

ARTE DE LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS

Profa. Rocío Robles Tardío, rrobles@ucm.es

Código UCM: 604121 / Código UAM: 31150

CARÁCTER	OBLIGATORIA	CURSO	2022-2023
ECTS	5	CUATRIMESTRE	2 CUATRIMESTRE
MATERIA	HISTORIA DEL ARTE DEL SIGLO XX		
DEPARTAMENTO/S	HISTORIA DEL ARTE – UNIVERSIDAD COMPLUTENSE		

1. Breve descriptor

La asignatura propone una aproximación crítica, desde la historia del arte y la revisión historiográfica, a ciertos aspectos y problemas acontecidos en el marco del así denominado arte de las vanguardias históricas.

En esta revisión del periodo, a través de casos de estudio, se abordarán los debates historiográficos acerca de la definición y objeto de estudio de la vanguardia histórica, así como la propia relación que los agentes y protagonistas del periodo mantuvieron con la historia del arte. Se contemplarán los contextos histórico-artísticos y políticos en las que se producen las distintas propuestas de ruptura, experimentación y reformulación de los lenguajes plásticos en cuanto sistemas de representación y sobre los que se sustenta una idea (o ideal) de modernidad. El propósito es identificar aquellos aspectos que, más allá de la obra de arte como fin, contribuyen a la configuración de una cultura visual y unos imaginarios modernos y contemporáneos.

2. Resultados del aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

1. Conocer el territorio estético establecido por los movimientos de vanguardia de la primera mitad del siglo XX.
2. Conocer el proyecto crítico de cada uno de los movimientos de vanguardia.
3. Descifrar verbalmente los lenguajes visuales propios y generados por los distintos movimientos de vanguardia.
4. Conocer y analizar críticamente las relaciones que mediaron entre cada uno de los movimientos y agentes del arte de la primera mitad del siglo XX y sus respectivos contextos históricos, sociales y culturales.
5. Determinar el espacio ocupado por cada una de las vanguardias históricas dentro de sus respectivos imaginarios artísticos hegemónicos.
6. Evaluar la persistencia en la cultura artística posterior de los aspectos teóricos, estéticos, políticos y semióticos desplegados por cada una de estas vanguardias.

Competencias

[G01] Dominar el conocimiento avanzado de las prácticas, teorías y saberes fundamentales relacionados con el campo específico del arte y la cultura visual contemporánea.

[G02] Dominar los procesos avanzados de investigación académica en el campo de la historia del arte contemporáneo y la cultura visual con el fin de poder elaborar adecuadamente y con cierta originalidad

ensayos y artículos histórico-artísticos, análisis de obras de arte contemporáneas y otros trabajos científicos de nivel avanzado relacionados con el campo de estudio del arte y la cultura visual contemporáneas.

[G06] Desarrollar la capacidad de localizar, evaluar y sintetizar información de referencia en el campo de la historia del arte contemporáneo, la historia del cine, la estética y la teoría del arte contemporáneo y otras disciplinas relacionadas con el estudio de la cultura visual.

[G07] Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia del arte así como ser capaz de sintetizar y valorar exposiciones orales, conferencias y debates sobre arte y cultura contemporáneas.

[E01] Conocer a un nivel especializado la evolución de la historia del arte del siglo XX y XXI.

[E03] Conocer en profundidad las principales teorías y debates de la historiografía del arte contemporáneo.

[E04] Conocer en profundidad los estudios visuales y la cultura visual contemporánea.

[E13] Saber identificar los temas y problemáticas objeto de debate historiográfico entre los especialistas en cultura visual e historia y la teoría del arte contemporáneo.

[E15] Dominar el manejo e interpretación de las fuentes literarias y documentales aplicables al estudio y análisis de la obra artística contemporánea.

[E16] Saber aplicar a la práctica real de la investigación académica y del trabajo profesional en el campo de la historia del arte contemporáneo los conocimientos adquiridos sobre documentación y búsqueda de información.

[E20] Afrontar adecuadamente la exposición oral de conocimientos en un contexto académico o laboral dominando el vocabulario especializado, los modelos de análisis y las herramientas de manejo de imágenes propias del campo académico y profesional de la historia del arte contemporáneo.

[T01] Poseer un amplio entramado de referencias culturales en el campo de la historia y la teoría del arte contemporáneo, la estética, la historia del cine y otros campos de conocimiento ligados al estudio de la cultura visual.

[T06] Saber aplicar los conocimientos teóricos o historiográficos adquiridos tanto a la práctica de la investigación académica como al trabajo profesional en el campo de los museos, las editoriales, el mercado del arte, la crítica y otros entornos laborales relacionados con el arte y la cultura visual contemporáneos.

3. Contenidos temáticos

1. Conceptos y alcances: vanguardia, movimientos, ruptura, arte de entre guerras. Revisión y construcción de la vanguardia histórica.

2. “Una suma de destrucciones”. Sobre la imposibilidad de definir el cubismo. Intereses, sistemas y agentes.

