

Universidad
Nebrija

CLAVES DE ARTE
FUNDACIÓN

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

**Asignatura:
VANGUARDIAS ARTÍSTICAS
MMA 109**

Prof. Dña. Marta Pérez Ibáñez

**Curso 2011/2012
Primer Módulo**

Nebrija
Business School

1. PRINCIPALES HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

De acuerdo con los descriptores de Dublín, las competencias y habilidades a desarrollar en esta asignatura son las siguientes:

- El alumno podrá demostrar poseer y comprender conocimientos sobre historia de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX.
- El alumno podrá aplicar conocimientos y comprensión a través de capacidades de resolución de problemas de reconocimiento, catalogación y análisis de obras de arte contemporáneo.
- El alumno adquirirá la capacidad de emitir juicios sobre la obra de arte, el estilo o periodo en el que se encuadra, sus características técnicas, formales, estéticas, teóricas y sociológicas a partir del análisis pormenorizado de la misma.
- El alumno adquirirá la capacidad de comunicar sus conclusiones, conocimientos y las razones que las sustentan sobre la obra artística con seguridad y con una base teórica bien documentada y contrastada.
- El alumno adquirirá habilidades de aprendizaje necesarias para reconocer, analizar, comprender y valorar los movimientos artísticos de las vanguardias, como base para el conocimiento y comprensión del arte contemporáneo.

Las competencias que se desarrollan en esta asignatura son las siguientes:

- 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.

2. METODOLOGÍA DOCENTE

Para que el alumno adquiera las habilidades y competencias antes descritas, el profesor utilizará los siguientes elementos:

- Breve estudio historiográfico de los diferentes movimientos artísticos que se desarrollan desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, profundizando en su interrelación a lo largo de este periodo y su repercusión en etapas posteriores. Se pondrá especial énfasis en el aspecto visual de las clases, a fin de dotar al alumno de una completa memoria de imágenes.
- Casos prácticos: estudio de casos reales a través de los cuales los alumnos descubren y analizan el lugar que ocupan las vanguardias históricas actualmente en el mundo del arte.
- Exposición y discusión de aspectos específicos de la historiografía del arte contemporáneo para la posterior puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.
- Lectura y análisis de notas técnicas: completan las explicaciones que se dan en el aula y sirven de soporte teórico a los casos prácticos.

3. REQUISITOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Los requeridos para cursar el Máster.

Para cursar la asignatura, se recomienda que el alumno tenga conocimientos previos de historia del arte del siglo XX.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA Y OBJETIVOS DE DOCENCIA

Nuestro programa se centra en el análisis objetivo y detallado, y eminentemente visual, de los movimientos artísticos que se desarrollan durante el siglo XX, desde sus orígenes hasta las vanguardias actuales. El conocimiento y la comprensión de la creación plástica en este periodo permitirá a los alumnos no sólo ser conscientes de la importancia que ha supuesto y aún supone para el arte contemporáneo, sino que les facilitará las herramientas necesarias para desenvolverse en el ámbito laboral del mercado del arte y la gestión cultural.

Nuestra metodología abarca tanto el estudio historiográfico de dichas corrientes artísticas, sus creadores y obras más destacadas, como también, y con especial importancia, cómo se presenta el arte del siglo XX ante nosotros, una revisión a museos, grandes exposiciones temáticas, colecciones, el mercado del arte de este periodo, e incluso la proyección de algunos documentales de apoyo.

El objetivo final es capacitar al alumno con los recursos idóneos para proyectar su propio criterio en el análisis de la obra de arte contemporáneo y sus conocimientos sobre este periodo, y para desarrollar un trabajo crítico consistente y profundo sobre el arte contemporáneo.

5. FORMA DE EVALUACIÓN

3.1. Evaluación:

3.1.1	Participación en clase	20 %
3.1.2	Working Paper final	70 %
3.1.3	Valoración del profesor	10 %

3.2. Restricciones:

Para poder hacer la suma ponderada de las calificaciones anteriores, tanto en convocatoria ordinaria como en extraordinaria, es necesario obtener al menos un cinco en el examen final correspondiente. El alumno con nota inferior se considerará suspenso.

