

NOTA DE LOS EDITORES:

• LAS RECREACIONES ARTÍSTICAS

Este libro contiene recreaciones de las más importantes obras de arte de la historia. La intención es explicar el arte a través de dibujos que ilustren las obras y acerquen el arte y sus técnicas a los más pequeños.

DIDÍ, GUTIÉRREZ Y MARISA, LOS BICHITOS DEL ARTE

Dirección general: Héctor Girardi
Plan de obra: Rodrigo Zubillaga
Edición y Textos: Adriana Ferreiro
Dirección de Arte y Maquetación: Daniela Montaperto y Julieta Dominguez
Ilustración: Horacio Gatto
Corrección de textos: Ana María Castelló y Maribel Gómez
Historia del arte: Pia Landro y Mariana Rodriguez Iglesias

DIDI, EL GRILLO.

Didi, de origen francés, es el personaje principal del libro. Su oficio, limpiar y cuidar las obras, es de tradición familiar, transmitido de generación en generación desde el siglo XVIII. Todos sus ancestros fueron fieles cuidadores y habitantes del museo más famoso del mundo: el Museo del Louvre, inaugurado en París en 1793. Sus abuelos fueron la última generación que habitó en el museo francés, ya que tuvieron que desalojarlo durante las reformas de los años ochenta, cuando se realizó la famosa pirámide de cristal. Fue entonces que sus abuelos viajaron a Buenos Aires, aprovechando el traslado de algunas obras a un importante museo de la capital Argentina. Desde entonces, la familia de grillos vive en la capital porteña y cuida todas las obras de arte de esta ciudad. ✕

GUTIERREZ, LA VAQUITA DE SAN ANTONIO

Gutiérrez es el encargado de sacudir el polvo de las obras. Es el más joven de los tres y es muy creativo e imaginativo. Le encanta escuchar las historias que cuenta Didi. También es muy distraído: le cuesta mucho recordar los nombres de los artistas. Gutiérrez propondrá los juegos creativos y las actividades didácticas. ✕

MARISA, EL BICHITO DE LUZ

Marisa es la encargada de iluminar las obras para poder limpiarlas mejor. Es muy observadora y detallista. Marisa les contará a los más pequeños todos los detalles técnicos de los movimientos más importantes de la historia del arte. ✕

H

ace algunos años zarpó de un puerto lejano, un gran barco cargo de marineros, algunos pasajeros, esculturas y cuadros pintados.

El barco partió de un puerto francés con destino a América Latina. Las obras de arte cruzaron el ancho mar para quedarse en algunos museos de Buenos Aires, la capital argentina.

► Además de los marineros, las pinturas y los pasajeros, también viajaba en el barco una numerosa familia de elegantes y educados grillos.

► Didi era el más pequeño de la familia, un grillo muy estudioso y hogareño. Desde la época de su abuelo paterno, el grillo Juan, la fa-

milia de grillos vivió en los recovecos de un conocido museo francés. Toda la familia cuidaba y limpiaba los cuadros, contando las interesantes historias de los artistas y sus obras de arte.

► Los años pasaron y Didi se quedó solo viviendo en un contenedor del puerto de la ciudad.

► Durante el día, el grillo paseaba por las calles de Buenos Aires y, por las noches, visitaba los museos y sus obras de arte.

► Noche tras noche, Didi trabajaba en los museos, limpiaba los cuadros y recordaba con

mucho afecto, las historias y las clases de arte de su abuelo, "el distinguido francés".

► Pero con el tiempo, Didi se sintió triste, necesitaba un amigo con quien hablar, alguien que le gustara escuchar todas las historias de arte que él tenía para contar.

► Entonces, una noche en un museo, algo increíble ocurrió: Didi se encontró con Gutiérrez una vaquita de San Antonio, con anteojos grandes, mirada curiosa y un plumero entre las manos.

-¿Qué haces aquí?- preguntó Didi intrigado.
-Limpio los cuadros desde hace años-

respondió Gutiérrez disciplinado.

-Estoy con mi tía Marisa, vivimos los dos en el tejado, por las noches limpiamos los cuadros y durante el día nos divertimos en el techo, mirando cómo pasan los coches.

-¡Qué casualidad yo también limpio las obras! -dijo Didi con alegría.

-¿Por qué no unimos fuerzas, trabajamos juntos y nos hacemos compañía?

► Y así fue como Didi, el grillo, Gutiérrez, la vaquita de San Antonio, y Marisa, el bichito de luz, se hicieron amigos y compartieron no-

ches de arte en todos los museos.

► Noche tras noche los amigos se reunían para limpiar los cuadros, contar las historias del arte y entretenér a los pequeños artistas curiosos que existen en todas partes.

ÍNDICE

• ¿Qué es el arte?	12-13
• CAPÍTULO 1: Arte Antiguo y Edad Media (35000 A.C. - 1300)	18-45
• CAPÍTULO 2: Gótico y Renacimiento (1300 - 1500)	46-77
• CAPÍTULO 3: Renacimiento, Manierismo y Barroco (1500 - 1700)	78-105
• CAPÍTULO 4: Neoclasicismo (1700 - 1800)	106-127
• CAPÍTULO 5: Modernismo (1800 - 1900)	128-147
• CAPÍTULO 6: Modernismo del Siglo XX	148-167
• CAPÍTULO 7: Arte Contemporáneo (1950 - Actualidad)	168-195
• Glosario	196-197
• Artistas	198-200

¿QUÉ ES EL ARTE?

► IMAGINACIÓN

 El arte es pura imaginación. La obra de arte nace en la imaginación del artista, esto significa que el artista imagina su obra, antes de crearla. La obra de un artista nos habla de su historia y de su vida. Por eso, una obra de arte es una ventana abierta al alma de cada artista.

► COMUNICACIÓN

 El arte es una fuente de energía que provoca emociones en las personas. Una pintura, una escultura, una poesía o una melodía es capaz de provocar alegría o tristeza en el público. Si eres artista, podrás comunicarte con los demás a través de tu obra de arte. Si estás contento y pintas un cuadro divertido, probablemente los demás también se divertirán con tu obra.

► SORPRESA

 El arte puede generar sorpresa en los demás. Cuando observamos una obra de arte que nos parece genial, hermosa, diferente, fea o colorida, nos sorprendemos. La sorpresa es fundamental para llamar la atención de las personas. Si eres un pequeño artista y consigues sorprender al público con tu obra... ¡seguramente te convertirás en un gran artista!

¡Deja volar tu imaginación y empieza tu primera obra de arte!
Tu imaginación no tiene límites...

Tienes que estar preparado para los momentos de inspiración! Ten a mano un pequeño cuaderno de anotaciones para escribir tus ideas más brillantes... ¡Nunca sabes cuando puede llegar ese momento de genialidad!

¿CÓMO CREAMOS UNA OBRA DE ARTE?

► LAS TÉCNICAS Y LOS MATERIALES

 El artista crea objetos o expresiones que llamamos obras o piezas de arte. Para crear obras de arte necesitamos conocer las diferentes técnicas y materiales artísticos. Los pequeños aprendices de artistas aprenderán a manejar las técnicas y los materiales en los talleres de arte.

► LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS

 La pintura, la escultura, la arquitectura, la música o la poesía son las principales expresiones artísticas. Pero el arte puede estar en todas partes... cada vez más, surgen nuevas expresiones artísticas como las intervenciones callejeras, el video-arte o el arte en plena naturaleza.

► ITODOS PODEMOS SER ARTISTAS!

 Todos podemos comunicarnos a través del arte. El arte es un lenguaje que se aprende y se cultiva. ¡Todos somos capaces de crear un objeto o una expresión creativa! Una vez que aprendemos a manejar las diferentes técnicas y materiales artísticos estamos preparados para crear una pintura, una escultura, una poesía, una melodía o cualquier otra forma de arte.

► LA INSPIRACIÓN

 La inspiración es el momento en que se nos ocurre algo creativo. Puede venir en cualquier momento pero suele hacerlo cuando nuestra mente está tranquila y reflexiva: puede ser mientras damos un paseo en un parque, cuando estamos bajo la ducha o justo antes de dormirnos.

¿DÓNDE ENCONTRAMOS LAS OBRAS DE ARTE?

► LOS MUSEOS

 El museo es el lugar donde se exponen y se conservan las obras de arte. Los museos exhiben colecciones, es decir, conjuntos de piezas de arte. La mayoría de las obras de arte que encontramos en un museo tienen cientos de años, algunas colecciones se remontan a épocas muy antiguas, hace miles de años.

► LOS TEMPLOS RELIGIOSOS

 En la antigüedad, las obras de arte eran expuestas en los templos religiosos. Más tarde, durante la época del Renacimiento, se crearon los museos tal y como los conocemos hoy en día. El museo más visitado del mundo es el museo del Louvre, en París.

► LAS GALERÍAS DE ARTE

 Las galerías de arte son otro espacio de exposición de obras de arte. En este caso, las piezas son expuestas con el fin de ser vendidas al público. Las galerías venden las obras de los artistas modernos y contemporáneos.

► DATOS CURIOSOS

Algunos datos sobre los principales museos del mundo:

- El Museo del Louvre de París fue inaugurado en 1793.
- El MoMA, Museo de arte moderno de Nueva York, fue inaugurado en 1929.
- La Galería Nacional de Londres fue inaugurada en 1824.
- El Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires fue inaugurado en 1895.

HECHOS ARTÍSTICOS

O BARRA CRONOLÓGICA: ARTE ANTIGUO (35000 AC - 1300)

El arte greco-romano o arte clásico es considerado el "año 0" del arte. Desde entonces, en varias ocasiones, los artistas y los nuevos movimientos han querido volver a representar lo que llamamos la "belleza clásica".

¿Y cómo era la belleza clásica?
Súper atletas con cuerpos perfectos y caras angulosas.

ARTE ANTIGUO Y ARTE CLÁSICO

► LAS PRIMERAS OBRAS CONOCIDAS

 Las obras de arte más antiguas fueron descubiertas en Europa hace más de 20.000 años. Son grabados sobre piedra y la más famosa de estas piezas es una figura de piedra caliza que representa a una pequeña mujer con formas un tanto extrañas.

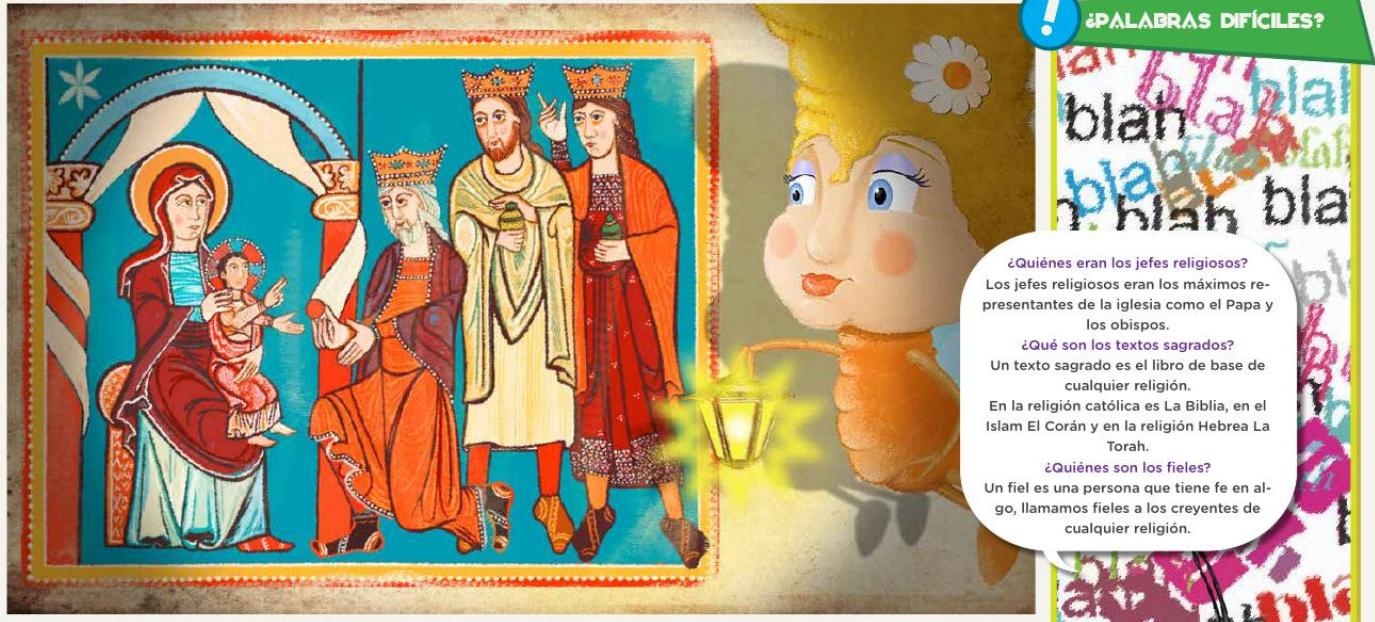
► LA PRIMERA VENUS

 "La Venus de Willendorf", realizada por un artista desconocido, fue encontrada en Austria hace unos 22.000 años. Esto prueba que el arte tiene miles de años: hasta las civilizaciones más antiguas daban al arte un lugar importante.

► EL ARTE Y LAS CIVILIZACIONES

 Desde entonces, el arte se hizo presente en todas las civilizaciones. Desde las primeras pinturas en las paredes de las cavernas, pasando por el arte de las civilizaciones antiguas de Egipto, Grecia o Roma, hasta llegar al arte de las civilizaciones modernas.

EL ARTE NOS COMUNICA

► EL ARTE NOS CUENTA HISTORIAS

Desde las primeras expresiones artísticas como las pinturas rupestres de las cavernas, los artistas nos cuentan historias a través de su arte. El arte se convierte en un lenguaje que siempre comunica algo: nos cuenta historias, algunas reales, otras imaginarias.

► ¿QUÉ NOS CUENTA EL ARTE MEDIEVAL?

En la Edad Media, los artistas contaban las historias religiosas a través de los cuadros, retablos, frescos, esculturas y monumentos arquitectónicos. Los artistas enseñaban la religión al pueblo a través de sus obras. Cada obra de arte representaba escenas religiosas de la Biblia, la vida de Jesús y de la Virgen María.

► ¿DÓNDE SE ENCONTRABA EL ARTE?

Las iglesias y los templos religiosos fueron verdaderos museos artísticos. Los artistas eran contratados por los jefes religiosos para recrear las escenas y los relatos de los textos sagrados. En este período, el arte tenía un claro objetivo: explicar las historias religiosas a todos los fieles, sobre todo a aquellos que no sabían ni leer ni escribir.

!PALABRAS DIFÍCILES?

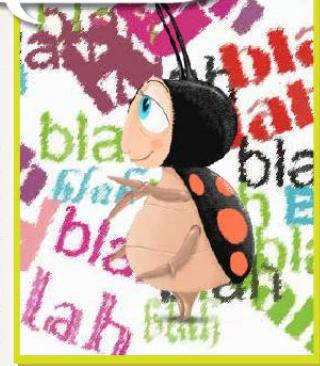
blah blah blah
blah blah blah
blah blah blah

¿Quiénes eran los jefes religiosos?
Los jefes religiosos eran los máximos representantes de la iglesia como el Papa y los obispos.

¿Qué son los textos sagrados?
Un texto sagrado es el libro de base de cualquier religión.

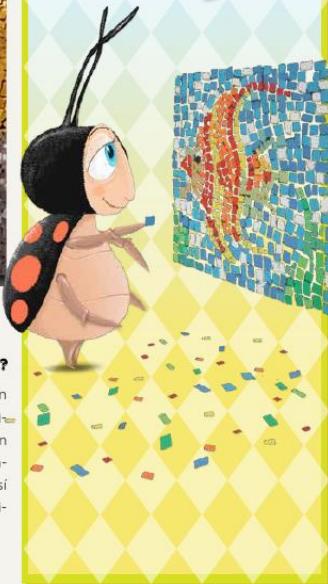
En la religión católica es La Biblia, en el Islam El Corán y en la religión Hebreo La Torah.

¿Quiénes son los fieles?
Un fiel es una persona que tiene fe en algo, llamamos fieles a los creyentes de cualquier religión.

Toma algunas hojas de colores y córtalas en pequeños trozos de diferentes formas geométricas. Luego, toma una cartulina y forma un dibujo a partir de los trozos de hojas de colores. ¡Es como armar un rompecabezas imaginario!

¿QUÉ NOS CUENTAN LOS MOSAICOS?

