

A CONSTRUCIÓN DA MODERNIDADE VANGARDAS E POSVANGARDAS

CURSO DE ARTE, CULTURA E HISTORIA

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA

12 xaneiro - 1 xuño 2022

HORARIO: mércores de 19:00 a 21:00 h

DIRECCIÓN: María Luisa Sobrino Manzanares

COORDINACIÓN: Carmen Hermo, Virginia Villar

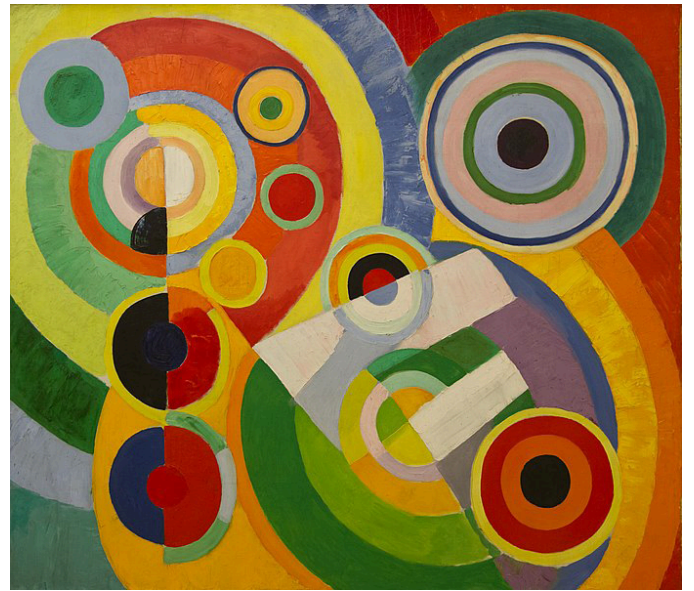
O contido deste curso abrangue desde principios do século XX ata a Segunda Guerra Mundial, cuxo estalido constitúe a primeira gran quebra na traxectoria da cultura e da arte. Un período que xorde en distintos puntos de Europa e que supón unha das etapas máis creativas da súa historia. Trátase do que coñecemos como vangardas históricas. A traxectoria da arte coincide cunha suma de avatares políticos tras a primeira década do século —a Gran Guerra, o triunfo da revolución soviética, máis tarde a guerra civil española e, finalmente, a Segunda Guerra Mundial— que acabarían arrasando o continente. Porén, o transcurso destes mesmos anos supón un período esperanzador para a arte. Un entusiasmo fundamentado na grande evolución da tecnoloxía e a nova ciencia. O desenvolvemento do automóbil e dos primeiros aeroplanos, o perfeccionamento da fotografía ou o fomento das artes escénicas provocarán novos e descoñecidos modos de ver o mundo.

As artes plásticas desenvólvense nunha serie de correntes ou *ismos* cos que os propios autores ou os seus principais críticos denominaron as distintas experiencias artísticas. Así, expresionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, suprematismo, construtivismo, neoplasticismo e surrealismo supoñen as principais orientacións.

Máis que un relato histórico ou artístico, a vangarda significou unha complexa estrutura de esforzos persoais e afinidades. Un espazo temporal cheo de discontinuidades, diferenzas e quebras. Desde os seus comezos, toda a actividade destas primeiras décadas do século constitúe un ámbito de experimentación guiado tanto por un espírito combativo como polo seu intento de alcanzar a utopía.

PROGRAMA

- 12 xaneiro O panorama europeo no cambio de século. Os premodernos. Os primeiros retos da modernidade: Van Gogh, Gauguin, Cézanne. A sensibilidade nórdica: Edvard Munch
- 26 xaneiro A vangarda e o seu proxecto. A superación do impresionismo. Desde a espiritualidade dos simbolistas á influencia dos premodernos. A exaltación da cor: o fauvismo francés
- 9 febreiro A condición identitaria da arte alemá: *Expressionismus*. As súas persistencias e derivacións. De Die Brücke ás tendencias de posguerra
- 23 febreiro O desmantelamento do espazo. *As señoritas de Avignon*. O cubismo, o seu desenvolvemento e derivados. A invención da colaxe
- 9 marzo O futurismo. Marinetti e o mito do moderno. A muller como rémora do pasado. Manifestos e *performance*

