

CÁPSULAS DE CULTURA- ABRIL 2020

Saber mirar un cuadro, 6: Temas artísticos

Edades

10-14 años

Desarrollo del taller

Los pintores y sus obras pueden ayudarnos a descubrir lo interesantes que son muchas cosas. Miran el mundo que los rodea y deciden plasmar una u otra cosa de las que ven, incluso cosas que nunca han existido y que imaginan. Eligen libremente el tema de sus cuadros entre todo lo que les rodea, es decir, plasman aquello que les interesa, preocupa o emociona.

La temática de los cuadros de los artistas suele estar ligada al contexto histórico y cultural de la época en la que viven. En muchas ocasiones, y dependiendo del momento histórico, los artistas han pintado batallas, temas religiosos, levantamientos populares, paisajes idílicos o retratos...

Además, deciden hacerlo de una forma u otra, usando una técnica, un color o composición determinada y que configura su especial forma de ver la realidad.

(Siglo XIII-XIV) Temática religiosa

Margaritone D'Arezzo (Virgen con el niño y los santos) 1263-1264

(Siglo XV-XVII) Vuelta a la antigüedad clásica (Siglo XVII-XVIII) Retrato

Sandro Botticelli (La Primavera) 1477-1478

Rembrandt (Muchacha en la ventana) 1645

(Siglo XIX) Paisajismo

John Constable (La catedral de Salisbury) 1823

(Siglo XX) Costumbrismo

Julio Romero de Torres (La consagración de la copla) 1911-1912

todas las épocas.

Momentos históricos

En una época en la que la fotografía no existía o no estaba muy desarrollada, la manera de que los grandes acontecimientos fueran conocidos por las generaciones venideras era a través de la pintura. Los pintores actuaban como los reporteros gráficos de la actualidad. Incluso cuando ya existieron medios más modernos para perpetuar las imágenes, muchos artistas, impresionados por cualquier acontecimiento trascendental, decidieron hacer cuadros de esos momentos.

Teófilo Puebla y Tolín (*Desembarco de Colón*) 1862

Autor desconocido (*La batalla de Lepanto*) Fecha desconocida.

Nicolas Poussin (*Anibal cruzando los Alpes*)
Fecha desconocida

Diego Velázquez
(*La rendición de Breda*) 1634-1635

Francisco Pradilla (*La rendición de Granada*
1942) 1882

Pablo Picasso (*El bombardeo de Guernica*) 1937

Los pintores también han querido plasmar su entorno más cercano, su hábitat y el de los ciudadanos, explicar su sociedad a partir del lugar donde se desarrolla su vida. En estos lugares brilla el sol, cae la noche o llueve, hay edificios, puentes, árboles, casas o fábricas.

Giorgio de Chirico
(Misterio y melancolía en una calle) 1914

John Constable (*Campo de trigo*) 1826

Ambrogio Lorenzetti (*Los efectos del buen gobierno en la ciudad*) 1338- 1340

Henri Rousseau (*Paisaje astoril con arroyo*) 1875-1880

John Sloan (*Patios traseros de Greenwich*) 1914

Gustave Caillebotte (*Calle de París, día lluvioso*) 1877

Joseph Stella (*El puente de Brooklyn: variación sobre un viejo tema*) 1939

Familias

Tú eres parte de una familia, también lo son tu padre o tu madre, hermanas y hermanos, abuelos o tíos. Los artistas siempre se han preocupado por representar a las familias en sus obras: familias de reyes o de campesinos, familias numerosas y de pocos miembros, familias que se reencuentran o que se despiden, incluso han pintado sus propias familias.

Pablo Picasso (*Madre e hijo*) 1921

Andrea Mantegna (*Familia y corte de Ludovica Ganzaga II*) 1474

Max Beckmann (*Antes del baile de máscaras*) 1922

Jan Steen (*La fiesta de San Nicolas*) 1665

Atribuido a José María Espinosa Prieto (*Retrato de Antonio Morales y familia.*) 1810.

