

PROGRAMA 2025-1

Impresionismo y post-impresionismo: las fórmulas del color y la luz en el arte del siglo XIX.

Profesor:

Luisa Fernanda
Álvarez Betancur*

Modalidad Híbrido	Intensidad 14 horas	Horario Lunes – 6:30pm a 08:30pm
Sesiones 7	Fechas 31 de marzo al 19 de mayo	Docente Luisa Fernanda Álvarez*
Valor \$ 660.000		

Presentación:

Analizaremos las principales problemáticas estéticas y artísticas que marcaron el final de la época moderna y desencadenaron los procesos del arte contemporáneo, comprendiendo la influencia que las condiciones sociales, políticas, culturales y tecnológicas ocurridas durante los siglos XVIII y XIX tuvieron sobre las manifestaciones artísticas de su época.

A pesar de enfocarnos en el arte y los procesos artísticos del siglo XIX, rebasaremos estos límites y daremos una mirada a los acontecimientos políticos que rodearon a los artistas, abordando desde la Revolución Francesa (1789) al estallido de la Primera Guerra Mundial (1914). Estos acontecimientos generaron profundas implicaciones en el contexto artístico donde el impresionismo y el postimpresionismo llegaron a su punto más álgido a pesar de la crítica del siglo XVIII. Esto nos permitirá identificar en las diferentes obras de arte y movimientos artísticos, los problemas del arte y la producción artística del momento partiendo de la relación entre el arte y la sociedad, conociendo las diversas formas de sensación inventadas por los impresionistas para expresar su sentir. Observaremos cómo los movimientos del siglo XIX dieron paso a las vanguardias artísticas y al cambio en la mirada a partir de la fractura social y política que llevó a las revoluciones burguesas, las luces y las sombras y las pinturas de las calles que evidenciaron los nuevos ritmos de la ciudad.

1. Los *Outsiders* y la Revolución

El Aquelarre. 1798. Francisco de Goya.

Rastreademos los antecedentes históricos, políticos y pictóricos que transformaron las miradas del arte desde inicios del siglo XIX. Discutiremos artistas como Füssli, Blake y Goya, considerados como artistas *outsiders* que no tenían un estilo definido para su época y analizaremos la relación política que tuvo el arte en la Revolución ilustrada en obras de Jacques-Louis David y Eugène Delacroix. Aquí podremos comprender que las revoluciones no fueron solamente políticas, sino que también influyeron en las formas de representación. Asimismo, abordaremos el paisaje como género artístico y antecedente del impresionismo a partir de la obra del acuarelista William Turner. Esta primera sesión mostrará un periodo de transición a la vida moderna a través del arte.

2. La vida moderna

Almuerzo sobre la hierba. 1863. Manet.

Nos acercaremos al Realismo a partir de la literatura y el arte. En este espacio abordaremos a Charles Baudelaire y “El pintor de la vida moderna” como una forma de mezclar las transiciones sociales, las construcciones literarias y las pinturas de Millet y Manet que comparten esa misma narrativa. Aquí podremos ver esas pinturas que reflejan el inicio de la vida moderna donde la representación de la ciudad y la vida cotidiana comenzaron a hacerse más frecuente. Los cambios políticos que precedieron el periodo impresionista se vieron reflejados en las pinturas de la sociedad burguesa.

3. Luminiscencia y color

El desesperado. 1845. Gustave Courbet.

Analizaremos los cambios que propiciaron los artistas Gustave Courbet, Claude Monet, y Édouard Manet. Esta es la puerta de entrada al impresionismo y permitirá entender las discusiones sobre el arte que transforman la modernidad. Observaremos los cambios que trajo la industrialización, la materialización de la fotografía y las dinámicas de la sociedad civil sobre la producción artística. Aquí se podrán observar las masas en movimiento y la expresión de la realidad más innombrada a partir de las representaciones pictóricas de personas del común que no están idealizadas. También será un acercamiento a la profundidad psicológica y la soledad del hombre moderno.

