

Vanguardias artísticas

**Grado en Bellas Artes
2025-26**

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Vanguardias artísticas

Titulación: Grado en Bellas Artes

Carácter: Básica

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6 ECTS

Curso: 2025-26

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Claudia Rodríguez-Ponga Linares São Paulo

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la expresión artística, así como la historia, movimientos, estilos y características de la industria del arte y el diseño.
- Emplear las dimensiones estéticas, estilísticas y conceptuales en la creación de proyectos artísticos.
- Identificar las tendencias, las teorías y los conceptos artísticos que configuran las producciones artísticas profesionales.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Repaso histórico de las principales vanguardias artísticas y su impacto en la cultura visual contemporánea, permitiendo a los alumnos dominar una perspectiva general de la expresión plástica en el arte contemporáneo. Análisis y comprensión de los movimientos artísticos y corrientes estéticas de finales del siglo XIX, siglo XX y XXI.

2.3. Contenido detallado

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

Conceptos básicos

La asignatura propone un recorrido general por los conceptos, medios y obras de los artistas más representativos de la historia del arte occidental, con especial hincapié en las disciplinas de carácter específicamente visivo. El objetivo es que el alumnado comprenda los diferentes estilos y movimientos en los que se desarrollan los medios visuales en cada contexto histórico y que pueda identificar cada uno de ellos mediante el conocimiento de sus rasgos característicos, incluyendo autores destacados, obras de referencia y terminología específica.

Introducción: conceptos fundamentales.

1. Modernidad, modernismo, posmodernidad, y vanguardia: algunas coordenadas.
2. El manifiesto como género artístico

El camino hacia lo nuevo.

3. El Impresionismo como revolución óptica.
4. Los lenguajes Simbolistas y el Art Nouveau.
5. El postimpresionismo

Las promesas utópicas de la “belle époque”.

6. La liberación del color: el Fauvismo y el Expresionismo.
7. La reestructuración de la forma: el Cubismo y sus consecuencias.
8. Suprematismo y Constructivismo

Ante la pesadilla mecánica: la Primera Guerra Mundial.

9. Futurismo: el progreso como provocación
10. La repulsa total: el Dadaísmo.
11. El neoclasicismo o la imposible “vuelta al orden”.

Arte en tiempos inciertos: el período de entreguerras.

12. A la libertad por la educación: la Bauhaus y la vanguardia soviética.
13. Esa extrañeza cotidiana: Nueva Objetividad, Realismo Mágico y Antropofagia brasileña.
14. El Surrealismo o el imperio del inconsciente.

Otro Apocalipsis: la Segunda Guerra Mundial y su posguerra.

15. Un arte para la guerra fría: el Expresionismo Abstracto.
16. Lenguajes pictóricos “informalistas” y otros artes brutos.
17. La sombra alargada del Situacionismo.

Algunas posmodernidades.

18. El Pop y otros retornos de lo real.
19. La desmaterialización del arte: La escultura social, Fluxus, Arte Conceptual, Arte Povera y Land Art.
20. La abstracción por bandera: Minimalismo, Op-Art y arte concreto y neoconcreto.

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):** realización de un comentario analítico sobre una obra específica perteneciente a los estilos y movimientos históricos estudiados durante el curso. Cada obra será asignada por el profesor al alumnado y a partir de ella se realizará la Actividad 2. (15% de la nota final).

- Actividad Dirigida 2 (AD2): realización de una obra artística (en cualquier formato, lenguaje, medio o soporte) en la que se reinterpretan los valores estilísticos y conceptuales de los distintos estilos y movimientos históricos 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).
- El examen parcial consistirá en una prueba escrita con tres preguntas de desarrollo relacionadas con los textos leídos y contenidos vistos en clase a lo largo de la primera mitad del curso (10 %)
- El examen final consistirá en un trabajo individual sobre un movimiento de vanguardia de libre elección que la/el alumna/o deberá relacionar con su propia práctica (50 %)

3 ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

3.1 Materia con carácter presencial

ACTIVIDADES FORMATIVAS	Horas totales	(% presencialidad) Horas presenciales (8-12)
AF1 Clases de teoría y práctica	45	45 (100%)
AF2 Trabajo personal del alumno	90	0 (0%)
AF3 Tutorías	7,5	7,5 (100%)
AF4 Evaluación	7,5	7,5 (100%)
Total	150	60

4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

4.1 Sistemas de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

- 0 - 4,9 Suspensión (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. Su número no podrá exceder de 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso sólo se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

4.2 Criterios de evaluación

SISTEMAS DE EVALUACIÓN	
Convocatoria ordinaria	
Modalidad presencial	PONDERACIÓN

SE1 Asistencia y participación	10%
SE2 Prueba parcial	10%
SE3 Actividades académicas dirigidas	30%
SE4 Prueba final	50%
Total	
Convocatoria extraordinaria	
Modalidad presencial	PONDERACIÓN
SE1 Asistencia y participación	10%
SE3 Actividades académicas dirigidas	30%
SE4 Prueba final	60%
Total	

4.3 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, será potestad del profesor solicitar y evaluar 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 en convocatoria ordinaria.

