

GUÍA DOCENTE

HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORANEO. LAS VANGUARDIAS

GRADO EN BELLAS ARTES

CURSO 2024-25

Fecha de publicación: 04-07-2024

I.-Identificación de la Asignatura	
Tipo	FORMACIÓN BÁSICA
Período de impartición	2 curso, 1Q semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

II.-Presentación
"" Esta asignatura se ocupa de las Vanguardias del siglo XX en su dimensión más amplia, no solo como el arte de las galerías y museos sino, sobre todo, como arte que permite entender el mundo actual con toda su complejidad. La cultura moderna (o posmoderna) se caracteriza por el dominio creciente de lo visual en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Los llamados <i>Mass Media</i> han ido relegando a un segundo plano los medios tradicionales de creatividad (pintura, escultura, arquitectura y artes aplicadas), que imitan estos nuevos cauces de comunicación (el lenguaje de la publicidad, el mundo audiovisual y las redes digitales), en vez de alimentarlos como antes. Pero no podemos olvidar que también este mundo audiovisual se nutre del ilusionismo tradicional de la pintura occidental (desde la invención de la perspectiva geométrica en el Renacimiento), puesto que la fotografía y los medios audiovisuales derivados de su hegemonía –cine, tv, video, etc.- han reservado para sí la función figurativa que antes tenían las artes tradicionales. Por competencia con estos nuevos lenguajes de grabación de la realidad, las Vanguardias artísticas se han orientado hacia la abstracción o la experimentación formal y conceptual, abriendo nuevos caminos para la creatividad. Por eso muchas veces, el arte de Vanguardias resulta más difícil de entender, más problemático para el gran público, acostumbrado a la cultura popular. Tanto este arte que llamamos de las Vanguardias históricas (1905-1945), como también las imágenes simbólicas generadas más recientemente por los medios de masas, pero inspiradas en las Vanguardias, tienen una historia de maridaje más o menos conflictivo que conviene conocer para alcanzar una adecuada comprensión del mundo actual que incentive la creatividad del alumno. Para poder estudiar con aprovechamiento esta asignatura, es importante haber cursado la asignatura de Historia del Arte desde la Antigüedad a la Modernidad. En todo caso, se aportará información complementaria que puede ayudar a todo aquel que esté interesado en las conexiones que se dan entre el arte antiguo, moderno y contemporáneo o actual, y también la base teórica que justifica estas denominaciones, todavía en discusión, como la misma noción de Arte. ATENCIÓN: INDICACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTA ASIGNATURA EN EL CAMPUS DE FUENLABRADA Los estudiantes del campus de Fuenlabrada podrán asistir de forma remota y síncrona a las clases impartidas presencialmente en el campus de Aranjuez. Además, se programarán tutorías para el seguimiento de los ejercicios objeto de evaluación, la concreción de estas se comunicará al estudiantado a través del aula virtual. ""

III.-Resultados de Aprendizaje

CG01. Capacidad de análisis y síntesis
CG04. Conocimientos básicos del área de estudio
CG06. Comunicación oral y escrita de la propia lengua
CG10. Capacidad de aprendizaje
CG12. Capacidad crítica y autocrítica
CG22. Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad
CG24. Conocimiento de culturas y de costumbres de otros países
CG31. Sensibilidad estética
CG32. Sensibilidad hacia el patrimonio cultural
CE01. Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del Arte
CE02. Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales
CE05. Conocimiento de la teoría y del discurso actual del Arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos
CE06. Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico
CE08. Conocimiento de las diferentes funciones que el Arte ha adquirido a través del desarrollo histórico
CE19. Capacidad para identificar y entender los problemas del Arte
CE20. Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos
CE21. Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra
CE23. Capacidad de comunicación

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

TEMARIO DEL PROGRAMA

Tema 1. Significado del arte de Vanguardia.

- 1.1. Introducción: De Altamira al Guernica.
- 1.2. Malevich y Duchamp: o las Vanguardias entre el puro objeto (ready made) y la forma pura (Blanco sobre blanco).
- 1.3. Manet y la Modernidad: entre Velázquez y Baudelaire.
- 1.4. París: Impresionistas y postimpresionistas (Van Gogh, Cezanne, Gauguin).

Tema 2. Los Expresionismos de las primeras Vanguardias.

- 2.1. Matisse y el Fauvismo. Un pintor independiente: G. Rouault.
- 2.2. El Expresionismo Germánico. Precedentes: Munch y Ensor.
- 2.3. Die Brücke (Kirchner, Pechstein, Nolde). Der Blaue Reiter (Kandinsky, Marc, Jawlensky, Klee).
- 2.4. La escultura moderna: De Rodin a Oteiza.

Tema 3. Expresionismos del periodo de entreguerras.

- 3.1. Las Escuelas de París: Soutine y el expresionismo elegante de Modigliani.
- 3.2. El Expresionismo alemán de entreguerras. Austria: Schiele, Kokoshka y otros.
- 3.3. Los muralistas mexicanos. Rivera, Orozco, Siqueiros.
- 3.4. España: del realismo a la expresión. Zuloaga, Iturrino, los Zubiaurre, Solana.

Tema 4. Preocupaciones formales y constructivas.

- 4.1. La Revolución Cubista: Picasso, Braque, Juan Gris, Leger.
- 4.2. El Orfismo: Delaunay y Kupka.
- 4.3. El Futurismo italiano: Boccioni, Balla, Severini y Carrá. Sant Elia y la ciudad futurista.
- 4.4. Escultores españoles en París: Julio González y Pablo Gargallo.

Tema 5. La Vía Irracional.

