

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

“LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX”

DESPUÉS DE LOS IMPRESIONISTAS EL MUNDO DE LA PINTURA SE COMPLICÓ PARA LOS JÓVENES. EL MERCADO DE LA NUEVA PINTURA ESTABA SATURADO Y TODAVÍA NO SE HABÍA ASIMILADO EL IMPRESIONISMO.

LA CRÍTICA ARTÍSTICA DE LO NUEVO SE PUSO DE MODA. CRÍTICOS, PERIODISTAS, POETAS Y MARCHANTES ENSALZARON A LOS IMPRESIONISTAS, PERO LOS “CONOCEDORES” IGNORARON EN CASI TODOS LOS CASOS, LOS PROGRESOS DE LOS NUEVOS ARTISTAS: VAN GOGH, TOULOUSE, GAUGUIN, CEZANNE, EMIL BERNARD, SEURAT.

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

CON DIFICULTADES, PERO CON GRAN DETERMINACIÓN, TODOS ELLOS ABRIERON CAMINOS NUEVOS, IMPRESCINDIBLES PARA LAS SIGUIENTES GENERACIONES EN UN PROCESO QUE REVOLUCIONO LA PINTURA.

¿CONOCES CUÁL FUE LA BÚSQUEDA DE AQUELLOS HOMBRES? ¿CUÁLES FUERON SUS MOTIVACIONES Y APORTACIONES? ¿PORQUÉ LA PINTURA ABANDONA LA CÓMODA REPRODUCCIÓN DE LA REALIDAD? ¿QUÉ ES LA PINTURA DEL COLOR? ¿QUÉ ES LA ABSTRACCION?

¡VEN A CONOCER TODO ESTO PARA PODER ENTENDER Y DISFRUTAR PLENAMENTE DEL MUNDO DEL ARTE!

¡NO TE LO PIERDAS!

Queridos compañeros:

Hace algunos años empezamos juntos una trayectoria para conocer y explorar las corrientes del arte y de la historia, comenzando en la pintura del Renacimiento.

A partir de ese momento hemos ido progresando en la evolución de las artes, utilizando a la pintura como elemento conductor, ampliando nuestro conocimiento con las maravillas del manierismo, el barroco y el realismo, hasta llegar al impresionismo.

En este momento, a finales del siglo XIX y principios del XX, y con la invención de la fotografía y el cine, las generaciones de artistas se preguntaban: ¿Qué más puede ofrecer el arte? Iniciaron un camino de búsqueda y experimentación que los llevó a creaciones nuevas a través de las que

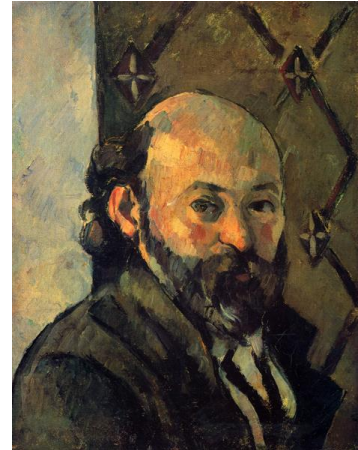
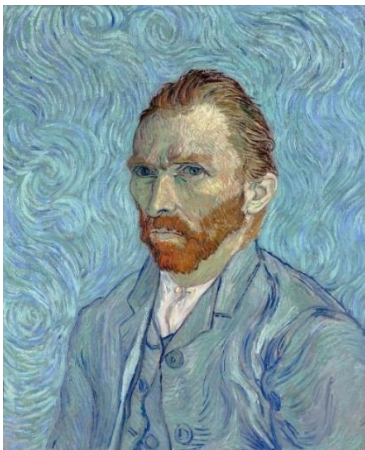

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

buscaban el misterio mágico de la percepción que se encuentra más allá de la realidad. Y llevaron a cabo creaciones sublimes, que para muchos de sus contemporáneos parecieron incluso extrañas. Pero el tiempo nos hizo comprender en que consistían esos nuevos caminos que se abrían para el Arte.

Este nuevo ciclo, pretende proporcionar una visión de la evolución de la pintura y las artes en el período que va desde el final del impresionismo hasta el inicio de la pintura moderna. A través de sus pintores más importantes tendremos acceso a su obra, su vida y el mundo que les tocó vivir.