► UNA TÉCNICA MUY ANTIGUA

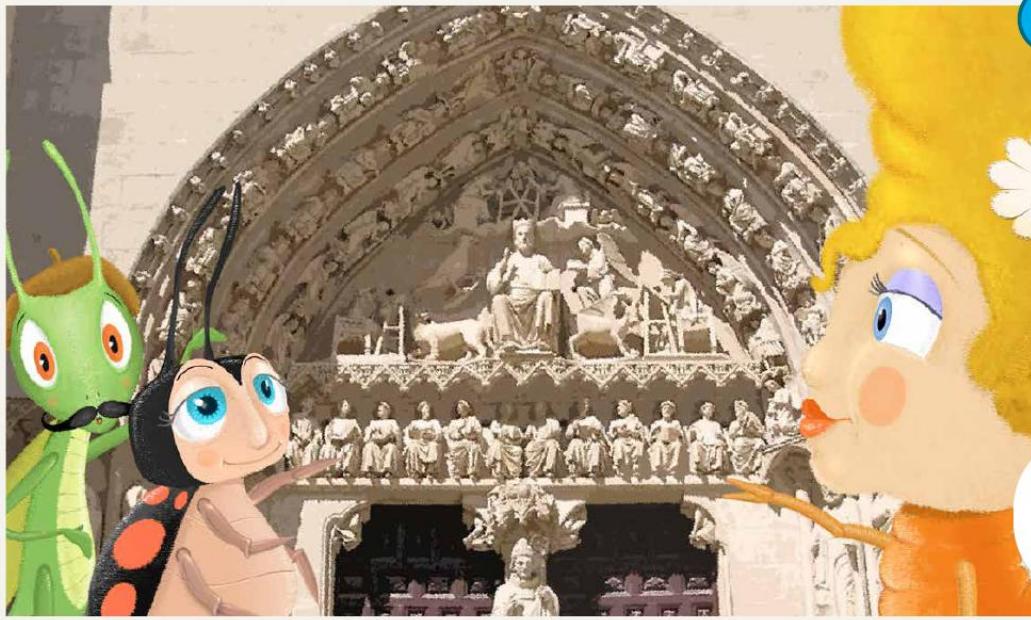
 El mosaico es una técnica muy antigua utilizada por las primeras civilizaciones. En la Edad Media, esta técnica se puso de moda y empezó a emplearse en la construcción de los templos religiosos. En la mayoría de las obras, los artistas recreaban las historias contadas en los textos sagrados.

► ¿CÓMO SE REALIZA UN MOSAICO?

 El mosaico se realiza colocando pequeños trozos de vidrio coloreado sobre una superficie de cemento fresco. También se hacen mosaicos con trozos de piedra, cerámica, mármol o recubiertas de láminas de oro o plata. Los trozos pueden ser grandes o pequeños, de formas geométricas o irregulares.

► ¿QUÉ NOS CUENTAN LOS MOSAICOS?

 Los pintores románicos hacían cuadros didácticos, esto significa que sus obras transmitían un mensaje con una enseñanza. Por ello, las figuras son muy simples: así las historias se podían entender con facilidad.

¿QUÉ NOS CUENTAN LOS TEMPLOS RELIGIOSOS?

► IGLESIAS MÁS GRANDES

Antes de esta época, las iglesias y los templos donde se reunían las personas para rezar, eran más pequeñas. A partir de la Edad Media, los arquitectos empezaron a construir iglesias y templos más grandes para poder recibir a una mayor cantidad de fieles.

► EL ARCO DE MEDIO PUNTO

Una de las características de las iglesias románicas es el arco de medio punto. El arco de medio punto está formado por piedras que dibujan un arco entre las columnas. Estas columnas dan soporte y firmeza a todo el edificio.

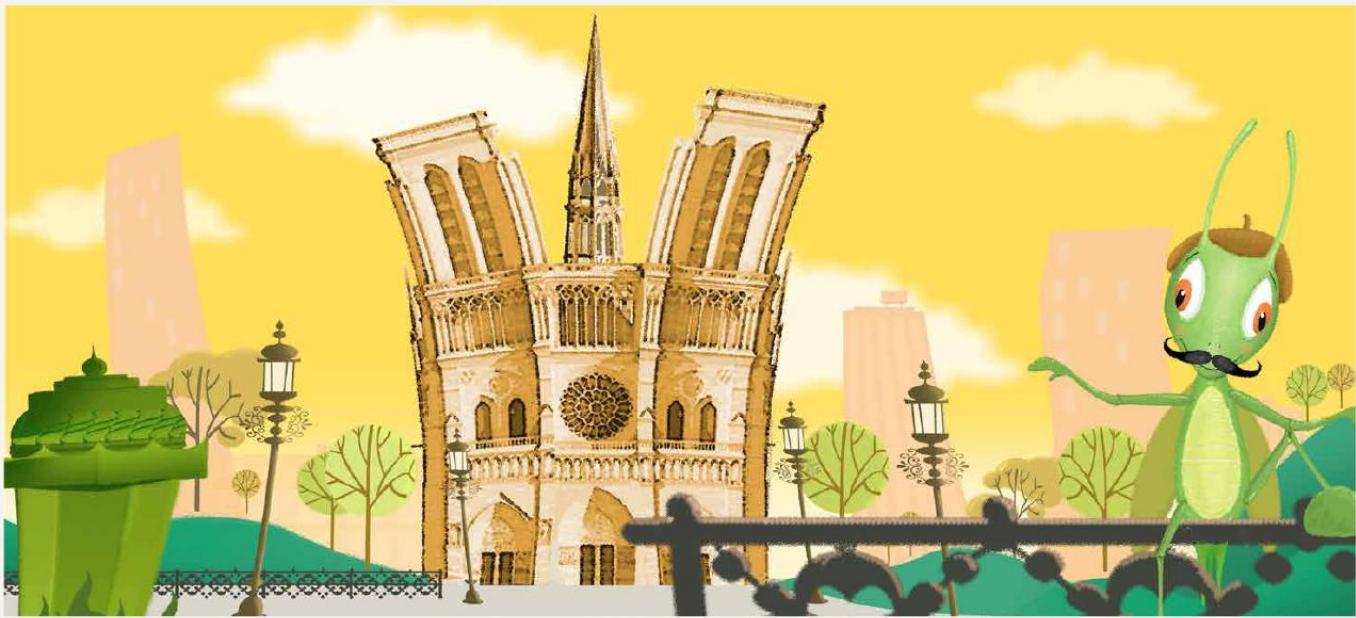
► LOS TEMPLOS ISLÁMICOS

En los templos de religión islámica, los dibujos de plantas y animales eran muy recurrentes entre los artistas. El arte islámico también dio mucha importancia a la creación de figuras geométricas que decoraron las principales estructuras de los edificios.

Toma un lápiz y un papel y traza algunas figuras geométricas, tal como lo hacían los artistas de los templos islámicos: podrás decorar alguno de tus cuadernos realizando tu propia obra!

¡QUE GRANDES LAS CATEDRALES!

► EL NACIMIENTO DE LAS IGLESIAS GÓTICAS ► LA ARQUITECTURA GÓTICA

 En el norte de Francia se empezaron a edificar iglesias con enormes ventanales y grandes torres que se elevaban como unos gigantes hasta el cielo. Los muros tenían muchos detalles de figuras muy expresivas que, hasta hoy, nos observan desde la altura. ¡Es el nacimiento de las grandes catedrales góticas!

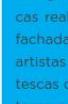

 La catedral es el símbolo de la arquitectura gótica. Su construcción es más recargada que la arquitectura de las iglesias románicas. Sus muros poseen esculturas de animales, de personas y de figuras imaginarias. Los gestos de los personajes son tan expresivos que parecen cobrar vida.

► LA FAMOSA NÔTRE-DAME DE PARIS

 La Catedral de Notre-Dame de París es una de las catedrales más antiguas del estilo gótico. Se empezó a construir en el año 1163 y se terminó en 1345. ¡Esto significa que la obra duró casi 200 años! Con el nacimiento de las catedrales, los fieles comenzaron a trasladarse a las grandes ciudades: es el nacimiento de las grandes metrópolis.

► LAS FAMOSAS GÁRGOLAS

 Las gárgolas son figuras arquitectónicas realizadas en la Edad Media, en la fachada de iglesias y catedrales. Los artistas góticos realizaron figuras grotescas con cuerpos de animales, monstruos o demonios que vigilaban el edificio desde lo alto y asustaban a los pecadores.

LAS GÁRGOLAS NOS MIRAN DESDE LAS ALTURAS

► ILAS ESCULTURAS NOS HABLAN!

Las gárgolas de Nôtre-Dame son un símbolo del arte gótico. Los artistas góticos lograron una mayor expresividad en los gestos de sus figuras. El maestro gótico intentó darle vida a sus figuras y así, conmover al espectador. Las esculturas nos miran y nos hablan desde lo alto... ¡algunas nos asustan!

► ILAS GÁRGOLAS NOS TIRAN AGUA!

Las gárgolas fueron utilizadas originalmente como desagüe del edificio. Por sus bocas salían grandes tubos que evacuaban el agua cuando era necesario. De hecho, el nombre gárgola en francés hace referencia al ruido que hacen las tuberías cuando tienen líquidos en su interior. "Glu glu glu"...

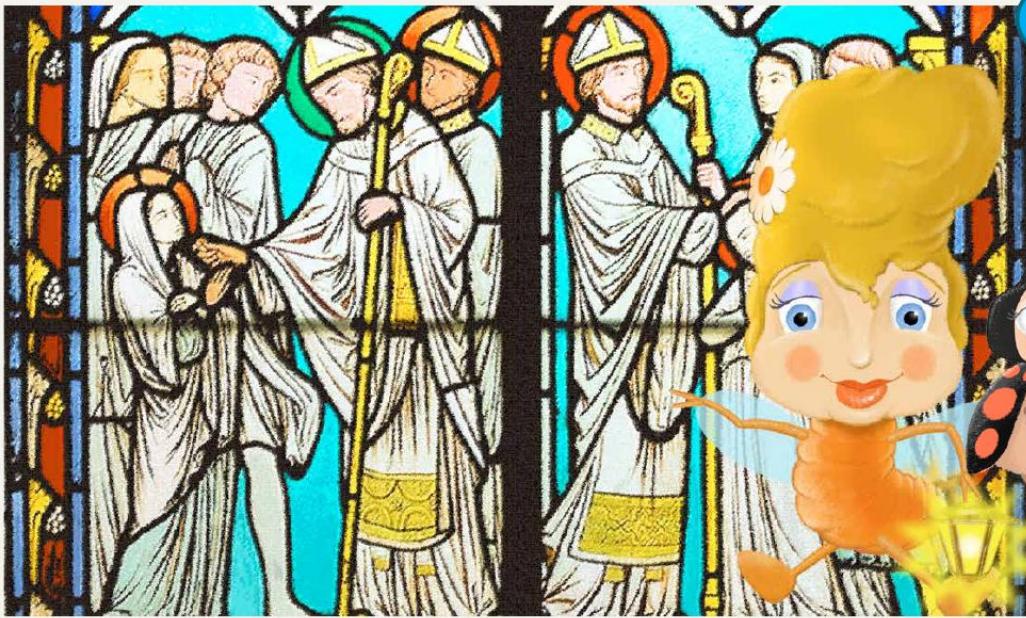
► LA LEYENDA DEL DRAGÓN DE NÔTRE DAME

Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, existía un dragón malhumorado de cuello muy largo y altas muy pequeñas, que vivía en el río Sena. El dragón se tragaba los barcos que pasaban por el río y escupía tanta agua que ocasionaba grandes inundaciones. Para eso eran necesarias las gárgolas: para sacar el agua de la catedral.

¿Te animas a hacer una escultura? Con un trozo de plástilina podrás hacer una gárgola o una figura imaginaria!

! Pintamos botellas de colores?
Los artistas no solo pintan sobre papel o tela, también pueden utilizar otros soportes, como por ejemplo, botellas de plástico. Junta algunas botellas de plástico que estén vacías, consigue pintura acrílica (especial para pintar sobre este material), y ponte a pintar!

LAS PINTURAS NOS ILUSIONAN

► LA PINTURA RECUPERA LA ILUSIÓN

A fines de la Edad Media, los artistas empezaron a realizar pinturas más expresivas y dramáticas. Los personajes tenían cara de dolor o sufrimiento, los colores eran más vivos y contrastados y se empezaron a realizar paisajes detrás de los personajes. Uno de los artistas más reconocidos de esta época fue Giotto di Bondone, nacido en Florencia en el año 1267.

► ¿PINTAMOS SOBRE EL VIDRIO?

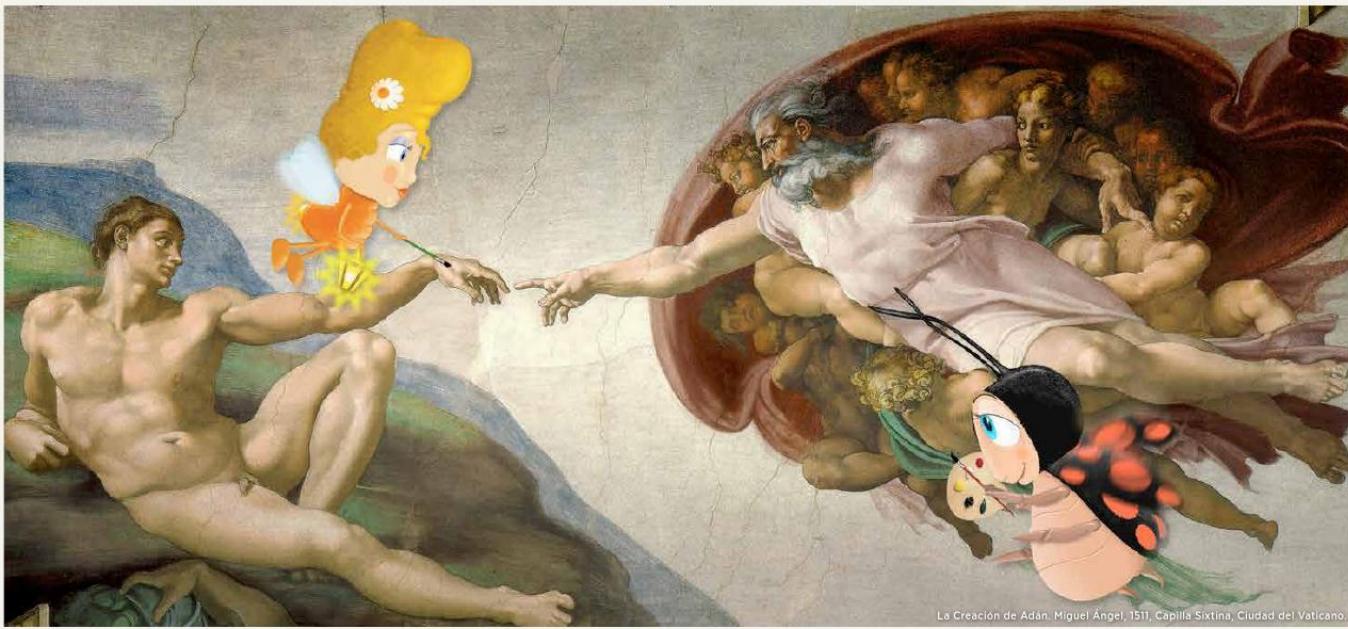
Los artistas empezaron a pintar sobre diferentes materiales como el vidrio, la madera o el metal. Con las iglesias góticas, nacieron los enormes vitrales pintados. Los vitrales o vidrieras son obras formadas por dibujos sobre vidrios. Las enormes ventanas de colores dejan entrar la luz del sol, provocando un festival de colores, luces y sombras.

► ¿PINTAMOS SOBRE LA MADERA?

El retablo es una obra de arte pintada o esculpida sobre madera o metal. En el gótico, la pintura sobre tabla adquirió gran importancia. Los altares de las iglesias se modificaron y se hicieron más grandes. Los retablos detrás de los altares también agrandaron sus estructuras.

La Creación de Adán. Miguel Ángel, 1511, Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano.

LAS TÉCNICAS DE LA ANTIGÜEDAD Y ARTE MEDIEVAL

DIBUJO

 La técnica del dibujo existe desde hace miles de años, las pinturas rupestres, pintadas por los hombres que habitaban en las cavernas, son dibujos realizados sobre las paredes de las cuevas. Su observación nos indica que fueron pintados con los dedos, con fibras y con cabellos.

