

Vanguardias Artísticas
/ The art vanguard

Grado en Bellas Artes
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Vanguardias artísticas / the art vanguard

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2024-25

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 sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico en el área de conocimiento de las Artes y las Humanidades, y en concreto de 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 las Humanidades, y en concreto de 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 e integrar las herramientas digitales en la práctica artística.

- 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 a las diferentes técnicas artísticas.
- Utilizar correctamente las herramientas básicas de la expresión plástica (línea, color, composición y estructura)
- Conocer y aplicar las técnicas de representación bidimensional.
- Conocer y aplicar las nociones básicas del lenguaje tridimensional.
- Demostrar la capacidad de expresar a través del dibujo conceptos abstractos.
- Utilizar correctamente el espacio como herramienta artística.
- Manejar correctamente los materiales y técnicas de cada lenguaje artístico.
- Desarrollar estrategias de autoaprendizaje de las tecnologías relevantes para cada proyecto artístico.
- 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 aplicar herramientas de representación del dibujo a un nivel básico.
- Saber identificar y diferenciar las terminologías propias de las disciplinas básicas.
- Aplicar e integrar las nuevas tecnologías en el entorno artístico.
- Situar en un contexto social y cultural los casos específicos de cada una de las asignaturas.
- Saber resolver problemas sencillos relacionados con el uso de dispositivos digitales.
- 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.
- Conocer las herramientas básicas utilizadas en los procedimientos pictóricos.

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 París, 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 Vanguarders 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 Vanguarders 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, Baziotos, 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

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 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 (c. 1860) al arte último. 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, Global y Transmedia.

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): *Comentario de obra asignada.*

Cada discente realizará el comentario y exposición a sus compañeros de una obra asignada por la docente.

Actividad Dirigida 2 (AD2): Lectura y resumen comprensivo de lectura relativa a las Vanguardias y/o el Arte contemporáneo de entre los recursos electrónicos de la Biblioteca Nebrija.

Actividad Dirigida 3 (AD3)_Crítica de Arte_ FANZINE_

Esta actividad se propondrá al inicio de las clases y acompañará su desarrollo. Habrá temáticas dadas vinculadas con artistas en residencia/invitados etc. de la propia UNNE y y otras libres en línea con la actualidad expositiva de la ciudad relacionada con la materia.

2.5. Actividades formativas

- Clases de teoría y práctica (30%): 45h.100% presencialidad

- Trabajo personal (50%): 75h. 0% presencialidad
- Tutorías (10%): 15h. 50% presencialidad
- Evaluación (10%): 15h. 50% presencialidad

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

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Examen Parcial	10%
Actividades Académicas dirigidas	30%
Examen final	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades Académicas dirigidas	30%
Examen final	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. 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 en la convocatoria extraordinaria.

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.
- Butin, H. (2009). *Diccionario de conceptos de arte contemporáneo*. Abada. Chilvers, I. (Dir.) (2001). *Arte del siglo XX. Diccionario Oxford-Complutense*. Ed.Complutense.
- Dempsey, A. (2002). *Estilos, escuelas y movimientos: guía enciclopédica del arte moderno*. Blume.
- Foster et al. (2006). *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Akal.
- Fride, P. (2004). *Movimientos de la pintura*. Larousse.
- Guasch, A. M. -(1997). *El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995*. Ed.Del Serbal.
- -(2000). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. AlianzaForma.
 - (2016). *El arte en la era de lo global. De lo geográfico a lo cosmopolita*. Madrid:Alianza Forma.
- Hearney, E (2013). *Arte & Hoy*. Phaidon.
- Hodge, S. (2018). *Arte moderno y arte contemporáneo*. Blume.
- Lippard, L. R. (2004). *Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*. Akal.
- López, M.A. y Malavasi Lachner, M.P. (ed). (2020) *Virginia Pérez-Ratton. Centroamérica: deseo delugar*. RM Verlag.
- López del Rincón, D. (2015) *Bioarte [Recurso electrónico]: arte y vida en la era de la biotecnología*. Akal
- Lucie-Smith, E. (1995). *Movimientos en el arte desde 1945*. Destino-Thames andHudson.
- Marchan Fiz, S. (2001). *Del arte objetual al arte del concepto*. Madrid: Akal.Osborne, H. (1990). *Guía del arte del siglo XX*. Alianza.
- Meléndez-Táboas, A. (Coord.) (2022). *Estrategias transmedia en las Artes*. Thomson Reuters Aranzadi.
- Ramírez, J. A.; CARRILLO, J. (2004). *Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI*. Cátedra.
- Rudd, N- (2023). *Arte contemporáneo*. Blume.
- Rush, M. (2002). *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*. Destino.
- Santamaría, A. (2019). *Alta cultura descafeinada [Recurso electrónico]: situacionismo low cost y otras escenas del arte en el cambio de siglo / Siglo XXI de España*
- Taylor, B. (2001). *Arte hoy*. Akal.
- Werner, H. (2017). *Arte Moderno 1870-2000*. Del Impresionismo a la actualidad. Taschen.