- 5.1. La Pintura de fantasía. Rousseau y Chagall. La Pintura Metafísica: Giorgio de Chirico.
- 5.2. El Dadaísmo y la pintura Surrealista: Ernst, Miró, Dalí, Tanguy, Magritte.
- 5.3. La Escultura surrealista y Orgánica. Brancusi. Giacometti. H. Moore.
- 5.4. El Picasso del Guernica.
- 5.5. Frida Kahlo y otras artistas de relevancia nacional e internacional: María Blanchard, Ángeles Santos, Remedios Varo, Maruja Mallo.

Tema 6. La Crisis de la Realidad.

- 6.1. La abstracción geométrica. Rusia: El Rayonismo, El Suprematismo.
- 6.2. Holanda: De Stijl y el Neoplasticismo de Mondrian.
- 6.3. La abstracción expresionista. Abstractos Líricos franceses. El Informalismo: Francia, Italia, EEUU.
- 6.4. La escultura abstracta. El Constructivismo ruso. Calder.

Tema 7. La fotografía y lo fotográfico: su impacto en las Vanguardias plásticas.

- 7.1. La Photo-Secession americana y el origen de la fotografía artística moderna. Fotografía pictorialista y fotografía experimental en Europa.
- 7.2. La Escuela de París. Cartier Bresson y el instante decisivo.
- 7.3. De la fotografía directa a la Nueva Visión. Fotografía publicitaria, de moda y retrato.
- 7.4. La época heroica del fotoperiodismo y el reportaje.

Tema 8. Las Querellas Artísticas y la Crisis de Conciencia de los Años 50-60.

- 8.1. La Nueva Figuración expresionista: El Arte Bruto; F. Bacon y la Nueva Figuración inglesa; El Grupo Cobra. Antonio López y

el realismo crudo español.

8.2. El artista-crítico y el arte de "masas". El Pop Art. El Hiperrealismo americano. El Realismo Crítico-social español: Genovés, Canogar, Arroyo, El Equipo Crónica.

8.3. Persistencia de la abstracción geométrica. Arte Neoconcreto. Arte Óptico. La poética del Minimal Art. El arte y la Técnica: arte cinético y programado.

8.4. La aportación española a la abstracción: "Dau al Set" y "El Paso". Zobel y el núcleo de Cuenca. Escultura española abstracta y monumental. Oteiza, Chillida, Plensa, Iglesias.

Tema 9. Postmodernidad y Cultura Visual de masas.

9.1.-Viejas provocaciones. Arte Sicológico, Póvera y Conceptual. Los comportamientos artísticos y la Estética de la Participación: Happening, Performance y Environment.

9.2. Video-instalación (Bill Viola), arte digital y otras corrientes tecnológicas en boga. Fotografía y arte conceptual: del icono al índice.

9.3. Arte de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Postmodernismos y deconstructivismos en los Museos de relevancia.

9.4. Arte interactivo y para espacios públicos. El Arte (con mayúsculas) y las artes en la globalización. Decolonialismos, feminismos y otras políticas artísticas.

IV.B.-Actividades formativas

Tipo	Descripción
Presentaciones orales	Análisis y comentarios en público, en el aula, de las obras artísticas estudiadas.
Lecturas	Lectura de documentos y artículos relacionado con la materia. Se comparten según avanza la asignatura.
Prácticas	Exposiciones y visita al MNCA Reina Sofia u otros museos y galerías de Madrid.
Trabajos individuales	Trabajo personal sobre una obra o un artista seleccionada con la tutoría del profesor. Exige la visita al museo o el espacio en el que se encuentra.

V.-Tiempo de Trabajo del estudiante (30h grado y 25h máster)

Clases teóricas	40
Clases de resolución de ejercicios, problemas, casos, etc.	14
Prácticas en laboratorios experimentales, tecnológicos, clínicos, campo, etc.	1
Realización de pruebas	5
Tutorías académicas	28
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	20
Preparación de clases teóricas	40
Preparación de prácticas/ejercicios/casos	20
Preparación de pruebas	12
Total de horas de trabajo del alumnado	180

VI.-Metodología y plan de trabajo

Tipo	Periodo	Contenido
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 2	Introducción y tema 1.
Clases Teóricas	Semana 2 a Semana 3	Tema 2.
Clases Teóricas	Semana 4 a Semana 5	Temas 3 -5.
Pruebas	Semana 5 a Semana 7	Examen sobre los primeros temas
Prácticas	Semana 8 a Semana 9	Exposiciones y visita al MNCA Reina Sofía u otros museos y galerías.
Clases Teóricas	Semana 11 a Semana 12	Tema 8.
Clases Teóricas	Semana 12 a Semana 13	Tema 9.
Prácticas	Semana 14 a Semana 15	Exposiciones en clase de los alumnos.
Clases Teóricas	Semana 10 a Semana 11	Temas 6-7.

VII.-Método de evaluación

El modelo de evaluación general es la evaluación continua, tal como establece el Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

Deberán utilizarse todos los sistemas de evaluación establecidos para la asignatura en la memoria de la titulación, excepto aquellos que tuviesen una ponderación mínima del 0%, que podrán utilizarse en los cursos académicos en los que el profesorado lo considere oportuno. Cada uno de los sistemas de evaluación podrá ser aplicado mediante una o más actividades de evaluación, coherentes con ese sistema. Ninguna de las actividades de evaluación podrá superar individualmente el 60% de la calificación global de la asignatura.

La suma de las actividades de evaluación no revaluables no podrá superar el 40% de la calificación global de la asignatura y, en general, no deberían tener nota mínima (salvo en el caso de actividades de carácter práctico en las que, estrictamente, no pudieran reproducirse en la convocatoria extraordinaria las condiciones de evaluación de la convocatoria ordinaria).