Grandma Moses (*Navidad en casa*) 1946

Rafael Zabaleta (*Familia campesina*) 1957

Cornelis de Vos (*Retrato de familia*) 1631

¿Cuál es tu trabajo?

Hay trabajos emocionantes, domador de leones, astronauta, bailarina, exploradora o astrónomo. Pero la mayoría de la gente no tiene esos tipos de ocupaciones, trabajan en oficinas, en fábricas, en colegios y hospitales. En este apartado podrás ver cómo los artistas representan a la gente desempeñando sus empleos.

Jan Vermeer (*La lechera*) 1658

Diego Rivera (*Hombres y máquinas*) 1932

Toulouse Lautrec (*Baile en el Moulin Rouge*)

Mitchel Jamieson (*Primeros pasos*) 1963

Jean-François Millet (*Las espigadoras*) 1857

Rembrandt (*La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp*) 1632

Benoni Van Der Gheynst (*Maestra belga*) 1902

Norman Rockwell (*El doctor*) 1938.

Nos vamos de viaje

Decimos que los pintores pueden hacernos viajar con sus obras a lugares remotos, hechos históricos, emociones ajenas o vidas pasadas. Pero hay veces en que, literalmente, el cuadro que observamos representa un viaje real, ya sea en tren, en coche, a caballo, en barco o caminando, y el artista consigue transmitir el ruido, el movimiento, la velocidad, la emoción de la partida o la alegría de la llegada.

Robert R. Whale (*Tren del Michigan Central Railway*) mediados siglo XIX

Claude Monet (*La estación de Saint-Lazare*) 1877

George Caleb Bingham (*Aliviando un barco de vapor*) 1847

Tamara de Lempicka (*Autorretrato en un Bugatti Verde*) 1929

William Powell (*Ilegada a la estación de tren*) 1862

Maurice Delondre (*Dentro del tranvía*) 1885

James Tissot (*Calcuta*) 1876

John-Francis Rigaud (*Los tres viajeros*) 1785

Anónimo (*Viajeros al medio día*) fecha desconocida

Rostros que nos miran

Todos los artistas se sienten atraídos por los rostros que los rodean. Muchos pintores los han plasmado simplemente porque les parecían interesantes o hermosos. Otras veces eran encargos que les hacían para ser recordados, homenajeados o incluso para buscar pareja. En la historia de la pintura encontramos rostros que con solo mirarlos nos suscitan curiosidad, miedo, interés o simpatía. Los retratistas, que así se llama a los pintores que realizan retratos, intentan ser, además de artistas, buenos psicólogos para transmitir al espectador no sólo las características físicas de la persona retratada sino también su personalidad, carácter, cualidades morales o estado de ánimo. Con un rostro se puede contar una historia.

Leonardo da Vinci (*La Gioconda o La Mona Lisa*) 1503-1519

Diego Velázquez (*Inocencia X*) 1650

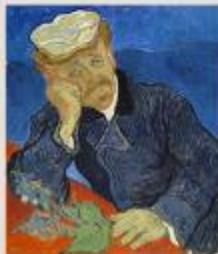
Rembrandt (*Autorretrato*) 1661

Johannes Vermeer (*La joven de la perla*) 1665

León Cogniet (*Caras de mujer y de niños*) 1824

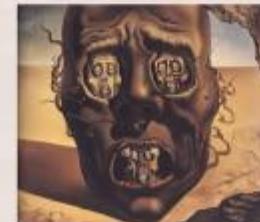
Van Gogh (*Retrato del doctor Paul Gachet*) 1890

Valentin Aleksandrovich Serov (*Retrato de Nicolás II*) 1900

Grant Wood (*American Gothic*) 1930

Salvador Dalí (*La cara de la guerra*) 1940

Frida Kahlo (*La columna rota: autorretrato de mujer sufriendo*) 1944

La feria de los animales

Los animales pueden ser pequeños o grandes, dóciles o fieros, pueden volar o arrastrarse, ser suaves o punzantes... pero, sobre todo, los animales son interesantes. Esta es una de las razones por las que los artistas los estudian y pintan, los observan detenidamente y los plasman en su obras, intentando transmitir sus cualidades y características, su velocidad, fiereza o belleza. Hay animales famosos que se han ganado un lugar en la historia de la pintura.

