

DESCUBRIR Y ENTENDER EL ARTE IV SIGLOS XIX Y XX

INTRODUCCIÓN

"No parece real", "¿Por qué está mal dibujado?" o "Parece que no tiene técnica", "Es solo una mancha de color" o "Vaya estafa", "Eso lo podría hacer mi hijo" o "¿de verdad eso es arte?". Sin duda, estas palabras las habremos escuchado (o las hemos dicho nosotros alguna vez) cuando vemos en un museo arte moderno y, mucho más, arte contemporáneo.

Pero para responder o rebatir estas afirmaciones necesitamos comprender cómo reacciona el arte, cómo ha ido transformándose el concepto de belleza a lo largo de la historia, incluso la creación misma, la ruptura con la tradición académica, con las "normas" y con la sociedad.

¿En qué momento y por qué el arte abandona la necesidad de copiar o representar la realidad de forma literal para convertirse en la expresión interna, personal del artista, reflejando la emoción, el sentimiento o la crítica?

Entender y descubrir el valor del Arte Moderno es el objetivo de la cuarta parte de este viaje y que nos llevará a la última "parada": las puertas del Arte Contemporáneo. Y no es una tarea fácil, pero vamos a probar.

Intentaremos cambiar la forma de mirar, desterrar los estereotipos que han acompañado a las obras artísticas hasta este momento: la belleza, la proporción, el orden, la simetría, la composición, el equilibrio, la naturaleza, los temas clásicos... Intentaremos entender el contexto social, político, económico, académico... en el que se producen estos cambios. Sobre todo, cuando se valora la idea incluso más que la misma belleza o la técnica.

Y esto no será posible sin cuestionar nuestros propios principios, valores, emociones... y sin atrevernos a retornar a nosotros mismos. A menudo, una obra moderna buscará provocarnos una reflexión, una experiencia rompedora más que el simple placer estético. Aunque sea solamente en el uso del color (Impresionismo).

El artista, menudo, ya no pinta o esculpe lo que ve, sino lo que siente (con libertad absoluta...): angustia, miedo, libertad, sueños, tristeza, soledad, erotismo... el inconsciente (Expresionismo, Surrealismo).

Y se atreve a cambiar constantemente, a buscar lo nuevo, a romper con lo anterior... Porque el arte nunca dejará de transformarse.

Como tampoco permanecerá impasible e inmutable nuestro rol como "espectador". ¿Te atreves a variar tu forma de "mirar"? ¿Te atreves a retarte?

No lo pienses... saca tu billete y... ¿Nos acompañas?

Recuerda que puedes matricularte en este curso, aunque no hayas realizado los anteriores, porque los contenidos son independientes.

OBJETIVOS

1. Motivar el conocimiento, la sensibilidad y la creatividad por el arte y la historia.
2. Adquirir pautas para comprender y entender el Arte Moderno.
3. Conocer las manifestaciones artísticas como documentos testimoniales de una época, un contexto ideológico cultural, político, social y religioso y un saber específico.
4. Ofrecer una visión de conjunto de las diversas creaciones artísticas humanas a lo largo de la historia, evolución y desarrollo de los distintos estilos y técnicas situándolos en el tiempo y en el espacio.
5. Ayudar a construir un lenguaje y una terminología adecuada para el análisis de las obras.
6. Contribuir a la formación de los/as participantes, de su gusto y libre disfrute del arte.
7. Facilitar el acercamiento artístico y su sentido sobre nuestro tiempo y el pasado.

8. Profundizar en el conocimiento del rico y singular patrimonio histórico-artístico, en espacial de nuestro entorno más cercano.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación integrándolas en el proceso de formación personal y de adquisición de nuevos conocimientos.
10. Contribuir a la formación, los conocimientos necesarios para analizar, interpretar y valorar todas las manifestaciones artísticas, así como el gusto personal, la capacidad del disfrute del y con arte y a desarrollar un sentido crítico.
11. Valorar la importancia de la conservación del patrimonio histórico y artístico.

SESIONES

Del 15 de febrero al 7 de junio de 2027

Las sesiones serán de una hora, lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 horas.

Modalidades: presencial en el Centro Asociado, online en directo y online en diferido (puedes seguir a tu ritmo, desde casa y en el momento que tú quieras. Cada semana recibirás un enlace a la grabación de cada sesión.