Los estudiantes que no consigan superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, o no se hayan presentado, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente a las actividades de evaluación revaluables no superadas.

La distribución y características de las actividades de evaluación son las que se describen a continuación.

VII.A.- Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Examen mediante prueba objetiva de los conocimientos adquiridos, consistente en comentario de imágenes tal y como se ha ido haciendo en clase (60%). Reevaluable. Nota mínima: 5. Se harán dos exámenes, con parcial liberatorio, y cada profesor explicará en clase el sistema de evaluación para juzgar tanto los conocimientos teóricos como prácticos.
2. Prácticas tanto dentro del aula como en museos y galerías elegidas por cada profesor y explicadas a lo largo de la asignatura. La suma de todas esas prácticas supondrán el 40% final. Las que se realicen en el aula (30%) no son reevaluables.

PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA

Reevaluable:

Evaluación teórica al criterio de cada profesor tal y como se explicará en las clases. Prácticas no reevaluables:

Prácticas realizadas en las clases (30%). Cada profesor explicará el modo de realizarlas, y de estas solo un 10% es reevaluable.

Prácticas realizadas fuera de las clases y concretadas en forma de trabajos u otras actividades según criterio de cada profesor (10%). Pueden ser reevaluables en la convocatoria extraordinaria.

OBSERVACIONES: Asistencia a clase obligatoria. Se valorará la participación en las evaluaciones de prácticas, pues se expondrán en el aula en la fecha acordada. Además, se entregará una copia digital en pdf a través del Aula Virtual.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

•60% comentario de imágenes y preguntas. Mínimo para aprobar: 5 sobre 10.

•40% Actividades prácticas no revaluables (20%) y reevaluables de la asignatura. Mínimo para aprobar: 5 sobre 10.

Tutorías: Se atenderán tras concertarse en cita previa y en el horario y lugar en el que cada profesor informará a través del Aula Virtual.

ATENCIÓN: SE SEGUIRÁ EL MISMO CRITERIO EN LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTA ASIGNATURA EN EL CAMPUS DE FUENLABRADA Y ASISTEN POR CONTROL REMOTO A LAS CLASES. CUALQUIER SOBRE EL MODO DE EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN CLASE SE ATENDERÁ DE MODO PERSONALIZADO.

OTROS CRITERIOS

Plagio en el trabajo personal: Los trabajos de crítica deberán ser originales. Si se empleen fragmentos ajenos, deberán estar adecuadamente citados. Los trabajos con casos de plagio total o parcial no serán calificados. El plagio y la suplantación podrán ser, además de suspenso en la asignatura, objeto de expediente y de denuncia al tratarse de un delito. Ortografía y calidad en la presentación de trabajos: En la calificación de las actividades, trabajos y exámenes universitarios serán evaluados no solo los contenidos, sino también todos los aspectos que contribuyen a una correcta expresión escrita o gráfica como son la presentación formal, la pulcritud, la estructura y organización de las ideas y contenidos, la correcta ortografía, la puntuación, etc. En definitiva, se evaluará que la expresión, tanto escrita como gráfica, sea la correspondiente a un nivel universitario.

Tanto la orientación docente como los criterios de evaluación contemplan las metas de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas como marco de referencia. Estas metas globales brindan una oportunidad para fomentar la conciencia y la acción en nuestros estudiantes, promoviendo un enfoque interdisciplinario y una visión holística de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Por ejemplo, en los materiales de lectura se hace selecciona textos, artículos o libros que abordan temáticas relacionadas con los ODS, como la desigualdad social, los derechos humanos, la educación inclusiva, la justicia global, la preservación del patrimonio cultural, entre otros. Estos materiales permitirán a los estudiantes reflexionar sobre los desafíos actuales y las posibles soluciones para alcanzar los ODS.

Entre las prácticas aconsejadas por los profesores, los alumnos pueden investigar y analizar cómo se abordan o se podrían abordar los problemas asociados con los ODS en su área de estudio dentro del campo de las Artes. Esto les permite desarrollar habilidades de investigación, pensamiento crítico y conciencia de los problemas globales. Se anima a los estudiantes a participar en actividades de voluntariado y proyectos comunitarios relacionados con los ODS. De hecho, muchos de los trabajos se enfocan en colaboración con organizaciones locales que abordan temas como el empoderamiento de las mujeres, la conservación del medio ambiente, la promoción de la diversidad cultural o la educación para todos. Estas experiencias prácticas les permitirán aplicar los conocimientos adquiridos en el aula y comprender cómo pueden contribuir al logro de los ODS desde su campo de estudio del arte moderno y las Vanguardias.

VII.B.- Evaluación de estudiantes con dispensa académica de asistencia a clase

La concesión de Dispensa Académica de Asistencia a Clase (DAAC no implica que el estudiante quede automáticamente eximido de participar en las actividades de evaluación continua ni en las actividades formativas presenciales de asistencia obligatoria establecidas en la guía docente. Una vez concedida la dispensa, el estudiante deberá contactar con el docente, que podría proponerle las adaptaciones que considere convenientes, siempre que garanticen la adquisición y adecuada evaluación de los resultados de aprendizaje previstos. El estudiante deberá mantener a lo largo de curso una comunicación fluida con el docente para que este le proporcione información sobre las fechas en que se realizarán esas actividades formativas y de evaluación, en caso de que su programación no estuviese ya fijada y a disposición de los estudiantes en el momento de la concesión de la dispensa.

Asignatura con posibilidad de dispensa: No

VII.C.- Revisión de las pruebas de evaluación

Se realizará conforme al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.- Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico, los y las estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales podrán solicitar adaptaciones curriculares para el seguimiento de sus estudios. Esas adaptaciones serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos, de acuerdo con la normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad.

