

“Una historia del Arte contada a partir de los 5 elementos”

Profesor:	D. Fernando Fernández Lerma
Días:	Lunes. Del 12 de febrero al 3 de junio de 2024
Campus:	Virtual – Modalidad online
Horario:	mañanas de: 11:00 – 14:00 horas
Horas Lectivas:	45 horas Sesiones: 15

OBJETIVO:

Los cinco elementos en el mundo antiguo explicaban el origen de la vida, las relaciones con el cosmos y los principios de este. Tierra, Agua, Aire, Fuego y Éter son la metáfora desde la cual dar respuesta a la pregunta ¿Qué es una obra de arte?

Partiendo de la idea de los antiguos, quienes pensaban que el mundo entero se explicaba a partir de metáforas, haremos un recorrido a través de ejemplos e imágenes y veremos cuales han sido esos ejemplos, los significados y como han ido cambiando según el espíritu de su época o cuales han sido las preocupaciones del arte, que no son otras que las preocupaciones de la humanidad.

PROGRAMA:

Tema 1: La tierra

Apartado 1

- Introducción al curso
- Pues el cuerpo es la tierra
- ¿Unas cosas tienen cuerpo y otras no? Las ideas y las cosas
- La *cosidad* de la cosa ¿Qué es una cosa?
- ¿Color o no color? He aquí el dilema.
- Giotto, el pintor del aire que queda en medio
- Miguel Ángel y Caravaggio; encerrar el mundo en una línea o en una sombra
- El teatro del mundo
- El dibujo y la pintura, ¿lo abstracto y lo concreto? Una reflexión sobre el cuerpo y lo real
- Si no nos podemos fiar de los sentidos, ¿Cómo sabemos qué clase de arte nos gusta, Kant?

- Entre dos tierras
- La encarnación y los místicos: Zurbarán
- Velázquez, pintar como si viéramos
- Literatura velazqueña
- El hombre moderno

Apartado 2

- Dormir en una cama hecha de ideas
- ¿La cita ideale o el metaverso?
- El cuerpo y el habitar: el lugar de verdad
- Los lugares se habitan: si no eres, no estás
- No estar
- Lo que no está como obra de arte
- La tierra en la modernidad y en el futuro

Tema 2: El Aire

- Mondrian: el artista que se hizo aire
- El camino a lo abstracto
- La pureza

Tema 3: El Fuego

- El Fuego
- La Melancolía
- La Desesperación
- La Locura
- La oscuridad: el color desvelado
- La noche oscura del alma, o el color negro en España
- El color negro en la tradición de los países del norte
- Lo sobrecogedor y lo tremendo. Peter Burke
- Orfeo y Eurídice, bajar una escalera cuando se cree que se está subiendo
- La destrucción del cuerpo
- El triunfo de la voluntad
- La poesía después de Auschwitz

Tema 4: El AguaApartado 1

- El agua y los espejos
- Las aguas profundas: la muerte
- La metáfora de las aguas reflejadas
- El reflejo como viaje

Apartado 2

- Los jardines en *La Divina Comedia* de Dante
- Un paseo por el jardín
- Los jardines del hombre
- ¿Cómo explicar un jardín? (Dantesco)

Tema 5: El Éter

- La catarsis
- La locura
- Una página más
- Woody Allen y Jackson Pollock
- El misterio del arte en algunas películas de cine
- Los sueños del surrealismo
- Las migrañas
- Los artistas están locos
- La creación bajo los estímulos
- Formalización
- Artistas y drogas
- Un enfermo mental
- El artista atormentado: la vida como pesadilla
- El arte de los niños, la educación artística hoy

Cada sesión irá acompañada de un archivo de imágenes, así como de una bibliografía que se pondrá a disposición del alumnado.

Información y matrícula: <https://www.uc3m.es/uc3msenior/aula-educacion-permanente>