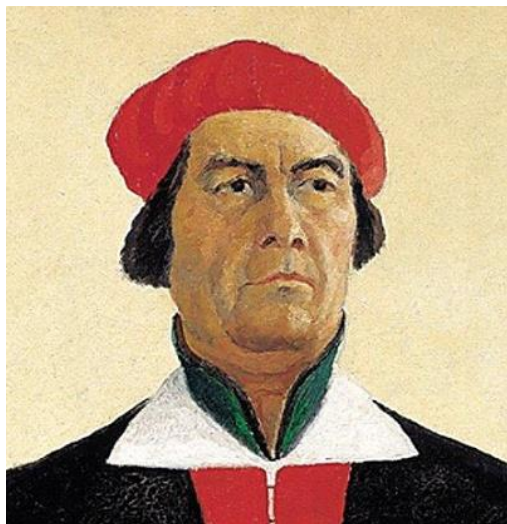
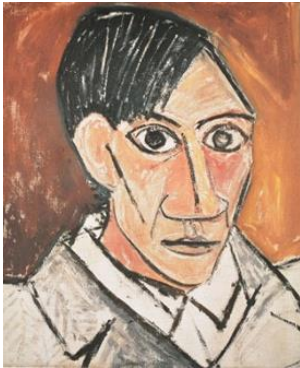
Es la época del Post impresionismo, un término histórico-artístico que se aplica a los estilos pictóricos a finales del siglo XIX y principios del XX posteriores al impresionismo. Lo acuñó el crítico británico Roger Fry con motivo de una exposición de pinturas de Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Paul Cézanne, que se celebró en Londres en 1910. Sus exponentes reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo.

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

SESIONES:

Las fechas de las sesiones son las siguientes:

- 1ª) Jueves 1 de febrero a las 11:00.
"VAN GOGH.LOS ORIGENES DEL EXPRESIONISMO"
- 2ª) Martes 30 de abril a las 11:00.
"GAUGUIN LA BELLEZA DE LOS EXOTICO"
- 3ª) Jueves 23 de mayo a las 11:00.
"CÉZANNE. LA METAPINTURA Y EL MUNDO POLIEDRICO"
- 4ª) Martes 11 de junio a las 11:00.
"MATISSE.EMPEZAR POR EL COLOR"
- 5ª) Martes 24 de septiembre a las 11.00
"PICASSO.EL PRINCIPIO DEL FIN"
- 6ª) Jueves 29 de octubre a las 11.00
"KLIMT.LA PINTURA MITICA"
- 7ª) Martes 26 de noviembre a las 11.00
"KANDINSKY. LA PINTURA FUERA DE LA REALIDAD"
- 8ª) Jueves, 12 de diciembre a las 11:00
**"MALÉVICH. FUNDAMENTOS DE LA ABSTRABCCIÓN
GEOMETRICA"**

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

ALCANCE DE CADA SESION:

Sesión nº1. "VAN GOGH. LOS ORÍGENES DEL EXPRESIONISMO"

Dedicaremos a Vincent Van Gogh la primera sesión de este nuevo ciclo. Recorreremos su biografía particular pero esta vez nos fijaremos en su trayectoria artística: en su aprendizaje como pintor, su contacto con los restos del impresionismo, la seducción por la pintura japonesa y la creación de un estilo propio, expresivo y diferenciado del resto de los pintores de su generación. Sus aportaciones fueron imprescindibles para los corrientes expresionistas del siglo XX.

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

Sesión nº2. "GAUGUIN. LA BELLEZA DE LO EXÓTICO"

La fama de pintor excéntrico se la llevó Van Gogh, pero Paul Gauguin no se quedó atrás. Desencantado de París y su ambiente artístico, decidió "exiliarse" al otro lado del mundo, al otro lado de todo. Allí encontró su propio estilo pictórico, un espacio de fusión entre la pintura académica y el arte popular, entre la naturaleza y el sentimiento, entre el mundo real y el simbólico. Sus pinturas de Tahití causaron un enorme impacto cuando llegaban a Francia, aunque la popularidad de sus pinturas vino ras su muerte.

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

Sesión N°3. "CÉZANNE. LA METAPINTURA Y EL MUNDO POLIEDRICO"

Paul Cézanne fracasó como pintor impresionista y como personalidad creativa. Eso opinaron muchos en aquel tiempo.