Dicha Unidad emitirá un informe de adaptaciones curriculares, por lo que los y las estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con la Unidad (discapacidad.programa@urjc.es), a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas.

VII.E.- Conducta académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad (<https://www.urjc.es/codigoetico>).

Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa de Convivencia de la Universidad Rey Juan Carlos (<https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/normativa%20convivencia%20universitaria.pdf>) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

VIII.-Recursos y materiales didácticos

Bibliografía básica

- AZNAR ALMAZÁN, Yayo y MARTÍNEZ PINO, Joaquín, *Últimas tendencias del Arte*, Madrid, Ed. Universitaria Ramón Areces, 2009
- AZNAR ALMAZÁN, Yayo y GARCÍA HERNÁNDEZ, M.A., *Los discursos del Arte Contemporáneo*, Madrid, Ed. Universitaria Ramón Areces, 2011
- BARILLI, Renato y FERNÁNDEZ URIBE, Carlos Arturo, *El arte contemporáneo: de Cézanne a las últimas tendencias*, Madrid, Casimiro libros, 2019
- BERGER, John, *Mirar*, Gustavo Gili, Barcelona 2013
- BOZAL, Valeriano, *Los primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo*, Madrid, Visor, 1991
- BOZAL, Valeriano, *Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900-1939)*, Madrid, Espasa Calpe, Summa Artis T. XXXVI, 2000
- BOZAL, Valeriano, *Pintura y escultura españolas del siglo XX (1939-1990)*, Madrid, Espasa Calpe, Summa Artis T. XXXVII, 1999
- CALVO SERRALLER, Francisco, *El arte contemporáneo*, Barcelona, Taurus, 2014
- CHIPP, Herschel B., *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*, Madrid, Akal, 1995
- GOMPERTZ, Will y CORRIENTE Basús, Federico, *¿Qué estás mirando? 150 años de arte contemporáneo en un abrir y cerrar de ojos*, Barcelona, Taurus, 2013
- HARRISON, Charles y Gill Perry, Francis Frascina, *Primitivismo, cubismo y abstracción*, Madrid, Akal, 1998
- HODGE, Susie, *Breve historia del arte moderno y contemporáneo*, Barcelona, Blume, 2019
- HOLZWARTH, Hans W., *Arte Moderno. Una historia desde el impresionismo hasta hoy*, Köln, Alemania, Taschen, 2019
- OSTERWOLD, Tilman, *Pop Art*, Köln, Alemania, Taschen, 1992
- VV.AA., *Los cuerpos perdidos. Fotografía y surrealistas*, Barcelona, Fundación La Caixa, 1995
- VV.AA., *Historia del Arte (Juan Antonio Ramírez, director), T. 4 El mundo contemporáneo*, Madrid, Alianza Editorial, 2018.

Bibliografía complementaria

- SAMPSON MEYER, J. (2016): *Dwan Gallery, Los Angeles to New York 1959-1971*, Chicago, The University of Chicago Press.
- SANDLER, I. (1996): *El triunfo de la pintura norteamericana: historia del expresionismo abstracto*, Madrid, Alianza.
- SCHAPIRO, D. & C. (1978). "Abstract Expressionism: The Politics of Apolitical Painting", *Prospects*, 3, 175-214.
- SCHWARTZ, V. (2020): *Jet Age Aesthetic: the Glamour of Media in Motion*, New Haven, Yale University Press.
- SOTORNOR SAUNDERS, F. (2013): *La CIA y la guerra fría cultural*, Barcelona, Debate.
- SPITZ, R. A. (2002): Hfg Ulm. The View Behind the Foreground. The Political History of the Ulm School of Design 1953–1968, Stuttgart, Axel Menges.
- STOICHITA, V. (2005): *Ver y no ver: la tematización de la mirada en la pintura impresionista*, Madrid, Siruela.
- SUDJIC, D. (2015): "When we knew what good design was", en Max Bill's View of Things. Die gute Form: An Exhibition, Zürich, Lars Müller.
- SUDJIC, D. (2016): *B de Bauhaus*, Madrid, Turner.
- SZEEMANN, H. (1969): *Life in Your Head. When Attitudes Becomes Form: Works, Concepts, Processes, Situations, Information*, Berna, Kunsthalle.
- THOMSON, D. (2016): *El tiburón de doce millones de dólares*, Barcelona, Ariel.
- TUCHMAN, M. (1986): *The Spiritual in Art. Abstract Painting 1890-1985*, cat. exp. Los Angeles, County Museum of Art.
- TUPITSYN, M. (2018): *Dadá ruso 1914-1924*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- UREÑA, G. (1982): *Las vanguardias artísticas en la postguerra española 1940-1959*, Madrid, Istmo.
- VVAA (1973): *Constructivismo*, Madrid, Alberto Corazón.
- VVAA (1995), *Minimal Art: a Critical Anthology*, Berkeley, University of California Press.
- WICK, R. (1993): *Pedagogía de la Bauhaus*, Madrid, Alianza.
- WINGLER, H. M. (1980): *La Bauhaus. Weimar, Dessau, Berlin 1919-1933*, Barcelona, Gustavo Gili.
- WOOD, P. (1999b): *Realismo, racionalismo y surrealismo*, Madrid, Akal.
- WOOD, P. (1992): *The Great Utopia : the Russian and Soviet Avant-Garde, 1915-1932*, Nueva York, Guggenheim Museum.

