

Historia del Arte: Las Ilusiones de la Modernidad 2024

Curso online

5

MAR

HORA

18h00

Información general

Fecha de inicio: 5 de marzo de 2024

Fecha de cierre: 7 de mayo de 2024

Duración: 36 horas académicas repartidas en 10 semanas.

32 horas de clases en vivo vía Zoom en tiempo real y 4 horas de trabajo autónomo

Modalidad: Online

Horarios:

- Martes y Jueves: 18:00-20:00 (Revisar Cronograma)

Descripción

En 1930, el crítico literario alemán Walter Benjamin célebremente bautizó a París como la “capital del siglo XIX”. A simple vista, la metrópolis definitivamente cumplía todos los requisitos. Sus boulevards se habían ensanchado para los elegantes caminantes urbanos, impecablemente vestidos con sus trajes, sombreros de copa y viriles bastones. Las nuevas arcadas estaban destinadas para que bellas parisinas— corsetadas como avispa y diminutas entre olas de seda— devorasen las vitrinas de cristal y sus lujosas mercancías industriales.

Los callejones de la legendaria Montmartre se habían ampliado para albergar a deslumbrantes cabarets donde, noche tras noche, la alta burguesía flirteaba con los seductores peligrosos de la bohemia. Y, sobre los Campos de Marte, en el mismo lugar donde multitudes habían consagrado sus vidas a la sangrienta Revolución, se levantaba la Torre Eiffel, ese faro fulminante de la civilización occidental en una era electrificada.

París también fue el hogar de los famosos Impresionistas, los nuevos artistas rebeldes de la fugaz modernidad, quienes pintaban al aire libre, rápidamente, con sus pigmentos prefabricados de tonos nunca antes vistos, y así convertían a la ciudad en vibrantes explosiones de color. Inconscientemente— o quizás a propósito— los pintores del fin-de-siècle fueron engranajes vitales en la imparable máquina de la modernidad. Pero tras sus novedosas pinceladas se ocultaba una realidad más visceral, menos pintoresca quizás, y que no era solamente francesa.

Descripción

Este curso busca cuestionar la suposición perpetuada por el discurso tradicional que elogia al arte parisino como el exclusivo eje de la modernidad y del modernismo. Más que eso, busca demostrar cómo otros estilos de arte que frecuentemente habían sido juzgados como anticuados, conservadores, o superficiales por su alto esteticismo, igualmente expresaban las angustias y melancolías de los hombres y mujeres modernos. Ya sea en la Londres humeante de Dickens, o la Viena dorada de Klimt, y sí, en la ya mencionada París de Baudelaire y la Belle Époque, la pintura de finales del siglo XIX supo remover el velo ilusionista que había enmascarado la realidad de la condición humana, precisamente en el momento en el que la nueva vida urbana la cambiaría para siempre.

Objetivos generales

- Introducir al estudiante al arte europeo de la segunda mitad del siglo XIX, proporcionándole suficientes parámetros estilísticos y teóricos, información histórica, y cuestionamientos críticos sobre el mismo.
- Impartir al estudiante distintas metodologías de la historia del arte, para que así pueda interpretar una obra de una forma completa y crítica.
- Percibir el rol que las obras analizadas jugaron tanto en la historia del arte como en la historia global del momento.
- Reconocer las personalidades y obras emblemáticas de la época.
- Percibir cómo el arte del periodo tratado mantiene una vigencia actual, y que puede ser interpretado bajo perspectivas absolutamente contemporáneas.
- Fomentar una apreciación no sólo estética, sino crítica y sensible del arte.

Público Objetivo

Este curso está abierto al público general, tanto para aficionados del arte que deseen profundizar sus conocimientos, como a personas que no hayan sido expuestas al mismo anteriormente.

Cronológicamente es una continuación del curso Historia del Arte: Arte y Libertad, pero el potencial alumno no necesita haber cursado el anterior ciclo para inscribirse.

W. Holman Hunt

PARTE I | Las Semillas de la Rebelión

I. La Crisis de la Academia

En un mundo que está cambiando vertiginosamente, los artistas franceses de la “Generación de 1830” lanzan un último grito de guerra con su arte conservador, mientras que sus obstinados rivales se enfocan en las realidades previamente ignoradas por el “gran arte”.

