

CÁPSULAS DE CULTURA - MAYO - 2020

Las ventanas del arte

Edades

10-14 años

Desarrollo del taller

Los ojos de nuestras casas son las ventanas y balcones, por ellas vemos pasar la vida, miramos a nuestros vecinos, observamos llegar una tormenta o salir el sol. Gracias a ellas podemos ver cuándo alguien al que esperamos se acerca o podemos despedir a nuestros amigos.

Los pintores las han utilizado muchísimo cuando crean una obra, nos cuentan historias de las personas que se asoman y miran por ellas, son perfectas para iluminar la escena que pintan o nos sirven para mirar al interior de las casas y conocer cómo son y cómo viven sus habitantes.

Nos abren la mente y la imaginación. Todo puede suceder detrás de una ventana. Si estudiamos las caras y las actitudes de las personas que miran a través de ellas, crearemos un mundo infinito, lleno de posibilidades. Solo tenemos que observar atentamente y dejar volar nuestra imaginación.

¿Te gustaría conocer algunos cuadros famosos de ventanas y de las personas que se asoman a ellas?
Experimenta la emoción de conocer la vida de los otros e imaginar lo que ven sus ojos.

Henri Matisse. *Joven mujer tocando el violín frente a una ventana abierta* (1923)

Edward Howward. *Día soleado* (1952)

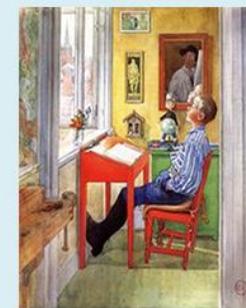
Anatoli Levitin. *Día calido* (1957)

Berthe Morisot. *Eugène Manet en la isla de Wight* (1875)

Rebecca Harp. *Malin en la ventana* (2012)

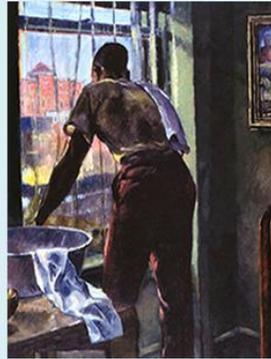
Carl Larsson. *Esbjorn Doing haciendo su tarea* (1912)

Es evidente que en estos cuadros que te hemos mostrado, las ventanas son las protagonistas. Pero no son todas iguales, cada ventana cuenta una historia, cada persona que se asoma a ellas lo hace con un fin distinto y nuestra posición, como espectador, es diferente.

Por ejemplo, hay obras en las que el artista ha querido que conozcamos perfectamente lo que los sujetos que aparecen en el cuadro ven a través de su ventana y nos deja a nosotros imaginar sus rostros y expresiones.

Konstantin Makovsky .
Por la ventana abierta (1910)

Aaron Douglas. *Hombre mirando por la ventana* (1975)

Henri Lebasque. *Joven mujer en la ventana mirando la isla de YEU* (1920)

Gustave Caillebotte. *Hombre joven en la ventana* (1875)

Otras veces, en cambio, solo vemos las caras de aquellos que se asoman a las ventanas, dejando a nuestra imaginación descubrir lo que ven o con qué finalidad lo hacen, aunque la respuesta no sea otra que: “nos miran a nosotros”

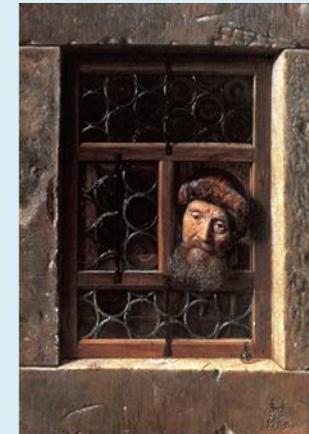
Eduard Manet. *El balcón* (1869)

August Friedrich Siegert.
Soñando en el alféizar de la ventana
(fecha desconocida)

Caspar Netscher. *Niño con jaula* (1665)

S. Van Hoogstraten. *Hombre con barba asomado a una ventana* (1653)

También hay cuadros en los que somos nosotros, los que observamos a través de la ventana las escenas que en ellos transcurre, sin que los que protagonizan el cuadro se percaten de nuestra presencia.