6. PROGRAMA DETALLADO DE LA ASIGNATURA

- Evolución de las artes plásticas a finales del siglo XIX. El impresionismo, abriendo nuevos caminos: el arte de entresiglos, un siglo después. La exposición de Monet en Chicago, en 1996; "Monet y la abstracción", Museo Thyssen-Bornemisza, 2010.
- Un heterogéneo cajón de sastre: neoimpresionismo, postimpresionismo e impresionismo tardío. Artistas que dejan impronta: Cezanne y la evolución del clasicismo. Los paraísos de Gauguin. El simbolismo y su influencia posterior. Fauvismo y ruptura cromática.
- España: entre el Noucentisme y la herencia del 98.

- Viena fin de siglo, época convulsa: la Secesión
- Otto Wagner y la nueva arquitectura
- El arte como expresión: Klimt, Kokoschka, Schiele. Los espacios desornamentados de Adolf Loos
- Alemania y el expresionismo, retrato de la vida real: del Jugendstil a Die Brücke
- De Kirchner, Beckman y Heckel a Nolde, Grosz y Dix
- El cubismo: el lenguaje plástico del siglo XX
- Picasso, una figura para este siglo. Braque y Juan Gris
- La evolución de Lèger y Archipenko. Delaunay y el orfismo.
- La interpretación italiana: el futurismo de Marinetti, Boccioni, Severini *et al.*
- El dadaísmo como revulsivo social: Zurich y el Café Voltaire.
- Dadá en Berlín, la evolución del expresionismo.
- Dadá llega a Nueva York en la *valise* de Duchamp. USA 1900: las exposiciones de la Armory Show y la influencia de las nuevas corrientes europeas. Alfred Stiegliz, Francis Picabia, Man Ray.
- Dadá en París: André Breton y el germen surrealista. La influencia de la pintura metafísica italiana.
- Nace el surrealismo. Max Ernst, André Masson, Miró, Ives Tanguy, Magritte, Dalí, Chagall.
- El fenómeno Dalí en las exposiciones de Sidney 2009 y Moscú 2011.
- Surrealismo en Nueva York: Duchamp (*encore*). Arschile Gorky.
- Picasso surrealista.
- El surrealismo español: Oscar Domínguez, Nicolás de Lekuona, Gregorio Prieto, Maruja Mallo, Remedios Varo. Josep Renau y la fuerza del fotomontaje.
- Latinos en Nueva York: Diego Rivera, Rufino Tamayo y José Orozco. Las vanguardias en Latinoamérica: una nueva expresión con raíces profundas.
- El giro hacia la abstracción: *Der Blaue Reiter*, Kandinsky, Marc, Paul Klee
- El neoplasticismo holandés: el arte inobjetivo y Piet Mondrian. Caso práctico: la exposición "Vantongerloo: un anhelo de infinito", en el MNCARS, 2009.
- Arte en el Reino Unido: entre plástica y literatura. Bloomsbury y Candem Town. El vorticismo.
- Rusia aporta su visión del mundo: neoprimitivismo, suprematismo y constructivismo.
- La primera gran guerra y sus repercusiones. La crisis y evolución del cubismo.
- De Europa a América: periodo de entreguerras en USA. El expresionismo abstracto y su influencia en Europa.
- Evolución de la arquitectura: el funcionalismo. Gropius y la Bauhaus. De Mies a Le Corbusier: la utopía. Wright y la arquitectura moderna americana.
- La metamorfosis de la escultura: la evolución hacia la forma abstracta, el cubismo escultórico, el movimiento en el espacio. La era mecánica, surrealismo y Dadá: Duchamp. Rodchenko y el constructivismo. Nuevos materiales, nuevas formas, nuevos volúmenes: el camino hacia la escultura contemporánea.
- El arte del primer siglo XX a través de los ojos del siglo XXI. Las grandes exposiciones de los últimos años.

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ALEMANY SÁNCHEZ MOSCOSO, V.: *Arte del siglo XX: apuntes al principio de un siglo*. Madrid. Dykinson, 2003.

ARGAN, G. C.: *El arte moderno: del iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid. Akal, 1998.

- ASHTON, D.: *À rebours: la rebelión informalista (1939 – 1968)*. Madrid. MNCARS, 1999.
- CALAF MASACHS, R.: *Ver y comprender el arte del siglo XX*. Madrid. Síntesis, 2000.
- CIRLOT, L.: *Las claves de las vanguardias artísticas en el siglo XX*. Barcelona. Planeta, 1991.
- DEMPSEY, A.: *Estilos, escuelas y movimientos. Guía enciclopédica del arte moderno*.
- HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, S.: *Arte contemporáneo: el siglo XX*. La Laguna, Tenerife. J.L. Concepción, 1996.
- HUGHES, R.: *El impacto de lo nuevo: el arte en el siglo XX*. Barcelona. Galaxia Gutemberg, 2000.
- RUHRBERG, K. (et al): *Arte del siglo XX*. México, D.F. Océano, 2003.
- STANGOS, N. comp.: *Conceptos de arte moderno*. Versión española de Joaquín Sánchez Blanco. Madrid. Alianza Editorial, 1986.

