

●● **Universidad
para Mayores**

CURSO 2025 – 2026

CURSO MONOGRÁFICO

Impresionismos y Arte de las Vanguardias Históricas

Profesora:
Dra. Ana Valtierra Lacalle

1. JUSTIFICACIÓN

Este curso es especialmente relevante porque:

1. Permite conocer una etapa clave en la historia del arte occidental: El Impresionismo y las Vanguardias Históricas representan un momento de profunda transformación artística que marcó el paso del arte tradicional al arte moderno. Es una parte fundamental de la historia del arte que, sin embargo, muchas veces queda relegada al final de los programas más generales y no se estudia con la profundidad que merece.
 2. Ayuda a comprender el arte de hoy: Muchas de las propuestas estéticas y conceptuales del arte contemporáneo tienen su origen en los movimientos que estudiaremos en este curso. Entender el Impresionismo, el Cubismo, el Futurismo o el Surrealismo nos da herramientas para interpretar el arte actual con una mirada más informada y abierta.
 3. Fomenta una mirada más crítica y reflexiva: A través del análisis de obras, estilos y contextos, los estudiantes desarrollan la capacidad de observar con atención, interpretar significados y comprender las intenciones de los artistas más allá de lo puramente visual.
 4. Conecta el arte con los grandes cambios sociales de nuestro tiempo: Estos movimientos no surgieron aislados, sino en un periodo lleno de cambios históricos: la industrialización, las guerras, los avances científicos y tecnológicos, y nuevas formas de pensar la sociedad. Todo eso se refleja en las obras y nos ayuda a entender mejor el mundo de ayer y de hoy.
-

5. Nos ayudará a disfrutar de la obra de importantes Museos: Conocer la evolución del arte y sus rupturas nos permite apreciar estilos que son parte fundamental de las colecciones de nuestros museos o museos internacionales, especialmente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

6. Fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida: Este curso se enmarca en el espíritu de la Universidad de Mayores: ofrecer una formación integral, humanista y estimulante, que no solo transmite conocimientos, sino que también promueve el diálogo, la curiosidad y el placer por el saber compartido.

2. OBJETIVOS

1. Comprender el surgimiento, desarrollo y ruptura del arte moderno desde el Impresionismo hasta las Vanguardias históricas, analizando sus principales movimientos, estilos y protagonistas.

2. Identificar las transformaciones estéticas, técnicas y conceptuales que definen la transición del arte académico al arte moderno.

3. Analizar obras de arte impresionista y de las vanguardias a través de una mirada crítica y contextualizada, reconociendo su valor simbólico, formal y expresivo.

4. Contextualizar las obras dentro de los cambios sociales, políticos, científicos y culturales de los siglos XIX y XX, comprendiendo cómo influyen en la evolución del lenguaje artístico.

5. Reconocer el papel de los artistas como agentes de cambio y su contribución a nuevas formas de ver, representar y entender el mundo.

6. Desarrollar habilidades de observación, interpretación y análisis visual a partir del contacto con las obras del Museo Thyssen-Bornemisza.

7. Integrar la experiencia museística como herramienta de aprendizaje activo, aprovechando las visitas, actividades y recursos del museo para enriquecer la comprensión del arte moderno.

8. Fomentar una actitud de curiosidad, aprecio y respeto hacia el arte moderno y contemporáneo, incentivando el disfrute y la reflexión sobre el patrimonio artístico.

9. Estimular la participación activa y el diálogo crítico entre los estudiantes en torno a las experiencias estéticas, tanto en el aula como en el contexto museístico.

3. CONTENIDOS

Tema 1. El nacimiento del Impresionismo: la revolución de la luz y el color.

Tema 2: Precursores e impresionistas: Édouard Manet, Edgar Degas, Claude Monet, Berthe Morisot, Pierre-Auguste Renoir, Mary Cassatt.

Tema 3. Postimpresionistas: Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Van Gogh.