PINTURA

 Las primeras pinturas se hicieron con pegamento y pieles de animales. Los artistas de esa época también usaban las resinas de los árboles, la clara y yema de huevo o la cera de abeja. Más tarde, en el siglo XV, el material más usado sería el aceite vegetal.

FRESCO

 El fresco es un método que utiliza materiales mezclados con agua que se aplican directamente sobre una pared con cal. Los antiguos griegos y los romanos utilizaron el fresco mucho antes que Miguel Ángel y otros pintores renacentistas.

DATOS CURIOSOS

El fresco más famoso de la historia fue realizado por Miguel Ángel y se encuentra en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Esta gran obra, marca el inicio de un nuevo período del arte: el Renacimiento. La imagen más famosa de esta pintura es la creación de Adán, pintada en el centro del techo. Esta imagen representa el momento en que Dios crea a Adán, el primer hombre sobre la tierra.

LAS TÉCNICAS DE LA ANTIGÜEDAD Y ARTE MEDIEVAL

► ESCULTURA

 Las esculturas más antiguas tienen miles de años. Las herramientas y los objetos fueron evolucionando desde el hueso hasta la madera, la piedra y el mármol. ¡Te imaginas lo difícil que es tallar una piedra tan dura!

► ESCULTURA EN PIEDRA

 La escultura en piedra es una de las técnicas más antiguas de la historia del arte. Los primitivos empezaron a esculpir las rocas de tamaños pequeños, más tarde los artistas del Renacimiento, empezarían a esculpir figuras cada vez más grandes.

► TALLA

 La talla se remonta a la época de los egipcios, aunque se hizo popular en Europa, durante la Edad Media. Los antiguos realizaron sus primeras herramientas tallando sobre las piedras.

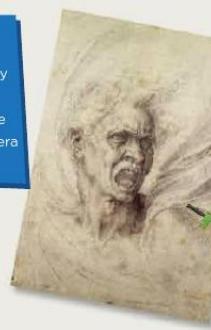
► CREAR UNA ESCULTURA...

Antes de crear una escultura, los artistas deben primero dibujar los planos y las perspectivas de su obra final. Las diferentes técnicas escultóricas son la talla, el modelado, el esculpido, el pulido y el grabado.

▶ LOS MATERIALES MÁS ANTIGUOS

CARBONCILLO

El carboncillo es un material de dibujo muy antiguo que también utilizan los artistas actuales. Está hecho de ramitas de sauce quebrado que transforma la madera en carbón.

TÉMPERA AL HUEVO

Los pintores medievales usaban la clara y la yema de huevo mezclada con pigmento y un poco de agua para pintar sus retablos.

La témpera al huevo fue el principal material utilizado por los artistas antes de la aparición de la pintura al óleo en la época del Renacimiento.

CERA

La cera fue un material usado en la antigüedad por los egipcios, griegos y romanos, en tablas y paredes. Los artistas pintaban los murales con la cera y luego pasaban antorchas de fuego para fundirla con la pared.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

LA OBSERVACIÓN

- 1 ¿Cuántos personajes ves en la obra?
- 2 ¿Hay algún personaje que parezca más importante que los demás?
- 3 ¿Qué colores predominan en la obra?
- 4 ¿Qué tipo de técnica utilizó el artista?
- 5 ¿Qué materiales crees que utilizó el artista?

Answer area for the observation questions.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

LA INTERPRETACIÓN

- 1 ¿Qué crees que hacen los personajes?
- 2 ¿Quién crees que es el personaje principal?
- 3 ¿Qué historia te imaginas en esta obra?
- 4 ¿Te imaginás algún sonido? ¿Cuál?
- 5 ¿Qué sentimientos te genera el cuadro?

Handwriting practice area with yellow borders at the top and bottom.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

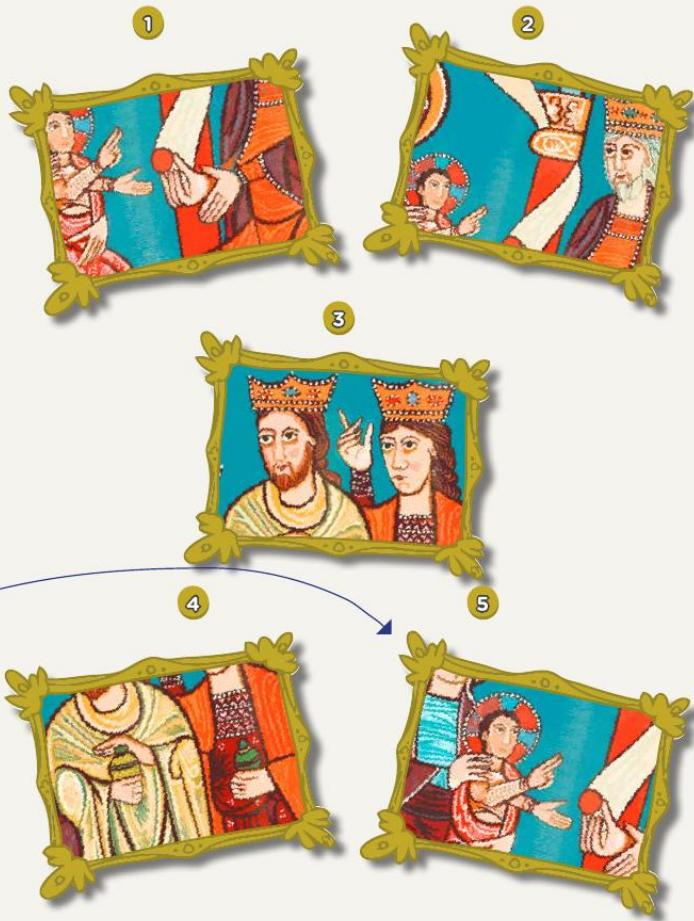

LOS CINCO SENTIDOS...
Asocia cada parte del cuadro con los cinco sentidos!

TACTO

VISTA

O BARRA CRONOLÓGICA:

RENACIMIENTO (1300 - 1500)

- Giotto pinta la Capilla Scrovegni en Padua. (1304-1312).
- Pintura sobre la madera, los retablos.
- El renacimiento alcanza su cima en Italia.
- Los artistas florentinos eran financiados por los Medici.
- Los frescos se hacen muy populares en las iglesias.
- Los frescos se hacen muy populares en las iglesias.
- Detalles arquitectónicos en las obras: los puntos de fuga, la simetría.

Capilla Sixtina. Miguel Ángel, Ciudad del Vaticano

**1300
1400**

- Los venecianos abren el comercio al resto de Europa.
- Empieza la guerra de los cien años entre Inglaterra y Francia.
- La Peste Negra reduce la población en Europa.

**1400
1500**

- Se completa la cúpula de la catedral de Florencia.
- El checaur de Bruselas. (1434).
- Lorenzo de Médici (el Magnífico) assume el mandado de la república de Florencia y se convierte en uno de los primeros mecenas del arte.
- El nacimiento de Venus, Sandro Botticelli. 1484.
- El matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. 1434.
- Ágora e la pintura al óleo.
- El David. (Miguel Ángel). 1501-1504.

Nacimiento de Venus. Sandro Botticelli, 1484-1486. Galería Uffizi, Florencia.

Esta ilustración recreativa nos cuenta el momento en que Cristóbal Colón desembarcó en América.

Descubre en la ilustración quienes son los habitantes autóctonos de América.

EL DESCUBRIMIENTO DE UN MUNDO NUEVO

► LA CURIOSIDAD DEL HOMBRE

 El descubrimiento de América en 1492 marcó el comienzo de una nueva Era. Los grandes acontecimientos debían ser retratados de alguna manera, para poder ser transmitidos a las generaciones posteriores. Una de las formas más utilizadas y más educativas para transmitir la historia fue a través de las obras de arte. La historia era enseñada a través del arte!

► LOS DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS

 Cada descubrimiento de la ciencia debía ser retratado y transmitido a las nuevas generaciones. Los grandes hechos de la historia y sus protagonistas tenían un testigo fiel: las obras de arte. Las historias fueron retratadas por los artistas de la época: el arte era una herramienta para contar la historia.

► LOS DESCUBRIMIENTOS ARTÍSTICOS

 El nacimiento de la nueva Era también inspiró a los grandes artistas. Los descubrimientos científicos sirvieron para el desarrollo de disciplinas del arte como la pintura, la escultura y la arquitectura. Los cambios en la historia se vieron rápidamente reflejados en el arte: es la época del Renacimiento.

EL RENACIMIENTO DEL ARTE

► VOLVER A NACER

Durante el Renacimiento, los artistas volvieron a representar la belleza de los desnudos de hombres y mujeres, que había sido prohibida durante la Edad Media. De esta manera, el arte clásico vuelve a nacer, lo que explica el nombre de este movimiento: el Re-nacimiento.

► PERSONAJES PAGANOS

Durante el Renacimiento, también renace la ilusión de los artistas por representar temas diversos y no únicamente religiosos. Los protagonistas de las obras ya no son sólo personajes bíblicos, sino también personajes paganos como Venus, la diosa del amor.

► "EL NACIMIENTO DE VENUS"

Esta recreación de la obra de Botticelli "El nacimiento de Venus", muestra el cuerpo desnudo de la diosa del amor, que llega a una playa sobre una concha de mar. Botticelli realizó esta obra entre los años 1483-1484. Actualmente, se encuentra en la Galería Uffizi, en Florencia.

PALABRAS DIFÍCILES

El término "pagano" se utiliza para determinar aquellas personas que no creen en la existencia de un sólo Dios, como lo indican la religión cristiana y Judía, sino que creen en la existencia de varios dioses.

EL ARTE QUE FLORECE EN FLORENCIA

FLORENCIA, EL CENTRO DEL ARTE

Florencia se convirtió en la capital del arte. La ciudad fue un punto de encuentro de jóvenes artistas que se mudaron a Florencia para aprender las técnicas transmitidas por los mejores maestros de la época.

ARMONÍA Y PERFECCIÓN

Santa María del Fiore es uno de los símbolos de la arquitectura del Renacimiento. Su cúpula fue construida entre 1420 y 1436 por el arquitecto italiano Filippo Brunelleschi. La obra es un ejemplo de armonía y perfección: resultado de la incorporación de la perspectiva y las matemáticas, a las disciplinas del arte.

¿QUÉ ES LA PERSPECTIVA?

El dibujo en perspectiva se utiliza para representar la profundidad de la imagen. Los objetos se ven en varios planos: los objetos de los planos secundarios parecen alejarse al igual que los fondos. Las matemáticas ayudan a que los dibujos se vean más reales.

¿Cómo se construye un cuadrado en perspectiva?

1. Primero dibujamos un cuadrado en una hoja en blanco.
2. Luego dibujamos una línea del horizonte en el centro del cuadrado.
3. Luego marcamos un punto central en la línea del horizonte.
4. Por último, unimos el centro con los vértices del cuadrado: así obtendremos las diagonales que nos darán el efecto de profundidad de la perspectiva.

¿Cuáles de estos materiales podrías utilizar para hacer una escultura en tu casa?

- Arena
- Plastilina
- Arcilla

¿CUERPOS DE MÁRMOL O DE CARNE Y HUESO?

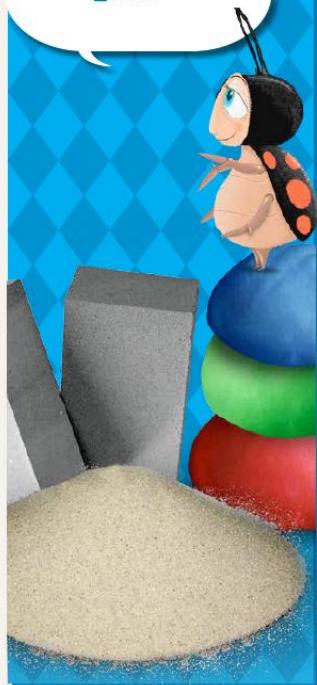
► REPRODUCCIÓN DE LA NATURALEZA ► LA BELLEZA CLÁSICA

 El uso de la ciencia hizo que las obras fueran un reflejo casi perfecto de la naturaleza. La famosa escultura de "El David" es uno de los mejores ejemplos: los conocimientos sobre anatomía ayudaron a Miguel Ángel a realizar una reproducción casi perfecta del cuerpo humano.

 El David es una de las esculturas más famosas del Renacimiento. Su cuerpo bello y musculoso es una prueba de la importancia de la belleza en esa época. Miguel Ángel realizó esta obra entre los años 1501 y 1504. Actualmente, la obra original se encuentra en La Galería de la Academia de Florencia.

► VISIÓN EN 360°!

 Con la ayuda de sus conocimientos sobre anatomía y perspectiva, Miguel Ángel logró una pieza que podía ser admirada desde todos sus ángulos. La obra puede ser vista en una panorámica de 360 grados!

El tributo, h. 1424, Capilla Brancacci, Florencia, Italia.

LOS PERSONAJES SE HABLAN

► COMPOSICIONES MUY REALES

Las obras de arte se crean manipulando los materiales y aprendiendo las diferentes técnicas. Los artistas del Renacimiento aprendieron las matemáticas y otras ciencias que les permitieron crear dibujos y composiciones muy parecidas a la realidad.

► PERSONAJES MÁS EXPRESIVOS

Las caras y gestos de los personajes de las obras del Renacimiento fueron cada vez más expresivos. Los personajes de esta obra parecen hablar y discutir entre ellos. Todos gesticulan: al parecer están teniendo una charla o una discusión. ¡Algunos parecen un poco alterados!

► UNA VENTANA AL MUNDO

Los fondos también se vuelven más reales. Los artistas empiezan a dibujar sus propias ciudades, con sus paisajes, sus edificios y sus habitantes. Deseaban que sus obras fueran como una ventana al mundo que enseñara los hermosos lugares de su residencia.

¿Jugamos a identificar las expresiones y los gestos de estas caras? Quién está...

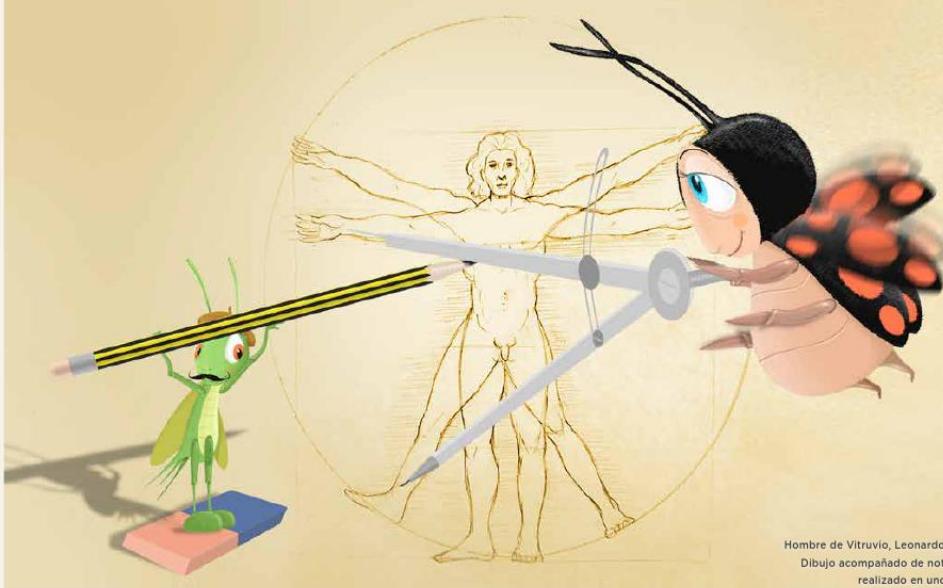
triste - T
pensativo - P
contento - C
sorprendido - S

! ¿QUÉ ES BOCETAR?

Bocetar es hacer pruebas en lápiz, es un borrador previo a la obra terminada. Una vez hecho el boceto, el artista podrá comenzar con el color.

Te animas a dibujar tu primer boceto? Necesitarás una hoja, un lápiz y lo más importante... una goma de borrar!

Hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci, 1490.
Dibujo acompañado de notas de anatomía
realizado en uno de sus diarios.

EL CUERPO HUMANO

► IA BOCESTAR!

El hombre y el cuerpo son el centro de todas las atenciones. Los artistas de la época estudiaron el cuerpo humano para dibujarlo y representarlo a la perfección. Para ello, empezaron a dibujar bocetos experimentales antes de pintar los cuadros finales.