- MENDELSON, J. (2012): *Documentar España. Los artistas, la cultura expositiva y la nación moderna 1929-1939*, Barcelona, La Central.
- MICHELI, M. (1983): *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Alianza.
- Minimal Art* (1981), cat. exp. Madrid, Fundación Juan March.
- MOFFETT, C. S. (1986): *The New Painting. Impressionism 1874-1886*, cat. exp. San Francisco, Fine Arts Museums.
- MORGAN, J. (2015): *The World Goes Pop*, Londres, Tate Publishing.
- ORTIZ-ECHAGÜE, J. (2014): *Yuri Gagarin y el conde de Orgaz. Mística y estética en la era espacial (Jorge Oteiza, Yves Klein, José Val del Omar)*, Alzuza, Fundación Museo Jorge Oteiza.
- OSTEN, M. (2019): *Bauhaus imaginista*, Zürich : Scheidegger & Spiess.
- PATRY, S. (2015): *Inventing Impressionism: Paul Durand-Ruel and the Modern Art Market*, cat. exp. Londres, National Gallery.
- PERNIOLA, M. (2010): *Los situacionistas: historia crítica de la última vanguardia del siglo XX*, Madrid, Antonio Machado.
- PETERSEN, S. (2009): *Space Age Aesthetics. Lucio Fontana, Yves Klein and the Postwar Avant-Garde*, University Park, Pennsylvania State University Press.
- PIJNAPPEL, J. (1993): *Fluxus: Today and Yesterday*, Londres, Academy.
- PONTUS HULTEN, K. (1987): *A Magic Stronger than Death*, Londres, Thames & Hudson.
- PONTUS HULTÉN, K. G. (1968): *The Machine as Seen After the Mechanical Age*, Nueva York, MoMA.
- PONTUS HULTÉN, K. G. (1986): *Futurismo & futurismi*, Milán, Bompiani.
- RAMÍREZ, J. A. (1988): *La metáfora de la colmena: de Gaudí a Le Corbusier*, Madrid, Siruela.
- REWALD, J. (1972): *Historia del impresionismo*, Barcelona, Seix Barral.
- REWALD, J. (1988): *El postimpresionismo, de Van Gogh a Gauguin*, Barcelona, Seix Barral.
- RICHTER, H. (1973): *Historia del dadaísmo*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- ROBINSON, J. (2010): *Nuevos realismos 1957-1962: estrategias del objeto entre el ready-made y el espectáculo*, cat. exp. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- ROBLES, R. (2011): *Episodios de la abstracción a ritmo de tren*, Madrid, Siruela.
- RONDEAU, J., y WAGSTAFF, G. (2012): *Roy Lichtenstein: a Retrospective*, cat. exp. Londres, Tate Publishing.
- RUBIN, W. (1988): *Primitivism in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern*, Nueva York, Museum of Modern Art.
- RUSKIN, J. (1854): *The Opening of the Crystal Palace*, Londres, Smith Elder & Co.
- SAATCHI, C. (2010): *Me llamo Charles Saatchi y soy arthológico*, Londres, Phaidon.

- CRARY, J. (2008b): *Suspensiones de la percepción: atención, espectáculo y cultura moderna*, Madrid, Akal.
- DANTO, A. C. (1999): *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Barcelona, Paidós.
- DANTO, A. C. (2014): *La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte*, Barcelona, Paidós.
- DE MICHELI, M. (1968): *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Córdoba, Editorial Universitaria de Córdoba.
- FOSTER, H. (ed.) (1998): *La posmodernidad*, Barcelona, Kairós.
- FOSTER, H. et. alt. (2006), *Arte desde 1900*, Madrid, Akal.
- FRASCINA, F., y HARRIS, J. (1982): *Modern Art and Modernism: A Critical Anthology*, Nueva York, Harper and Row.
- FRASCINA, F., y HARRIS, J. (1992): *Art in Modern Culture. An Anthology of Critical Texts*, Londres, Phaidon.
- FRIED, M. (2019): *El lugar del espectador. Estética y orígenes de la pintura moderna*, Madrid, Visor.
- GAMWELL, L. (2002): *Exploring the invisible. Art, science and the spiritual*, Princeton, Princeton University Press.
- GIEDION, S. (2009): *Espacio, tiempo y arquitectura: origen y desarrollo de una nueva tradición*, Barcelona, Reverté.
- GOMPERTZ, W. (2017): *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*, Madrid, Taurus.
- GONZÁLEZ GARCÍA, A. (2000): *El resto. Una historia invisible del arte contemporáneo*, Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao.
- GONZÁLEZ GARCÍA, A. (2007): *Pintar sin tener ni idea y otros escritos sobre arte*, Madrid, Lampreave.
- GONZÁLEZ GARCÍA, A. (2011): *Roma en cuatro pasos, seguido Algunos avisos sobre decoración de interiores y coleccionismo*, Madrid, Asimétricas.
- GONZÁLEZ NAVARRO, C. (2020): *Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931)*, Madrid, Museo Nacional del Prado.
- GRANÉS, C. (2012): *El puño invisible: arte, revolución y un siglo de cambios culturales*, Madrid, Taurus.
- GROYS, B. (2005): *Sobre lo nuevo: ensayo de una economía cultural*, Valencia, Pre-Textos.
- GROYS, B. (2009): *Obra de arte total Stalin*, Valencia, Pre-Textos.
- GROYS, B. (2014): *Volverse público: transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires, Caja Negra.
- GROYS, B. (2016): *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*, Buenos Aires, Caja Negra.
- GROYS, B. (2021): *La lógica de la colección y otros ensayos*, Barcelona, Arcadia.
- GUASCH, A. M. (2002): *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza.
- GUASCH, A. M. (2009): *El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-2007*, Madrid, Akal.
- HAMILTON, G. H. (2000): *Pintura y escultura en Europa 1880-1940*, Madrid, Cátedra.
- HELLER, S. (2019): *Graphic Design History*, Nueva York, Allworth Press.
- JENCKS, C. (1986): *El lenguaje de la arquitectura posmoderna*, Barcelona, Gustavo Gili
- KEMP, M. (2000): *La ciencia del arte: la óptica en el arte occidental, de Brunelleschi a Seurat*, Madrid, Akal.
- KINCHIN, J. (2012): *Century of the Child. Growing by Design 1900-2000*, Nueva York, Museum of Modern Art.
- KLINGENER, A. E. (1983): *Arte y revolución industrial*, Madrid, Cátedra.
- KOOLHAAS, R. (2014): *Delirio de Nueva York, un manifiesto retroactivo para Manhattan*, Barcelona, Gustavo Gili.
- KRAUSS, R. (2002): *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos*, Barcelona, Gustavo Gili.
- KRAUSS, R. (2002): *Pasajes de la escultura moderna*, Madrid, Akal.
- KRAUSS, R. (2015): *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Madrid, Alianza.
- LAHUERTA, J. J. (2010): *Humaredas. Arquitectura y medios impresos*, Madrid, Lampreave.
- MADERUELO, J. (2019): *Arte impreso*, Heras, La Bahía.
- MARGOLIN, V. (2017): *World History of Design*, Londres, Bloomsbury.
- MÉNDEZ BAIGES, M. (2007): *Camuflaje: engaño y ocultación en el arte contemporáneo*, Madrid, Siruela.
- PAZ, O. (1993): *Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia*, Barcelona, Seix Barral.
- PEPPIATT, M. (1983): *Imagination's Chamber: Artists and Their Studios*, Londres, Gordon Fraser.
- PEVSNER, N. (2011): *Pioneros del diseño moderno, de William Morris a Walter Gropius*, Buenos Aires, Infinito.
- PONTUS HULTEN, K. (1977): *Paris-New York*, cat. exp. París, Centre Georges Pompidou.
- PONTUS HULTEN, K. (1982): *Paris-Berlin*, cat. exp. París, Centre Georges Pompidou.