Pero no se rindió, no abandonó la pintura. Se retiró a la Provenza, y allí durante más de veinte años, con paciencia, con tesón, con disciplina, creó un nuevo lenguaje pictórico inédito en la historia de la pintura europea. La naturaleza como guía, la mirada detenida, la mente analítica y la mano como creadora de nuevas imágenes pictóricas.

Cuando visitamos hoy la Provenza se siente muy de cerca el espíritu de Cézanne unido a la vista de sus caminos, sus paisajes y sus montañas.

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

Sesión N°4. "MATISSE. EMPEZAR POR EL COLOR"

Con Henri Matisse la pintura entró en el territorio de la experimentación.

El motor de la pintura de Matisse era buscar la manera de dar autonomía al lenguaje pictórico más allá de lo que había hecho durante más de 500 años, imitar la realidad. Matisse a través del uso experimental del color suspendió la servidumbre que la pintura tenía como vehículo de representación de la realidad. El color fue la palanca del cambio. A través del color consiguió que entendiéramos que una pintura puede tener otras cualidades que la mera representación.

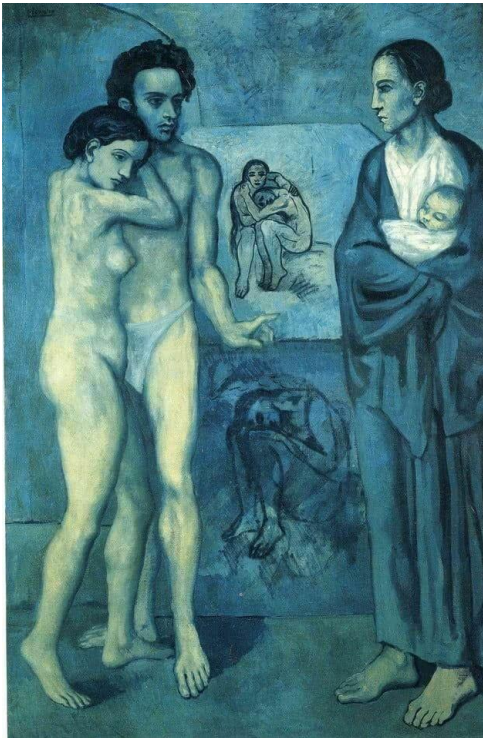

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

Sesión Nº5. "PICASSO.EL PRINCIPIO DEL FIN"

Las señoritas de Avignon, pintado en 1907, fue el primer cuadro cubista de la historia. Ésta es una afirmación famosa de Kahnweiler, el marchante y primer teórico del cubismo.

Entre 1907 y 1912 Pablo Picasso y Georges Braque, comenzaron un camino experimental en el que fueron apareciendo las manifestaciones de un nuevo lenguaje pictórico: cubismo geométrico, cubismo analítico, cubismo hermético y cubismo sintético.

En esta sesión vamos a desentrañar los fundamentos de esta nueva manera de construir imágenes. Iremos explicando las diferentes etapas de los caminos del cubismo.

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

Sesión N°6. "KLIMT.LA PINTURA MITICA"

Gustav Klimt encarna de alguna manera la evolución de toda una cultura vienesa de 1900, pasando de un arte autocomplaciente y vocalista a otro de espíritu cosmopolita y experimental.

Con un refinado sentido esteticista, propio del modernismo, produce imágenes cargadas de una espiritualidad relacionada con el simbolismo. Crea imágenes de gran refinamiento estético, pero también de un cierto sentido místico.

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

SESIÓN Nº7. "KANDINSKY. LA PINTURA FUERA DE LA REALIDAD"

Desde principios de siglo los artistas de vanguardias, en su afán de experimentación, en su idea de buscar nuevas posibilidades a la pintura, sintieron la curiosidad de saber si era posible realizar una pintura donde lo que apareciera en ella no fueran motivos de la naturaleza, es decir, la construcción de imágenes a base de asociaciones libres de formas y colores que produjeran en el espectador una sensación de armonía o de belleza. La posibilidad de realizar cuadros abstractos, de un modo sistemático vendrá de un pintor del oriente, de madre moscovita y padre mogol: Wassily Kandinsky. Repasamos sus logros y su trayectoria hasta llegar a este nuevo continente: la abstracción.