Artistas claves: William-Adolphe Bouguereau, Gustave Doré, Alexandre Cabanel, Paul Delaroche, Jean-Léon Gérôme, Gustave Courbet, Jean-François Millet

II. Un romance con el pasado

Cómo los rebeldes Pre-Rafaelitas ingleses producen obras románticas que esconden preocupaciones contemporáneas tras sus minuciosas visiones de un pasado legendario.

Artistas claves: John Everett Millais, William Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti

III. El Arte por el Arte

Cómo Dante Gabriel Rossetti y la segunda ola de pintores Pre-Rafaelitas abren las puertas a provocativas y conmovedoras evocaciones de un arte que quizás sólo existe por y para sí mismo.

Artistas claves: Dante Gabriel Rossetti, Simeon Solomon, Edward Burne-Jones, Frederic Leighton, John William Waterhouse

IV. Un Modernismo Estético

Un Modernismo Estético (2)

Cómo dos maestros del Esteticismo de finales de siglo ofrecen astutas premoniciones sobre el futuro arte de la Vanguardia del siglo XX.

Artistas claves: Albert Moore, James Abbott McNeill Whistler

V. Las Apariciones de Salome

Cómo las intrincadas superficies ornamentales de un maestro de la Academia son velos que ocultan un peligroso pasado de seducción, pero simultáneamente esconden espectáculos modernos.

Artista clave: Gustave Moreau

PARTE II | Las Belle Époque

VI. Los Mitos de la Modernidad

Cómo la reconstrucción de París, junto a un complejo industrial imperialista y un masivo programa cultural, construyen paso a paso la visión mítica de la “Capital del Siglo XIX.”

Nombres claves: Baron Haussmann, Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Victor Hugo, Émile Zola, Gustave Eiffel, Édouard Manet, Edgar Degas, Gustave Caillebotte

VII. La Ciudad de la Luz

Cómo las nuevas tecnologías de luz artificial deslumbran a la espectacular metrópolis parisina, electrificando las imágenes de los artistas modernos.

Artistas claves: Charles Marville, Gustave Caillebotte, John Singer Sargent, Charles Courtney Curran

VIII. Demimonde: Manet y la Modernidad

Cómo la pintura más controversial de la época abre las puertas a un nuevo tipo de arte, al mismo tiempo que ilustra las complejidades de la figura emblemática de la modernidad: la prostituta.

Nombres claves: Édouard Manet, Charles Baudelaire, Émile Zola, Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec

IX. Modernidad y Género

Cómo la pintura de espacios interiores íntimos, o de espacios sexualizados en y en torno a la metrópolis, revela inquietudes contemporáneas sobre la feminidad y la masculinidad.

Artistas claves: Frédéric Bazille, Henri Fantin-Latour, Gustave Caillebotte, Edgar Degas, Mary Cassatt, John Singer Sargent, Berthe Morisot, Henri de Toulouse-Lautrec

X. París, De Día

Cómo los rebeldes Impresionistas y sus sucesores no sólo se convierten en magos de la luz, pero en auténticos visionarios de la fugaz modernidad.

Artistas claves: Édouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Georges Seurat

XI. París, De Noche

Cómo el arte de los espectáculos nocturnos, desde la Ópera de Garnier hasta el provocativo inframundo del café-concert, deslumbra en obras que transgreden y simultáneamente refuerzan estrictas jerarquías sociales.

Artistas claves: Édouard Manet, Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Chéret, Georges Seurat

PARTE III | Escapando de la Modernidad

XII. A Contracorriente: Simbolismo, Decadencia y Femmes Fatales

Cómo el arte europeo del fin-de-siècle devela una inquietante convergencia entre ansiedades sexuales, bellezas letales y ocultas decadencias.

Nombres claves: Aubrey Beardsley, Oscar Wilde, Joris-Karl Huysmans, Gustave Moureau, Joséphin Péladan, Jean Delville, Edvard Munch, Arnold Böcklin, Fernand Khnopff, Félicien Rops, Franz Von Stuck, Odilon Redon

XIII. Art Nouveau

Cómo el Art Nouveau francés, el movimiento Arts & Crafts inglés, y la invasión— irónicamente moderna—de las nuevas artes gráficas y arquitectónicas responden a la “fealdad” industrial, y critican al capitalismo decimonónico.