Historias y ensayos generales.

- ALTSHULER, B. (2008): *Exhibitions that Made History: Salon to Biennial, 1863-1959*, Londres, Phaidon.
- ALTSHULER, B. (2012): *Exhibitions that Made History: Biennials and Beyond, 1962-2002*, Nueva York, Phaidon.
- AMELINE, J.-P. (1996): *Face à l'histoire 1933-1996. L'artiste moderne devant l'événement historique*, París, Centre Georges Pompidou.
- ARCHER, M. (1997): *Art Since 1960*, Londres, Thames & Hudson.
- BAHNAM, R. (1995): *Teoría y diseño en la primera era de la máquina*, Barcelona, Paidós.
- BARR, A. H. Jr. (1989): *La definición del arte moderno*, Madrid, Alianza.
- BARR, A. H. Jr. (1989): *La definición del arte moderno*, Madrid, Alianza.
- BAUDRILLARD, J. (1978): *Cultura y simulacro*, Barcelona, Kairós.
- BERMAN, M. (2013): *Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad*, México, Siglo XXI.
- BERMAN, M. (2013): *Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad*, México, Siglo XXI.
- BONET, J. M. (1995): *Diccionario de las vanguardias en España 1907-1936*, Madrid, Alianza.
- BOZAL, V. (1997): *Historia de las ideas estéticas*, Madrid, Historia 16, 2 vols.
- BOZAL, V. (ed.) (2000): *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Madrid, Visor.
- BÜRGER, P. (1987): *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península.
- BÜRGER, P. (1987): *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península.
- CELANT, G. (2012): *Small Utopia. Ars Multiplicata*, Milán, Fondazione Prada.
- CHIPP, H. (1996): *Teorías del arte contemporáneo*, Madrid, Akal.
- CIRLOT, J. E. (2006): *Diccionario de ismos*, Madrid, Siruela.
- CLAIR, J. (1998): *La responsabilidad del artista: las vanguardias, entre el terror y la razón*, Madrid, Visor.
- CLAIR, J. (1998): *La responsabilidad del artista: las vanguardias, entre el terror y la razón*, Madrid, Visor.
- CRARY, J. (2008): *Las técnicas del observador: visión y modernidad en el siglo XIX*, Murcia, CENDEAC.

RAMÍREZ, J. A. (2004): *Medios de masas e historia del arte*, Madrid, Cátedra.
 RAMÍREZ, J. A. (2009): *El objeto y el aura: (des)orden visual del arte contemporáneo*, Madrid, Akal.
 ROSENBLUM, R. (1993): *La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico, de Friedrich a Rothko*, Madrid, Alianza.
 SCHAPIRO, M. (1988): *El arte moderno*, Madrid, Alianza.
 STANGOS, N. (1996): *Conceptos de arte moderno*, Madrid, Alianza.
 STAROBINSKI, J. (1988): *1789: los emblemas de la razón*, Madrid, Taurus.
 STOICHITA, V. (2006): *Breve historia de la sombra*, Madrid, Siruela.
 SUDJIC, D. (2009): *El lenguaje de las cosas*, Madrid, Turner.
 SZEEMANN, H. (1975): *Le Macchine Celibi / The Bachelor Machines*, Nueva York, Rizzoli.
 WOOD, P. (1999): *La modernidad a debate. Arte desde los cuarenta*, Madrid, Akal.

