

Guía Docente de la asignatura
ARTE DE LAS VANGUARDIAS

Código 801665

Carácter	Obligatorio	Curso	3
ECTS	6	Cuatrimestre	2
Materia	HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		
Departamento/s	HISTORIA DEL ARTE III (ARTE CONTEMPORÁNEO)		

1. Breve descriptor

Estudio del arte de las llamadas vanguardias históricas europeas en el marco del contexto histórico (político, social, cultural) del primer tercio del siglo XX.

2. Resultados del aprendizaje

1. Conocer las propuestas artísticas de los diferentes grupos de las vanguardias históricas, su singularidad y sus principales coordenadas estéticas, desde la perspectiva de las últimas aportaciones historiográficas.
2. Reconocer los aspectos plásticos, compositivos y formales abordados y revisados los protagonistas de las vanguardias en los diferentes medios empleados a lo largo de su trayectoria.
3. Valorar la aportación de las vanguardias artísticas al arte de su tiempo y su pervivencia como modelo y referencia en la práctica artística en el siglo XX y hasta la actualidad.
4. Conocer y manejar la bibliografía indispensable para el tratamiento del tema, así como otros recursos de archivo (bibliotecas, museos, hemerotecas, fototecas).
5. Desarrollar la capacidad de valoración de la recepción de las vanguardias artísticas desde el análisis de fuentes primarias, en particular de la crítica de arte contemporánea.
6. Reconocer la importancia del estudio y análisis (temático, compositivo, creativo y procesual) del trabajo de los artistas de vanguardia a partir de la obra original, habiendo incentivado la experiencia directa de la obra (exposiciones temporales, colecciones de museos, consulta de monografías y catálogos de época), entendiéndolo como una vía necesaria y expandida de adquisición de conocimientos.
7. Aprender la relevancia del arte de las vanguardias a través de los contenidos impartidos, el diálogo y los debates.

3. Contenidos temáticos

1. Introducción a la asignatura. Concepto de vanguardia. Mecanismos críticos y presentación: grupos, publicaciones, manifiestos y exposiciones.
2. La herencia del siglo XIX. El simbolismo y el postimpresionismo como bases de la vanguardia.
3. Color y Expresión: Fauvismo y Expresionismo. Gupos y propuestas.
4. El cubismo, concepto y desarrollo. Picasso, Juan Gris y otros “cubistas esenciales”.
5. El futurismo. Poesía y destrucción. La vida metropolitana y la industria moderna.
6. Lo constructivo y la exigencia moral del arte. La Bauhaus
7. Las vías hacia la abstracción, desde Kandinsky al Suprematismo y el Neoplasticismo
8. Arte y revolución I. Las vanguardias rusas.
9. Arte y revolución II. De Dadá al Surrealismo.
10. Los años treinta. Abstracciones, realismos y el final del ciclo de la vanguardia. Arte y totalitarismos.

4. Competencias

- CE1. Conocimientos y metodologías propios de la Historia del Arte Contemporáneo.
- CE2. Conocimiento y entendimiento generalistas de la historia de la producción artística – arquitectura, urbanismo, artes visuales- de las principales civilizaciones, culturas y períodos históricos, con atención tanto a su diversidad como a los elementos comunes a la creatividad humana y al uso social del arte.
- CE3. Conocimiento y entendimiento más específicos del arte occidental del siglo XX.
- CE4. Conocimiento y entendimiento más específicos del arte desarrollado en España en el siglo XX.
- CE5. Conocimiento y comprensión de los procesos de creación (en lo material y técnico, en lo formal y en lo significativo), utilización, recepción, conservación y difusión de la producción artística contemporánea.
- CE6. Familiaridad con las metodologías de aprendizaje, interpretación, investigación y difusión empleadas habitualmente en el campo de la Historia del Arte Contemporáneo, y con los debates propios de la disciplina.
- CE7. Capacidad de observación, competencia en la descripción empleando la terminología específica y correcta interpretación que valore los diversos contextos históricos y culturales.

5. Actividades docentes

Clases teórico-prácticas (45 h).
Actividades de seminario (12 h).

6. Sistema de evaluación

Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar más del 65% del total de la calificación global.

Componentes de evaluación:

- a) Pruebas de desarrollo 35-65%
- b) Trabajos y ejercicios 25-50%
- c) Asistencia con participación 10-30%

Método de evaluación	Resultados del aprendizaje	Actividades docentes vinculadas

<p>Prueba/s de desarrollo (35-65%)</p>	<p>Exámenes, pruebas o ejercicios</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Conocer las propuestas artísticas de los diferentes grupos de las vanguardias históricas, su singularidad y sus principales coordenadas estéticas, desde la perspectiva de las últimas aportaciones historiográficas. ○ Reconocer los aspectos plásticos, compositivos y formales abordados y revisados los protagonistas de las vanguardias en los diferentes medios empleados a lo largo de su trayectoria. ○ Valorar la aportación de las vanguardias artísticas al arte de su tiempo y su pervivencia como modelo y referencia en la práctica artística en el siglo XX y hasta la actualidad. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Clases teórico-prácticas
<p>Trabajos y ejercicios (25-50%)</p>	<p>Trabajo de curso Ejercicios de los seminarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Conocer y manejar la bibliografía indispensable para el tratamiento del tema, así como otros recursos de archivo (bibliotecas, museos, hemerotecas, fototecas). ○ Desarrollar la capacidad de valoración de la recepción de las vanguardias artísticas desde el análisis de fuentes primarias, en particular de la crítica de arte contemporánea. ○ Reconocer la importancia del estudio y análisis (temático, compositivo, creativo y procesual) del trabajo de los artistas de vanguardia a partir de la obra original, habiendo incentivado la experiencia directa de la obra (exposiciones temporales, colecciones de museos, consulta de monografías y catálogos de época), entendiéndolo como una vía necesaria y expandida de adquisición de conocimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Actividades de Seminario ○ Salida de Campo
<p>Asistencia con participación (10-30%)</p>	<p>Control de asistencia con participación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Apreiciar la relevancia del arte de las vanguardias a través de los contenidos impartidos, el diálogo y los debates. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Clases teórico-prácticas ○ Actividades de Seminario ○ Salida de Campo

7. Bibliografía básica

- BLOOM, P. *Años de vértigo. Cultura y cambio en Occidente, 1900-1914*. Barcelona, Anagrama, 2010.
- BOZAL, V. *Los primeros diez años*, Madrid, Visor-La balsa de la Medusa, 1993.
- DAIX, P. *Historia cultural del arte moderno. El siglo XX*, Madrid, Ensayos Arte Cátedra, 2002.
- DE MICHELI, M. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Alianza Forma, 1984.
- GRANÉS, C. *El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales*. Madrid, Taurus, 2011.
- HUGHES, J. *El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX*, Madrid, 2000.
- KRAUSS, R. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Madrid, Alianza Forma, 1996.
- LUCIE-SMITH, E. *Artes visuales en el siglo XX*, Colonia, Könemann, 2000.
- MARCHÁN FIZ, Simón. *Las vanguardias en las artes y la arquitectura (1900-1930)*, 2 vols., Madrid, Espasa, 2000.
- STANGOS, N. *Conceptos de arte moderno*, Madrid, Alianza Forma, 1991.