

CURSO PASEOS POR LA COLECCIÓN

ARTE Y ESOTERISMO

5 sesiones. Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2023

Aunque el esoterismo ha tenido una importante presencia en la cultura y el arte occidental desde la Antigüedad, hasta fechas recientes el estudio de estas relaciones ha ocupado un lugar marginal en las narrativas de la historia del arte.

Con el propósito de profundizar en algunas de estas conexiones, a lo largo de este nuevo curso online se explorarán las relaciones entre el arte moderno y corrientes culturales como la teosofía, la antroposofía, la magia, la alquimia, la astrología, el espiritismo, el ocultismo, las filosofías orientales y otras "espiritualidades alternativas" que experimentaron un auge destacable en los albores de la modernidad, proponiendo asimismo una mirada al pasado que ayudará a rastrear el origen de algunos de estos "saberes esotéricos" y sus vínculos con la creatividad. De la mano de obras, movimientos, artistas y pintores clave, y acercándonos a la historia cultural desde una mirada interdisciplinar en la que se entrecruzarán otras artes como la literatura, la danza, la música o el cine, trataremos de desvelar algunos de los significados ocultos del arte moderno.

Impartido por la profesora **Irene López Arnaiz** (doctora y profesora en la Universidad Complutense de Madrid), a través de la *plataforma Microsoft Teams*.

SESIONES

1. Imágenes visionarias: magia, alquimia y esoterismo. 15 y 17 de septiembre

En esta sesión introductoria abordaremos algunos de los temas fundamentales por los que transitará el conjunto del curso entre la magia, la alquimia, la astrología y el concepto de esoterismo. A lo largo de la historia el estudio de la naturaleza y sus relaciones ocultas se ha constituido como una vía fundamental de conocimiento que permeó al ámbito de la cultura y la práctica creativa.

2. Espiritismo, arte y performatividad. 22 y 24 de septiembre

En el tránsito del siglo XIX al XX el espiritismo tuvo una presencia destacable en el contexto científico y cultural occidental, constituyéndose como una práctica especialmente asociada con mujeres. En esta sesión abordaremos los vínculos entre este fenómeno y la creación artística, buscando una lectura del arte desde una dimensión corporal que nos conducirá a cuestiones cercanas como la hipnosis o el inconsciente, rastreando sus conexiones con artistas, escritores o bailarinas.

3. Teosofía, antroposofía y vanguardias. 29 de septiembre y 1 de octubre

Aunque son conocidos los vínculos de artistas como Kandinsky, Mondrian o Kupka con la teosofía y la antroposofía, quedan todavía muchas sinergias por rastrear en esta dirección. A ello habría que sumar el descubrimiento reciente de la obra de mujeres coetáneas como Hilma af Klint, que no hacen sino enfatizar la necesidad de establecer una relectura de las vanguardias tomando en consideración estas corrientes esotéricas que tuvieron una importancia crucial en el contexto cultural del periodo.

4. Comunidades y sociedades secretas como espacios de creatividad. 6 y 8 de octubre

En esta sesión nos acercaremos a la práctica artística desde una dimensión colectiva adentrándonos en los vínculos existentes entre comunidades de artistas y sociedades secretas. Desde el grupo de los Nabis o el *Salon de la Rose + Croix*, pasando por el Templo de la Amistad de Natalie Barney, la Unión de los Amigos de las Artes Esotéricas o la comunidad de Monte Verità, este tipo de espacios propiciaron el encuentro de artistas procedentes de distintas disciplinas.

5. Orientalismos espirituales: la fascinación por Asia. 13 y 15 de octubre

El siglo XIX estuvo también protagonizado por la consolidación de prácticas coloniales en el continente asiático que propiciaron el descubrimiento de estas culturas, las cuales fueron difundidas en Occidente a través de eventos de masas como las Exposiciones Universales. Sin embargo, ya en época decimonónica encontramos en ciertos círculos esotéricos algunas voces contrarias a los discursos

eurocéntricos de las potencias imperiales, que propiciaron a su vez la difusión de formas de pensamiento como el Budismo o el Hinduismo. No exentas de idealización, estas espiritualidades alternativas tuvieron un impacto crucial en la configuración del arte moderno que todavía merece un análisis crítico y en profundidad.