

Vanguardias artísticas

Grado en Bellas Artes
2026-27

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Vanguardias artísticas

Titulación: Grado en Bellas Artes

Carácter: Básica

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6 ECTS

Curso: 2026-27

Semestre: 2º

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

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.

Presentación de la asignatura.

Vanguardias artísticas pretende familiarizar al alumnado con los sucesivos cambios de paradigmas culturales detonados por la experimentación lingüística del arte occidental, desde el Impresionismo a nuestros días. El acento de la asignatura recae principalmente en esas transformaciones lingüísticas, sus causas y consecuencias.

Explicación de la Guía Docente.

Bloque I. Introducción: conceptos fundamentales.

1. ¿Modernidad o Vanguardia? Demarcaciones necesarias: contextos, formas y contenidos.

Bloque II. El camino hacia la vanguardia en el final del siglo XIX.

2. El primer paso: la revolución óptica del Impresionismo.
3. El rechazo Simbolista: Academicismo, Secesiones y Art Nouveau.
4. El "Postimpresionismo" como primera liberación lingüística.

Bloque III. Huyendo hacia adelante: la vanguardia como utopía hasta 1914.

5. La autonomía del color: Fauvismo y Expresionismo.
6. La reestructuración de la forma: el Cubismo y sus consecuencias.
7. El culto tecnológico en el Futurismo italiano.
8. El Suprematismo como el grado cero del arte.

Bloque IV. Ante la pesadilla mecánica: la vanguardia en la Primera Guerra Mundial.

9. La repulsa total del Dadaísmo.
10. El neoclasicismo imposible de la "vuelta al orden".

Bloque V. Vanguardia en tiempos inciertos: el período de entreguerras.

11. Una pedagogía revolucionaria: la Bauhaus, la vanguardia soviética y la Internacional Constructiva.
12. La extrañeza cotidiana de la Nueva Objetividad y del Realismo Mágico.
13. El Surrealismo o el imperio del inconsciente.

Bloque VI. Otro Apocalipsis: la vanguardia durante y después de la Segunda Guerra Mundial

14. Un arte para la guerra fría: el Expresionismo Abstracto.
15. El Informalismo o cómo concebir el arte después del Holocausto.
16. De nuevo, la rebeldía: los inicios del POP en la nueva sociedad de consumo.

Bloque VII. Del esplendor de los 60 a la angustia de los 70: la vanguardia en el punto de mira.

17. La Desmaterialización del arte 1: Performances, Happenings y otras aperturas.
18. La Desmaterialización del arte 2: Neo-Dadá y Fluxus.
19. El cuerpo como campo de batalla en el Arte Feminista.

Bloque VIII. La utopía vanguardista es suprimida: la Posmodernidad.

20. La Posmodernidad, ¿superación o derrota?
21. Los lenguajes de la novedad tecnológica, del videoarte a lo Transmedia.
22. El "fin de la historia" ante el nacimiento del siglo XXI: Young British Artists y otras ¿conclusiones?
23. El paradigma virtual: imagen, creación y producción en la era de la inflación icónica.

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): actividad grupal consistente en la realización de un Manifiesto a partir de alguno de los fundamentos teóricos de alguno de los movimientos de vanguardia analizados durante el curso. El objetivo es que el alumnado sea capaz de fundamentar y defender su propuesta estética a través de una elaboración teórica. Puede ser presentado en cualquier formato, lenguaje, medio o soporte, desde un documento escrito hasta un vídeo, una performance o cualquier otra forma de expresión artística. Se valorará una exposición en clase que dé a conocer públicamente el Manifiesto (20% de la nota final).

Actividad Dirigida 2 (AD2): actividad individual consistente en la producción de una obra artística (en cualquier formato, lenguaje, medio o soporte) en la que se reinterpreten los valores estilísticos y conceptuales de los distintos estilos y movimientos de vanguardia analizados durante el curso. El objetivo es que el alumnado demuestre la capacidad de trasladar los parámetros históricos de la vanguardia a las formas de expresión contemporánea, para lo cual, además, se valorará una exposición en clase que explique el proceso de creación de la obra (10% de la nota final).

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 18 de 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 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. 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. (2019): El Arte Contemporáneo. De Cézanne a las últimas tendencias. Madrid, Casimiro.
- BUTIN, H. (2009). Diccionario de conceptos de arte contemporáneo. Madrid, Abada.
- 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.
- GONZÁLEZ GARCÍA, À. (1999) (et. Al.) Escritos de arte de vanguardia, 1900–1945. Madrid, Itsmo.
- GUASCH, A. M. (1997). El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995. Ed. Del Serbal.
- GUASCH, A. M. (2000). El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid, Alianza.
- GUASCH, A. M. y RAMÍREZ, J. (2025). Ismos del siglo XXI. Textos para entender el arte actual. Madrid, Alianza.
- MARCHÁN, S. (2001). Del arte objetual al arte de concepto. Madrid, Akal.
- RAMÍREZ, J. A.; CARRILLO, J. (2004). Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI. Madrid, Cátedra.
- ROSLER, M. (2017). Clase cultural. Arte y gentrificación. Buenos Aires, Caja Negra.
- RUSH, M. (2002). Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX. Barcelona, Destino.
- TAYLOR, B. (2001). Arte hoy. Madrid, Akal.

Bibliografía recomendada

- BERGER, E. (2022). Aceleración. Corrientes utópicas desde Dadá a las CCRU. Madrid, Enclave de Libros.
- BISHOP, C. (2025). Atención trastornada. Formas de ver arte y performance hoy. Buenos Aires, Caja Negra.
- 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.
- CROW, T. (2001). El esplendor de los sesenta. Arte americano y europeo en la era de la rebeldía, 1955–1969. Madrid, Akal.
- GIUNTA, A. (2020) Contra el Canon. El arte contemporáneo en un mundo sin centro. Madrid, Siglo XXI.
- GUASCH, A. M. (ed.). (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995. Madrid, Akal.
- KRAUSS, R. (2015): La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid, Alianza, 2015.
- LIPPARD, L. R. (2004). Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. Madrid, Akal.
- MAYAYO, P. (2003). Historias de mujeres, historias del arte. Madrid, Cátedra.

SANTAMARÍA, A. (2019). Alta cultura descafeinada: situacionismo 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.

6. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. Manuel Arsenio Antón Salas
Departamento	Departamento de 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	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.	Doctor Cum Laude en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid. PDI de vanguardias en el Máster de Mercado de Arte y Empresas Relacionadas, de la Universidad Nebrija; PDI de grados de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija. Miembro del Grupo Nebrija de Investigación en Estudios Transversales en Creación Contemporánea. PDI del Máster en Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones Artísticas y Comunicación Cultural, de la Fundación Ortega-Marañón. 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. Ha difundido todas estas cuestiones en congresos de investigación, artículos académicos, artículos divulgativos, capítulos de libros y catálogos de exposiciones. Actualmente se encuentra ultimando la publicación de su tesis doctoral. .