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Arte español del siglo XX en la colección BBVA, Palacio del Marqués de Salamanca*. Madrid. BBVA, 2006.
- BONET, J.M.: *Diccionario de las vanguardias en España. 1907 – 1936*. Madrid. Alianza, 1995.
- BOZAL, V.: *Los primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo*. Madrid. Visor, 1991.
- CASAS ÚBEDA, C.: *Influencias del arte latinoamericano del siglo XX en Europa y Estados Unidos*. Granada. Universidad de Granada, Departamento de pintura, 2003.
- De Goya a Zuloaga. La pintura española de los siglos XIX y XX en The Hispanic Society of América*. Madrid. BBVA, 2000.
- Expresionisten: die avantgarde in Deutschland 1905 – 1920. Ausstellung im Stammhaus der Nationalgalerie*. Berlin, Alemania. Kunst und Gesellschaft, 1986.
- GUTIÉRREZ VIÑUALES, R.: *Arte latinoamericano del siglo XX: otras historias de la historia*. Zaragoza. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005
- Arte español del siglo XX en la colección BBVA, Palacio del Marqués de Salamanca*. Madrid. BBVA, 2006.
- HASKELL, B.: *The American Century: art & culture. 1900 – 1950*. Nueva York, EE.UU. Whitney Museum of American Art, 1999.
- La huella del 98 en la pintura española contemporánea*. Madrid. MNCARS, 1998.
- Monet y la abstracción*. Madrid. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2010.
- MONNIER, G. et al.: *Un art sans frontières: l'internationalisation des arts en Europe, 1900 – 1950*. Paris. Publications de la Sorbonne, 1994.

Obras maestras del siglo XX en las colecciones del IVAM. Segovia. Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, 2006.

Del post-impresionismo a las vanguardias: pintura de comienzos del siglo XX en la colección Carmen Thyssen-Bornemisza. IVAM, Centre Julio González. Valencia. Consellería de Cultura, Educació i Ciència, 2000.

Vanguardias rusas. Madrid. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2006.

9. TRABAJOS DURANTE EL CURSO DE CARÁCTER OPTATIVO

Se tendrá en cuenta a aquellos alumnos que aporten documentación y comentarios a exposiciones, ya sea en curso, recientes o próximas a celebrarse, así como a eventos, noticias o bibliografía adicional, relacionados con el tema de nuestro estudio.

10. CURRÍCULUM BREVE DEL PROFESOR

Tras formarse en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licencia en Historia del Arte en 1988, y tras un año de trabajo en el Museo de Artes y Tradiciones Populares, Marta Pérez Ibáñez se incorpora al equipo de investigadores en arte español de la Frick Art Referente Library de Nueva York, donde desarrolla el proyecto que llevará a la publicación de las referencias bibliográficas de dicha biblioteca sobre arte español. Allí entrará en contacto con el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York, siguiendo los cursos de doctorado del Prof. Jonathan Brown y realizando un Master en Catalogación y Tasación de Obras de Arte. Fue becada por Università Italiana per Stranieri de Perugia, Italia, donde se diplomó en Arte de la Contrarreforma en Umbria y Le Marche con el Prof. Pietro Scarpellini. Desde su regreso a España en 1991 y hasta 2008, ejerció la dirección de la Galería Durán de Madrid, así como el comisariado del Premio de Pintura Durán, al que representó en mesas redondas y conferencias sobre certámenes artísticos. Actualmente participa como miembro del jurado de muchos otros certámenes de pintura. Entre 1994 y 1998 impartió clases magistrales en el Master de Museología de la Universidad Complutense de Madrid, y ha colaborado también con el Instituto Superior de Arte en los cursos de Dirección de Galerías de Arte. En la actualidad, se dedica a la gestión cultural y artística internacional a través de su empresa ARTEblanco. Es también profesora y coordinadora de las Áreas de Vanguardias Artísticas y Gestión de Galerías en el Master Oficial en Mercado del Arte y Empresas Relacionadas de la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid.

11. INFORMACIÓN GENERAL

Nº DE CRÉDITOS ECTS	IDIOMA DE IMPARTICIÓN
2	Español