Tema 4. La recepción internacional: Joaquín Sorolla y su interés por la luz.

Tema 5. Color y expresión. Fauvismo y Expresionismo. Grupos y propuestas.

Tema 6. El cubismo, concepto y desarrollo ¿una nueva visión del mundo?

Tema 7. El futurismo. Poesía de la industria y la vida metropolitana.

Tema 8. Arte y revolución. Las vanguardias rusas. Las vías hacia la abstracción, desde Hilma af Klimt, Kandinsky al Suprematismo y Neoplasticismo.

Tema 9. Del Dadá al Surrealismo.

4. METODOLOGÍA

Se utilizará una metodología orientada a la participación activa y al debate en el aula, fomentando la aportación del estudiantado:

Cada sesión comenzará con una exposición teórica en la que la profesora introducirá el tema central, incluyendo contexto histórico, cultural y artístico. Se abordarán los movimientos artísticos, las obras clave y los artistas más representativos de cada periodo o corriente. Durante esta fase se utilizarán:

- Proyecciones de imágenes: Presentación de obras de arte a través de diapositivas o medios visuales que permitan a los estudiantes observar los detalles y estilos característicos de cada movimiento.
- Recursos audiovisuales: Videos cortos, documentales o fragmentos de entrevistas que contextualicen el tema y permitan visualizar obras de arte en su espacio original.

La profesora enfatizará los aspectos técnicos y simbólicos de las obras, así como su contexto cultural y su relevancia histórica. Esto permitirá

que los estudiantes tengan una comprensión amplia y fundamentada de los temas tratados.

La clase se abrirá a una discusión guiada en la que los estudiantes puedan expresar sus opiniones, compartir sus impresiones y discutir sobre las obras vistas. La profesora incentivará el análisis crítico, formulando preguntas que ayuden a explorar los temas más a fondo.

Estos debates servirán para enriquecer la comprensión colectiva, promoviendo un aprendizaje colaborativo en el que se valoren las diversas perspectivas, y fomentando la participación activa.

Para profundizar en los temas tratados, se propondrán lecturas o recursos visuales voluntarios que podrán revisarse entre clases. Estos materiales permitirán que los estudiantes preparen sus propias opiniones y preguntas para la clase siguiente, enriqueciendo el debate.

Dentro de la asignatura se realizarán tres o cuatro visitas al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza que serán una sesión doble (esta parte está por confirmar). Esa semana, se ampliaría el tiempo de la clase y ésta se impartiría directamente en dicho Museo, por la profesora y por personal del Departamento de Educación del Museo (por confirmar). La tarde elegida será acordada por la profesora con el museo, y por podrá ser de lunes a viernes en horario de tarde, es decir, no coincidirá necesariamente total o parcialmente con el horario de clase.

Las clases teóricas fuera del Museo, se impartirán mayoritariamente de manera presencial los miércoles y jueves de 17:00 a 18:30. Eventualmente, por causa de fuerza mayor, podrán ser impartidas en formato online en directo con un pequeño ajuste de horario.

5. EVALUACIÓN

La evaluación es voluntaria, pero se anima al estudiantado a realizar un trabajo final de materia, puesto que es la única manera de evaluar al mismo y poner una nota final. Para la evaluación, se tendrá en cuenta su participación en las clases, foros, campus virtual y el interés por el aprendizaje de la materia. La calificación será numérica. Los estudiantes que opten por no ser evaluados no tienen que ser calificados.

El trabajo para ser evaluado consistirá en una pequeña investigación sobre una obra de arte que esté en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y que tendrá que ser consensuada con la profesora antes de su realización. Las instrucciones serán facilitadas en el campus virtual, así como el plazo para su entrega.

6. BIBLIOGRAFÍA

ALARCÓ, P. (comisaria). Los impresionistas y la fotografía. Madrid: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2019.

