartado de "Foros". Análisis de textos y práctica de la crítica de arte, análisis de técnicas y materiales a partir de numerosa documentación gráfica, que permita a los alumnos aplicar en la práctica los conocimientos teóricos adquiridos. Estudio y comentario de obras pertenecientes a distintos periodos de la historia del arte. Los alumnos presentarán sus trabajos en el apartado "Buzón de tareas" o por videoconferencia, lo que les permitirá debatir y compartir opiniones en común y con el tutor en tiempo real. (10 horas).

Trabajo personal: los trabajos específicos que el tutor asigne para su realización individual o en grupo sobre análisis, identificación, catalogación y comentario de imágenes aleatorias de obras de arte, se presentarán también a través del apartado "Buzón de tareas" para su evaluación por el tutor. (30 horas).

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

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Participación, prácticas, proyectos o trabajo de asignatura	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	20%
Prueba objetiva final	50%

Modalidad: A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Prueba objetiva final	50%
Participación en las discusiones planteadas en los foros	20%
Presentación de trabajos y proyectos (Trabajos individuales y trabajo en equipo)	30%

*Modalidad semipresencial:

Las asignaturas que se impartan de manera virtual en esta modalidad seguirán los criterios de evaluación de la modalidad a distancia

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Prueba objetiva final	70%

Modalidad: Semipresencial y A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Prueba objetiva final	70%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y equipo)	30%

*Modalidad semipresencial:

Las asignaturas que se impartan de manera virtual en esta modalidad seguirán los criterios de evaluación de la modalidad a distancia

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 antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria). Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

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

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

BARR, A. H. (1989): *La definición del arte moderno*. Madrid. Alianza.

BÜRGER, P. (2010): *Teoría de la vanguardia*. Buenos Aires, Las Cuarenta.

CALINESCU, M. (2003): *Cinco caras de la modernidad: modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*. Madrid, Tecnos.

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

MARCHÁN FIZ, S. (2016): *La estética en la cultura moderna: de la Ilustración a la crisis del Estructuralismo*. Madrid, Alianza.

Bibliografía recomendada

BATCHELOR, D., FER, B., WOOD, P (1999): *Realismo, Racionalismo, Surrealismo. El arte de entreguerras*. Madrid, Akal.

BLOM, P. (2010): *Años de Vértigo. Cultura y cambio en occidente 1900-1914*. Barcelona, Anagrama.

BOZAL, V. (1991): *Los primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo*, Madrid. Visor.

- BOZAL, V (Dir.) (2000): *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (Vol. I y II)*. Madrid. Visor.
- CALVO SERRALLER, F., MARCHÁN FIZ, S., GONZÁLEZ GARCÍA, Á. (1999): *Escritos de arte de vanguardia 1900-1945*. Madrid. Istmo.
- CLAIR, J. (1999): *Malinconia. Motivos saturninos en el arte de entreguerras*. Madrid, Visor.
- COMBALÍA, V. (1980): *El descrédito de las vanguardias artísticas*. Barcelona. Blume.
- FRASCINA, F., HARRISON, C., PERRY, G.(1998): *Primitivismo, Cubismo y Abstracción*. Madrid, Akal.
- HUGHES, R. (2000): *El impacto de lo nuevo: el arte en el siglo XX*. Barcelona. Galaxia Gutenberg.
- KRAUSS, R. (2015): *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid, Alianza, 2015.
- RAMÍREZ, J. A. (2009): *El Objeto y el Aura. (Des)Orden Visual del Arte Moderno*. Madrid, Akal.
- RASULA, J. (2016): *Dadá. El Cambio Radical del siglo XX*. Barcelona, Anagrama.
- SHINER, L. (2004): *La Invención del Arte. Una historia cultural*. Barcelona, Paidós.
- VV. AA. (2021): *Teorías contemporáneas del arte y la literatura*. Madrid, Tecnos.

Otros recursos

- Ars Magazine: <https://arsmagazine.com>
- Art Critical: www.artcritical.com
- Bonhams: <https://www.bonhams.com/location/MAD/madrid/>
- Centre Pompidou: www.centrepompidou.fr
- Center for the history of collecting: www.frick.org/research/center
- Christie´s: www.christies.com
- Descubrir el Arte: www.descubrirelarte.es
- Fundación Juan March: www.march.es
- Guggenheim Museums and Foundations: www.guggenheim.org
- Metropolitan Museum of Art: www.metmuseum.org
- Musée d'Orsay: www.musee-orsay.fr/es/inicio.html
- Museum of Modern Art: www.moma.org
- Museo Reina Sofía: www.museoreinasofia.es
- Museo Thyssen-Bornemisza: www.museothyssen.org
- Tate Modern: www.tate.org.uk/visit/tate-modern
- Sotheby´s Institute of Art: www.sothebysinstitute.com/spanish/
- Tendencias del Mercado del Arte: <https://www.tendenciasdelarte.com/>
- The Art Story: www.theartstory.org
- The Getty Research Institute: www.getty.edu/research/

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. Manuel A. 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

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<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 del Máster en Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones Artísticas y Comunicación Cultural, de la Fundación Ortega–Marañón; PDI de grados de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija.</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. Sobre todas estas cuestiones ha publicado artículos académicos, artículos divulgativos, capítulos de libros y catálogos de exposiciones.</p> <p>Actualmente se encuentra ultimando la publicación de su tesis doctoral y preparando un texto para un un libro colectivo sobre el arte durante la Alemania de entreguerras.</p>
---	--