Edward Hopper. *Apartamento* (1923)

Edward Hopper . *Oficina en una pequeña ciudad* (1953)

Edward Hopper. *Habitación en Nueva York* (1930)

Edward Hopper es el autor de estos tres cuadros. Este artista utilizó, más que ninguno, el recurso de la ventana para contar historias. Estos cuadros nos colocan en la posición de observadores de la vida privada de los que viven tras las ventanas y qué plasma este pintor.

Actividad 1

Este cuadro es del pintor francés Henri-Nicolas Van Gorp y su título es *Mujer con catalejo* de 1795.

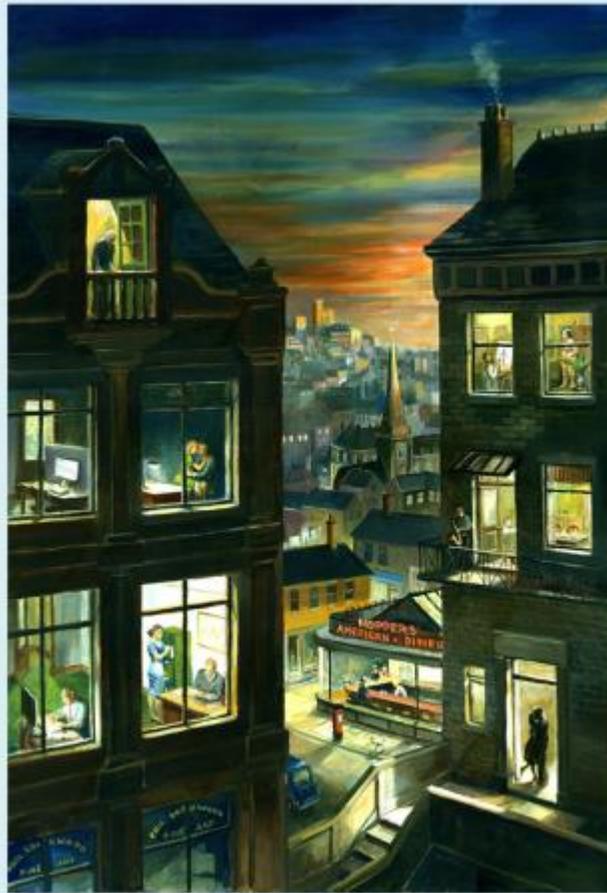
- ¿Ves el catalejo?
- ¿Qué espera esta joven? Imagina.
- ¿Qué tipo de paisaje hay más allá de su ventana? ¿Es una ciudad, el campo o el mar?
- ¿Quién puede ser la persona que espera?
- ¿Cuál es el medio de transporte que imaginas que usa para llegar? O quizá pienses que viene andando, ¿por qué?
- ¿Crees que está tranquila o nerviosa?
- ¿Qué época del año es?

Imagina la historia que el pintor ha querido contarnos con este cuadro y responde a las preguntas anteriores, usando tu capacidad de observación e imaginación.

Actividad 2

El profesor y pintor inglés Phil Lockwood reunió en un solo cuadro, *Oficinas en la noche*, algunos de los cuadros de Edward Hopper, artista del que ya te hemos hablado antes, en un increíble mosaico que buscaba plasmar la atmósfera de los ambientes urbanos y de escenas privadas tan características de la pintura de Hopper.

Mira atentamente la imagen que tenemos arriba, el cuadro grande es el que pintó Phil Lockwood y los pequeños son reproducciones de algunos de los cuadros de Edward Hopper, ¿crees que podrías encontrar los cuadros de Hopper que Lockwood recreó en su obra?

Hay además dos curiosidades en el cuadro de Phil Lockwood:

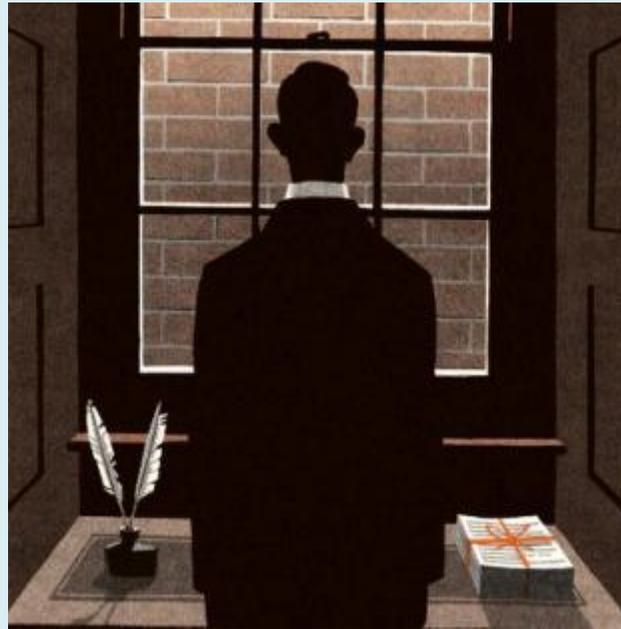
Está representada su mascota, Anni, en el cuadro, ¿la ves?

El pintor no pudo resistirse a poner su nombre en su obra, ¡búscalos!

Te aconsejamos que amplíes la imagen para poder captar mejor todos los cuadros.

Actividad 3

Esta ilustración que te enseñamos es muy inquietante. Es obra del ilustrador Bill Bragg para el relato de Herman Melville *Bartleby, el escribiente* de 1853. Este relato corto narra la historia de un oficinista que un día ante la petición de su jefe de que copiara un documento le contesta “*preferiría no hacerlo*”, y persiste en esa actitud hasta el final del relato. La historia no acaba muy bien para el protagonista. El relato de Melville hace reflexionar sobre la soledad y aislamiento que viven algunas personas usando la metáfora de la habitación sin luz y sin vistas en la que trabajaba Bartleby.

Esta es la ilustración de la que hemos hablado, obsérvala y reflexiona ¿Puedes entender la tristeza del oficinista? ¿Por qué piensas que elige el ilustrador esas vistas de la ventana? ¿Piensas que es un buen lugar para trabajar? ¿Qué hora del día crees que es?

Herman Melville, autor del relato corto, describe la figura del protagonista de esta forma “*pálidamente pulcra, lamentablemente respetable, incurablemente solitaria*”, ¿quieres hacer el intento de imaginarte como sería y dibujarlo? Si no entiendes algunas palabras, investiga un poco y busca su significado.

Actividad 4

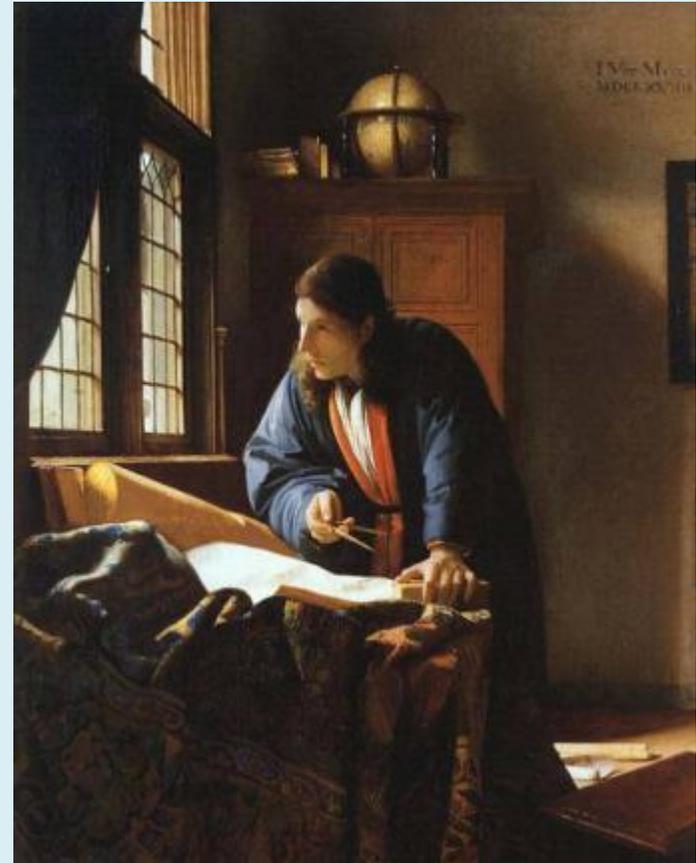
Este cuadro es uno de los más famosos del pintor holandés Johannes Vermeer, se llama *El Geógrafo* y lo pintó en 1668.