Joseph H. Hidley (*El arca de Noé*) 1865-1872

Pierre A. Renoir (*Julie Manet con su gato*) 1887

Alberto Durero (*liebre*) 1502

Eugène Delacroix (*Joven tigre jugando con su madre*) 1830

John James Audubon (*Garza de Lousiana*) 1832

Morris Graves (*Pajarito en el nido*) 1940

Bernat Martorell (*San Jorge y el dragón*) 1438

Arte Rupreste Paleolítico Medio 100.000-35.000 a.C.

Franz Marc (*Caballo azul*) 1912

Pablo Picasso (*la paloma de la Paz*) 1948

¿Qué comemos?

Frutas brillantes, dorados cereales, carnes de caza, pescado fresco o coloridas verduras. Los pintores no se olvidan de algo tan común y cotidiano como los alimentos. Estos cuadros se llaman bodegones y no solo representan comida, aunque sí son los más usuales. Los artistas intentan plasmarlos con el mayor realismo y frescura posibles y para eso usan las herramientas pictóricas que tienen a su alcance, el color, la composición o la textura.

Tazón de fruta transparente y jarros.
Frescos romanos en Pompeya (c. 70 d. C.).

Giovanna Garzoni (*Bodegón con
tazón de cidras*) 1640

Sánchez Cotán (*Bodegón con
cardo y zanahorias*) 1610

Willem Kalf (*Bodegón con
Aguamanile, Fruta y Copa
Nautilus*) 1660

Paul Cézanne (*Naturaleza muerta con
manzanas*) 1890

Francisco Barrera (*Primavera*) 1638

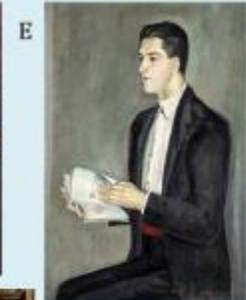
Fernando Botero (*Picnic*) 1989

Juan Luis San Miguel
(*Banana Split*) 2012

Actividad 1

Te vamos a mostrar varios cuadros de temáticas diferentes, ¿quieres intentar reconocerlas y diferenciarlas?

A _____

B _____

C _____

D _____

E _____

F _____

G _____

H _____

I _____

J _____

K _____

L _____

M _____

N _____

Actividad 2

Este cuadro es de Frederick George Cotman y se llama *Uno más de la familia*. Fue pintado hace mucho, en 1880, y el artista realizó esta obra en una de las estancias de la posada Black Boys de Berkshire. El posadero y su familia fueron los que posaron para la escena. Obsérvalo atentamente, vamos a intentar descubrir la información que el pintor nos trasmite sobre esta familia.

-¿Por qué el cuadro se llama *Uno más de la familia*?

-¿Cuál de los niños siente más cariño por el caballo?

-¿A cuál de los miembros de la familia quiere más el caballo?

-¿Y a cuál de los miembros de la familia le gustan más los animales?

-¿Qué personaje del grupo le gusta más al pintor?

-¿Y por cuál siente menos simpatía?

-¿Es una familia feliz?

-¿Dónde viven?

-¿La abuela es madre del padre o de la madre?

-¿Cuál de los nietos está más unido a la abuela?

¿Te das cuenta de por qué los artistas se han interesado siempre en plasmar a las familias? Un cuadro familiar es casi el mejor vehículo que tienen los pintores para conocer la vida de las personas que quieren plasmar. Nos hablan del carácter de cada uno de los miembros, de la posición que ocupan en la familia o de las preferencias de unos hacia otros y nos permite entrar en la intimidad de la vida familiar para conocerla.