3. Visión aérea. Arte, guerra y topografía.

4. Revelación, apropiación, modelo. Etnografía, museos y colecciones de arte no europeo.

5. Revistas y proyectos editoriales Estudio de la ordenación de la Colección permanente del Museo Reina Sofía, Episodio 1: “Territorios de vanguardia: ciudad, arquitectura, revistas”.

6. Objeto y objetividad. Los años 20 en Alemania revisitados.

7. Utopía(s): el cuerpo y el mundo.

8. Usos y fines de la imagen impresa, ca. 1930. Dos casos de estudio: grupo f/64 y la fotografía soviética de propaganda.

9. Postulados y proyectos desde la abstracción.

4. Actividades docentes

Cada sesión de organizará en dos partes: una primera de presentación y discusión en grupo de la/s lectura/s propuesta/s para cada sesión (al inicio de curso se entregará el listado de lecturas) y una segunda de carácter teórico.

La última sesión se empleará para la presentación oral de los trabajos de curso. Se podrá añadir una sesión extra para alcanzar este objetivo.

Capacidad del/a estudiante de leer textos en inglés y preferiblemente también en francés.

5. Sistema de evaluación

Al final del curso, el/ la estudiante presentará un trabajo escrito de 2000 palabras sobre un tema que esté dentro del marco de estudio de la asignatura, recomendándose que, en la medida de lo posible, esté próximo a su TFM (sea por el objeto de estudio, como ejercicio de comparación o por emplear algún recurso metodológico). Para la calificación de este se tendrá en cuenta la redacción y la estructura.

Además del ejercicio escrito individual, cada estudiante se encargará de la presentación oral de, al menos, uno de los textos propuestos para la discusión colectiva en clase.

La nota final se organizará en base a:

- Asistencia y participación activa en las sesiones: 20% de la nota final.
- Realización de ejercicios orales o escritos en el aula: 40% de la nota final.
- Trabajo individual: 40% de la nota final.

La asistencia, participación así como las lecturas propuestas son obligatorias.

Para aprobar la asignatura, el/la estudiante deberá asistir al 90% de las sesiones.

6. Bibliografía básica

ALTSHULER, Bruce. *The Avant-Garde in Exhibition. New Art in the 20th Century* (1994), University of California Press, 1998.

ARNALDO, Javier. *1914! La vanguardia y la Gran Guerra*, Madrid, Fundación Museo Thyssen-Bornemisza, 2008.

BARROT, Olivier. ORY, Pascal (eds.), *Entre deux guerres. La création française 1919-1939*, París, Éditions François Bourin, 1990.

BURGER, Peter, *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Ediciones Península, 1997 [1974]

COLOMINA, Beatriz. *Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media*, The MIT Press, 1994.

FERNÁNDEZ, Horacio. *Fotografía pública/ Photography in Print, 1919-1939*, Madrid, Museo Reina Sofía; Aldeasa, 1999.

FLECKNER, Uwe, *La invención del siglo XX. Carl Einstein y las vanguardias*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2008.

FOSTER, Hal. "What's Neo about the Neo-Avant-Garde?", *October*, vol. 70, 1994, pp. 5–32.
www.jstor.org/stable/779051

GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel. *El resto. Una historia invisible del arte contemporáneo*, Madrid, Museo Reina Sofía; Bilbao, Museo de Bellas Artes, 2000.

GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel; CALVO SERRALLER, Francisco; MARCHÁN FIZ, Simón. *Escritos de arte de vanguardia*, Madrid, Ediciones Itsmo, 2003.

KRAUSS, R. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Madrid, Alianza Forma, 1996.

LAHUERTA, Juan José Lahuerta. *Humaredas. Arquitectura, ornamentación, medios impresos*, Madrid: Lampreave y Millán, 2010.

LAHUERTA, Juan José Lahuerta. *Arte en la época del infierno*, Madrid, Ediciones Asimétricas, 2021.

MITTER, Partha. "Decentering Modernism: Art History and Avant-Garde Art from the Periphery", *Art Bulletin*, Vol. XC, n.º.1, December 2008, 531-574. www.jstor.org/stable/20619633.

RAMÍREZ, Mari Carmen. OLEA, Héctor. *Inverted Utopias. Avant-Garde Art in Latin America*, Yale University Press; The Museum of Fine Arts, Houston, 2004.

STANISZEWSKI, Mary Anne. *The Power of Display. A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art*, The MIT Press, 1999.

STROM, Kirsten. "Avant-Garde of What?": Surrealism Reconceived as Political Culture", *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, vol. 62, no. 1, 2004, pp. 37–49. www.jstor.org/stable/1559210

WITKOVSKY, Matthew S. *Avant-Garde Art in Everyday Life. Early Twentieth-Century European Modernism*, The Art Institute of Chicago, 2011.

VVAA, *La vanguardia aplicada (1890-1950)* [cat. expo., Fundación Juan March, Madrid]. Madrid: Fundación Juan March, 2012. <https://www.march.es/arte/catalogos/visor.aspx?p0=cat:138&l=1>

VVAA, *Fotomontaje de entreguerras 1918-1939* [cat. exp. Fundación Juan March, Madrid], Madrid: Fundación Juan March, 2012.
<https://digital.march.es/fedora/objects/cat:139/datastreams/PDF/content>