► EL HOMBRE DE VITRUVIO

El dibujo más famoso de la historia del arte es el "Hombre de Vitruvio" de Leonardo da Vinci. Leonardo fue un gran artista, pero también un ingenioso investigador y un genial científico. Sus bocetos ya no son considerados como borradores: se han convertido en verdaderas obras de arte.

► ARTISTAS ESTUDIOSOS

Los artistas renacentistas fueron también hombres de ciencias y de letras. Se volvieron expertos en diversos campos. Algunos fueron arquitectos, investigadores, inventores, poetas, médicos y científicos.

LOS MAESTROS Y LOS APRENDICES

► TALLERES DE APOYO

 Antes del Renacimiento, los artistas eran viajeros solitarios en busca de trabajo. Pero a partir de esta época, los artistas empezaron a organizarse en grupos: nuevos talleres de apoyo e instrucción. Los maestros recibían a los nuevos talentos en sus casas, les enseñaban sus técnicas y les proporcionaban protección, casa y comida.

► COMO UNA GRAN FAMILIA

 El maestro convertía su casa en un gran taller. Los jóvenes artistas convivían y trabajaban en la casa del maestro, era como una gran familia. Este fue el nacimiento de las primeras escuelas de arte.

► MAESTROS Y APRENDICES

 Esta nueva forma de organización hizo que el trabajo de los artistas fuera más profesional y mejor pagado. Los jóvenes artistas aprovechaban las enseñanzas del maestro y éste se convertía en el mentor del nuevo talento. El respeto y admiración entre el aprendiz y el maestro era la base de esta importante relación.

► UN BUEN APRENDIZ

Aprendiz es aquel que aprende un arte o un oficio. Se dice que para ser un buen maestro hay que saber ser un mejor aprendiz. También se dice que un buen aprendiz siempre supera a su maestro. Son muchos los relatos y leyendas en torno a la relación maestro-aprendiz, pero lo más importante es rescatar el vínculo de admiración y respeto entre ambas partes.

LOS ARTISTAS MÁS FAMOSOS DE LA HISTORIA: LEONARDO DA VINCI

► LEONARDO DA VINCI

Leonardo, el artista más famoso de la historia, nació en el castillo de Vinci en el año 1452, de ahí su nombre Leonardo da Vinci. De joven, fue aprendiz en el taller del maestro Verrocchio, donde limpiaba pinceles y aprendía las técnicas de arte que enseñaban en el prestigioso taller.

► GENIO MULTIFACÉTICO

Leonardo era amante de la naturaleza: observaba el mundo que le rodeaba y luego lo retrataba a la perfección. Fue pintor, arquitecto, científico, inventor y poeta. Creó la técnica del esfumado que consistía en aplicar varias capas de pintura delgada, que diluía los contornos y hacía las figuras más reales.

► LA OBRA MÁS FAMOSA DE LA HISTORIA

La Gioconda es la obra más famosa de toda la historia del arte. Gioconda, en italiano, significa alegría. La pintura original fue creada entre los años 1503 y 1517 y se encuentra actualmente en el Museo del Louvre, en París. Su nombre oficial es "Retrato de Lisa Gherardini", esposa de Francesco del Giocondo.

► LA GIOCONDA

Uno de los detalles que hace que esta obra sea tan especial es la enigmática expresión del rostro del personaje. ¿Tu crees que la Gioconda está triste o contenta? Su sonrisa es todo un misterio...

La Gioconda, Leonardo da Vinci, 1503-1517, Museo del Louvre, París, Francia.

Bóveda de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel, h.1508-1512, Ciudad del Vaticano.

LOS ARTISTAS MÁS FAMOSOS DE LA HISTORIA: MIGUEL ÁNGEL

► LA OBRA MÁS FAMOSA DEL VATICANO ► EL GRAN MAESTRO

Miguel Ángel fue otro gran pintor, escultor y arquitecto de la época del Renacimiento. Es famoso por pintar un conjunto de pinturas al fresco en la bóveda de la "Capilla Sixtina", en la Ciudad del Vaticano, entre 1508 y 1512. También es destacado por su increíble creación de la escultura de "El David" entre 1501 y 1504.

Miguel Ángel era el artista más admirado por sus colegas contemporáneos. Vivió más de 70 años entre Roma y Florencia, donde vivían los grandes mecenas del arte. Miguel Ángel siempre contó con el apoyo de los mecenas: era el artista favorito de la época. Los mecenas eran los padrinos de los artistas y de los científicos; les ayudaban a desarrollar sus trabajos brindando casa, comida y, a veces, algo de dinero.

► LOS MECENAS

Miguel Ángel contó con la ayuda de varios mecenas, Lorenzo el magnífico y la familia de los Medici ofrecieron apoyo a muchos artistas de esos tiempos. Durante el Renacimiento, se reforzó la práctica del mecenazgo: algunas personas poderosas decidieron apoyar el desarrollo del arte y de las ciencias.

► EL DIVINO

Miguel Ángel era tan admirado por sus contemporáneos que le llamaron "el divino".

En 1508, Miguel Ángel empezó a pintar la bóveda de la Capilla Sixtina por encargo del papa Julio II. En ella, el artista pintó historias que cuentan la creación del mundo, del hombre y de su expulsión del Paraíso.

La clase de Danza, Edgar Degas, h.1870, París. Colección del Museo Metropolitano de Nueva York.

El Matrimonio Arnolfini (detalle), Jan van Eyck, 1434. Colección de La Galería Nacional de Londres.

LAS TÉCNICAS DEL RENACIMIENTO

DIBUJO

Antes del Renacimiento, el dibujo sin pintar era valorado como una obra sin terminar. Los dibujos de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel fueron los primeros trabajos considerados como verdaderas obras de arte, que dieron valor al dibujo como técnica artística.

ESCULTURA EN PIEDRA

El Renacimiento italiano volvió a utilizar los mismos materiales y las mismas técnicas empleadas por el arte clásico para crear sus hermosas y grandes esculturas con formas humanas, bellas y perfectas. El gran innovador fue Miguel Ángel.

FRESCO

La técnica del fresco se hizo muy popular en esta época. En la "Capilla Sixtina", se encuentra el fresco más famoso de la historia del arte, creado por Miguel Ángel Buonarroti entre 1508 y 1512.

¿CÓMO SE HACE UN FRESCO?

Se trabaja sobre madera o pared de ladrillos, seca y ventilada.

1. Se humedece la pared con agua.
2. Se aplica la primera capa.
3. Se aplica una capa de cal y arena gruesa.
4. Luego se aplica otra capa de cal y arena.
5. Se pinta con pigmentos minerales.
6. Se hace una capa protectora para fijar los pigmentos.

LOS MATERIALES DEL RENACIMIENTO

► CARBONCILLO

 Los dibujos en carboncillo de Miguel Ángel y de Leonardo son un ejemplo del desarrollo de esta técnica durante el Renacimiento. Era la técnica preferida para dibujar debajo de la pintura. Además, se puede de corregir y borrar muy fácilmente, ¡hasta con una migaja de pan!

► TIZAS Y PASTELES

 Las tizas son un material muy cómodo porque no deben mezclarse con ningún disolvente, a diferencia del óleo y la acuarela. La tiza blanca se empezó a usar para darle luz a los colores de las pinturas, luego se empezaron a usar tizas de todos los colores. Los pasteles se inventaron en el siglo XVI, pero se hicieron famosos en el siglo XVIII con los retratistas.

► ESCULTURA EN PIEDRA

 Durante el Renacimiento, los pintores flamencos de principios de siglo XV, como Jan van Eyck, revolucionaron el arte con la utilización de los óleos. Los artistas se dieron cuenta de que el aceite era el mejor material para la pintura de caballete, sobre todo para los retratos. Los pinceles tradicionales son de pelo animal. Actualmente, se fabrican también de fibras sintéticas.

► INNOVACIONES DEL RENACIMIENTO

La construcción de la perspectiva.
El uso de las matemáticas.
El uso de las diagonales.
El uso del suelo cuadruplicado.
La ilusión de que el paisaje se aleja.
Las figuras que marcan un triángulo perfecto.
El "esfumado" de Leonardo da Vinci.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

EL NACIMIENTO DE VENUS, SANDRO BOTTICELLI,
H.1483-1484, COLECCIÓN DE LA GALERÍA UFFIZI.

LA OBSERVACIÓN

- 1 ¿Cuántos personajes ves en la obra?
- 2 ¿Hay algún personaje que parezca más importante que los demás?
- 3 ¿Qué colores predominan en la obra?
- 4 ¿Qué tipo de técnica crees que utilizó el artista?
- 5 ¿Qué materiales crees que utilizó el artista?

70

71

This section provides a large, blank yellow rectangular area with horizontal ruling lines for students to write their answers to the observation questions. There are two decorative yellow torn-paper-like tabs at the top and bottom right corners of the writing space.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

EL NACIMIENTO DE VENUS, SANDRO BOTTICELLI,
H.1483-1484, COLECCIÓN DE LA GALERÍA UFFIZI.

LA INTERPRETACIÓN

- 1 ¿Qué crees que hacen los personajes de la obra?
- 2 ¿Crees que hay un personaje principal? ¿Cuál?
- 3 ¿Qué historia te imaginas en esta obra?
- 4 ¿Te imaginas algún sonido o música? ¿Cuál?
- 5 ¿Qué sentimientos te genera esta obra?

72

73

The writing area consists of two horizontal rows of five lines each, with yellow torn-paper-style borders at the top and bottom.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

LOS CINCO SENTIDOS...
Asocia cada parte del cuadro con los cinco sentidos.

OÍDO

TACTO

OLFATO

GUSTO

VISTA

EL NACIMIENTO DE VENUS, SANDRO BOTTICELLI,
H.1483-1484, COLECCIÓN DE LA GALERÍA UFFIZI.

O BARRA CRONOLÓGICA:

MANIERISMO Y BARROCO (1500 - 1700)

- Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina (1508-1512).
- Leonardo da Vinci pinta La Gioconda (1503-1519).
- Leonardo da Vinci pinta La Última Cena (1495-1497).
- Esculturas en Mármol.
- Las figuras serpentinasadas del Manierismo.
- El entierro del Conde de Orgaz, el Greco (1586).
- La arquitectura Barroca.

- 1500**
- Portugal descubre Brasil (1500).
- Magallanes realiza la primera vuelta de la tierra (el estrecho de Magallanes).
- Copérnico realiza un gran descubrimiento: la Tierra gira alrededor del sol.
- Nace la orden de los Jesuitas (1540).

- Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina (1508-1512).
- Leonardo da Vinci pinta La Gioconda (1503-1519).
- Leonardo da Vinci pinta La Última Cena (1495-1497).
- Esculturas en Mármol.
- Las figuras serpentinasadas del Manierismo.
- El entierro del Conde de Orgaz, el Greco (1586).
- La arquitectura Barroca.

- 1600**
- Portugal descubre Brasil (1500).
- Magallanes realiza la primera vuelta de la tierra (el estrecho de Magallanes).
- Copérnico realiza un gran descubrimiento: la Tierra gira alrededor del sol.
- Nace la orden de los Jesuitas (1540).
- Se completa la Plaza San Pedro de Bernini en Roma (1667).
- Louis XIV inicia la construcción de Versalles.
- Velázquez pinta "Las Meninas" (1656).
- Los personajes de Caravaggio. En "La muerte de la Virgen" (1601-1606), Caravaggio utiliza un cadáver como modelo para realizar su obra.
- Los objetos: Las naturalezas muertas, las calaveras.
- La acuarela y el grabado.

Las Meninas, Diego Velázquez, 1656. Museo del Prado, Madrid.

LOS APRENDICES DE MIGUEL ÁNGEL

► LOS GENIOS DEL RENACIMIENTO

Durante el Renacimiento, los críticos de la época creyeron que el arte había llegado a su perfección. El reconocimiento y la excelencia de las obras de Leonardo y de Miguel Ángel era un ejemplo a seguir para cualquier aprendiz.

► EL MÁS GRANDE DE TODOS

Los artistas del Renacimiento eran tan talentosos que podían pintar o esculpir un modelo en cualquier postura, con gestos y movimientos complejos. Los nuevos artistas imitaron a los grandes maestros. Todo aprendiz empezaba su carrera estudiando la vida y obra del más grande todos: Miguel Ángel.

► A LA MANERA DEL MAESTRO

A Miguel Ángel le gustaba dibujar desnudos en posturas complicadas: grupos de figuras entrelazadas entre sí y modelos con músculos marcados. Los artistas más jóvenes quisieron imitar al maestro en su estilo y forma: creaban obras "a la manera" de Miguel Ángel. Así nació el "Manierismo".

► "EL JUICIO FINAL" (CAPILLA SIXTINA)

Una de las obras referente para los pintores manieristas fue "El Juicio Final", pintado por Miguel Ángel entre 1537 y 1541. Un dato curioso de esta obra es que casi todos los personajes están desnudos. Esto escandalizó a gran parte de la Iglesia de la época.

Una actividad muy divertida es jugar a las figuras serpentinadas con tus muñecos. Sólo tendrás que girarle la cabeza en un sentido y los pies en el otro. ¡Tendrás un auténtico juguete manierista! Ten mucho cuidado de no romperlo...

El Rapto de las Sabinas, Giambologna, 1582. / Laocoonte y sus hijos, Agesandro, Polidoro y Rodas, hacia 1500.

LAS FIGURAS "SERPENTINADAS"

► IHAY QUE SUPERAR A LOS MAESTROS!

 Los artistas jóvenes del Manierismo estaban obsesionados por superar a sus maestros. Leonardo había dicho: "Infeliz del artista que no supera a su maestro". Esta necesidad de superar a los artistas del Renacimiento los llevó a crear obras un poco extravagantes...

► CUERPOS MUY RETORCIDOS

Durante el Manierismo, los artistas se esforzaron por demostrar cuán talentosos eran. Querían superar desafíos imposibles haciendo que los cuerpos pintados o esculpidos se retorcieran de manera compleja y exagerada.

► CUERPOS COMO SERPIENTES

 Tanto se esforzaron los artistas manieristas en mejorar el trabajo de los artistas del Renacimiento que comenzaron a crear obras de arte en posiciones rarísimas y exageradas. Por ejemplo, la figura serpentinada donde los cuerpos se retuerzen en zig-zag, como si fuera una serpiente.

Descendimiento, Rosso Fiorentino, 1521, Pinacoteca Comunale di Volterra.

EL EFECTO DE TEATRALIDAD

► ¿LOS PERSONAJES SE PELEAN?

 Las representaciones con grupos de varios personajes eran otra manera que tenían los autores manieristas, para demostrar sus habilidades como artistas. En un mismo cuadro, habían tantos personajes con posturas exageradas y tantas escenas distintas, que en algunos casos parecía que los personajes se estaban peleando.

► LA COMPOSICIÓN DE CURVAS

 Los pintores manieristas lograron un efecto de teatralidad y movimiento en sus obras haciendo una composición de curvas entre los personajes y los objetos. Mientras que los maestros renacentistas hacían una composición piramidal, los maestros manieristas formaban una composición de curvas con todos los elementos para exagerar los gestos y movimientos.

► IQUÉ CUADROS TAN RAROS!

 En los cuadros manieristas encontramos escenas un poco raras: los desnudos son absurdos, las posiciones de los cuerpos son exageradas y las escenas confunden al público con colores muy fuertes y poco convencionales. Los cuadros no resultan naturales ni sencillos. Los artistas pretenden ser refinados pero sus trabajos resultan un tanto grotescos y ridículos.

! ACTIVIDADES CREATIVAS

¿Qué sentimientos reconoces en las caras de estos personajes?

A Alegria
T Tristeza

Las Meninas, Diego Velázquez, 1656, Museo del Prado, Madrid.

EL CAMBIO DE ÉPOCA

► LAS MENINAS

 En 1656, Diego Velázquez pintó su famoso cuadro "Las Meninas" donde retrató al grupo de damas de honor junto a la infanta Margarita de Austria. Lo curioso de esta obra es que el artista también aparece retratado junto a las Meninas y a la infanta Margarita, que en ese entonces tenía tan sólo cinco años.

► ¿POR QUÉ LO LLAMAN BARROCO?