¿Sabes lo que es un geógrafo?, es un científico e investigador cuyo campo de estudio es la Geografía, es decir estudia la superficie de la Tierra.

¿Qué elementos ves en el cuadro que reflejan la profesión del hombre retratado?

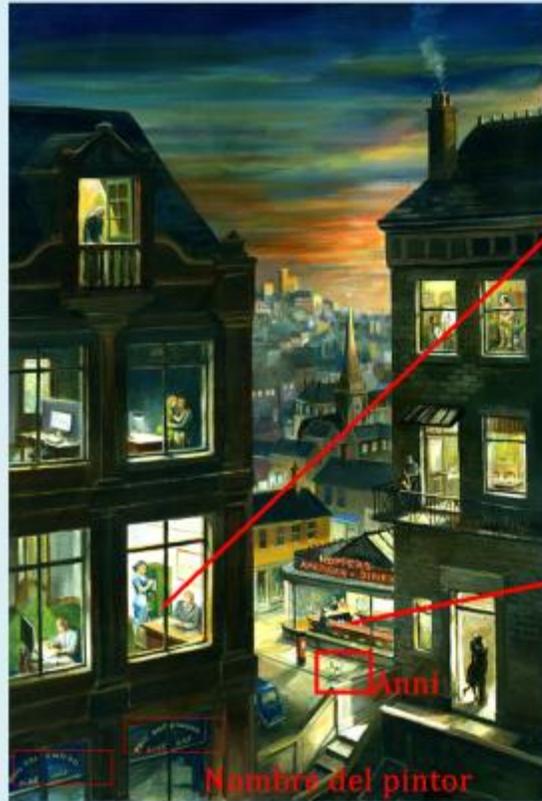
¿Por qué el pintor ha elegido colocar al geógrafo cerca de la ventana?

El momento que plasma Vermeer en su cuadro es cuando el geógrafo hace un descanso en su trabajo y mira por la ventana, ¿por qué piensas que hace ese gesto?, ¿qué crees que mira el protagonista del cuadro?, ¿está reflexionando o está esperando a alguien?