Monografías sobre autores:

AARSMAN, H. (2017): *The Many Lives of Erik Kessels*, Nueva York, Aperture.
 ARNALDO, J. (2003): *Analogías musicales: Kandinsky y sus contemporáneos*, cat. exp. Marid, Museo Thyssen-Bornemisza.
 BALDASSARI, A. (1994): *Picasso photographe*, Paris, Réunion des musées nationaux.
 BANNOS, P. (2017): *Vivian Maier: a Photographer's Life and Afterlife*, Chicago, The University of Chicago Press.
 BASTIAN, H. (2002): *Andy Warhol: Retrospective*, cat. exp. Londres, Tate.
 BATCHEN, G. (2005): *Joan Fontcuberta. Landscapes Without Memory*, Nueva York, Aperture.
 BONAMI, F. (2013): *Damien Hirst: Relics*, Milán, Skira.
 BONET, J. M. (2002): *Los Ismos de Ramón Gómez de la Serna y un apéndice circense*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
 BONET, J. M. (2002b): *Ramón en su torreón*, Madrid, Fundación Wellington.
 BORJA-VILLEL, M., FERNANDEZ, J., y PIRON, F. (2012): *Locus solus. Impresiones de Raymond Roussel*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
 BREITZ, C. (1999): *Andy Warhol Photography*, Nueva York, Stemmler.
 BROUDE, N. (1974): "New Light on Seurat's Dot: Its Relation to Photo-Mechanical Color Printing in France in the 1880's", *The Art Bulletin*, vol. 56, nº 4, diciembre.
 BROWN, E. (1995): *Constantin Brancusi. Photographie*, París, Éditions Assouline.
 BUCHLOH, B. (2009): *Gerhard Richter*, Cambridge, MIT Press.
 CELANT, G. (2012): *Lucio Fontana: Ambienti Spaziali, Architecture, Art, Environments*, Nueva York, Gagosian.
 CIRLOT, L. (2001): *Andy Warhol*, Hondarribia, Nerea.

Monografías sobre movimientos o periodos específicos.

ALEXANDER, D. (2015): *International Pop*, Minneapolis, Walker Art Center.
 ANFAM, D. (2002): *El expresionismo abstracto*, Barcelona, Destino.
 ARNALDO, J. (2005): *Brücke: el nacimiento del expresionismo alemán*, cat. exp. Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza.
 ARNALDO, J. (2008): *¡1914! La vanguardia y la gran guerra*, cat. exp. Marid, Museo Thyssen-Bornemisza.
 BAIR, N. (2009): *The Decisive Network: Magnum Photos and the Postwar Image Market*, Oakland, University of California Press.
 BAJAC, Q., y CHÉROUX, C. (2010): *La subversión de las imágenes. Surrealismo, fotografía, cine*, Madrid, Mapfre.
 BARR, A. H. Jr. (1936): *Cubism and Abstract Art*, Nueva York, Museum of Modern Art.
 BASS, J. (1990): *El Independent Group: la postguerra británica y la estética de la abundancia*, cat. exp. Valencia, IVAM.
 BEAVER, P. (1986): *The Crystal Palace: a Portrait of Victorian Enterprise*, Chichester, Phillimore.
 BERGDOLI, L., y DICKERMAN, L. (2009): *Bauhaus 1919-1933, Workshops of Modernity*, Nueva York, Museum of Modern Art.
 BLOK, C. (1982): *Historia del arte abstracto*, Madrid, Cátedra.
 BONET, J. M. (2007): *Arte moderno y revistas españolas 1898-1936*, cat. exp. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
 BOZAL, V. (1993): *Los diez primeros años 1900-1910: los orígenes del arte contemporáneo*, Madrid, Visor.
 BRIHUEGA, J. (1981): *Las vanguardias artísticas en España: 1909-1936*, Madrid, Istmo.
 BURTON, A. (1999): *Vision & Accident: the Story of the Victoria and Albert Museum*, Londres, V&A Publishing.
 CALVO SERRALLER, F. (1988): *Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo*, Madrid, Alianza.
 CALVO SERRALLER, F. (ed.) (1993): *Los espectáculos del arte*, Barcelona, Tusquets.
 CARRILLO, J. (2004): *Arte en la red*, Madrid, Cátedra.
 CELANT, G. (2013): *When Attitudes Become Form: Bern 1969, Venice, 2013*, Milán, Fondazione Prada.
 CHAPIN SEITZ, W. (1965): *The Responsive Eye*, Nueva York, Museum of Modern Art.