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.

4.4 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.

5 BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

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

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

BODENMANN RITTER. C. Joseph Beuys: Cada hombre un artista. Madrid: Antonio Machado Libros, 1995.

BUTIN, H. Diccionario de conceptos de arte contemporáneo. Madrid: Abada, 2009.

- CHIPP, H. B. Teorías del arte contemporáneo. Madrid:
- DANCHEV, Alex. Modern Classics 100 Artists' Manifestos: From The Futurists To The Stuckists. London: Penguin.
- 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.
- FOSTER, H. (2001). El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid, Akal.
- GUASCH, A. M. (2000). El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid, Alianza.
- GUASCH, A. M. (ed.). (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995. Madrid, Akal.
- KANDINSKY. Escritos sobre arte y artistas. Madrid: Síntesis Editorial, 2002.
- KLEE, Paul. Teoría del arte moderno. Buenos Aires: Ediciones Caldén, 1976.
- KRAUSS, R. La originalidad de la vanguardia y otros mitos. Madrid, Alianza, 1996.
- LIPPARD, Lucy. Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. Madrid: Akal, 2004.
- LEWITT, S. Escritos. CDMX: Editorial Alias, 2019.
- LIPPARD, L. R. (2004). Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. Madrid, Akal.
- MAIER, M. Fluxus escrito. Buenos Aires: Caja Negra, 2019.
- MAGRITTE, R. Escritos. Madrid: Síntesis Editorial, 2003.
- MARCHÁN FIZ, S. (2001). Del arte objetual al arte del concepto. Madrid, Akal.
- NEWMAN, B. Escritos escogidos y entrevistas. Madrid: Síntesis Editorial, 2006.
- ROTHKO, M. La realidad del artista. Madrid: Síntesis Editorial, 2004.
- SMITHSON, R. Selección de escritos. Madrid: Editorial Alias, 2009.
- SPECTOR, J. Arte y escritura surrealistas. Madrid: Síntesis Editorial, 2003.
- TAYLOR, B. (2001). Arte hoy. Madrid, Akal.
- VARO, R. El tejido de los sueños. Sevilla: Editorial Renacimiento, 2023.
- WARHOL, A. Mi filosofía de la A a la B y de la B a la A. Barcelona: Booket, 2021.

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.
- FRIED, M. Arte y objetualidad. Madrid: Antonio Machado, 2004.
- 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. (1997). El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995. Ed. Del Serbal.
- GUIBAULT, S. De como Nueva York robó la idea del arte moderno. Madrid: Mondadori, 1990.
- LYOTARD, J-F. La posmodernidad (explicada a los niños). Barcelona: Gedisa, 1994.
- MAYAYO, P. (2003). Historias de mujeres, historias del arte. Madrid, Cátedra.
- RUSH, M. (2002). Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX. Barcelona, Destino.
- SANTAMARÍA, A. (2019). Alta cultura descafeinada: situación 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.

Otros recursos:

Sobre cine:

<https://www.youtube.com/@TheHouseofTabula>
<https://www.youtube.com/@aaronrodriguezserrano>
<https://www.youtube.com/@LessonsfromtheScreenplay>

Sobre arte, ilustración y fotografía:

<https://www.youtube.com/@PutoMikel>
<https://www.youtube.com/c/RafaelL%C3%B3pezBorrego>
<https://www.youtube.com/@LaGataVerde>
<https://www.youtube.com/@belen.montilla>

6. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Dra. Claudia Rodríguez-Ponga Linares São Paulo
Departamento	Departamento de Artes
Titulación académica	Doctora en Artes por la Universidad
Correo electrónico	crodrili@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.	Claudia Rodriguez-Ponga Linares (Madrid, 1982) es doctora en Artes por la Universidad de Sao Paulo (ECA/USP) y Máster en Comisariado por Goldsmiths College, Londres. Ejerce la docencia universitaria en Universidad Nebrija, Escuela SUR (CBA y UC3M), y IE University, además de cursos puntuales. Su práctica curatorial incluye exposiciones individuales con Cristina Mejías (C3A, Córdoba), Aina Albo (Museo Francisco Sobrino, Guadalajara), Huanchaco (Proyecto AMIL, Lima, Perú), Eva Lootz (Sala Alcalá 31, Madrid), Clara Carvajal (Centro Párraga, Murcia), Valeria Maculan (OTR, Madrid), Sara Ramo (Sala Alcalá 31, Madrid), Debora Bolsoni (Athena Contemporanea, Rio de Janeiro y Drawing Lab, Paris) o su intervención como curadora invitada en la exposición de Jonathas de Andrade en el Centro Cultural Conde Duque, Madrid. En el 2021 fue premiada junto con Isabella Lenzi por la exposición "Nudo Nido" (Se Busca Comisario, Madrid). Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de exposición colectiva confirmado para febrero del 2027 en Collegium, Ávila, junto con el curador cubano Alexis Callado Estefanía, y planeando la itinerancia de la exposición de Cristina Mejías a La Panera, Lleida, a principios del 2026.