

Vanguardias artísticas
de los siglos XX y XXI

Grado en Bellas Artes
2017-18

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Vanguardias artísticas s.XX y XXI

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2017-18

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Esther Moñivas Mayor

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Competencias:

- Que los estudiantes hayan demostrado conocer el pensamiento actual de los artistas, la teoría y discurso del Arte contemporáneo así como el vocabulario, códigos y conceptos inherentes al ámbito artístico y aplicarlo de manera crítica al desarrollo del propio campo artístico.
- Que los estudiantes tengan la capacidad para reunir los datos necesarios para la apreciación del arte de vanguardia y contemporáneo aplicando los juicios y criterios estudiados en la materia y situando estos conocimientos dentro del contexto general de la producción cultural y del desarrollo de su propio discurso artístico.
- Que los estudiantes puedan expresarse y comunicarse con rigor, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender y desarrollar razonamientos históricos y estéticos relativos al arte de la Vanguardia de los siglos XX y XXI.
- Que los estudiantes puedan producir y relacionar ideas así como transmitir juicios de valor en el análisis formal y discurso adoptado utilizando con soltura los conceptos e ideas adquiridos en esta materia.
- Que hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan emprender asignaturas programadas posteriormente como La producción artística y la industria cultural con un alto grado de autonomía.

1.2. Resultados de aprendizaje

Demostración de conocimientos, habilidades y competencias relacionadas con la asignatura a través de la superación de las pruebas finales, ordinaria y extraordinaria.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado las asignaturas Estética I y II e Historia del arte programadas anteriormente.

2.2. Descripción de los contenidos

Vanguardias Históricas Europeas antes de la II Guerra Mundial: Fauvismo, Expresionismo alemán: Die Brücke, der Blaue Reiter, Cubismo, Futurismo

Orfismo, Rayonismo, Suprematismo, Constructivismo, Dadaísmo, Surrealismo, NeoPlasticismo, Nueva Objetividad, La escuela de Paris, etc.

La figura de Picasso

Los precursores de Hopper: La escuela Ashcan y el regionalismo americano

La escuela de Nueva York: Pollock, De Kooning, Rothko, Baziotos, Gorky, Kline, Newman

Las vanguardias Históricas en España: Ramón Gómez de La Serna, La Escuela de Vallecas, El Paso

Por Art, arte Minimal y "Colour Field painting"

Arte povera, arte conceptual, Fluxus

La Escuela de Londres: Expresionismo y realismo social: Bacon, Auerbach, Kitaj, Freud, Kossof, etc

La creación posmoderna: Artistas y tendencias en el arte contemporáneo internacional de los años 1980-90: La transvanguardia Italiana y El neo- Expresionismo Alemán, Jeff Koons, Peter Halley y el "Neo-Geo"

Arte emergente: ¿Es posible hoy el arte de Vanguardia?

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

Explicación de la Guía Docente.

1. Conceptos básicos.

Vanguardias Históricas Europeas antes de la II Guerra Mundial.

Los precursores de Hopper

La escuela de Nueva York

Las vanguardias Históricas en España

Pop Art, Arte Minimal y "Colour Field painting"

Arte povera, arte conceptual, Fluxus

La Escuela de Londres: Expresionismo y realismo social: Bacon, Auerbach, Kitaj, Freud, Kossof, etc

La creación posmoderna

La transvanguardia Italiana y El neo- Expresionismo Alemán

Arte emergente: ¿Es posible hoy el arte de Vanguardia?

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): A lo largo del curso se realizarán una serie de actividades que formarán parte de la carpeta de actividades dirigidas:

Visita a museos

Presentaciones y debates en grupo

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
Actividades académicas dirigidas	20%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	20%
Examen final o trabajo final presencial	60%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Actividades académicas dirigidas	20%
Examen final o trabajo final presencial	80%

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.