- CLAIR, J. (1999): *Malinconia: motivos saturninos en el arte de entreguerras*, Madrid, Visor.
- CLAIR, J. (2011): *Malestar en los museos*, Gijón, Trea.
- COLOMINA, B. (2006): *Domesticidad en guerra*, Barcelona, Actar.
- COLOMINA, B. (2021): *Arquitectura de rayos X*, Barcelona, Puente.
- COLOTTI, E. (1980): *Bauhaus*, Madrid, Alberto Corazón.
- COLPITT, F. (1997): *Minimal Art: the Critical Perspective*, Seattle, University of Washington Press.
- CREGO, C. (1995): *El espejo del orden: el arte y la estética del grupo holandés "De Stijl"*, Madrid, Akal.
- CRUZ DÍEZ, C. (2009): *El color sucede*, Madrid, Fundación Juan March.
- DAVIDTS, W. (2009): *The Fall of the Studio*, Amsterdam, Attenae.
- DICKERMAN, L. (2009): *Bauhaus 1919-1933. Whorshops for Modernity*, cat. exp. Nueva York, Museum of Modern Art.
- EKLUND, D. (2009): *The Pictures Generation 1974-1984*, Nueva York, The Metropolitan Museum of Art.
- ELDERFIELD, J. (1983): *El fauvismo*, Madrid, Alianza.
- ESTEBAN, I. (2007): *El efecto Guggenheim. Del espacio basura al ornamento*, Barcelona, Anagrama.
- FERNÁNDEZ POLANCO, A. (2000): *Fin de siglo: simbolismo y art nouveau*, Madrid, Historia 16.
- FONTÁN DEL JUNCO, M. (2012): *La vanguardia aplicada 1890-1950*, cat. exp. Madrid, Fundación Juan March.
- FONTÁN DEL JUNCO, M., et. alt. (2017): *Lo nunca visto. De la pintura informalista al fotolibro de postguerra 1945-1965*, Madrid, Fundación Juan March.
- FONTÁN DEL JUNCO, M., et. alt. (2020): *Los irascibles. Pintores contra el museo, Nueva York, 1950*, Madrid, Fundación Juan March.
- FOSTER, H. (2001): *El retorno de lo real*, Madrid, Akal.
- FOSTER, H. (2014): *The First Pop Age. Painting and Subjectivity in the Art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol, Richter*, Princeton, Princeton University Press.
- FRANKEL, D., y DICKERMAN, L. (2013): *Inventing Abstraction 1910-1925: How a Radical Idea Changed Modern Art*, Nueva York, Museum of Modern Art.
- FRIED, M. (2004): *Arte y objetualidad. Ensayos y reseñas*, Madrid, Antonio Machado.
- FRIEDLANDER, W. (1989): *De David a Delacroix*, Madrid, Alianza.
- GALIMBERTI, G. (2017): *Individuals Against Individualism: Art Collectives in Western Europe (1956-1969)*, Liverpool, Liverpool University Press.
- GARCÍA GUTIÉRREZ, F. (2014): *Arte japonés y japonismo*, cat. exp. Bilbao, Museo de Bellas Artes.
- GOLDING, J. (1993): *El cubismo: una historia y un análisis 1907-1914*, Madrid, Alianza.

GOLDING, J. (2003): *Caminos a lo absoluto. Mondrian, Malevich, Kandinsky, Pollock, Newman, Rothko y Still*, Madrid, Turner.

GÓMEZ DE LA SERNA, R. (1931): *Ismos*, Madrid, Biblioteca Nueva.

GREEN, C. (2016): *Cubismo y guerra. El cristal en la llama*, cat. exp. Barcelona, Museu Picasso.

GREENHALGH, P. (1988): *Emphemeral vistas Ephemeral Vistas: The Expositions Universelles, Great Exhibitions and World's Fairs, 1851-1939*, Manchester, Manchester University Press.

GUASCH, A. M. (2011): *Arte y archivo 1920-2010: genealogías, tipologías y discontinuidades*, Madrid, Akal.

GUASCH, A. M., y ZULAIKA, J. (eds.) (2007), *Aprendiendo del Guggenheim Bilbao*, Madrid, Akal.

GUILBAUT, S. (2007): *Bajo la bomba: el jazz de la guerra de imágenes trasatlántica 1946-1956*, Barcelona, MACBA.

GUILBAUT, S. (2007): *De cómo Nueva York robó la idea del arte moderno*, Valencia, Tirant lo Blanch.

HARRISON, C., FRASCINA, F. Y GILL, P. (1998): *Primitivismo, cubismo y abstracción. Los primeros años del siglo XX*, Madrid, Akal.

HATTON, R. (2000): *Supercollector: a critique of Charles Saatchi*, Londres, Ellipsis.

HERTZ, R. (2003): *Jack Goldstein and the CalArts Mafia*, Ojai, Calif., Minneola Press.

HOCHMAN, E. S. (2002): *La Bauhaus: crisol de la modernidad*, Barcelona, Paidós.

HUGNET, G. (1973): *La aventura Dada: ensayo, diccionario y textos escogidos*, Madrid, Jucar.

JANSSEN, H. (2020): *Mondrian & De Stijl*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

KRAUSS, R. (1993): "Arte en tránsito. La lógica del museo tardocapitalista", *AV. Monografías*, nº 39.

KRENS, T. (1990): "Museums and History: The Dynamics of Culture in a Postmodern Era", *The Guggenheim Museum Salzburg: A Project by Hans Hollein*, Salzburgo, Residenz Verlag.

KRENS, T. (1991): "La génesis de un museo. La historia y el legado del Guggenheim", en T. KRENS y C. JIMÉNEZ, *Obras maestras de la colección Guggenheim. De Picasso a Pollock*, cat. exp. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

L'esprit nouveau: Purism in Paris 1918-1925, cat. exp. Los Angeles, County Museum of Art.

LE BON, L. (2006): *Dadá: Zurich, Berlin, Hannover, Cologne, New York, Paris*, cat. exp. París, Centre Pompidou.

LODDER, C. (1988): *El constructivismo ruso*, Madrid, Alianza.

LUPTON, E. (1994): *El abc de la Bauhaus y la teoría del diseño*, Barcelona, Gustavo Gili.

MARTÍN PRADA, J. (2012): *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*, Madrid, Akal.

MASSEY, A. (2014): *ICA, Institute of Contemporary Arts, London, 1946-1968*, Londres, ICA.

MENDELSON, J. (2007): *Revistas y guerra 1936-1939*, cat. exp. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

IX.-Profesorado	
Nombre y apellidos	CRISTÓBAL MARÍN TOVAR
Correo electrónico	cristobal.marin@urjc.es
Departamento	Artes y Humanidades
Categoría	Titular de Universidad
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	No
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	4
Nº de Sexenios	2
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	2

Nombre y apellidos	JORGE LATORRE IZQUIERDO
Correo electrónico	jorge.latorre@urjc.es
Departamento	Artes y Humanidades
Categoría	Catedrático/a de Universidad
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	Si
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	3
Nº de Sexenios	4
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	2

