

Vanguardias artísticas

**Master Universitario en
Mercado del Arte y Gestión
de Empresas Relacionadas
2023-24**

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Vanguardias artísticas

Titulación: Máster Universitario en Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas

Curso Académico: 2023-24

Carácter: Obligatorio

Idioma: Español

Modalidad: **Presencial** / Semipresencial / A distancia

Créditos: 2

Curso: 1º

Módulo: 1º

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

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
- El alumno debe adquirir conocimientos actualizados de las distintas áreas funcionales de una empresa y de su interacción para la consecución de objetivos.
- El alumno debe dominar las técnicas suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.
- El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.
- El alumno debe ser capaz de aportar valor mediante su creatividad y participación.
- El alumno debe adquirir comprensión del entorno del mercado del arte y del papel de los distintos agentes.
- Capacidad de tasar obras de arte en coherencia con el valor intrínseco y con los precios de mercado.
- 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.
 - Dominio de las herramientas de investigación relacionadas con el mercado del arte.
 - Capacidad de crear redes profesionales.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Que los estudiantes hayan demostrado desarrollo de la capacidad de lectura comprensiva de textos críticos de arte actual; desarrollo del pensamiento crítico del alumno; desarrollo de una capacidad de análisis, reconocimiento y valoración del arte a través de la contemplación directa de las obras.
- Que los estudiantes adquieran las herramientas necesarias para interpretar la obra de arte, dentro de su contexto histórico y estilístico; que dominen las herramientas y metodologías que llevan a una adecuada interpretación de la obra de arte; educación de la mirada, capaz de apreciar cuestiones cualitativas aproximándose a los aspectos más físicos y materiales; capacidad de expresión de experiencias y conceptos visuales a través de la palabra escrita.
- Que los estudiantes tengan el dominio de las herramientas para una mejor catalogación, clasificación y valoración de la obra en el mercado; primer contacto con los agentes del mercado a través de los procesos creativos de producción; estímulo a la investigación sobre la obra de arte, la consulta de fuentes bibliográficas y, sobre todo, el desarrollo de un criterio propio y teóricamente consistente en la interpretación del arte.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno

2.2. Descripción de los contenidos

Estudio cronológico de las características generales de las artes visuales presentes en el mercado del arte de las vanguardias históricas.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

Explicación de la Guía Docente.

Contenido del curso:

1. MODERNIDAD Y VANGUARDIA.

1.1 Definiciones: modernidad como contexto, vanguardia como fenómeno.

1.2 Realidad y representación visual en la segunda revolución industrial. El impresionismo.

1.3 La fiebre comercial de la estampa japonesa y su influencia en el arte europeo.

1.4 Las bases de la vanguardia en la reacción contra el Impresionismo: desprestigio del objeto, liberación del color, autonomía de la imagen artística.

1.5 Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Cézanne.

2. CAMBIOS CULTURALES EN LA EUROPA DEL FIN DE SIGLO.

2.1 La quiebra de los mecanismos convencionales de exhibición: las Secesiones centroeuropeas. Viena y Múnich como paradigmas.

2.2 Desequilibrios entre lo público y lo privado: las galerías de arte vanguardista frente al estancamiento de las Exposiciones Universales.

2.3 Nuevas redes internacionales, Art Nouveau y Simbolismo.

2.4 James Ensor y Edvard Munch, entre el Simbolismo y el Expresionismo.

3. COLOR, EXPRESIÓN Y LENGUAJE.

3.1 La pintura “pura” de la propuesta Fauvista.

3.2 El Expresionismo de *Die Brücke* en Dresde. Revelar y superar el trauma de la vida moderna.

3.3 El primitivismo: la importancia de la cultura material no occidental en la gestación de la vanguardia.

3.4 El Expresionismo de *Der Blaue Reiter* en Múnich. Hacia un arte espiritual.

3.4.1 La abstracción de Kandinsky y su extensión internacional.

4. LA FORMA Y EL CONCEPTO.

4.1 El camino hacia el Cubismo. Primitivismo y Cézanne en Picasso y Braque.

4.2 Cubismo analítico y cubismo sintético. Juan Gris y el grupo de Puteaux.

4.3 El histrionismo Futurista, entre la forma cubista y el fetiche tecnológico.

4.4 La gran apuesta comercial por la vanguardia: Kanhweiler, los Stein, Wilhelm Uhde, los Rosenberg, Berthe Weill y las Galerías Dalmau de Barcelona.

