

Vanguardias
artísticas
Grado en Bellas Artes
2018-19

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Vanguardias artísticas/the art vanguard

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2017-18

Carácter: Básica

Idioma: Castellano/ inglés.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Amelia Meléndez Táboas

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 el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua inglesa, en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes. Al menos se deberá demostrar la obtención del nivel B2.

Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en 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 Humanidades, y en concreto en 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 las diferentes técnicas artísticas.

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 identificar y diferenciar las terminologías propias de las disciplinas básicas.
Situarse en el contexto social y cultural los casos específicos de cada una de las asignaturas.
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.

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.

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, Baziotes, 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?

The subject of Art Vanguard or Avant-gardes provides the student the keys for the exegesis to tackle the art phenomenon. The student shall be able to analyze the problem of the plastic expression within the timeline of contemporary culture. Art movements and aesthetic schools of the Avant-Garde are related to definite historical periods. This way the student can master a general perspective and also achieve a wider comprehension of the contemporary artistic or aesthetic fact. The study of the Historical Avant-Gardes supply the student with a bibliographical and documentary knowledge that round his practical training in whatever specialization he may be interested in. The contents referred to the Art Vanguard are in direct connection with the current art practice and the contemporary art. European Historical Avant-gardes before the World War II: Fauvism, German Expressionism: Die Brücke, Der Blaue Reiter, Cubism, Futurism, Orfism, Rayonnism, Suprematism, Constructivism, Dadaism, Surrealism, Neo-Plasticism, New Objectivity, The School of Paris, etc. The figure of Picasso. The forefathers of Hopper: The Ashcan School and the American regionalism. The School of New York: Pollock, De Kooning, Rothko, Baziotes, Gorky, Kline, Newman. The Historical Avant-Gardes in Spain: Ramón Gómez de La Serna, The School of Vallecas, The El Paso Group, Por Art, Minimal Art and "Colour Field painting". Povera Art, Conceptual Art, Fluxus. The School of London: Expressionism and Social Realism: Bacon, Auerbach, Kitaj, Freud, Kossof, etc. The Postmodern creation: Arts and trends in international contemporary art from the years 1980-90: The Italian Transavantgarde and The German Neo-Expressionism, Jeff Koons, Peter Halley and The "Neo-Geo". Emergent Art: ¿Is it possible today the Avant-Garde Art?

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

Vanguardias artísticas pretende una inmersión del alumnado en los sucesivos cambios de paradigmas culturales y sucesiva experimentación técnica acaecidos del Impresionismo a nuestros días. El acento de la asignatura recae principalmente en las conquistas técnicas.

Explicación de la Guía Docente.

Esta materia recorre desde los primeros Ismos de fines del XIX al arte último y se subdivide en los siguientes tramos:

1. Del Impresionismo al Modernismo
2. Del Simbolismo al Esteticismo
3. Del Fauvismo al Orfismo
4. Del Futurismo a Der Blaue Reiter
5. Del Rayonismo a la Bauhaus
6. De Valori Plastici a la Nueva Objetividad
7. Años 20
8. Del Realismo mágico al social
9. De Realismos europeos al Grupo Cobra
10. Del Funk Art al Happening
11. Del Espacialismo a Beuys
12. De Fluxus a la Transvanguardia
13. De la Posmodernidad al Arte Digital

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:

A lo largo del curso se realizarán una serie de actividades que formarán parte de la carpeta de actividades dirigidas: Fomnight videocards con Tellagami.

Actividad Dirigida 1 (AD1): Fomnight exhibitions videocards con Tellagami.

Actividad Dirigida 2 (AD2): Describe un Ismo. Powtoon/Vyond

Actividad Dirigida 2 (AD3): Expo Mediada. Aurasma

Art in a row: Prácticas y debates de grupo diarias.

Visita a museos y exposiciones

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	35%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	15%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Actividades académicas dirigidas	40%
Examen final o trabajo final presencial	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.

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. (2002). *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.). (1997) *Diccionario Akal de Arte del siglo XX*. Madrid: Akal.
- Foster et alt. (2006). *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Madrid: Akal.
- 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.
- (2016). *El arte en la era de lo global. De lo geográfico a lo cosmopolita*. 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

- Gompertz, Will. (2015). *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*. Barcelona: Taurus.
- Stoichita, Víctor I. (2018) *El efecto Sherlock Holmes: Variaciones de la mirada de Manet a Hitchcock*. Madrid: Cátedra.
- Fride R. Carrasat, Patricia. (2004). *Movimientos de la pintura*. Barcelona: Larousse.
- Guasch, A. M. (2003) *La crítica de arte: historia, teoría y praxis*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Crow, Thomas et alt. (2002) *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Madrid: Akal.
- Fer, Bryoni et alt. (1999). *Realismo, racionalismo y surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945)*. Madrid: Akal.
- Foster, H. (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal.
- Wood, Paul et alt. (1999) *La modernidad a debate*. Madrid: Akal.
- 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.
- Guasch, 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.

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	Amelia Meléndez Táboas
Departamento	Artes
Titulación académica	Dra. Historia del Arte
Correo electrónico	amelende@nebrija.es
Localización	Campus Princesa. Sala de profesores
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>Doctora en Historia del Arte con la tesis <i>Maruja Mallo (1902-1995)</i> calificada sobresaliente cum laude por unanimidad en 2014 por la Universidad de Oviedo, donde también completó DEA y Licenciatura previos. Realizó estudios de Bellas Artes con anterioridad en la UCLM. Máster en Comisariado y Prácticas Culturales en Arte y Nuevos Medios por MECAD/ESDI en Barcelona. Master in Secondary and Sixth Form Teaching; Vocational Training and Language Teaching, Specializing in Foreign Language (English) in Valencian International University aparte de otras mil horas en cursos de especialización. Realizó estancias de investigación en París (Francia) y Buenos Aires (base para estudio de campo en Argentina, Uruguay y Chile) como beneficiaria del Programa Nacional del MEC de Formación de Profesorado Universitario. Ha colaborado en el proyecto I+D+I "La historia de la literatura española y el exilio republicano de 1939" de la Universidad Autónoma de Barcelona en el volumen dedicado al Ensayo cultural de inminente publicación junto a Natalia Vara Ferrero ocupándose de la sección de Ensayo de Arte. Continúa en el equipo de trabajo de su fase final aprobada en junio de 2018 con Ref. FFI2017-84768-R.</p> <p>Como docente universitaria ha impartido materias de Arte contemporáneo y Patrimonio Cultural en la Universidad de Oviedo y de Historia del Arte, Vanguardias Artísticas y Estética en la Universidad Nebrija donde realiza funciones de Investigadora Principal. Colabora también como docente desde 2012 en el Programa de Enriquecimiento de Altas Capacidades de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Trabajó en museos como mediadora, realizando inventarios de colecciones artísticas, bases de datos de artistas y ejerciendo como crítica y redactora de arte.</p> <p>Ha pronunciado más de veinte ponencias con resultados publicados sobre artistas del exilio republicano español, cine español, arte de mujeres y arte urbano en Congresos Internacionales organizados por las Universidades de Barcelona, Salamanca, Birmingham, Deusto, Complutense, Texas A&M Kingsville, Córdoba (Argentina), Stony Brook (New York) y North Texas en Denton.</p>
---	---