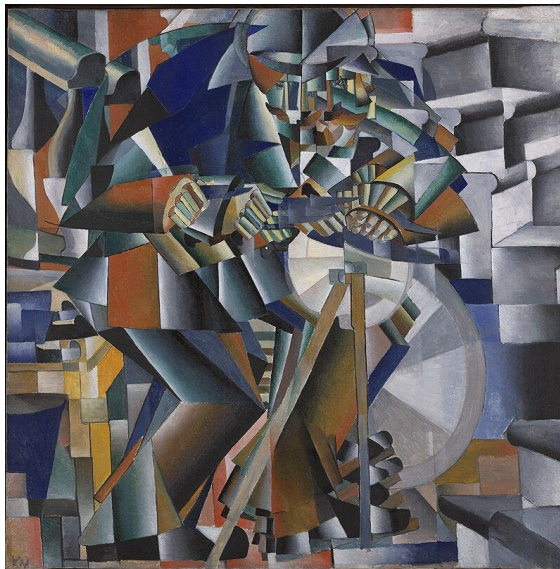

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

SESIÓN Nº8. "MALÉVICH. FUNDAMENTOS DE LA ABSTACION GEOMETRICA"

Kazimir Malévich ha pasado a la historia del arte como el iniciador del suprematismo.

Este extraño neologismo quería expresar un objetivo muy simple: el de dar la supremacía a los medios básicos del arte, el color y la forma, sobre la mera representación de fenómenos visibles.

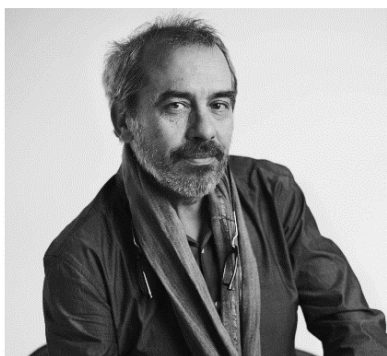
Malevich pensaba que el mundo de la percepción de los fenómenos visuales se ajustaba a una serie de leyes de carácter universal que afectaba a todos los seres humanos. Su trabajo consistió en hacer visible ese mundo invisible a través de sus pinturas. Formas geométricas y colores puros que flotan en un espacio blanco, proporcionando al ojo del espectador sensaciones: distancia, posición, dinamismo, profundidad, equilibrio y contraste.

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

PROFESORADO:

LUIS SANTAMARIA

Director de Aularte y licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Título D.E.A. Departamento de Arte Contemporáneo, Universidad Complutense de Madrid. Profesor de E.G.B, especialidad Ciencias Sociales. Escuela Universitaria María Díaz Jiménez. Universidad Complutense de Madrid. En 2004 funda Aularte, arte y comunicación. Desde esa fecha dirige y programa las actividades educativas y de divulgación de Aularte. Desde el 2012 es director de Madridculturetour y de Aularterutas desde 2019.

AMALIA GARCIA RUBI

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Crítica de arte contemporáneo, escribe en distintos medios especializados. En la actualidad es colaboradora permanente en el periódico digital Infoenpunto.com, y realiza artículos y entrevistas en otras publicaciones mensuales (Tendencias, Descubrir el Arte) así como catálogos de artistas... Ha formado parte en jurados de artes plásticas y comisariado exposiciones en Madrid. Su actividad didáctica se centra en el Arte Contemporáneo, impartiendo cursos, conferencias y visitas guiadas en Aularte desde 2014.

COMO MIRAR UN CUADRO-CICLO V

LOS PIONEROS DE LA PINTURA

"LA PINTURA EN LA FRONTERA DE LOS SIGLOS XIX Y XX"

INSCRIPCION

No existe, en principio, **ninguna limitación de participantes ni de invitados**, hasta completar el aforo.

Las inscripciones del curso completo, 8 sesiones, se realizarán en la web de la Asociación, al precio de 50 euros los socios y acompañantes.

Los socios del SEJU accederán a la web a través de la ventana "ENTRA" situada en la parte superior de la pantalla. Una vez abierta, les pedirán DNI y Contraseña. Tras este trámite, accederán a la ventana de "SENIORS" y en ella elegirá la actividad deseada, inscribiéndose en la forma habitual.

Para cualquier duda sobre la actividad hay que dirigirse al responsable de la misma, preferiblemente por wasap o correo electrónico.

Responsable de la actividad:

Javier Pérez Sousa

Tel.: 667585694

e-mail: javierpsousa@hotmail.com

La Comisión