5. EL APOCALIPSIS: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

5.1 Clasicismo y “orden” en la retaguardia parisina. El repliegue de la forma.

5.2 Las vanguardias en Rusia hasta 1914.

5.3 Rusia, 1917. Revolución y vanguardia. Arte, Estado y mercado.

5.4 Zúrich, 1917. La revuelta Dadá y la proclamación del fin del arte.

6. NUEVOS CENTROS Y NUEVAS PERIFERIAS EN LOS AÑOS 20.

6.1 Crisis existencial y vanguardia: las nuevas figuraciones tras la guerra.

6.2 Alemania, esa extrañeza cotidiana: Nueva Objetividad y Realismo Mágico.

6.3 El diseño vanguardista. Pretensión de consumo, dependencia del mercado. La Bauhaus y De Stijl.

6.4 Los inicios de una internacional constructivista.

7. SURREALISMO, COMPROMISO Y ABSTRACCIÓN.

7.1 El Movimiento Surrealista. Vanguardia, psicoanálisis y política.

7.2 La eclosión latinoamericana. El problema del “indigenismo”.

7.3 La politización de la vanguardia en tiempos de crisis: los años 30. Pros y contras del mercado para un arte politizado.

7.4 El dominio estadounidense: artistas, galeristas y coleccionistas en viajes de ida y vuelta, de Stieglitz a Duchamp.

7.5 Definición crítica de la vanguardia en Estados Unidos. Preparando el terreno para el cambio definitivo de paradigma.

8. CASOS PRÁCTICOS–TRABAJOS DE ALUMNOS.

I. El papel de los marchantes en la aceptación histórica de la vanguardia.

II. Los desafíos curatoriales planteados por la vanguardia.

III. La situación de la vanguardia en el mercado de arte actual, nacional e internacional.

IV. Influencia de las vanguardias en algunas corrientes del arte contemporáneo (de los últimos 40–30 años) desde una perspectiva estética y en cuanto a su lugar en el mercado.

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:

Modalidad presencial

Actividad Dirigida 1 (AD1): *Análisis de conceptos a través de documentos específicos.*

Partiendo del visionado previo de varios documentales, el alumnado debatirá sobre la situación del mercado del arte de vanguardia en diferentes contextos sociales.

Actividad Dirigida (AD2): *Análisis del mercado actual de vanguardia en el modelo de subastas.*

Propuesta de estudio de la oferta de vanguardia en las casas de subasta: cuáles son sus principales vías de difusión, cómo se expone y cómo se comercializa. El alumnado deberá investigar el funcionamiento de una casa de subastas elegida previamente y ofrecer sus conclusiones: cómo se valora, se define y se comercializa el arte de vanguardia.

Actividad Dirigida (AD3): *Análisis del modelo expositivo del arte de vanguardia.*

El alumnado visitará las salas correspondientes a *Territorios de vanguardia: ciudad, arquitectura y revistas*, de la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para valorar el modelo curatorial de las vanguardias.

Modalidad a distancia

Actividad Dirigida 1 (AD1): *Análisis de textos pertinentes al temario.* Se proporcionarán artículos y ensayos relevantes para los temas de estudio. Los alumnos deberán traer los textos preparados de casa para poder participar en el debate colectivo.

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Análisis de exposiciones temporales.* A lo largo del curso se comentarán los proyectos curatoriales que incluyan arte de vanguardia ofrecidos en Madrid.

Actividad Dirigida 3 (AD3): *Noticias sobre el arte de vanguardia.* Durante el transcurso de las ocho sesiones se seguirán de cerca noticias relacionadas con el arte de vanguardia para comentar en clase los últimos acontecimientos del mercado: inicio o publicación de catálogos razonados, descubrimiento de nuevas piezas, restauraciones relevantes, subastas importantes, compra de colecciones, etc.

2.5. Actividades formativas

Modalidad presencial

Teoría:

Se estudian los diferentes movimientos artísticos del siglo XX, desde un enfoque teórico e historiográfico, pero adaptado al panorama cultural y artístico actual. Estudio pormenorizado de técnicas de catalogación de arte antiguo. (10 horas).

Práctica:

Análisis del enfoque que se da a los movimientos artísticos del siglo XX en el contexto cultural y artístico actual nacional e internacional: museos, exposiciones, mercado del arte. (10 horas).

Trabajo personal:

Lectura de fuentes secundarias y primarias con entrevistas a artistas, investigación sobre materiales y procedimientos y contactos con agentes del mercado.

Identificación, descripción y comentario razonado de una serie de imágenes aleatorias de obras de arte antiguo y de arte del siglo XX, desarrollando un trabajo exhaustivo de documentación y crítica de arte, y el uso de las técnicas de catalogación de arte antiguo estudiadas. (30 horas).