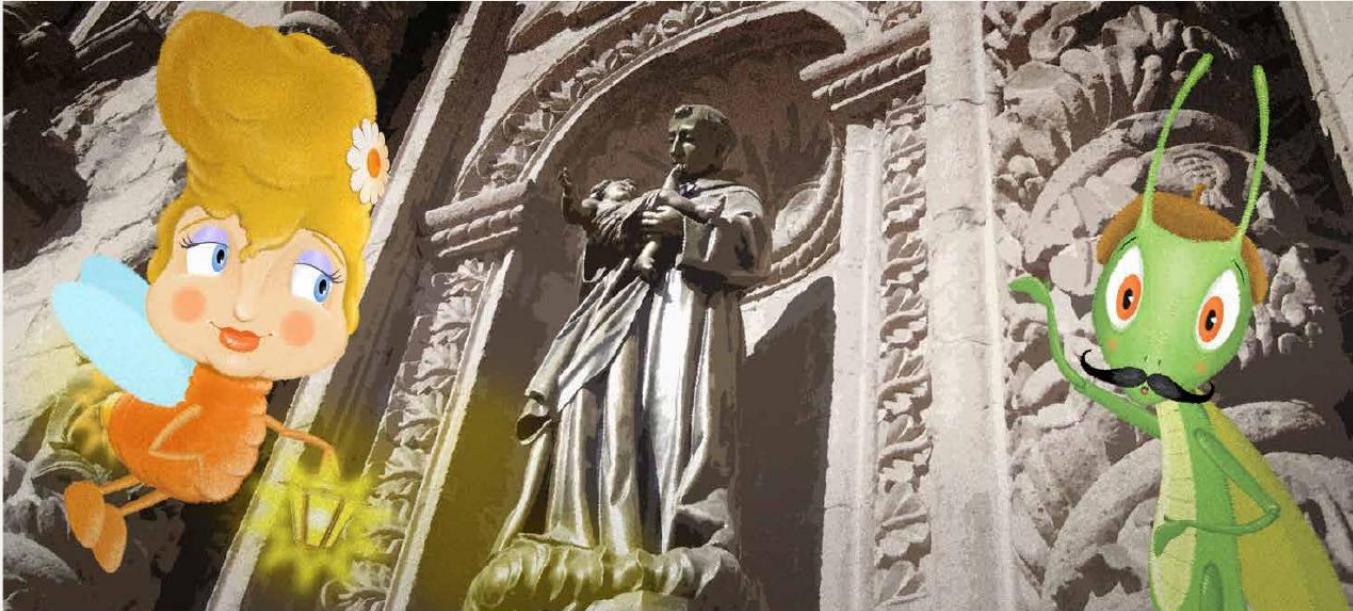
 Los críticos del arte usaron la palabra Barroco para criticar el aspecto recargado de este estilo del siglo XVII. Barroco significa "absurdo o grotesco". En esa época, el Barroco fue considerado como un sinónimo de mal gusto. Actualmente, el arte no tiene que ser hermoso para ser reconocido por la crítica, hay muchos estilos diferentes y todos deben ser valorados.

► LA BELLEZA IMPERFECTA

 El arte barroco no buscó la belleza perfecta y clásica como el arte del Renacimiento. Basta con observar los cuerpos de las modelos elegidas por los artistas barrocos como Rubens. En los cuadros de Rubens veremos retratadas a mujeres más gorditas.

► ACTIVIDAD CREATIVA

Observa con atención esta obra del pintor español Diego Velázquez, donde el artista se retrató junto a los demás personajes. ¿Quién crees que es el pintor? Una pista... tiene los pinceles en su mano.

LAS IGLESIAS DEL BARROCO

► NACE LA ORDEN DE LOS JESUITAS

Hacia el año 1540 nació una orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola: los Jesuitas. Uno de sus centros principales fue la iglesia de "Il Gesù" que se encuentra en Roma. Este es un ejemplo de la arquitectura barroca.

► LA ARQUITECTURA BARROCA

Las iglesias del Barroco tenían muchas novedades en su arquitectura: la planta central adoptó una forma de cruz y, para atender mejor a los fieles, se abrieron capillas a ambos costados del edificio. Las naves quedaron mucho más espaciosas para poder albergar a todos los fieles de la época.

► IGLESIAS GRANDES Y DECORADAS

La arquitectura barroca combinó muchos estilos y creó espacios más grandes. Las obras combinaron pinturas y esculturas muy expresivas que generaron un ambiente más dramático y más teatral.

► EL PALACIO DE VERSALLES

Otro ejemplo de la arquitectura barroca es el impresionante palacio de Versalles, en Francia. Este palacio fue la residencia del poderoso rey Luis XIV. Este rey era tan poderoso que lo llamaban el "Rey Sol".

EL DAVID DEL RENACIMIENTO Y EL DAVID DEL BARROCO:

Si comparas "el David Renacentista" de Miguel Ángel con "el David Barroco" de Bernini, verás que las figuras son muy distintas pero la historia es la misma:

Cuenta la leyenda que había un joven pastor llamado David y un gigante llamado Goliat que creía que, por su fuerza y su tamaño, podía abusar de todos.

-"¿Así que porque es grande cree que puede abusar de todo el mundo? -dijo David- ¡Eso no es justo! Si nadie le enfrenta, no nos dejará vivir tranquilos."

Entonces David partió a pelear con Goliat. Cuando Goliat vio a David se rió en su cara por considerarlo un hombre muy pequeño. Pero David no tuvo miedo. Sin decir nada, puso una piedra en su honda, apuntó mejor que nunca y la lanzó. La piedra fue a enterrarse en la frente de Goliat, quien dio unas vueltas y cayó rendido.

Mientras que "el David Renacentista" de Miguel Ángel muestra a un David en calma: pensando en tirar la piedra a Goliat,

"el David Barroco" de Bernini capta el momento preciso de la acción, en el que David le está tirando la piedra a Goliat: el momento de mayor tensión.

"El David", Miguel Ángel (1501-1504) y "El David", Bernini (1623-1624)

LAS FORMAS EXAGERADAS

► TORSIONES Y EXPRESIONES EXAGERADAS ► MUCHA TÉCNICA Y MAESTRÍA

 Si comparamos las formas de las obras barrocas y manieristas con las formas de las obras renacentistas, veremos la gran diferencia entre los gestos y la posición de los cuerpos. Tanto en las obras barrocas como en las manieristas vemos torsiones y expresiones exageradas que reflejan un momento de la acción: como si fuera una foto tomada en el momento de mayor tensión.

 El trabajo sobre estas torsiones y expresiones supone una gran maestría en la observación de las formas y las técnicas del arte. Esta habilidad de los artistas barrocos y manieristas en el trabajo de los cuerpos, se puede ver tanto en la creación de las esculturas como de las pinturas.

► EL MOVIMIENTO

 El movimiento es la clave para saber si una escultura es barroca, manierista o renacentista. Mientras que los personajes renacentistas están representados de una forma pasiva: como si fueran modelos posando para una foto, los personajes barrocos y manieristas están en pleno movimiento: en el mejor momento de la acción.

iCONMOVER AL ESPECTADOR!

► LOS PINTORES DEL BARROCO

Hay dos artistas a tener en cuenta durante el siglo XVII que reflejaron el verdadero estilo del Barroco. Uno de ellos es Annibale Carracci, de Bolonia, y el otro es Michelangelo da Caravaggio, de Milán. Aunque sus obras parecen muy diferentes, los dos son representantes del estilo barroco.

► LOS AMBIENTES DRAMÁTICOS

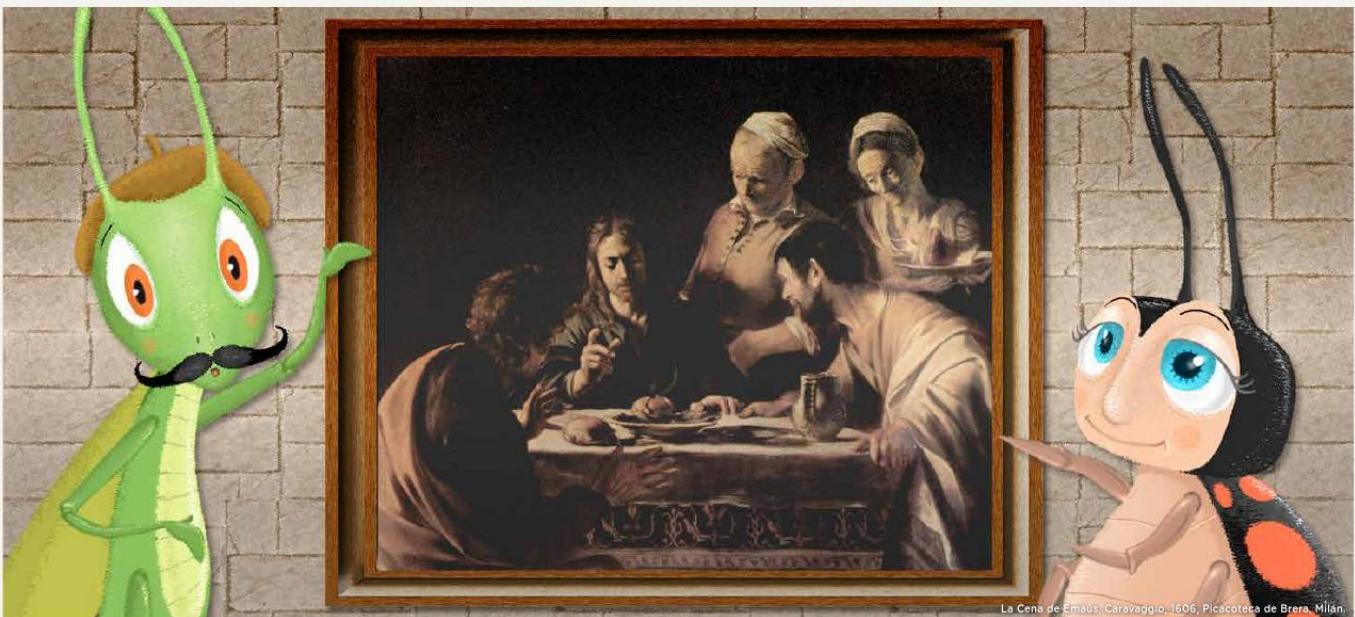
Los dos artistas crearon ambientes muy dramáticos que buscan conmover al espectador. Pero mientras que la pintura de Carracci es más parecida a las obras del Renacimiento: cuidada y bella, la pintura de Caravaggio es más brutal y grotesca.

► LOS CONTRASTES DE LUZ

"La Pietà" de Carracci es un cuadro sencillo y armonioso que podría ser considerado como un cuadro renacentista. Pero la manera de provocar nuestras emociones es completamente barroca. Una de las claves para provocar este dramatismo es la forma en que la luz cae sobre los cuerpos.

La Cena de Emaus. Caravaggio, 1606. Pinacoteca de Brera, Milán.

LOS SENTIMIENTOS DEL BARROCO

► TRISTEZA Y PREOCUPACIÓN

 En las obras barrocas vemos personajes con gestos de tristeza o preocupación. Cada artista lo hacía a su manera, pero todos coincidían en expresar sentimientos negativos. En algunos cuadros, vemos personajes con un aspecto muy descuidado.

► ¡CARAVAGGIO LOS PINTABA FEOS!

 A Caravaggio le interesaba pintar el lado más grotesco de la realidad. No le interesaban los modelos clásicos y no sentía ningún respeto por la belleza ideal. Su misión era romper con las convenciones. Esta actitud le valió la crítica de sus contemporáneos.

► IPERSONAJES CON LOS PIES SUCIOS!

 Los críticos decían que Caravaggio solo buscaba provocar y horrorizar al público. Hay muchos cuadros que fueron un verdadero escándalo para la época. Uno de ellos fue rechazado porque mostraba a unas personas orando a los pies de la Virgen con los pies sucios. Esto era considerado como una falta de respeto a la Iglesia y a la imagen de la Santa Virgen.

► LA DORMICIÓN DE LA VIRGEN

La otra pintura escandalosa fue la "Dormición de la Virgen". En la escena, vemos a la Virgen recostada en la cama, con gente a su alrededor. Curiosamente, parece hinchada y tiene un tono verde en la piel... ¡Parece un cadáver! El dato macabro es que Caravaggio usó, como modelo para la obra, a una persona que había fallecido: una mujer que había muerto ahogada en el río! Esto causó un gran revuelo en la Iglesia!

Para saber de dónde viene la fuente de luz en un cuadro, tienes que observar los contrastes de luz y de sombra que se forman en los rostros de los personajes. Hay fuentes naturales como el sol, y artificiales como la luz de una lámpara.

¿Qué fuente crees que proporciona la luz en esta imagen?

- 1) Una fuente natural como la luz del sol?
- 2) Una fuente artificial como una lámpara en el techo?
- 3) Unas velas ubicadas en el centro de la mesa?

"Supper Party". Gerrit van Honthorst, 1620. Galleria degli Uffizi, Florencia.

LAS LUCES Y SOMBRAS DEL BARROCO

► UN ESTILO CON MUCHAS TÉCNICAS

 El tema principal de las obras del Barroco fue la religión. Los artistas pintaban sobre la vida de santos y mártires. Para ello, utilizaron múltiples técnicas y disciplinas, a veces mezclando dos técnicas en una sola obra. Arquitectos, orfebres y artesanos también trabajaron al servicio de la Iglesia para representar este estilo.

► EL CLAROSCURO

 El claroscuro es una técnica de dibujo que define las luces y las sombras de un objeto. Para crear un claroscuro en un objeto es importante saber de dónde viene la luz. Del lado de la luz pintaremos el claro y del lado opuesto, el oscuro.

► ¿DE DÓNDE VIENE LA LUZ?

 Una actividad muy entretenida es descubrir de dónde viene la luz en los objetos pintados. Para ello, puedes observar los claros de luz y de sombra sobre los objetos de los cuadros.

"Plato con limones, cesta con naranjas y taza con una rosa", Francisco de Zurbarán, 1633, Museo Norton Simon, Los Ángeles

LOS OBJETOS DEL BARROCO

► LOS OBJETOS SOBRE FONDO NEGRO

A los artistas del Barroco les gustaba retratar los objetos sobre fondo negro. Esto resalta más los colores fuertes y la iluminación. Los fondos negros son característicos de los bodegones o "naturalezas muertas", un estilo que se hizo muy popular durante el siglo XVII.

► ¿QUÉ ES UN BODEGÓN O NATURALEZA MUERTA?

Un bodegón o naturaleza muerta, es una obra de arte que representa objetos cotidianos como frutas, flores, plantas, alimentos o cosas comunes como utensilios de cocina, platos, antigüedades, libros y otros objetos fabricados por el hombre.

► EL USO DE LAS CALAVERAS...

En el Barroco, el interés de los artistas estaba puesto en generar tensión, dramatismo e ilusión en el espectador. Para ello, los artistas empezaron a incluir objetos curiosos que resaltaron el aspecto tenebroso de la obra. ¡El uso de las calaveras se puso de moda!

► DATOS CURIOSOS

Todos los objetos que representaban los artistas del barroco simbolizaban alguna idea o personaje importante. En el caso de las flores, algunos críticos creen que la rosa representaba a la Virgen María y al amor. El lirio simbolizaba la pureza y la justicia. El tulipán simbolizaba la nobleza, el girasol, la lealtad y la violeta, la modestia.

León descansando, Rembrandt, 1630-1652. / Puesta de sol sobre castillo en ruinas, J.M.W. Turner

LAS TÉCNICAS Y LOS MATERIALES DEL BARROCO

► PLUMA Y TINTA:

 Los artistas del Barroco empezaron a utilizar la pluma para realizar sus dibujos, en lugar de los tradicionales pinceles. Esta técnica requiere de buen pulso ya que no se puede corregir ni borrar.

► ACUARELA:

 La acuarela está diluida en una especie de resina que se extrae de los árboles. Esta técnica crea obras con mucha luz. Sus capas casi transparentes se funden sobre la tela o el papel creando formas con bordes difusos, como si fueran manchas.

► GRABADO:

 ¿Cómo se hace un grabado?
1. Se cubre la plancha de cobre con una fina capa de cera.
2. Se dibuja sobre la cera mientras se graba la imagen sobre el cobre.
3. Retiramos la cera.

► DATOS CURIOSOS

¿Sabes por qué la acuarela parece pintada con colores claros y pasteles? Porque es una pintura diluida en agua que produce colores menos intensos que la pintura en pasta. También, porque su exposición a la luz hace que el material se aclare.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

"SUPPER PARTY" GERRIT VAN HONTHORST, 1620,
GALERIA UFFIZI, FLORENCIA.