Artistas claves: William Morris & Co., Alphonse Mucha, Jules Chéret

XIV. La Ciudad de Oro

Cómo un artista austríaco lidera una rebelión artística arquetípica de su generación e inaugura la era dorada de la pintura en Viena, en todo su esplendor y perversión.

Artistas claves: Gustav Klimt

XIV. La Ciudad de Oro

Cómo el arte de los transgresivos Neo-Impresionistas franceses no sólo propone críticas fulminantes sobre las angustias de la vida moderna, sino sobre las ilusiones del arte de la pintura.

Artistas claves: Paul Gauguin, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh

Cronograma

Fecha de inicio: 5 de marzo de 2024

Fecha de cierre: 7 de mayo de 2024

Horarios:

- Martes y Jueves: 18:00-20:00

Modalidad: Online

[Descargar
cronograma](#)

Marzo

L	M	I	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Abril

L	M	I	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Mayo

L	M	I	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

■ Días de Clases

Feriados Nacionales

*El cronograma puede sufrir modificaciones de fechas, horarios y contenido.

Certificado

Certificado de asistencia

El participante al final del curso deberá cumplir con un mínimo del **80%** de asistencia al programa para acceder al certificado de asistencia.

En caso de no cumplir con el % de asistencia, se emitirá un certificado válido por las horas asistidas.

Instructores

Luis Tescaroli

MA en Historia del Arte y Arqueología en el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Previo a esto, obtuvo su licenciatura en Diseño Comunicacional con un minor en Historia del Arte en la Universidad San Francisco de Quito. Ha sido acreedor de honores y premios académicos por parte de la Comisión Fulbright y la NYU Graduate School of Arts and Sciences. Sus áreas de interés académico se centran en el arte moderno europeo, específicamente el arte y la cultura visual francesa de finales del siglo XIX, al igual que el romanticismo tardío y esteticismo inglés del mismo periodo. Ha sido profesor de Historia del Arte en la USFQ desde enero del 2010.

Inversión

Tarifa Público General	\$380
Tarifa ALUMNI Historia del Arte	\$330
Tarifa Pronto Pago	\$345 (16 FEB)

1 Realizar el pago

Transferencia o depósito

Banco Bolivariano

A nombre de la Universidad San Francisco de Quito

Cuenta corriente Nro: 5075003350
(RUC: 1791836154001)

Banco Pichincha

A nombre de la Universidad San Francisco de Quito

Cuenta corriente Nro: 3407330004
(RUC: 1791836154001)

Tarjeta de crédito

Dar click en el siguiente botón y complete la información solicitada por el formulario. Al finalizar quedará registrado automáticamente en el sistema

PAGUE AQUÍ

Con Diners, Banco Pichincha, Guayaquil, Bolivariano o Produbanco podrá acceder al siguiente financiamiento:

- 3 y 6 meses sin intereses
- 9 y 12 meses con intereses

2 Confirmar tu pago

Si realizaste el pago mediante:

Transferencia/Depósito: Enviar una copia del comprobante de depósito (escaneado) y sus datos personales: (nombres completos, cédula, teléfono y dirección) al siguiente mail: rordonez@usfq.edu.ec

*Si requiere factura con datos distintos al del participante, detallar en el correo los siguientes datos (razón social, RUC/cédula, teléfono, dirección y correo electrónico)

Si realizó el pago con Tarjeta de Crédito no es necesario confirmar su pago, el sistema registrará sus datos automáticamente.

3 Confirmación de registro

Recibirá un mail de confirmación de registro con la información pertinente al curso.

*La coordinación del programa se reserva el derecho de suspender o reprogramar la realización del actividad si no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos o por motivos de fuerza mayor. En tal caso, se devuelve a los alumnos matriculados la totalidad del dinero a la brevedad posible.

Francisco León
Educación Continua
fleont@usfq.edu.ec
+593 99 970 4773

¿Tienes
preguntas?

