

Visiones de vanguardia: Del Fauvismo al Guernica.

De Matisse a Picasso

12 clases

Programa

Módulo 1: Fauvismo, Die Brücke y Der Blaue Reiter

En estas clases analizaremos el Fauvismo, movimiento francés de comienzos del siglo XX caracterizado por el uso de colores vibrantes y audaces, que buscaba capturar la esencia de un objeto o paisaje. Examinaremos las obras de Henri Matisse y André Derain, entre otros.

Luego nos centraremos Die Brücke y Der Blaue Reiter, dos grupos alemanes de las primeras décadas del siglo XX enraizados en el Expresionismo. Estudiaremos la obra de artistas como Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde y Wassily Kandinsky y las similitudes y diferencias con sus contemporáneos franceses.

Módulo 2: Abstracción

En este módulo, estudiaremos los particulares caminos que llevaron a Hilma Af Klint, Vasili Kandinski, Kazimir Malévich y Piet Mondrian hacia la exploración de la abstracción.

Comenzaremos nuestro recorrido sumergiéndonos en la visión única de Hilma Af Klint, una artista visionaria que exploró la intersección entre el arte y lo espiritual. Sus obras refieren a un universo de simbólico complejo donde las formas y colores abstractos son la vía de un lenguaje profundo y enigmático.

En este punto, retomaremos a Wassily Kandinsky desde su regreso a Rusia durante la Primera Guerra Mundial, para luego analizar su producción durante su estadía en la Bauhaus y sus últimos años en París.

Luego, nos sumergiremos en el suprematismo de Kazimir Malévich, donde la forma y el color alcanzan una nueva dimensión de significado.

Analizaremos cómo su búsqueda de lo esencial y la pureza se reflejan en sus composiciones geométricas y en la ruptura radical con la realidad tradicional.

Como cierre, exploraremos el neoplasticismo de Piet Mondrian y su relación con De Stijl y Theo van Doesburg. En Mondrian nos encontramos con un enfoque que busca la armonía a través de la simplicidad y la abstracción geométrica. Descubriremos cómo sus líneas rectas y bloques de colores primarios generan una sensación de equilibrio y orden.

Estudiaremos su evolución desde sus años neerlandeses, su llegada a París y el impacto del jazz y finalmente su estancia en Nueva York.

Módulo 3: El periodo de Entreguerras y el Guernica de Picasso.

En este módulo nos proponemos estudiar las producciones artísticas europeas realizadas el complejo periodo que se extiende entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, momento marcado además por la Gran Depresión y la Guerra Civil Española. Allí veremos muy cercana la relación entre arte y política en un contexto de tensiones permanentes.

Uno de los protagonistas de esta época es Pablo Picasso, quien fue una importante influencia para gran cantidad de artistas y logró condensar los sentimientos de una nación devastada en el *Guernica*. Veremos también las producciones contemporáneas y los diversos debates en torno al lugar del arte en un horizonte complejo.