

Rupturas modernas: El arte del fin del siglo XIX

Programa

12 clases (3 módulos de 4 clases cada uno)

Módulo 1: Realismo e Impresionismo

El Realismo: Gustave Courbet, Honoré Daumier y Jean-François Millet, artistas comprometidos social y políticamente que tradujeron en el imágenes la vida de las capas más postergadas.

Antecedentes del Impresionismo. Jean-Baptiste-Camille Corot y La Escuela de Barbizón, el encuentro con el paisaje. Édouard Manet: la herencia artística y la renovación moderna.

El Impresionismo, los pintores de la vida moderna: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissaro, Edgar Degas, Berthe Morisot y Mary Cassat.

Módulo 2: Postimpresionismo

A la sazón de una exposición desarrollada en 1910 se creó el término Postimpresionismo para aunar la obra de Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh. Con rigor histórico, estos artistas no conformaron un grupo sino que cada uno llevó un camino de investigación individual que se desarrolló sinuosamente a través de viajes y ricas redes de relaciones.

En las clases nos abocaremos a analizar la propuesta y deriva estética de cada uno de ellos.

Módulo 3: Gustav Klimt y la Secesión Vienesa

“A cada época su arte, al arte su libertad” se lee en la fachada el edificio diseñado por Joseph Maria Olbrich para ser la sala de exposiciones de la Secesión impulsada por Gustav Klimt desde 1897. Estos artistas se alzaron en contra de las rígidas normas de la Academia de Viena y decidieron separarse para explorar una nueva producción artística que acusara recibo de las innovaciones estéticas de las últimas décadas.

Impulsados por la experimentación permanente, este movimiento avanzó promoviendo un arte progresista que abarcó todas las ramas de la producción artística, el diseño, la decoración, la arquitectura hasta acercarse al “arte total”.

Entre sus representantes más importantes contamos con Gustav Klimt, Koloman Moser, Otto Wagner, Josef Hoffman y Joseph Maria Olbrich, a los que se sumarán los jóvenes Egon Schielle y Oskar Kokoschka.

En este módulo analizaremos el contexto histórico y artístico y la propuesta estética que llevaron a estos artistas a una revolución estética en el contexto de la Viena Imperial de fin de siglo.