4. El Impresionismo: el grupo francés

Baile en el Moulin de la Galette. 1876. Renoir.

Realizaremos un análisis inmersivo en el grupo francés de los impresionistas, conociendo sus artistas, sus discusiones y sus tratados como movimientos. Conoceremos las exposiciones independientes que los artistas realizaban despertando la crítica social ante las pinceladas rápidas y la expresividad del color. En esta sección nos acercaremos a artistas franceses como Claude Monet (1840-1926), Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Camille Pissarro (1830-1903), y Edgar Degas (1834-1917).

5. Los otros impresionismos: no solo Francia

Clavel, lirio, lirio, rosa. 1885. John Singer Sargent.

Estudiaremos a los impresionistas que desarrollaron sus obras por fuera de Francia. Identificaremos aspectos relevantes en el desarrollo del impresionismo en otras regiones y países, pero también las temáticas que incluyeron aspectos sociales relevantes de la época como la moda, la vida en sociedad, los paisajes e incluso la incursión en la pintura por parte de mujeres impresionistas. Serán protagonistas artistas como: Anders Zorn (1860-1920) y Peder Severin Krøyer (1851-1909), Mary Cassatt (1845-1926) y John Singer Sargent (1856-1925).

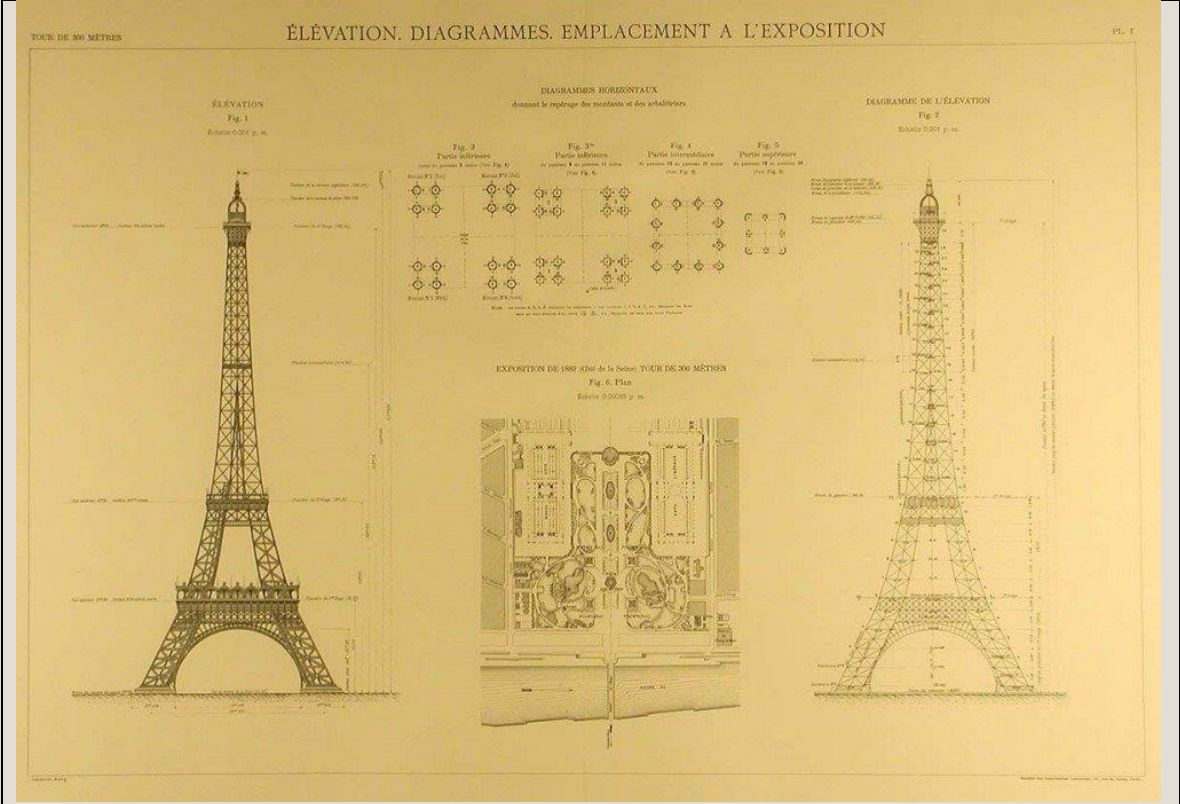
6. El postimpresionismo: dinamismo y color

Trigal con cuervos. 1890. Vincent Van Gogh.