Robert Delaunay: *Rythme, Joie de vivre*, 1930

El contenido de este curso abarca desde principios del siglo XX hasta la segunda guerra mundial, cuyo estallido constituye la primera gran quiebra en la trayectoria de la cultura y del arte. Un periodo que surge en distintos puntos de Europa y que supone una de las etapas más creativas de su historia. Se trata de lo que conocemos como vanguardias históricas. La trayectoria del arte coincide con una suma de avatares políticos tras la primera década del siglo —la Gran Guerra, el triunfo de la revolución soviética, más tarde la guerra civil española y finalmente la segunda guerra mundial— que acabarían arrasando el continente. Sin embargo, el transcurso de estos mismos años supone un periodo esperanzador para el arte. Un entusiasmo fundamentado en la gran evolución de la tecnología y la nueva ciencia. El desarrollo del automóvil y los primeros aeroplanos, el perfeccionamiento de la fotografía o el fomento de las artes escénicas provocarán nuevos y desconocidos modos de ver el mundo.

Las artes plásticas se desarrollan en una serie de corrientes o *ismos* con los que los propios autores o sus principales críticos denominaron las distintas experiencias artísticas. Así, expresionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, suprematismo, constructivismo, neoplasticismo y surrealismo suponen las principales orientaciones.

Más que un relato histórico o artístico, la vanguardia significó un complejo entramado de esfuerzos personales y afinidades. Un espacio temporal lleno de discontinuidades, diferencias y quebras. Desde sus comienzos, toda la actividad de estas primeras décadas del siglo constituye un ámbito de experimentación guiado tanto por un espíritu combativo como por su intento de alcanzar la utopía.

PROGRAMA

- 12 enero El panorama europeo en el cambio de siglo. Los premodernos. Los primeros retos de la modernidad: Van Gogh, Gauguin, Cézanne. La sensibilidad nórdica: Edvard Munch
- 26 enero La vanguardia y su proyecto. La superación del impresionismo. Desde la espiritualidad de los simbolistas a la influencia de los premodernos. La exaltación del color: el fauvismo francés
- 9 febrero La condición identitaria del arte alemán: *Expressionismus*. Sus persistencias y derivaciones. De Die Brücke a las tendencias de posguerra
- 23 febrero El desmantelamiento del espacio. *Las señoritas de Avignon*. El cubismo, su desarrollo y derivados. La invención del *collage*
- 9 marzo El futurismo. Marinetti y el mito de lo moderno. La mujer como rémora del pasado. Manifestos y *performance*

23 marzo O neoplasticismo holandés. As artes plásticas en Alemaña: a Bauhaus. Artistas plásticos ligados á Bauhaus. Centroeuropa como foco irradiante de modernidade

6 abril O período de entreguerras: a reconstrución de Europa. As artes escénicas. O nacemento da abstracción en Rusia. O construtivismo. A presenza da muller na arte soviética. Programas e doutrinas

20 abril O dadaísmo: as novas actitudes ante a arte. A incidencia do dadaísmo na Europa de posguerra. Alemaña: intervencións, obxectos, fotomontaxes. Arte e crítica política

4 maio O movemento surrealista. Dos manifestos ás artes plásticas. Antecedentes: a pintura metafísica. As opcións surrealistas na arte. Os primeiros surrealistas: Miró. A imaxe como soporte: Dalí, Magritte. As pintoras surrealistas. Afinidades e desenvolvemento do surrealismo

18 maio Os anos vinte. A madurez dos revolucionarios: Picasso, Matisse. A "volta á orde" e a súa incidencia na pintura. A tendencia *decó*. A nova obxectividade e as súas persistencias futuras: Edward Hopper, Balthus

1 xuño A posta en cuestión do concepto de arte: Marcel Duchamp: Dos *ready-made* aos xogos lingüísticos, da opticalidade ao *voyeurismo*

23 marzo El neoplasticismo holandés. Las artes plásticas en Alemania: la Bauhaus. Artistas plásticos ligados a la Bauhaus. Centroeuropa como foco irradiante de modernidad

6 abril El periodo de entreguerras: la reconstrucción de Europa. Las artes escénicas. El nacimiento de la abstracción en Rusia. El constructivismo. La presencia de la mujer en el arte soviético. Programas y doctrinas

20 abril El dadaísmo: las nuevas actitudes ante el arte. La incidencia del dadaísmo en la Europa de posguerra. Alemania: intervenciones, objetos, fotomontajes. Arte y crítica política

4 mayo El movimiento surrealista. De los manifiestos a las artes plásticas. Antecedentes: la pintura metafísica. Las opciones surrealistas en el arte. Los primeros surrealistas, Miró. La imagen como soporte: Dalí, Magritte. Las pintoras surrealistas. Afinidades y desarrollo del surrealismo.