Actividad 3

Un mismo tema, una misma escena, puede variar mucho según el pintor que la plasme. No todos los pintores ven de igual forma la realidad y tampoco la representan igual en sus cuadros.

Aquí tenemos dos cuadros que nos muestran el trabajo de los pescadores

Winslow Homer (Red de arenques) 1885

Walter Battizz (Pescadores sacando redes) 1900

Como puedes apreciar, estos cuadros son muy diferentes aunque el tema sea el mismo. Los pintores vivieron en la misma época y los cuadros tienen casi la misma fecha, pero son completamente distintos. Los ojos de un artista y los del otro parecen que nos muestran dos realidades diferentes y en verdad el tema es idéntico, hombres realizando su trabajo como pescadores.

A partir de la visión del tema de estos cuadros ¿podrías contestar a estas preguntas?

- Unos pescadores pescan en alta mar y otros cerca de la costa ¿Qué cuadro representa uno y otro lugar?
- Unos de los pescadores usan redes y los otros, largas lanzas ¿Cuál es cada uno?
- En uno de los cuadros hace más frío que en el otro. Señálalo.
- ¿En cuál de los cuadros parece que es más duro el trabajo de los pescadores?
- Si tuvieses que realizar ese trabajo ¿en cuál de los cuadros te gustaría desarrollarlo? ¿Por qué?

Actividad 4

Este cuadro se llama *Las montañas mágicas* y lo pintó Peggy Burrows en 1968. En él se muestran casi todas las formas en las que pueden viajar las personas ¿serías capaz de descubrirlas y señalarlas?

Hay más de 15 diferentes, por tierra, mar y aire.

Actividad 5

Esta es la fotografía del pintor Diego Rivera, uno de los artistas mejicanos más respetados y admirados de todos los tiempos. Su cara ha sido plasmada muchas veces, tanto por otros pintores, que lo admiraban, como por su esposa, la artista Frida Khalo, o incluso por él mismo.

¿Por qué no miras todos los retratos de él que te mostramos? Verás cómo cambian según sean fruto de la admiración, el amor, la amistad o la visión que él tiene de sí mismo.

Autorretrato

Autorretrato

Por Lucio Rodolfo
Vázquez González

Por Amadeo Modigliani

Por Diego Estrada

Por Mon Toledo

Por Frida Kahlo

¿Te parece que siempre es el mismo hombre?

¿En cuál te parece más guapo?

¿Más triste?

¿En cuál se parece menos a como era realmente?

¿Más simpático?

¿Por qué no haces tú lo mismo? Intenta dibujarte, haz un autorretrato, y después pídele a alguien de tu familia que te dibuje y compara ambas imágenes. Comprobarás que cada uno tenéis una visión diferente de tu rostro, cada uno habréis acentuado unas características más que otras y unos rasgos diferentes.

Actividad 6

Te mostramos dos cuadros realizados por el pintor italiano Giuseppe Arcimboldo (siglo XVI) conocido sobre todo por sus representaciones con frutas, flores, plantas y animales.

¿Qué tipos de cuadros son?

¿Bodegones? ¿Seguro?

Giuseppe Arcimboldo (Bodegón)

Giuseppe Arcimboldo (Bodegón)

¿Y si le damos la vuelta? ¿Te siguen pareciendo dos bodegones? o ¿son retratos?

Giuseppe Arcimboldo (Bodegón)

Giuseppe Arcimboldo (Bodegón)

Archimboldo nos dejó una obra plagada de retratos muy especiales llenos de juegos visuales e ilusiones ópticas que hacía agrupando animales, flores, frutas y toda clase de objetos.