Apreciaremos la pintura que mejor refleja la sociedad Burguesa europea: el post impresionismo. Las obras de los post impresionistas hacen parte de un mundo de expresión a través del color que no solo refleja los paisajes y la vida en sociedad, sino también una reflexión alrededor de las emociones y las relaciones entre los mismos artistas que permearon la producción pictórica. Aquí, los protagonistas serán Paul Cézanne (1839-1906), Georges Seurat (1859-1891), Paul Gauguin (1848-1903) y Vincent van Gogh (1853-1890). Estas sesiones estarán acompañadas de experiencias literarias como las Cartas a Theo del artista Vincent Van Gogh, para comprender la mirada propia del artista del mundo que le rodeaba.

7. Arquitectura del Siglo XIX y las Vanguardias

Planos de la torre Eiffel.

Exploraremos las innovaciones del siglo XIX como el hierro y el acero, y su impacto en el diseño arquitectónico. Además, se abordaremos movimientos de vanguardia como el *art nouveau* y el modernismo, y su rechazo al historicismo.

* Politóloga, ilustradora y Magister Cum Laude en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Gestora y consultora social independiente con énfasis en el desarrollo y ejecución de proyectos de educación en paz y no-violencia. Docente de Historia del Arte con énfasis en arte latinoamericano. Con experiencia en la educación no formal con enfoque de género y étnico con énfasis en la No Violencia, Derechos Humanos y Conflicto Armado en Colombia. Con conocimientos y publicaciones en investigación cualitativa enfocada en género, arte político, memoria, conflicto armado, archivos e historia del arte.

Bibliografía:

ARGAN, Giulio Carlo, El Arte Moderno 1770/1970, Valencia, Joaquín Torres Editor, 2 tomos, 1977.

ARNHEIM, Rudolf, Arte y percepción visual, Madrid, Alianza, 14a reimpresión, 1997.

BERGER, John, Modos de ver, Barcelona, Gustavo Gili, 2a. Ed., 2013.

BERGER, René, El conocimiento de la pintura, Barcelona – Madrid, Noguer, 3a ed., 1999.

BARILLI, Renato, L'alba del contemporaneo. L'arte europea de Füssli a Delacroix, Milano, Feltrinelli, 1996.

BOZAL, Valeriano (editor), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Madrid, Visor, La Balsa de la Medusa, 2 tomos, 1996.

BOZAL, Valeriano, Goya y el gusto moderno, Madrid, Alianza, 2a ed., 2002.

DE MICHELI, Mario, David, Delacroix, Courbet, Cézanne, van Gogh, Picasso: Le poetice. Antologia degli scritti, Milán, Feltrinelli, 1978.

FERNÁNDEZ URIBE, Carlos Arturo, “La hermosura de lo horrible. La lectura de El pintor de la vida moderna de Baudelaire”, en Javier Domínguez, Carlos Arturo Fernández, Efrén Giraldo y Daniel Jerónimo Tobón (editores), ¿Quién le teme a la belleza?, Medellín, La Carreta Editores – Universidad de Antioquia, 2010, pp. 87-110.

HONOUR, Hugh, Neoclasicismo, Madrid, Xarait, 1991.

REWALD, John, Historia del Impresionismo, Barcelona, Seix Barral Editores, 2 tomos, 1972.

WOODFORD, Susan, Introducción a la Historia del Arte. Cómo se mira un cuadro, Barcelona, Gustavo Gili, 1985.