18 mayo Los años veinte. La madurez de los revolucionarios: Picasso, Matisse. La "vuelta al orden" y su incidencia en la pintura. La tendencia *decó*. La nueva objetividad y sus persistencias futuras: Edward Hopper, Balthus

1 junio La puesta en cuestión del concepto de arte: Marcel Duchamp: De los *ready-made* a los juegos lingüísticos, de la opticalidad al *voyeurismo*

MARÍA LUISA SOBRINO MANZANARES (Vigo, Pontevedra, 1943) é catedrática xubilada de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela. O seu labor investigador dirixese á área da arte contemporánea, tanto no referente ao ámbito galego como ao internacional. Comisariou exposicións e participou en numerosas publicacións sobre a historia da arte entre as que destacan: *O cartelismo en Galicia, Escultura contemporánea no espacio urbano, Nuevas visiones del paisaje: la vertiente atlántica* e catálogos como *Seoane e a vangarda internacional: os seus mestres, os seus amigos, A Galicia moderna e Luís Seoane*. Foi coordinadora da sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega desde onde dirixiu e editou un conxunto de máis dunha ducia de publicacións baixo o título xenérico de *Arte +*. Dirixiu ata o número 14 a publicación de *Quintana*, revista do Departamento de Historia da Arte da USC e foi membro do padroado do CGAC. Na actualidade segue traballando en artigos, conferencias e informes relacionados co campo da arte.

MARÍA LUISA SOBRINO MANZANARES (Vigo, Pontevedra, 1943) es catedrática jubilada de Historia del arte de la Universidad de Santiago de Compostela. Su labor investigadora se dirige hacia el área del arte contemporáneo, tanto en lo referente al ámbito gallego como al internacional. Comisarió exposiciones y participó en numerosas publicaciones sobre la historia del arte entre las que destacan: *O cartelismo en Galicia, Escultura contemporánea no espacio urbano, Nuevas visiones del paisaje: la vertiente atlántica* y catálogos como *Seoane e a vangarda internacional: os seus mestres, os seus amigos, A Galicia moderna e Luís Seoane*. Fue coordinadora de la sección de Creación y Artes Visuales Contemporáneas del Consello da Cultura Galega desde donde ha dirixió y editó un conjunto de más de una docena de publicaciones bajo el título genérico de *Arte +*. Dirigió hasta el número 14 la publicación de *Quintana*, revista del Departamento de Historia del arte de la USC y fue miembro del patronato del CGAC. En la actualidad sigue trabajando en artículos, conferencias e informes relacionados con el campo del arte.

PERSONAS DESTINATARIAS: Todas aquellas personas interesadas en arte, a historia e a cultura. Non cómpre ter coñecementos previos.

PLAZAS: 100

INSCRIPCIÓN: O prazo de inscrición estará aberto desde o 19 de novembro ata o 17 de decembro de 2021. As persoas interesadas poden enviar unha mensaxe electrónica a cgac.prensa@xunta.gal.

Nela deberán indicar o seu nome completo, DNI, estudos, área de traballo ou interese, un enderezo de correo electrónico e un teléfono de contacto. Unha vez aceptada a solicitude, informaranse as persoas inscritas sobre como realizar o pagamento.

MATRÍCULA: 30 €

CERTIFICACIÓN: O CGAC expedirá un certificado a todas aquelas persoas que asistan, como mínimo, ao 70 % das sesións.

PERSONAS DESTINATARIAS: Todas aquellas personas interesadas en arte, la historia y la cultura. No es necesario tener conocimientos previos.

PLAZAS: 100

INSCRIPCIÓN: El plazo de inscripción estará abierto desde el 19 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2021. Las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a cgac.prensa@xunta.gal.

En él deberán indicar su nombre completo, DNI, estudios, área de trabajo o interés, una dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto. Una vez aceptada la solicitud, se informará a las personas inscritas sobre cómo realizar el pago.

MATRÍCULA: 30 €

CERTIFICACIÓN: El CGAC expedirá un certificado a todas aquellas personas que asistan, como mínimo, al 70 % de las sesiones.

CGAC

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES E EDUCACIÓN

Rúa Ramón del Valle Inclán 2
15703, Santiago de Compostela
Tel.: 981 546 623/31/02
cgac.prensa@xunta.gal / www.cgac.xunta.gal

 Xacobeo 21-22

 XUNTA DE GALICIA