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>
- AA.VV. (2000). *Diccionario del arte y los artistas*. Barcelona: Destino.
- Argan, G.C. (1997). *El arte moderno. 1770-1970*. Madrid: Akal.
- Arnaldo, J. (1993). *Las vanguardias históricas (I)*. Madrid: Historia 16.
- Butin, H. (2009). *Diccionario de conceptos de arte contemporáneo*. Madrid: Abada.
- Chilvers, I. (Dir.) (2001). *Arte del siglo XX*. Diccionario Oxford-Complutense. Madrid: Ed. Complutense.
- Dempsey, A. (2000) *Estilos, escuelas y movimientos: guía enciclopédica del arte moderno*. Barcelona: Blume.
- De Micheli, M. (1966). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Forma.
- DIEGO, E. de. (1996). *Arte contemporáneo II*. Madrid: Historia 16 Col. Conocer el arte.
- DUROZOI, G. (Dir.). *Diccionario Akal de Arte del siglo XX*. Madrid: Akal, 1997.
- FOSTER, H.; KRAUSS, R.; BOIS, Y.; BUCHLOH, B. *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Madrid: Akal, 2006.
- Guasch, A. M. (1997) *El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995*. Barcelona: Ed. del Serbal.
- (2000) *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Forma.
- Lippard, L. R. (2004). *Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*. Madrid: Akal.
- Lucie-Smith, E. (1995). *Movimientos en el arte desde 1945*. Barcelona: Destino-Thames and Hudson.
- Maderuelo, J. (Ed.). (2008). *Medio siglo de arte: últimas tendencias, 1955-2005*. Madrid: Abada.
- Marchan Fiz, S. (2001). *Del arte objetual al arte del concepto*. Madrid: Akal.
- Osborne, H. (1990). *Guía del arte del siglo XX*. Madrid: Alianza.
- Ramírez, J.A., (Dir.). (2005). *Historia del arte (vol. 4: El mundo contemporáneo)*. Madrid: Alianza.
- 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.
- Villar Movellán, A. (1996). *Arte contemporáneo I*. Madrid: Historia 16, Col. Conocer el arte.
- Walther, I. F. (Ed.). (2001). *Arte del siglo XX*. Barcelona: Taschen.

Bibliografía recomendada

- Marchán Fiz, S. (1994). *Fin de siglo y los primeros ismos del XX (1890-1917)*. (Summa Artis 38). Madrid: Espasa Calpe.
- Archer, M., (1997). *Art since 1960*. London: Thames & Hudson.
- Aznar, S. y Martínez, J. (2009). *Últimas tendencias del arte*. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
- Guach, A. M. (ed.). (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995*. Madrid: Akal.
- Polanco, A. F. (2007). *Formas de mirar en el arte actual*. Madrid: Edilupa.
- Foster, H. (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal.

Otros recursos

<http://www.nebrija.es/areas/biblioteca/recursoseninternet/areastematicas/bellasartes.html>

ART PRICE

INTERNATIONAL INDEX TO PERFORMING ARTS

MONUMENTAMADRID

OXFORD ART ONLINE

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Esther Moñivas Mayor
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctora en Historia del Arte
Correo electrónico	emonivas@nebrija.es
Localización	Campus de Dehesa. Despacho 200
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 Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciada en la misma universidad y Diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la ESCRBC de Madrid.</p> <p>Su línea de investigación aborda las relaciones entre arte, ciencia y tecnología en torno a la estética de los medios y materiales contemporáneos, indagando en la semántica material como cauce metodológico transdisciplinar, y en el concepto de materia en el arte contemporáneo. Con su tesis doctoral, Presencias hídricas en el arte contemporáneo. Una perspectiva desde la semántica material, se especializó en la utilización del agua como material artístico y en las problemáticas derivadas de la fluidez. Actualmente desarrolla su investigación en el Grupo Nebrija de Artes Plásticas y Visuales (GNAVP); en el Instituto de Filosofía del CSIC (proyecto ST-FLOW); y en la Universität für angewandte Kunst Wien (proyecto Liquid Things). Ha realizado ponencias y publicaciones en diversas universidades e instituciones artísticas (U. Complutense de Madrid, U. de Navarra, U. de Barcelona, U. de Oviedo, MNCARS, Museo Vostell-Malpartida, Medialab-Prado, Arts Santa Mónica), así como proyectos de comisariado en arte-ciencia (4th State of Water: From Micro to Macro).</p> <p>Como conservadora-restauradora ha participado en numerosos proyectos, especializándose en la problemática de la instalación y la escultura contemporánea en el MNCARS y el IVAM. Desde 2009 colabora como educadora y profesora con el Departamento de Programas Educativos del MNCARS y con el Museo Thyssen-Bornemisza, desarrollando cursos, programas y proyectos de investigación. Paralelamente lleva a cabo proyectos en el ámbito de la gestión cultural y la acción social a través del arte; es socia fundadora, presidenta y co-directora de la Asociación Cultural Acción C.</p>