CONTENIDO	TEMAS
SIGLO XIX Y principios del XX	NEOIMPRESIONISMO <ul style="list-style-type: none"> - Puntillismo o Divisionismo - La ciencia del color
	POSTIMPRESIONISMO <ul style="list-style-type: none"> - La viveza del color - Van Gogh <i>ACTIVIDAD: Tanto Impresionismo... ¿es todo el mismo "ismo"?</i>
	SIMBOLISMO <ul style="list-style-type: none"> - Emociones, sueños y subconsciente. - Entre la frialdad, la melancolía y el silencio <i>ACTIVIDAD. ¿Qué hemos roto?</i>
	NABIS <ul style="list-style-type: none"> - "Profetas" - Pintar la subjetividad - Nueva forma de pintar la realidad
	UKIYO-E <ul style="list-style-type: none"> - La estampa japonesa - Influencia en el arte del siglo XIX
SIGLO XX LAS VANGUARDIAS	NAIF <ul style="list-style-type: none"> - Primitivismo - La ingenuidad en el arte
	ART NOUVEAU <ul style="list-style-type: none"> - Diferentes nombres, mismo concepto - Ruptura - El arte y la industria - Arquitectura, pintura, diseño, vidriera... - La Sezession vienesa
	MODERNISMO <ul style="list-style-type: none"> - Arquitectura en España. Gaudí
	ARQUITECTURA DEL SIGLO XX <ul style="list-style-type: none"> - Indicios - El hormigón - El movimiento moderno - En las puertas del siglo XXI

	<p>La arquitectura del siglo XX en España</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Movimiento Moderno <p>ART DÉCO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contexto histórico y social - Refinamiento, elegancia, sensualidad - Arquitectura, pintura, escultura, joyería, cine, diseño, muebles... <p>FAUVISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> - La ruptura con la realidad - La liberación del color - Matisse. <p><i>ACTIVIDAD. ¡O el color o yo!</i></p> <p>ESCUELA DE PARÍS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Independientes - Modigliani, Chagal... <p><i>ACTIVIDAD: ¿Dónde he visto yo esto antes?</i></p> <p>CUBISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pablo Picasso - Formas del cubismo <p><i>ACTIVIDAD: ¿Esto es cubista?</i></p> <p>EXPRESIONISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los colores del terror - Munch - El colectivo Die Brücke - Grupo El Jinete Azul - La nueva objetividad - Expresionismo constructivo <p><i>ACTIVIDAD: Eduard, no te pongas dramático</i></p> <p>FUTURISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exaltación del movimiento - Arte e industria
<p>EN LOS LÍMITES DEL ARTE</p>	<p>ABSTRACCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Experiencias abstractas - La abstracción musical: Kandinsky - Abstracción geométrica - Neoplasticismo - Abstracción lírica - Suprematismo <p><i>ACTIVIDAD: Entender la abstracción... ¿eso se puede?</i></p> <p>DADAÍSMO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinamitar el arte - Provocación - Marcel Duchamp <p><i>ACTIVIDAD: Dadá, ¿es arte o no es arte?</i></p> <p>SURREALISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puro automatismo - Magritte y Dalí
<p>AMÉRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - América entra en escena - Preciosismo - La crítica, la ruptura - Hopper y la América de la Depresión <p>INFORMALISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contexto histórico - El modelo americano: expresionismo abstracto - Jackson Pollock

	<ul style="list-style-type: none"> - El informalismo europeo - El <i>Grupo Cobra</i> - Informalismo en España - Joan Miró <p><i>ACTIVIDAD: Algo de miedo y algo de risa</i></p>
EL FINAL DEL MILENIO	<p>ARQUITECTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - La ruptura de la unidad arquitectónica - Movimientos y tendencias: la diversidad <p>PINTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - El arte racional: las neovanguardias - El enfriamiento del arte - Neodadaísmo - Jasper Jons - Por-Art - Hiperrealismo - Minimalismo <p>LAS OTRAS ARTES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimalismo - Donald Judd - El universo conceptual - Land-Art - Action-Art - Body-art - Otras: instalaciones, performance... - Chillida <p><i>ACTIVIDAD: Peinando el viento</i></p>
POSTMODERNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> - El arte como expresión - Las transvanguardia - Expresionismo alemán. Baselitz - En Estados Unidos - Última pintura española - Antonio López y el Hiperrealismo - Arquitectura de la Postmodernidad - Tardomoderno y formas deconstructivistas <p><i>ACTIVIDAD: Un paseo por el Guggenheim</i></p>

HORAS

30 horas

METODOLOGÍA

- Teórica: Exposición en la que se presentarán los contenidos generales de cada uno de los temas, usando distintos materiales audiovisuales: presentaciones, imágenes, visitas virtuales...
- Las sesiones serán muy participativas y dinámicas a través de actividades, debates, identificación de artistas y obras...
- Y daremos nuestros “primeros pasos” en iconografía, aprenderemos a “leer” y descubrir qué misterios y mensajes esconden las grandes obras maestras de la Historia del arte. También aspectos técnicos, como composición, materiales, colores, el espacio...
- En cada sesión dedicaremos un tiempo al comentario de obras, tanto en sus aspectos técnicos, como compositivos y temáticos.
- Y todo esto lo haremos sin prisa, con calma...
- En todo momento se partirá de las ideas previas de los/as participantes.

VISITAS:

	Sesión /horas	CONTENIDO
1	2 horas	Visita Museo Municipal del Valdepeñas (Arte moderno y contemporáneo).