ARNALDO, J., Las vanguardias históricas (1), Madrid, Historia del Arte Historia 16 (nº 45), 1993.

BLOOM, Philipp, 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. BRIHUEGA, Jaime: Las vanguardias artísticas en España. Madrid, Itsmo, 1995. DAIX, P., Historia cultural del arte moderno. El siglo XX, Madrid, Ensayos Arte Cátedra, 2002.

DUBE, W. D., Expresionismo, Barcelona, Destino, 2003.

FER, B., BATCHELOR, D., WOOD, P., Realismo, racionalismo, surrealismo. El arte de entreguerras (1814-1945), Madrid, Akal, 1999.

FOSTER, H.; BUCHLOH, B.H.D.; KRAUSS, R.D; BOIS, Y: Arte desde 1900. Madrid, AKAL, 2006.

GARCÍA FELGUERA, M. S., Las vanguardias históricas (2), Madrid, Historia del Arte Historia 16, 1993.

GREEN, C., Arte en Francia 1900-1940, Madrid, Manuales Arte Cátedra, 2001 HARRISON, C., FRASCINA, F., PERRY, G., Primitivismo, cubismo y abstracción. Los primeros años del siglo XX, Madrid, 1998.

HUGHES, J., El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX, Madrid, Galaxia Guttenberg, 2000.

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

SELZ, P., La pintura expresionista alemana, Madrid, Alianza Forma, 1989. STANGOS, N., Conceptos de arte moderno, Madrid, Alianza Forma, 1991.

VV.AA. Monet / Boudin. Madrid: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2018.

VV.AA. Vanguardias rusas. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza / Fundación Caja Madrid, 2006.

VV.AA. Juan Gris, María Blanchard y los cubismos 1916-1927. Madrid: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2017.

FUENTES:

Apollinaire, G., *Meditaciones estéticas. Los pintores cubistas*, Madrid, Visor-La balsa de la Medusa, 1994

Boccioni, U., *Estética y arte futuristas*, Barcelona, Quaderns Crema, 2004

Breton, A., *Manifiestos del Surrealismo*, Barcelona, Labor, 1995

Breton, A., Eluard, P., *Diccionario abreviado del surrealismo*, Madrid, Siruela, 2003
Carrà, C., *Pintura metafísica*, Barcelona, Quaderns Crema, 1999

Chipp, H. B., *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*, Madrid, Akal, 1995

Cirlot, L., *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*, Barcelona,, Labor, 1993

Gleizes, A. y Metzinger, J., *Sobre el Cubismo*, Murcia, Arquitectura, 1986

González García, A., Calvo Serraller, F. y Marchán Fiz, S., *Escritos de arte de vanguardia 1900/1945*, Madrid, Istmo, 1999

Gris, J., *Correspondencia y escritos, edición crítica y traducción de María Dolores Jiménez-Blanco*, Barcelona, Acantilado, 2008

Kandinsky, V., *De lo espiritual en el arte*, Barcelona, Labor, 1986

Kahnweiler, D. H., *Mis galerías y mis pintores*, Madrid, Árdora Ediciones, 1991
Kessler, Conde Harry: *Diario (1893-1937)*. Barcelona, Libros de Vanguardia, 2015
Klee, P., *Diarios*, Madrid, Alianza Forma, 199

Malevich, K., *Escritos*, Madrid, Síntesis, 2007

Marc, F., *Los 100 aforismos. La segunda visión*, Madrid, Árdora Ediciones, 2001
Matisse, H., *Escritos y opiniones sobre el arte*, Madrid, Debate, 1993

Mondrian, P., La nueva imagen en la pintura, Murcia, Arquitectura, 1981

Roh, Franz, Realismo mágico, Madrid, Revista de Occidente, 1927

Van Doesburg, T., Principios del nuevo arte plástico y otros escritos, Murcia, Arquitectura, 1985

Worringer, W., Abstracción y naturaleza, México, F.C.E., 1953