LA OBSERVACIÓN

- 1 ¿Cuántos personajes ves en la obra?
- 2 ¿Hay algún personaje que parezca más importante que los demás?
- 3 ¿Qué colores predominan en la obra?
- 4 ¿Qué tipo de técnica crees que utilizó el artista?
- 5 ¿Qué materiales crees que utilizó el artista?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

"SUPPER PARTY" GERRIT VAN HONTHORST, 1620,
GALERIA UFFIZI, FLORENCIA.

LA INTERPRETACIÓN

- 1 ¿Qué crees que hacen los personajes de la obra?
- 2 ¿Crees que hay un personaje principal? ¿Cuál?
- 3 ¿Qué historia te imaginas en esta obra?
- 4 ¿Te imaginas algún sonido o música? ¿Cuál?
- 5 ¿Qué sentimientos te genera esta obra?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

LOS CINCO SENTIDOS...
Asocia cada parte del cuadro con los cinco sentidos.

GUSTO

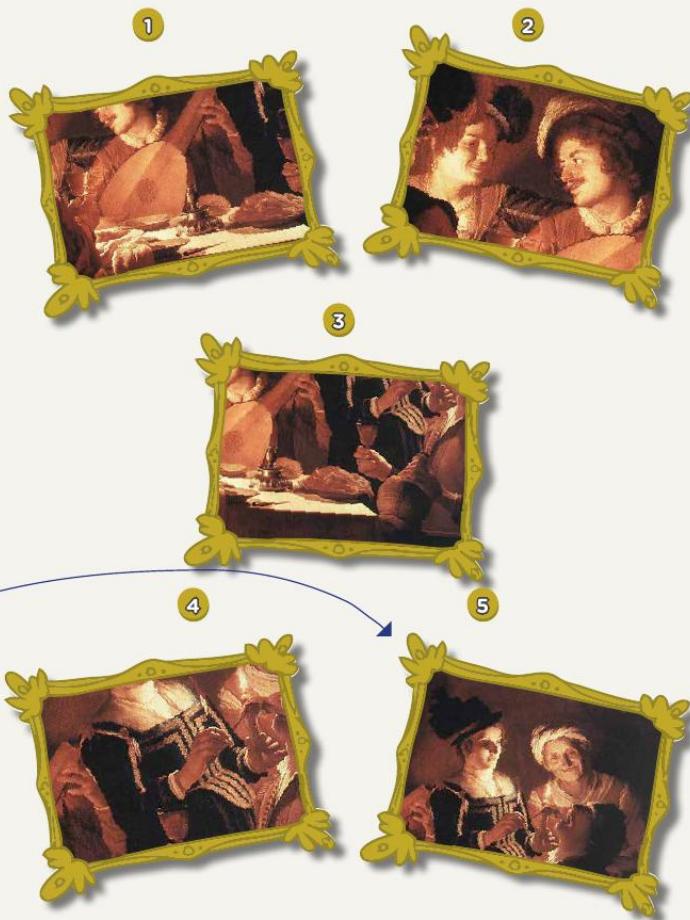
TACTO

VISTA

OÍDO

OLFATO

"SUPPER PARTY" GERRIT VAN HONTHORST, 1620,
GALERIAUFFIZI, FLORENCIA.

BARRA CRONOLÓGICA:

NEOCLASICISMO (1700-1800)

**1700
1800**

- Pedro "El Grande" funda San Petersburgo (1703).
- Tras la muerte de Luis XIV, Felipe II gobierna Francia (1715).
- Se inicia la Revolución Francesa.
- Napoleón toma la Bastilla, simbolo del antiguo régimen (1789).
- Comienzo de la Era Napoleónica.
 - Napoleón goberna Francia tras un golpe de estado (1793).
 - Napoleón invade Egipto (1798).

- El Barroco deja lugar al Rococó, un estilo muy decorativo.
- Finaliza el ciclo decorativo. Tiepolo pinta el fresco de Los Continentes, la pintura más grande del mundo.
- Se interpreta por primera vez una obra de Bach (1729).
- David pinta "El Juramento de los Horácios" (1784).

El Juramento de los Horácios, Jacques-Louis David, 1784, Museo del Louvre, París.

Napoleón Bonaparte fue un militar y gobernante francés del siglo XVIII. Es famoso tanto por sus conquistas como por sus derrotas. Napoleón siempre fue retratado con la mano derecha por dentro de su uniforme. Algunos historiadores aseguran que es porque le dolía el estómago, otros afirman que es simplemente un gesto de protocolo, que formaba parte de las normas sociales en Francia.

PINTAR LA HISTORIA

► EL NUEVO CLÁSICO

 El Neoclasicismo quiso imitar las virtudes de los artistas del Renacimiento. Lo llamaron "Neo" Clasicismo porque también intentó recuperar el estilo clásico greco-romano. Los artistas crearon enormes cuadros que educaban al pueblo sobre temas históricos y políticos. Fue una reacción artística contra el estilo decorativo del Rococó.

► CUADROS GRANDES Y DETALLES PEQUEÑOS

 Uno de los artistas más importantes del Neoclasicismo fue Jacques-Louis David, un brillante artista francés capaz de realizar un cuadro gigante, cuidando los detalles más pequeños. En sus obras, representaba todos los detalles de las batallas, como por ejemplo, los soldados con sus espadas y sus cascos de guerra.

► EL PINTOR DE NAPOLEÓN

 Los temas eran la valentía, el honor, la patria y la revolución. Su mejor modelo fue el gran Napoleón Bonaparte. El Neoclasicismo representa el estilo y el espíritu de este famoso emperador. Después de la muerte de Napoleón, los artistas rechazaron el arte neoclásico para volcarse a otro nuevo movimiento: el Romanticismo.

La Consagración de Napoleón, Jacques-Louis David, 1807, Museo del Louvre.

El Juramento de los Horacios, Jacques-Louis David, 1784, Museo del Louvre, París (detalles).

JACQUES-LOUIS DAVID

► UN ARTISTA MUY POLÍTICO

Jacques Louis David fue un artista muy implicado en los hechos políticos de su época. Sus obras reflejan los acontecimientos más importantes de la Revolución Francesa y del imperio de Napoléon Bonaparte.

► UN ARTISTA MUY DETALLISTA

Fue un gran observador de los pequeños detalles: pintaba manos, pies, narices, armaduras o piedras pequeñas. La piel de sus personajes era tan lisa como la porcelana y sus perfiles y narices eran muy armoniosos. ¡Era un gran perfeccionista!

► LA PUESTA EN ESCENA DEL CUADRO

Su obra más famosa es "El Juramento de los Horacios". Si observas cada elemento de esta obra, verás que están dibujados con una gran precisión. Los detalles de luces y sombras, los pliegues de las vestimentas, los relieves de las armaduras y las expresiones de los personajes, son tan reales que parece la puesta en escena de una obra de teatro.

Autoretrato, Jacques-Louis David, 1794, Museo del Louvre, París.

JACQUES-LOUIS DAVID

Es el artista más famoso del estilo neoclásico. Nació en París el 30 de agosto de 1748 y murió en Bruselas el 29 de diciembre de 1825. Estuvo muy implicado en la política de su época. Su obra más famosa es "El Juramento de los Horacios", pintada entre 1784-1785. Actualmente, la obra se exhibe en el Museo del Louvre de París.

El Juramento de los Horacios, Jacques-Louis David, 1784, Museo del Louvre, París. (Detalle)

COMO EN EL CINE O EN EL TEATRO

► COMO UNA PANTALLA DE CINE!

 Las obras del Neoclasicismo eran cuadros de gran tamaño. "El Juramento de los Horacios" mide más de tres metros de alto por más de cuatro metros de largo. Algunas pinturas neoclásicas sobrepasan los seis metros de largo. ¡Los cuadros son tan grandes como una pantalla de cine!

► ILUCES COMO EN EL TEATRO!

 Los artistas del Neoclasicismo daban mucha importancia a la luz y los colores. Los tonos utilizados son de colores sombríos con toques de luz que dan mucho brillo a la obra. La luz cae sobre los personajes como un foco de teatro. ¡Se puede ver con claridad hasta el más mínimo detalle!

► PERSONAJES COMO SI FUERAN ACTORES!

 Las expresiones de los personajes tienen gestos con mucho dramatismo y sus poses son un poco rígidas y serias. Es un estilo muy teatral porque los personajes son muy expresivos: podemos percibir sus emociones a través de sus gestos. ¡Parecen actores de verdad!

► DATOS CURIOSOS

"El Juramento de los Horacios" es la obra más representativa del estilo neoclásico. Su autor fue el artista francés Jacques-Louis David y fue realizada en 1784, justo antes de la Revolución Francesa. El cuadro se conserva en el Museo del Louvre de París.

La Consagración de Napoleón, Jacques-Louis David, 1807, Museo del Louvre.

LOS TEMAS DEL CLÁSICISMO

► CUADROS CON MENSAJE POLÍTICO

 El Neoclasicismo empezó como una reacción al arte decorativo del Barroco y del Rococó. Mientras que los artistas del Barroco y del Rococó pintaban cuadros con detalles decorativos, los artistas del Neoclasicismo crearon enormes cuadros históricos que transmitían mensajes políticos.

► VIVA LA REVOLUCIÓN Y SUS HÉROES!

 El arte se convirtió en una forma de propaganda política que transmitía los valores de la época: la revolución, el patriotismo, la autoridad, el imperio y el heroísmo. Las obras neoclásicas tenían un estilo muy serio y comprometido con la revolución y con sus héroes.

► PERSONAJES MUY EXPRESIVOS

 Los personajes de los cuadros neoclásicos son como verdaderos actores de cine o de teatro. Sus gestos nos comunican sus estados de ánimo y sus sentimientos más profundos. La mayoría de los temas reflejan sentimientos negativos como tristeza, dolor, enfado, miedo o ambición. El Neoclasicismo fue un arte muy dramático.

Relaciona los sentimientos opuestos...

EL RETRATO PICTÓRICO

► RETRATOS DE FAMILIA

 El retrato pictórico es una forma de representar la apariencia real de los personajes, como si fuera una fotografía. Los artistas retrataban a las familias más nobles para que su imagen quedara representada sobre un papel, como si fuera un documento importante.

► POR FAVOR... NO SONRÍAN!

 Lo curioso de los retratos de la época es que todos los personajes aparecen con una expresión muy seria y formal. Así como los cuadros expresaban los hechos históricos y los valores políticos de la época, los retratos de las familias nobles representaban los mejores hábitos y costumbres de la época.

► DIBUJO A LÁPIZ

 El arte neoclásico le dio mucha importancia al dibujo a lápiz: el color quedó en un segundo plano. A los artistas de la época les gustaba el trazo definido que dejaba el dibujo a lápiz. Lo mejor de esta técnica es que se puede borrar con facilidad y se pueden crear trazos difuminados con la punta de los dedos.

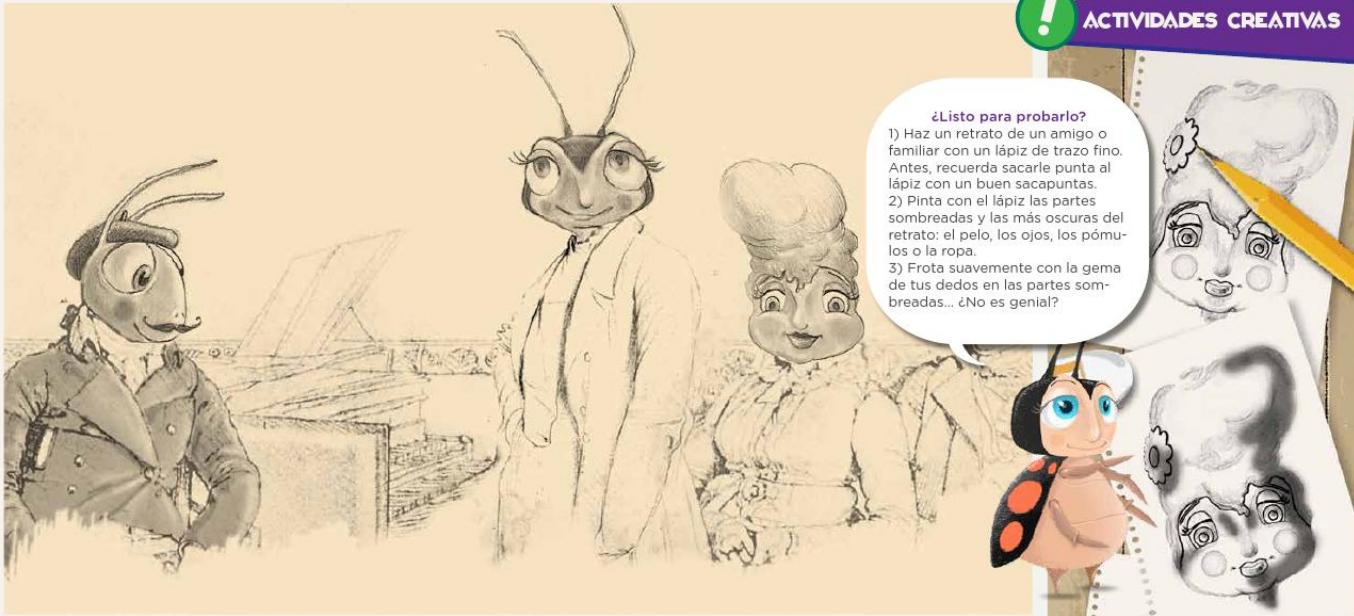
► EL AUTORETRATO

 El autorretrato es una imagen que el artista realiza de sí mismo. Por lo general, el autor utiliza un espejo para poder ver su imagen reflejada. Se necesita una gran habilidad para poder observar y pintar, al mismo tiempo, cada detalle del rostro. Durante la época del Barroco y del Renacimiento, era común que el artista se autorretratara dentro de su obra, como una forma de demostrar la autoría del cuadro.

¿Listo para probarlo?

- 1) Haz un retrato de un amigo o familiar con un lápiz de trazo fino. Antes, recuerda sacarle punta al lápiz con un buen sacapuntas.
- 2) Pinta con el lápiz las partes sombreadas y las más oscuras del retrato: el pelo, los ojos, los pómulos o la ropa.
- 3) Frota suavemente con la gema de tus dedos en las partes sombreadas... ¿No es genial?

LOS DIBUJOS DE INGRES

► JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES

Jean-Auguste-Dominique Ingres fue el dibujante más famoso del Neoclasicismo. Realizó más de cuatrocientos retratos a lápiz encargados por las familias de la aristocracia francesa.

► DIBUJOS COMO ESTATUAS DE MÁRMOL

Los retratos a lápiz se hicieron muy populares en la época. Los artistas habían alcanzado un nivel tan alto en la técnica y calidad de los materiales, que los dibujos parecían verdaderas estatuas de mármol.

► TRAZO DIFUMINADO

¿Sabes qué hacían los artistas para conseguir el trazo difuminado? ¡Es muy fácil! Simplemente tienes que dibujar con un lápiz de trazo fino y frotar con la gema de tus dedos sobre la superficie dibujada que deseas difuminar, el resultado es fantástico!

LAS TÉCNICAS Y MATERIALES DEL NEOCLASICISMO

► COMPARA ESTOS DOS OBJETOS...

 El sombrero de la izquierda fue pintado con el estilo del Barroco y el de la derecha con el estilo neoclásico. Mientras que el sombrero barroco tiene pinceladas gruesas y pastosas, el sombrero neoclásico tiene un trazo más fino y armonioso. ¿Lo notas?

► DIME CÓMO PINTAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES...

 Las pinceladas del Barroco son más gruesas, pastosas y exageradas, por eso, provocan un efecto grotesco. En cambio, las pinceladas del Neoclasicismo son suaves y moderadas, por eso, consiguen un efecto armonioso y homogéneo.

► LOS MATERIALES Y LAS TÉCNICAS POPULARES

 Durante esta época, los artistas utilizaron las tizas, los pasteles y las acuarelas. Pero la práctica más popular de este tiempo fue el dibujo a lápiz. La técnica más empleada fue el difuminado, los artistas se empeñaron en realizar trazos muy suaves, que eliminaban los contornos.

► LAS CONTRA-TÉCNICAS

En el arte, es muy común que el movimiento consecutivo, es decir, el que le sigue al anterior, sea opuesto en sus técnicas y en sus estilos. Esto se ve claramente entre el Barroco y el Neoclasicismo. Mientras que el primero es muy recargado y decorativo en sus técnicas, el segundo es más armonioso y simple.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

"NAPOLEÓN CRUZANDO LOS ALPES", JACQUES-LOUIS DAVID, 1801-1805, CASTILLO DE MALMAISON, FRANCIA.