Modalidad a distancia

Teoría: Los contenidos de la modalidad presencial, los textos y obras sobre los que se que trabajará a lo largo de la asignatura, son adaptados a formato escrito e incorporados a la plataforma virtual en el apartado "Itinerarios de aprendizaje". En el apartado "Documentación", se incluyen además anexos que permitan completar y enriquecer dichos contenidos, y que los alumnos podrán imprimir o descargar. Las sesiones de tutoría, foros, debates y videoconferencias permitirán profundizar en la materia de estudio, debatir cuestiones sobre la interpretación de los distintos movimientos artísticos en la actualidad del mercado del arte y aclarar dudas. (10 horas)

Práctica: Planteamiento al alumno de casos prácticos con problemas que habrá de resolver a partir de los conocimientos adquiridos con los contenidos teóricos de cada asignatura, utilizando el apartado de "Foros". Análisis de textos y práctica de la crítica de arte, análisis de técnicas y materiales a partir de numerosa documentación gráfica, que permita a los alumnos aplicar en la práctica los conocimientos teóricos adquiridos. Estudio y comentario de obras pertenecientes a distintos periodos de la historia del arte. Los alumnos presentarán sus trabajos en el apartado "Buzón de tareas" o por videoconferencia, lo que les permitirá debatir y compartir opiniones en común y con el tutor en tiempo real. (10 horas).

Trabajo personal: los trabajos específicos que el tutor asigne para su realización individual o en grupo sobre análisis, identificación, catalogación y comentario de imágenes aleatorias de obras de arte, se presentarán también a través del apartado "Buzón de tareas" para su evaluación por el tutor. (30 horas).

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
Asistencia, prácticas, proyectos o trabajos de asignatura (Prácticas individuales o trabajo en equipo)	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	20%
Prueba objetiva final	50%

Modalidad: Semipresencial y A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Prueba objetiva final	50%
Participación en las actividades programadas	20%
Presentación de trabajos y proyectos (Trabajos individuales y trabajo en equipo)	30%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Prueba objetiva final	70%

Modalidad: Semipresencial y A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Prueba objetiva final	70%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y equipo)	30%

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. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar 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, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria). 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

- ANTIGÜEDAD, Mª D. (et al): *La vanguardia fragmentada*. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016.
- ARGAN, G. C.: *El arte moderno: del iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid. Akal, 2004.
- BARILLI, R. *El Arte Contemporáneo. De Cézanne a las últimas tendencias*. Madrid, Casimiro, 2019.
- BATCHELOR, D. /FER, B./WOOD, P. *Realismo, Racionalismo, Surrealismo. El arte de entreguerras*. Madrid, Akal, 1999.
- BOLAÑOS, M. *Pasajes de la melancolía. Arte y bilis negra a comienzos del siglo XX*. Gijón, Trea, 2010.
- BOZAL, V.: *Los primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo*. Madrid. Visor, 1991.
- BOZAL, V (dir): *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas* (Vol. I y II). Madrid. Visor. 2000.
- BÜRGER, P. *Teoría de la vanguardia*. Buenos Aires, Las Cuarenta, 2010.
- CALINESCU, M. *Las cinco caras de la modernidad: modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*. Madrid, Tecnos/Alianza, 2003.
- CALVO SERRALLER, F., MARCHÁN FIZ, S., y GONZÁLEZ GARCÍA, Á.: *Escritos de arte de vanguardia 1900-1945*. Madrid. Istmo, 1999.
- CHIPP, H. B. *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*. Madrid, Akal, 1996.
- CLAIR, J. *Malinconia. Motivos saturnianos en el arte de entreguerras*. Madrid, Visor, 1999.
- COMBALÍA, V.: *El descrédito de las vanguardias artísticas*. Barcelona. Blume, 1980.
- DE MICHELI, M.: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid. Alianza, 2006.
- FANÉS, F. *Arte y cultura visual. Ensayos sobre el siglo XX*. Madrid, Cátedra, 2018.
- FRASCINA, F./HARRISON, C./ PERRY, G. *Primitivismo, cubismo y abstracción. Los primeros años del siglo XX*. Madrid, Akal, 1998.
- HUGHES, R.: *El impacto de lo nuevo: el arte en el siglo XX*. Barcelona. Galaxia Gutenberg, 2000.
- KRAUSS, R. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid, Alianza, 2015.
- MARCHÁN FIZ, S. *La estética en la cultura moderna: de la Ilustración a la crisis del Estructuralismo*. Madrid, Alianza, 2016.
- OCAMPO, E. *El fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo*. Madrid, Alianza, 2011.
- RAMÍREZ, J. A. *El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno*. Madrid, Akal, 2009.