Bibliografía recomendada

- Archer, M., (1997). *Art since 1960*. Thames & Hudson.
- Aznar, S. y Martínez, J. (2009). *Últimas tendencias del arte*. Centro de Estudios Ramón Areces.
- Barnes, J. (2018) *Con los ojos bien abiertos*. Ensayos sobre arte. Barcelona: Anagrama
- Crow, Thomas et alt. (2002) *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Akal.
- Demos, T.J. (2020) Descolonizar la naturaleza [Recurso electrónico]
: **arte contemporáneo** y políticas de la ecología /; traducción, Pilar Cáceres. Akal.
- Fer, Bryoni et alt. (1999). *Realismo, racionalismo y surrealismo*. El arte de entreguerras (1914-1945). Akal.
- Foster, H. (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Akal.
- Gompertz, Will. (2015). *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*. Taurus.
- Giunta, Andrea. (2020) *Contra el Canon. El arte contemporáneo en un mundo sin centro*. Siglo XXI.
- Guasch, A. M. (2003) *La crítica de arte: historia, teoría y praxis*. Ediciones del Serbal.
- Guasch, A. M. (ed.). (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995*. Akal.
- Pollock, Griselda; Roszika, Parker. (2021). *Maestras antiguas*. Akal.
- Stoichita, Víctor I. (2018) *El efecto Sherlock Holmes: Variaciones de la mirada de Manet a Hitchcock*. Cátedra.
- López, M.A. y Malavasi Lachner, M.P. (ed). (2020) *Virginia Pérez-Ratton. Centroamérica: deseo delugar*. RM Verlag.
- Losada, J.M. (2022). *Mitocrítica cultural: una definición del Mito*. Akal
- Marchán Fiz, S. (1994). *Fin de siglo y los primeros ismos del XX (1890-1917)*. Summa Artis 38. Espasa Calpe.
- Polanco, A. F. (2007). *Formas de mirar en el arte actual*. Edilupa
- F. Quesada, B., Lorente, J-P. (editores) (2014) *Arte en el espacio público [Recurso electrónico]: barrios artísticos y revitalización urbana / Zaragoza* : Prensas Universitarias de Zaragoza
- Wood, Paul et alt. (1999) *La modernidad a debate*. Akal.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Amelia Meléndez Táboas
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Historia del Arte. Acreditada por ANECA
Correo electrónico	amelende@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
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 por la Universidad de Oviedo. Realizó estudios de Bellas Artes en la UCLM. Máster Comisariado MECAD/ESDI. Máster Profesorado VIU. Realizó estancias de investigación en París (Francia) y Buenos Aires dentro del Programa Nacional FPU (MEC). Doctora Acreditada por ANECA en las tres figuras docentes en 2019. Colaboradora del PEAC (2012-2019).</p> <p>Formó parte del Proyecto I+D+I "La historia de la literatura española y el exilio republicano de 1939" de la Universidad Autónoma de Barcelona y sus extensiones aprobada en 2018 y 2020 e integró el Proyecto I+D Realidad Virtual y Extendida para la Innovación Docente Actoral de la Comunidad de Madrid. Proyecto Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural AGLAYA de la Comunidad de Madrid (2019-2022)</p> <p>Ha pronunciado más de cincuenta ponencias en las Universidades de Barcelona, Salamanca, La Laguna, Deusto, País Vasco- EHU, Complutense, Birmingham, Federico II (Nápoli); Toulouse Jean- Jaurés, Texas A&M Kingsville, Córdoba (Argentina), Stony Brook (New York) y North Texas en Denton.</p> <p>Investigadora Principal del Grupo de Estudios Transversales en Creación Contemporánea. Ha impartido Historia del Arte, Estética, Análisis de Técnicas artísticas, Historia del cine y es profesora de Vanguardias Artísticas, Cultura Visual y Estética e Historia del Espectáculo. Investiga Artes en metodologías transdisciplinares: exilio republicano español, mitocrítica cultural, mujeres artistas, ecofeminismo, ficción audiovisual noir, surcoreana y ecoficción, transmedia, arte urbano-ilustración, y Realidades Extendidas</p>