LA OBSERVACIÓN

- 1 ¿Cuántos personajes ves en la obra?
- 2 ¿Hay algún personaje que parezca más importante que los demás?
- 3 ¿Qué colores predominan en la obra?
- 4 ¿Qué tipo de técnica crees que utilizó el artista?
- 5 ¿Qué materiales crees que utilizó el artista?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

"NAPOLEÓN CRUZANDO LOS ALPES", JACQUES-LOUIS DAVID, 1801-1805, CASTILLO DE MALMAISON, FRANCIA.

LA INTERPRETACIÓN

- 1 ¿Qué crees que hacen los personajes de la obra?
- 2 ¿Crees que hay un personaje principal? ¿Cuál?
- 3 ¿Qué historia te imaginas en esta obra?
- 4 ¿Te imaginas algún sonido o música? ¿Cuál?
- 5 ¿Qué sentimientos te genera esta obra?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

"NAPOLEÓN CRUZANDO LOS ALPES", JACQUES-LOUIS DAVID, 1801-1805, CASTILLO DE MALMAISON, FRANCIA.

PRUEBA DE ATENCIÓN:

El Neoclasicismo se caracterizó por comunicar mensajes políticos a través de sus cuadros. Si observas con atención esta obra, podrás descubrir algunos de estos mensajes:

- 1 Descubre el nombre "Bonaparte" escrito en una de las piedras del paisaje.
- 2 Encuentra la bandera de Francia en un rincón del cuadro.
- 3 Si observas con atención, verás unas ruedas de una carreta detrás de unas rocas.
- 4 ¿Qué famosa cadena de montañas está cruzando Napoleón?
- 5 ¿De qué lado crees que viene la luz de esta imagen? Y el viento?

Notas:

 BARRA CRONOLÓGICA:
MODERNISMO (1800 - 1900)

- Napoleón es derrotado en Waterloo (1815).
- Primer tren de pasajeros con vapor en Gran Bretaña, 1825.
- Invención del telegrafo eléctrico (1838).
- Publicación del origen de las especies de Darwin (1859).
- Bell inventa el teléfono (1876).
- Construcción del primer automóvil en Alemania (1885).

1800
1900

- "La Libertad guiando al Pueblo" de Eugène Delacroix (1830).
- Primeras obras del arte japonés que inspirarán al Modernismo (1830 - 1840).
- Las fotografías de Louis Daguerre se exhiben en París (1839).
- El Salón de París rechaza una obra de Monet y se inaugura el Salón de los Rechazados (1863).
- Van Gogh pinta "Los Girasoles" el cuadro más caro de la historia (1888).

"La libertad guiando al pueblo" Eugène Delacroix, 1830, Museo del Louvre, París.

"Los Girasoles", Vincent Van Gogh, 1888, Neue Pinakothek, Munich.

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

► EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

Con el comienzo del siglo XIX empiezan los primeros pasos de la industria: en las grandes ciudades crecen las primeras fábricas. El mundo está más comunicado: aparece el primer ferrocarril, los transportes a vapor y el telégrafo eléctrico.

► MUCHOS ESTILOS DIFERENTES!

Desde la antigüedad, los artistas habían desarrollado muchos estilos diferentes, muchos de ellos opuestos. Por un lado, estaban los románticos: los artistas que buscaban los cambios, la revolución, las formas y las figuras distintas. Por otro, estaban los artistas más clásicos y correctos, los que conservaban las antiguas formas del arte.

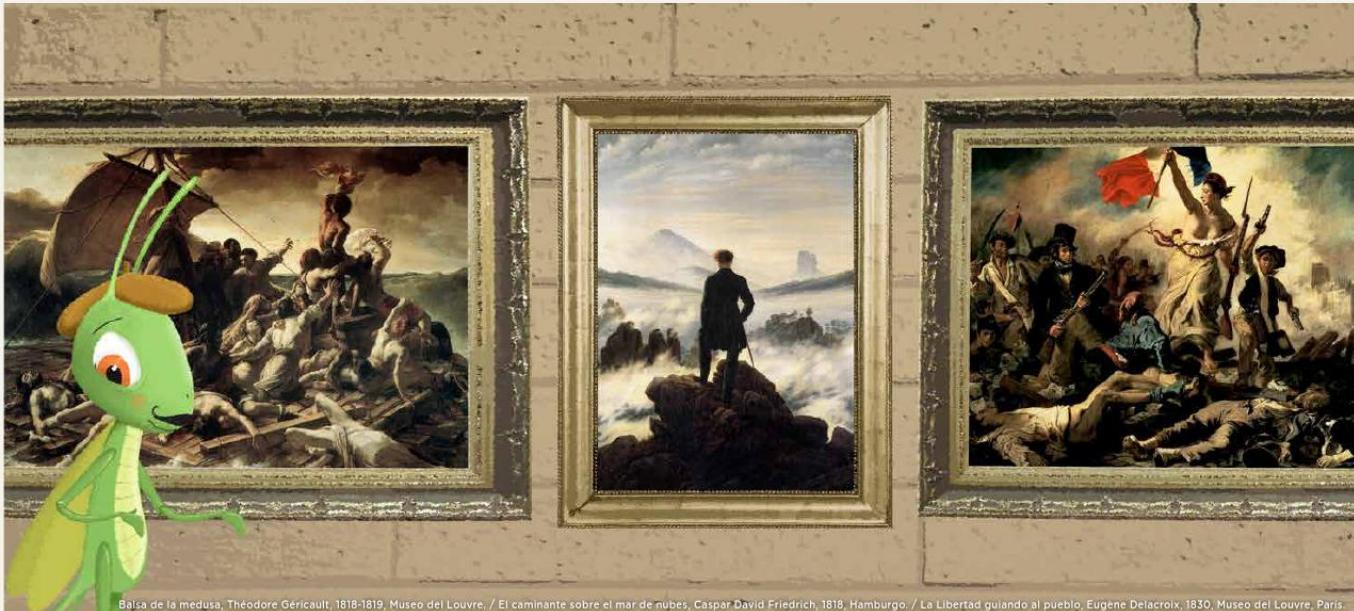
► LA CONQUISTA DEL MUNDO ENTERO!

Napoleón era el gobernante más poderoso. Francia y los estados europeos se lanzaron a conquistar el mundo, querían invadir todo el planeta! Era una época de muchos cambios: fue el nacimiento de la Época Moderna.

► GRANDES CAMBIOS

El siglo XIX está marcado por los grandes cambios en los aspectos más importantes de la vida de los seres humanos: la sociedad, la cultura, la economía y los avances de la industria. A partir de este siglo, los cambios de época serán cada vez más frecuentes y radicales.

Balsa de la medusa, Théodore Géricault, 1818-1819, Museo del Louvre. / El caminante sobre el mar de nubes, Caspar David Friedrich, 1818, Hamburgo. / La Libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix, 1830, Museo del Louvre, París.

LOS ROMÁNTICOS

► EL ROMANTICISMO

 El Romanticismo fue un movimiento cultural y político originado en Gran Bretaña y Alemania a fines del siglo XVIII. Los románticos son personas muy sensibles, originales, creativas y rebeldes. El artista romántico pintaba paisajes que transmiten emociones intensas: la fuerza de un día tormentoso, la fuerza de un mar con olas gigantes o el miedo de la oscuridad de la noche.

► EMOCIONES MUY INTENSAS

 Las obras de los románticos son muy expresivas, esto significa que logran transmitir muchas sensaciones. Las sensaciones se pueden sentir a través de los cinco sentidos: el oído, el olfato, el tacto, el gusto o la vista.

► CUADROS QUE TRANSMITEN SONIDOS

 Observando un cuadro puedes imaginar los sonidos que se representan en él. Observa atentamente las tres obras de esta página: ¿cuál de las tres pinturas te parece más ruidosa? ¿El de la balsa y sus tripulantes, el del viajero en el mar o el de la mujer con la bandera?

► FIGURAS EN LA NATURALEZA

A los románticos les encantaba pintar la naturaleza. Así encontraban figuras en las nubes, en los árboles, en las rocas del mar o en la arena. ¿Te animas a buscar figuras en las nubes? ¡Es muy divertido!

"La maja desnuda" (1790-1800), "La maja vestida" (1802-1805). Francisco de Goya, Museo del Prado, Madrid.

¡QUÉ HERMOSAS LAS MAJAS!

► LAS MAJAS DE GOYA

Francisco de Goya fue uno de los grandes pintores retratistas de la época romántica. Sus personajes tenían una mirada profunda y sus cuadros eran muy atrevidos para la época. Pintó una maja vestida y otra desnuda.

► UNA MUJER REAL

"La maja vestida" y "La maja desnuda" representan a una mujer real que nos observa con mucha atención. En las dos pinturas, Goya pinta el cuerpo entero de la misma mujer, en la misma postura: recostada sobre una cama y mirando al público. No se trata de una diosa o un personaje religioso, es una mujer real.

► LOS DESNUDOS

Hasta esa época, los artistas no pintaban cuerpos desnudos de mujeres de verdad. Las obras representaban cuerpos desnudos de diosas o personajes de la mitología como Venus, la diosa romana del amor, de la belleza y de la fertilidad.

► PALABRAS DIFÍCILES

¿Qué significa "maja"?

- Hermosa
- Fea
- Gordita
- Flaca
- Mujer

EL NACIMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA

► PRIMERA FOTOGRAFÍA

 La primera fotografía la hizo Louis Daguerre en el año 1839. En los primeros años, la técnica se usó principalmente para retratar a las personas, de la misma forma que eran pintados los reyes y los hombres poderosos de la época.

► PRIMERAS PERSONAS FOTOGRAFIADAS

 Las primeras personas fotografiadas fueron un hombre y un chico que le limpiaba las botas al caballero. La fotografía la hizo Daguerre en una calle de París. Para poder conseguir la imagen fotográfica, Daguerre estuvo parado inmóvil, durante varios minutos.

► RETRATOS MÁS BARATOS

 Los retratos fotográficos se hicieron muy populares y empezaron a divulgarse entre la clase burguesa. El retrato fotográfico era mucho más barato que un retrato encargado a un artista de la época.

¿Te animas a dibujar un cartel de una película o una obra de teatro? Quizá podrías inventar una película con tus amigos o con los integrantes de tu familia... ¡Será muy divertido!

EL "ART NOUVEAU"

► UN NUEVO ARTE

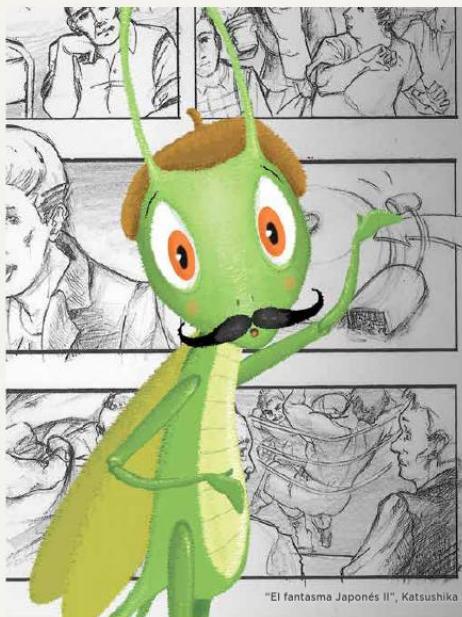
 "Art Nouveau" significa "arte nuevo" en francés. Es un arte que mezcla muchos estilos y disciplinas diferentes: la arquitectura, la pintura, la escultura, el diseño o la decoración.

► UN NUEVO ESTILO

 El "Arte Nuevo" fue un estilo muy decorativo que rechazó las influencias históricas anteriores. Los artistas del "Art Nouveau" pretendían crear un nuevo estilo que juntara todas las disciplinas del arte.

► TOULOUSE-LAUTREC

 Uno de los artistas más famosos de finales del siglo XIX fue el pequeño Toulouse-Lautrec. Sus obras representan los momentos más divertidos de la noche parisina: la vida en los cafés, las fiestas y el entretenimiento de la época. Las obras de Toulouse-Lautrec fueron los primeros carteles de espectáculos, que inspiraron al diseño gráfico de los actuales carteles de cine y de teatro.

EL ARTE MODERNO

► LOS MODERNISMOS

 Los "modernismos" son todos los movimientos desde 1860 hasta 1950 que dejan atrás las tradiciones para realizar un arte nuevo. Los artistas experimentaron con nuevos materiales, nuevos temas, nuevas formas y técnicas. Las formas y los temas de las obras son cada vez más fantásticas.

► ARTE ABSTRACTO

 Los artistas modernistas realizaban formas muy raras, que no se parecían en nada a la realidad. Era el nacimiento del arte abstracto: un arte que no representa las formas de la naturaleza tan cual las vemos. Los objetos y los colores tienen formas extrañas y originales.

"El beso", Katsushika Hokusai // "El Beso", Auguste Rodin

Los dos besos

Estas dos obras tienen el mismo título: "El beso". También son de la misma época: la escultura fue realizada por Auguste Rodin entre 1901 y 1904, y la pintura fue realizada por Gustav Klimt entre 1907 y 1908. Sin embargo, son muy distintas. ¿Cuál te resulta más abstracta?

► ARTE JAPONÉS

 Si observas las obras del artista Japonés Hokusai verás que las figuras no se parecen a las formas de un hombre real. El artista creó una serie de cuadros que cuentan las historias de un hombre que se convertía en serpiente. ¡Eso prueba que para crear una obra de arte hay que tener mucha imaginación!

Collage de imágenes de obras de Antoni Gaudí

LA ARQUITECTURA MODERNISTA

► UN POETA ARQUITECTO

Uno de los más grandes representantes del Modernismo fue el artista y arquitecto catalán Antoni Gaudí. Su arquitectura fue tan transgresora que hasta hoy sigue resultando original y diferente. ¡Sus edificios son pura poesía!

► LAS FORMAS DE LA NATURALEZA

Gaudí se inspiraba en la naturaleza y sus animales para realizar sus proyectos. Las formas de sus edificios son orgánicas. Nada es cuadrado y simétrico todo tiene imperfecciones... ¡como la naturaleza misma!

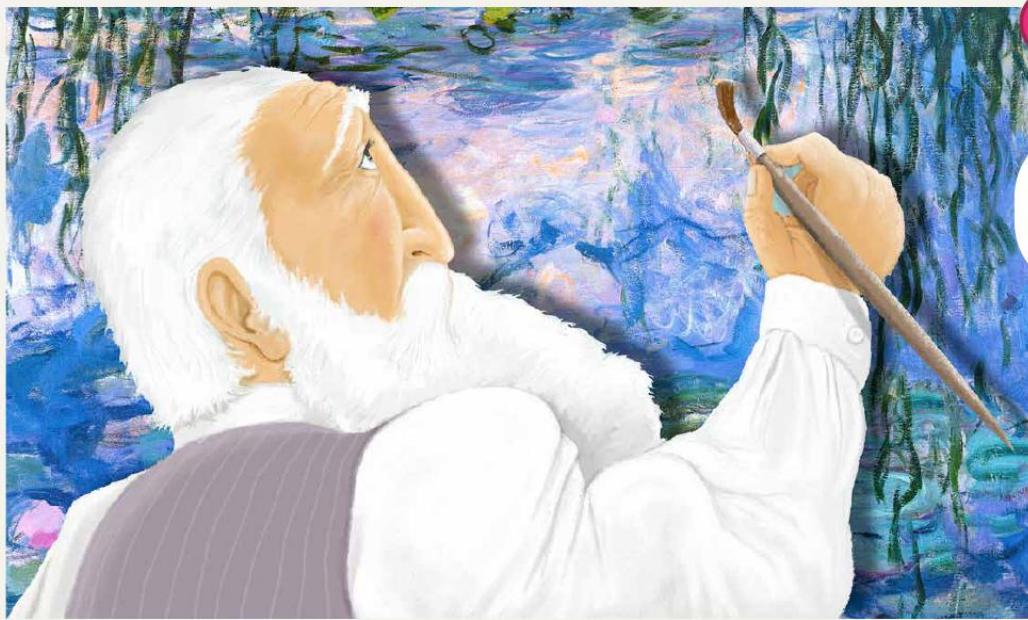
► COLLAGE DE FORMAS Y COLORES

Si observas cada una de las obras de este genial arquitecto, verás que están realizadas con pequeñas piezas imperfectas de diversos materiales. Gaudí era un maestro del collage. ¡Sus creaciones representan una fiesta de formas y colores!

