

EDUCACIÓN CONTINUA / DIPLOMADO

Programa de 30 clases | 15 semanas | 3 horas por día | Total: 90 horas.

Tema: Historia del Arte

“La Explosión de la Creatividad: Introducción a las Vanguardias.”

Impartido por: Dra. Anitza Gutiérrez y Maestro Gerardo Zavarce

Modalidad: Híbrida (esquema debajo)

Synopsis:

Este curso pretende ser un viaje a través de las vanguardias artísticas, explorando los principales movimientos y sus características únicas. Descubriremos cómo la historia y el contexto social y cultural influyeron en el surgimiento de estas vanguardias y la situación creativa que caracterizaron a sus contextos.

A lo largo del curso, aprenderemos sobre los movimientos artísticos más importantes de las vanguardias, incluyendo el impresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo, la abstracción, la Bauhaus, el constructivismo, el pop art y el arte conceptual. Conoceremos las características generales de cada movimiento, sus principales representantes y su obra más destacada.

Este curso es ideal para aquellos que deseen explorar y ampliar sus conocimientos sobre las vanguardias artísticas y cómo éstas influyeron en el arte contemporáneo. Si tienes interés en el arte, la historia y la cultura, este curso te proporcionará una base sólida para comprender mejor el impacto de las vanguardias en el arte actual y la cultura en general.

Metodología:

A través de debates y discusiones en clase, en formato virtual o presencial, los participantes podrán explorar y debatir las ideas que se presentan en los movimientos artísticos de las vanguardias. Esto permitirá profundizar en la comprensión de los conceptos y temas.

Igualmente organizaremos salidas y actividades fuera del aula que estén relacionadas con los movimientos artísticos estudiados. Por ejemplo, visitar exposiciones, talleres de artistas, lugares que tengan un diseño arquitectónico moderno, un pequeño club de lectura, ver películas o funciones de teatro que reflejen los movimientos artísticos de las

vanguardias. Esto permitirá experimentar y aprender de manera inmersiva y significativa.

Programación por clase:

- La explosión de la creatividad: introducción a las vanguardias artísticas
- 1. Historia y contexto social y cultural que dieron origen a las vanguardias.
- 2. Concepto de vanguardia y su relación con el arte moderno.
- 3. Principales movimientos de las vanguardias y sus características generales.

- El impresionismo y la revolución de la luz en la pintura
- 1. Características generales del impresionismo y su relación con la pintura al aire libre
- 2. El uso de la luz y el color en la pintura impresionista
- 3. Principales representantes del impresionismo y su obra más destacada

- Postimpresionismo y la explosión del color
- 1. Características generales del postimpresionismo y su relación con la experimentación cromática
- 2. Principales representantes del postimpresionismo y su obra más destacada

- El cubismo: la realidad fragmentada
- 1. Orígenes y contexto histórico del cubismo
- 2. Características generales del cubismo y sus distintas etapas
- 3. La representación del objeto y la figura humana en el cubismo
- 4. Principales representantes del cubismo y su obra más destacada

- Futurismo y velocidad: la máquina como inspiración
- 1. Orígenes y contexto histórico del futurismo
- 2. Características generales del futurismo y su relación con la tecnología y la velocidad
- 3. La representación del movimiento en el futurismo
- 4. Principales representantes del futurismo y su obra más destacada

- El dadaísmo: la rebelión contra el arte establecido
- 1. Orígenes y contexto histórico del dadaísmo
- 2. Características generales del dadaísmo y su rechazo al arte tradicional
- 3. La subversión del lenguaje y la imagen en el dadaísmo
- 4. Principales representantes del dadaísmo y su obra más destacada

- Surrealismo y sueños: el subconsciente como fuente de inspiración
- 1. Orígenes y contexto histórico del surrealismo
- 2. Características generales del surrealismo y su relación con el subconsciente y el sueño
- 3. La representación de lo irracional y lo onírico en el surrealismo
- 4. Principales representantes del surrealismo y su obra más destacada

- El expresionismo: la emoción plasmada en el arte
- 1. Orígenes y contexto histórico del expresionismo
- 2. Características generales del expresionismo y su énfasis en la emoción y la subjetividad
- 3. La representación de la angustia y el sufrimiento en el expresionismo
- 4. Principales representantes del expresionismo y su obra más destacada

- Abstracción y geometría: el arte como forma pura
- 1. Orígenes y contexto histórico de la abstracción
- 2. Características generales de la abstracción y su énfasis en la forma y el color
- 3. La geometría y la abstracción como formas de expresión artística
- 4. Principales representantes de la abstracción y su obra más destacada

- Bauhaus: la unión de arte y tecnología
- 1. Los principios fundamentales de la enseñanza en la Bauhaus
- 2. Los talleres y disciplinas que se impartían en la Bauhaus
- 3. El impacto de la Bauhaus en la arquitectura, el diseño y las artes aplicadas

- El constructivismo: el arte como herramienta para la construcción de una sociedad nueva
- 1. Orígenes y contexto histórico del constructivismo
- 2. Características generales del constructivismo y su énfasis en la producción en masa y la producción industrial
- 3. La relación entre arte y política en el constructivismo
- 4. Principales representantes del constructivismo y su obra más destacada

- Pop art y cultura de masas: el arte como reflejo de la sociedad
- 1. Orígenes y contexto histórico del pop art
- 2. Características generales del pop art y su relación con la cultura de masas y la publicidad
- 3. La apropiación y la re-contextualización de imágenes en el pop art
- 4. Principales representantes del pop art y su obra más destacada

- Arte conceptual: el arte como idea
- 1. Orígenes y contexto histórico del arte conceptual
- 2. Características generales del arte conceptual y su énfasis en la idea y el proceso
- 3. La des-materialización del objeto de arte en el arte conceptual
- 4. Principales representantes del arte conceptual y su obra más destacada

- Feminismo y arte: la lucha por la igualdad de género
- 1. Orígenes y contexto histórico del arte feminista
- 2. Características generales del arte feminista y su relación con la lucha por la igualdad de género

3. La representación del cuerpo femenino y su subversión en el arte feminista
4. Principales representantes del arte feminista y su obra más destacada

- Video-arte: experimentando con la imagen en movimiento
1. Orígenes y contexto histórico del videoarte
  2. Características generales del video-arte y su relación con la cultura de masas y la experimentación en las artes.
  3. Principales representantes del video-arte y su obra más destacada

- Vanguardias y su legado en la actualidad: la influencia de las vanguardias en el arte contemporáneo
1. La continuidad de los movimientos vanguardistas en la actualidad
  2. La relación entre las vanguardias y el arte contemporáneo
  3. La influencia de las vanguardias en otros ámbitos artísticos, como la música, la literatura y el cine
  4. La importancia de las vanguardias en la historia del arte y su legado en la actualidad.

Esquema Modalidad Híbrida:

Semana: Presencial

Semana: Virtual

Para las sesiones virtuales recibirán acceso e instrucciones por correo.