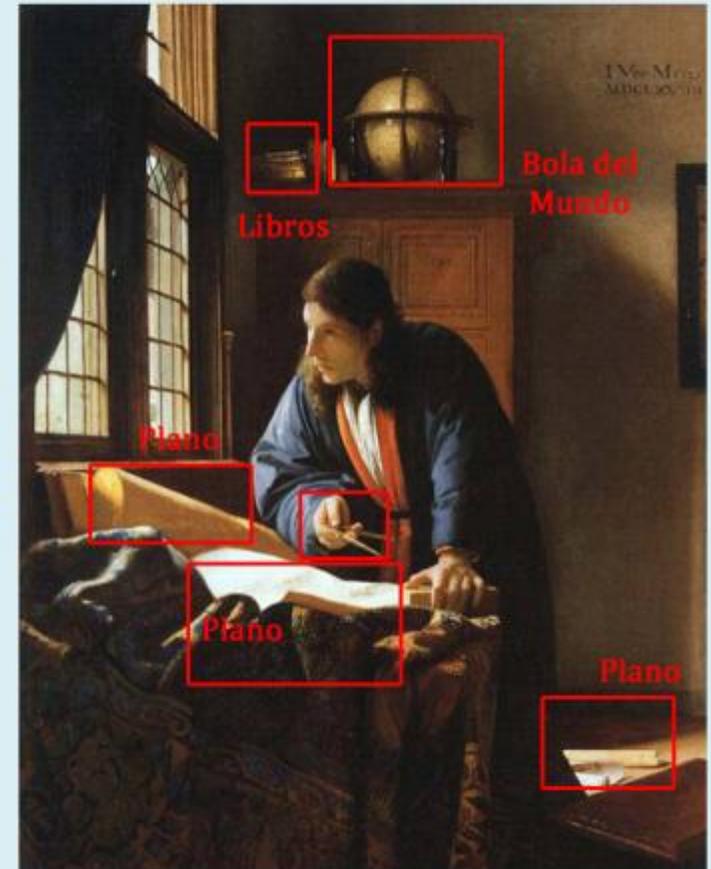

Respuestas

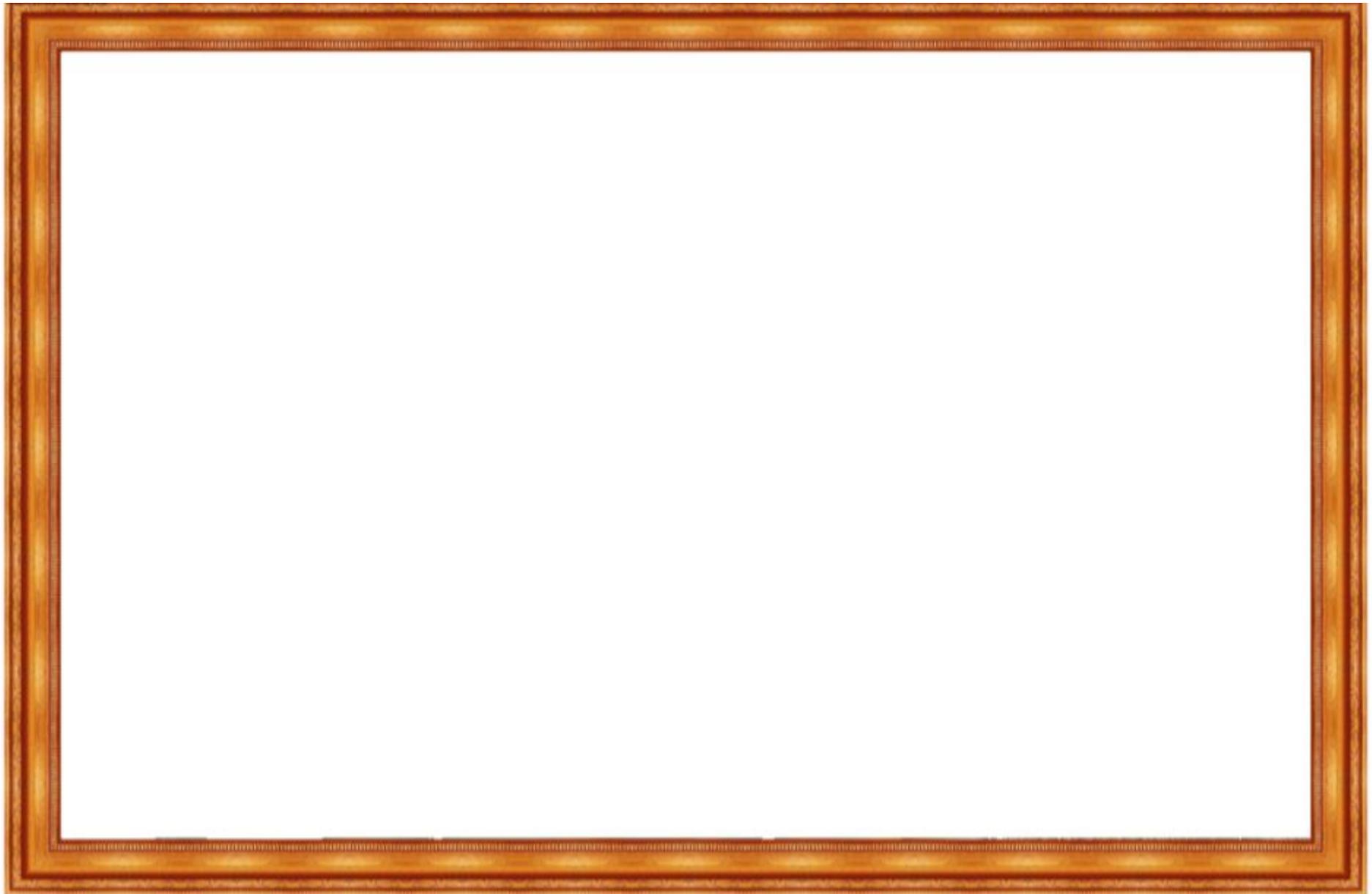
Actividad 2

Actividad 4

Dibuja el retrato de Bartleby, el escribiente:

Materiales

- Lápices de colores
- Ceras
- Acuarelas
- Rotuladores
- Temperas
- Bolígrafos