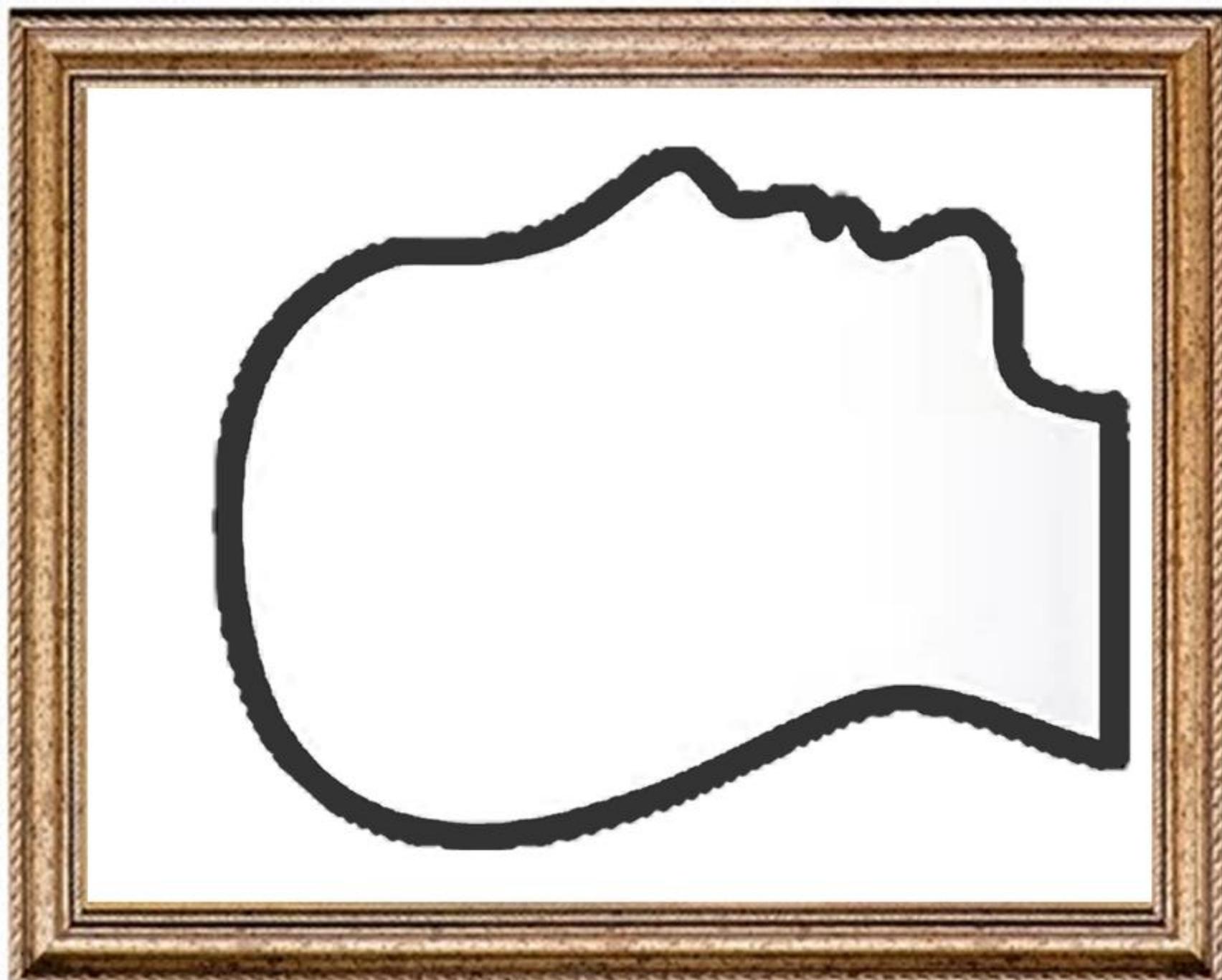

Las Estaciones (Primavera, Verano, Otoño, Invierno)

Los Elementos (Tierra, Aire, Agua, Fuego)

¿Qué te parecen, bodegones o retratos? ¿Por qué?

Te animamos a que te hagas tu propio cuadro al estilo de Archimboldo. Te vamos a dar una plantilla de un perfil y tú debes ir pegando o dibujando frutas, flores, plantas hasta rellenarlo todo. Te encantará el resultado.

Materiales

- Lápices de colores
- Ceras
- Acuarelas
- Rotuladores
- Recortes