Bibliografía complementaria

- ALEMANY SÁNCHEZ MOSCOSO, V.: *Arte del siglo XX: apuntes al principio de un siglo*. Madrid. Dykinson, 2003.
- BARR, A. H.: *La definición del arte moderno*. Madrid. Alianza, 1989.
 - BERGER, J.: *Modos de ver*. Irún. Gustavo Gili, 2016.
 - CALAF MASACHS, R.: *Ver y comprender el arte del siglo XX*. Madrid. Síntesis, 2000.
 - CASAS ÚBEDA, C.: *Influencias del arte latinoamericano del siglo XX en Europa y Estados Unidos*. Granada. Universidad de Granada, Departamento de pintura, 2003.
 - COMBALÍA, V.: *Musas, mecenas y amantes. Mujeres en torno al surrealismo*. Barcelona, Elba, 2017.
 - DEMPSE, Amy: *Estilos, escuelas y movimientos*. Barcelona. Blume, 2008.
 - FLECKNER, U. *La invención del siglo XX : Carl Einstein y las vanguardias*. Madrid. MNCARS, 2009.

- GUGGENHEIM, P.: *Una vida para el arte*. Barcelona, Parsifal, 1997.
- GUGGENHEIM, P.: *Confesiones de una adicta al arte*. Barcelona, Lumen, 2002
- GUTIÉRREZ VIÑUALES, R.: *Arte latinoamericano del siglo XX: otras historias de la historia*. Zaragoza. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.
- JIMÉNEZ-BLANCO, M. D. y MACK, C.: *Buscadores de belleza: Historias de los grandes coleccionistas de arte*. Barcelona. Ariel, 2017.
- MONNIER, G. et al.: *Un art sans frontieres: l'internationalisation des arts en Europe, 1900 – 1950*. Paris. Publications de la Sorbonne, 1994.
- RAMPÉREZ, F.: *La quiebra de la representación: el arte de vanguardias y la estética moderna*. Madrid. Dykinson, 2004.
- REWALD, J.: *Historia del impresionismo*. Seix Barral, Barcelona, 1994 (1946)
- RUHRBERG; K. (et al): *Arte del siglo XX*. México, D.F. Océano, 2003.
- STANGOS, N. (ed): *Conceptos de arte moderno*. Madrid. Alianza Editorial, 1986.
- TUCKER, M.: *40 años en el arte neoyorquino*. Turner. Madrid, 2009.
- VOLLARD, A.: *Memorias de un vendedor de cuadros*. Barcelona. Viena Ediciones, 2007 (1946).

Recursos online

- Academia de BBAA de San Fernando: www.realacademiabellasartessanfernando.com/es
- Centre Pompidou: www.centrepompidou.fr
- Center for the history of collecting: www.frick.org/research/center
- Christie´s: www.christies.com
- Fundación Juan March: www.march.es
- Guggenheim Museums and Foundations: www.guggenheim.org
- Metropolitan Museum of Art: www.metmuseum.org
- Musée d'Orsay: www.musee-orsay.fr/es/inicio.html
- Museum of Modern Art: www.moma.org
- Museo Reina Sofía: www.museoreinasofia.es
- Museo Thyssen-Bornemisza: www.museothyssen.org
- Tate Modern: www.tate.org.uk/visit/tate-modern
- Oxford Institute of Art:
- www.nebrija.es/areas/biblioteca/recursoseninternet/areastematicas/bellasartes.html
- Sotheby´s Institute of Art: www.sothebysinstitute.com/spanish/
- The Art Story: www.theartstory.org
- The Getty Research Institute: www.getty.edu/research/

Páginas interesantes para noticias relacionadas con el arte

- www.arteinformado.com
- www.hoyesarte.com
- The Art Newspaper Daily (noticias internacionales) www.theartnewspaper.com
- Art Critical: The online magazine of art and ideas. www.artcritical.com

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. Manuel Antón Salas
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctor en Historia del Arte
Correo electrónico	mantons@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>Doctor Cum Laude en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Historia del Arte en la misma Universidad, compagina la docencia con el trabajo de crítico de arte y comisario independiente.</p> <p>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. Sobre todas estas cuestiones ha publicado artículos académicos, capítulos de libros y catálogos de exposiciones tanto en medios nacionales como internacionales. Además, lleva casi una década difundiendo estos contenidos en distintos medios divulgativos, tanto escritos como audiovisuales.</p>
---	--