► EL SALÓN DE LOS RECHAZADOS

Con el arte moderno surgieron las academias de arte y se organizaron las primeras exposiciones: los famosos "Salones" de Europa. En ellos, se exhibían las piezas de los artistas más reconocidos, pero la selección era dura y muchos jóvenes talentos quedaban afuera. Fue entonces que surgieron las exposiciones alternativas como el famoso "Salón de los Rechazados" en 1863.

IMPRESIONISMO

► LOS TEMAS DEL IMPRESIONISMO

A los artistas impresionistas les gustaba pintar al aire libre. Los artistas dejaban el taller para pintar la naturaleza y captar los diferentes colores de la luz. ¿Sabes que un mismo paisaje cambia de color según la hora del día?

► PINCELADAS GRUESAS

Las pinceladas de los impresionistas eran muy gruesas... observa la recreación del cuadro de Monet que aparece en la ilustración: el trazo del pincel es tan grueso que si lo miras de cerca, no podrás reconocer las figuras.

► ¿PORQUÉ LO LLAMAN IMPRESIONISMO?

El movimiento surge en Francia a finales del siglo XIX. Su nombre se debe a una pintura que pintó Monet en 1872 y llamó "Impresión al atardecer". Los colores son muy originales, los objetos no tienen detalles porque las pinceladas eran más cortas y más pastosas.

► LOS PUNTILLISTAS

El grupo de pintores impresionistas estaba formado por Manet, Degas, Monet, Renoir, Pisarro, Sisley y Morisot. Los críticos del Impresionismo decían que los artistas pintaban tan rápidamente que parecía que los cuadros quedaban sin terminar. Los críticos de la época los llamaron "los puntillistas" porque hacían trazos muy cortos con muchos puntos pegados unos a otros.

Pinta un dibujo como lo hacían las "fieras": con mucha imaginación y mucho color! Puedes hacer un árbol azul, un cielo rosa y una persona con la piel verde ¡como si fuera un marciano o un duende!

¿No es divertido?

"La noche estrellada", Vincent van Gogh, 1889, Museo de Arte Moderno de Nueva York.

POST IMPRESIONISMO, FAUVISMO Y EXPRESIONISMO

► VICENT VAN GOGH

 Uno de los artistas más reconocidos del movimiento post-impresionista fue Vincent Van Gogh, nacido en Holanda en 1853. Su cuadro "Los Girasoles", pintado en 1888, es uno de los cuadros más caros de la historia. Otros pintores del Postimpresionismo fueron Cézanne, Gauguin y Seurat.

► LOS PINTORES COLORISTAS

 Los artistas modernos pintaban con colores muy intensos. A veces cambiaban los colores de la naturaleza: podían hacer un río rosa, un cielo amarillo o una pradera violeta. El arte transmite las emociones de cada artista y cuando la emoción es fuerte su mirada también es intensa. ¿De qué color ves el día hoy? ¿Estás contento?

► CUADROS QUE ASUSTAN!

 Algunos artistas de la época pintaban con colores tan llamativos que los visitantes se sorprendían al ver los cuadros. Algunos críticos los llamaron "las fieras" porque sus obras asustaban a los espectadores, como si fueran animales salvajes. A ese movimiento le llamaron "Fauvismo" porque "fauve", en francés, significa "fiera salvaje".

BARRA CRONOLÓGICA:

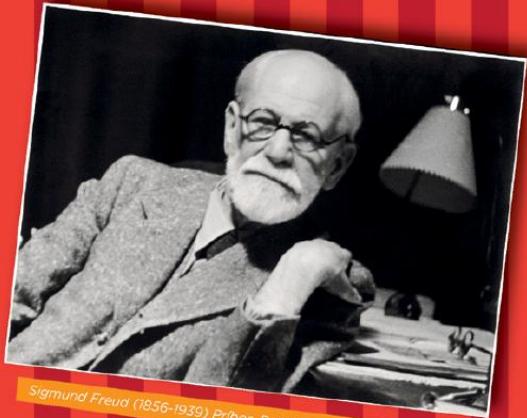
ARTE MODERNO DEL SIGLO XX

**1900
1950**

- Se publica La Interpretación de los Sueños de Sigmund Freud (1900).
- Primera Guerra Mundial (1914-1918).
 - La Revolución Rusa (1917).
 - La crisis económica de Wall Street (1929).
 - Hitler es elegido Canciller de Alemania (1930).
 - Alemania invade Polonia y se inicia la Segunda Guerra Mundial.
 - Alemania se rinde y se termina la guerra en Europa.
 - Estados Unidos lanza una bomba atómica en Japón (1945).
- Se publica La Interpretación de los Sueños de Sigmund Freud (1900).
- En el Salón de París de otoño de 1905, nace el Fauvismo.
- Nace el Cubismo que tiene su auge a principios del siglo XX entre 1907 y 1914.
- Nace el Futurismo impulsando las imágenes de máquinas en movimiento (1909-1915).
- Duchamp presenta la obra "Fuente". Nace el movimiento Dadaísta para desafiar las ideas sobre arte.
- En 1910 nace el Expresionismo Abstracto como una forma de libertad individual, luego en 1934, será condenado por el partido Nazi.
- Salvador Dalí se convierte en el pintor Surrealista más popular del siglo XX.
- Diego Rivera pinta su primer Mural en 1922.
- El partido Nazi sensura el arte Abstracto, lo llaman arte "degenerado".
- Nace el Surrealismo, el movimiento vanguardista más importante que se desarrolla entre las dos guerras mundiales.
- Diego Rivera se casa con Frida Kahlo.

Salvador Dalí (1904-1989) Figueras, España

Sigmund Freud (1856-1939) Praga, República Checa

EL ARTE MODERNO DEL SIGLO XX

► UN MUNDO DOLORIDO

 Con la llegada del siglo XX los artistas tenían la esperanza de vivir en un mundo más libre y más hermoso. Pero tristemente, las diferencias entre algunos países de Europa y América iniciaron los conflictos de guerra. Algunos episodios muy dolorosos de esta guerra fueron retratados por los artistas del nuevo siglo.

► EL CUBISMO

 El Cubismo tuvo su auge entre 1907 y 1914. Los artistas más importantes de este movimiento fueron Pablo Picasso y Georges Braque. Los cubistas formaban caras, cuerpos humanos, objetos y paisajes con formas geométricas como cuadrados, círculos y triángulos. ¡Los personajes y los paisajes son muy extraños!

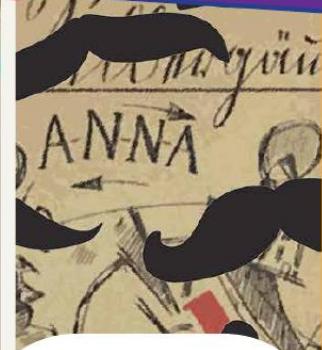
► EL SECRETO DE LOS RETRATOS DE PICASSO

 El secreto de los retratos de Picasso es que muestran, a la vez, la vista frontal y el perfil de un mismo personaje. La técnica consiste en pintar dos dibujos de un mismo personaje, uno de frente y otro de perfil. Luego hay que unirlos en un mismo dibujo. ¿No es increíble?

!Haz un collage de formas geométricas!

Toma unos cuantos papeles de colores y recorta varias formas geométricas con una tijera. Pueden ser círculos, cuadrados, rectángulos o trapecios. Luego arma figuras con las distintas formas. ¡El resultado será una obra cubista!

Se llama "Arte Encontrado" al arte que utiliza objetos cotidianos que normalmente no se consideran artísticos. Marcel Duchamp fue el precursor de este arte tan original que rompió sus raíces con el arte tradicional. Algunos incluso se dedicaron a ridicularizar algunas obras "tradicionales" como es el caso de la Mona Lisa con bigote, de Marcel Duchamp.

DADAISMO O EL "ANTI-ARTE"

► EL MUNDO EN GUERRA

 Los artistas del movimiento dadaista se revelaron contra la destrucción que ocasionaron las guerras. Ante un mundo absurdo y destructivo, el arte se vuelve más rebelde y rompe con las antiguas tradiciones artísticas.

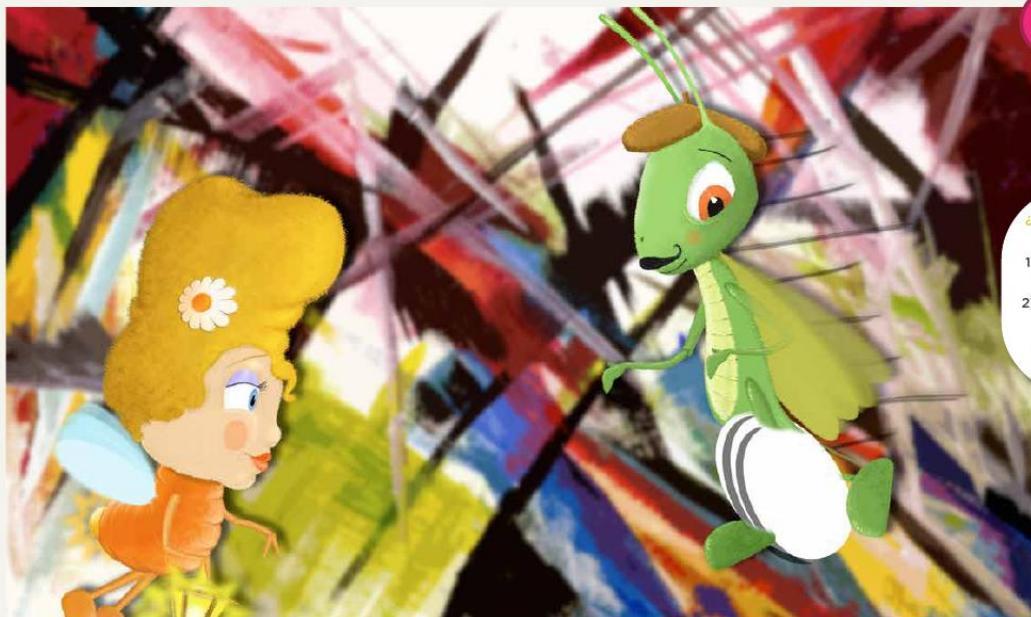
► EL ANTI-ARTE

 El Dadaísmo fue el primer movimiento artístico en representar imágenes absurdas o raras. El caos producido por las guerras provocó en los artistas una actitud rebelde y revolucionaria. París dejó de ser la capital del arte para dejar el lugar a Nueva York, la gran ciudad americana.

► LA FUENTE DE DUCHAMP

 El mejor ejemplo de las obras del Dadaísmo es el artefacto del artista Marcel Duchamp titulado "Fuente". La Fuente es un urinario, es decir, el objeto que utilizan los hombres para orinar. ¿No es curioso que un urinario se convierta en una obra de arte?

FUTURISMO

► LA BELLEZA DE LA VELOCIDAD

 El término Futurismo se aplica al arte, por primera vez, con el manifiesto del poeta italiano Marinetti, "Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza: la belleza de la velocidad".

► EL MOVIMIENTO DE LAS CIUDADES MODERNAS

 Los artistas futuristas vivían en las ciudades modernas de comienzos del siglo XX. Todo va muy rápido, todos van apurados: las personas, los automóviles y las máquinas... todo está en constante movimiento!

► INSPIRACIÓN EN LA FOTOGRAFÍA

 Los futuristas se inspiraron en los efectos conseguidos por la fotografía. Los artistas simularon el efecto del movimiento con diversos efectos ópticos.

¿Quieres aprender algunos de los efectos del arte futurista?

- 1) La multiplicación de patas en los animales, de pies o de piernas en las personas.
- 2) La sensación de movimiento a través de los círculos alrededor de una imagen principal.
- 3) Las líneas verticales u horizontales en el fondo, detrás de una imagen central.

El cadáver exquisito es una técnica usada por los surrealistas basada en un juego infantil llamado "consecuencias", donde los jugadores escriben o dibujan sobre un papel. El juego consiste en que los jugadores dibujen (uno a uno) en una hoja de papel, la dobrén (escondiendo la parte pintada) y la pasen al siguiente jugador para que continúe dibujando. Así sucesivamente, hasta que todos los jugadores realizan su dibujo sobre el papel, sin mirar lo que han dibujado los demás. Cuando todos los jugadores terminan de dibujar, se abre el papel y se observa el resultado...

un perfecto cadáver exquisito!

SURREALISMO

PINTAR LOS SUEÑOS

 En esa época un médico llamado Sigmund Freud empezó a estudiar la importancia de los sueños en la vida de las personas. Algunos pintores, como Salvador Dalí, comenzaron a representar las historias recreadas en sus sueños nocturnos. El resultado fue la pintura de un mundo surrealista con formas y objetos extraños.

EL MOVIMIENTO SURREALISTA

 El Surrealismo empezó en París en el año 1924 y duró hasta la Segunda Guerra Mundial. A través de sus obras, los artistas surrealistas recreaban mundos fantásticos con formas imposibles y objetos muy raros. ¿Te acuerdas de algún sueño extraño? Intenta pintar tu sueño, verás que el resultado será muy original!

LAS TÉCNICAS SURREALISTAS

 Este tipo de arte desarrolló muchas técnicas experimentales muy divertidas como "pintar por casualidad" o el "frottage". Algunas de estas técnicas fomentaron el trabajo en equipo como es el caso de la técnica del cadáver exquisito.

LAS TÉCNICAS DEL MODERNISMO

► IMPRESIONISMO:

 La técnica de los impresionistas consistía en realizar pinceladas gruesas para pintar con rapidez y captar las diferencias de luz durante el día. Los artistas realizaban múltiples puntos de colores y empezaron a utilizar las mezclas de los colores primarios (rojo, amarillo y azul) para conseguir los colores secundarios (verde, naranja y violeta).

► POSTIMPRESIONISMO:

Los postimpresionistas como Van Gogh, utilizaban tanto los colores cálidos como los fríos. La pintura tiene un leve relieve y los pinceles cargados dejaban un trazo grueso, lo que daba una sensación de movimiento al cuadro.

► CUBISMO:

 Los artistas de este movimiento pintaban las formas geométricas como triángulos, círculos y cuadrados. Los cubistas creían que la geometría es la base de cualquier representación del arte.

► FUTURISMO:

Los futuristas simularon el efecto de la fotografía para que los objetos se vieran en movimiento. Eligieron ese nombre como una forma de rechazo al arte antiguo. Sus temas favoritos fueron las calles de la ciudades modernas, las fábricas, las máquinas y la velocidad de los medios de transporte.

► SURREALISMO:

 La práctica del Surrealismo consistía en experimentar con temas, técnicas o materiales distintos. Los artistas pretendían crear un mundo irreal e imaginario. Existieron muchas técnicas diferentes: pintar por casualidad, pintar los sueños, el objeto encontrado, el frottage o el cadáver exquisito.

► DADAÍSMO:

Es la técnica de lo absurdo tanto en las formas como en la elección de los materiales. Los artistas ridiculizaron el arte clásico y crearon obras basadas en el humor y la ironía.

► LA ESCULTURA

La escultura es la expresión artística más espectacular que tiene el arte. Es una las formas de arte más antiguas: se han encontrado restos de esculturas antiguas con más de 30.000 años. Pero también es una de las formas de arte más novedosas. Los artistas modernistas han utilizado todo tipo de materiales y de composiciones para crear sus imponentes obras de arte.

LOS MATERIALES DEL MODERNISMO

► ÓLEO EN TUBO:

El gran invento del Modernismo es la invención del óleo en tubo.

► ACUARELA Y AGUADA:

La acuarela se hizo popular en los siglos XVIII y XIX, aunque es una técnica utilizada desde la época del Barroco.

► ACRÍLICOS:

Fueron utilizados por muchos artistas modernos por ser un material muy práctico: el acrílico se seca rápido y no se rompe fácil-

mente. Entre los pioneros figuran los muralistas mexicanos Orozco y Siqueiros.

► COLLAGE:

El collage es una composición de materiales diversos pegados sobre una superficie. Los primeros artistas en utilizarlos fueron Picasso y Braque, que combinaron trozos de diarios y otros objetos con pintura.

► GRABADO:

¿Sabes cómo se realiza un grabado? Primero se cubre la plancha de cobre con una fina capa de cera. Luego, se graba la cera con un perfilador especial para dibujar la imagen. Finalmente se retira la cera.

► LITOGRAFÍA:

La litografía fue inventada en 1798 pero se hizo popular entre 1870 y 1880 con las impresiones de alta calidad. Se usó principalmente para producir los carteles de las películas de

cine de la época.

► FOTOGRAFÍA:

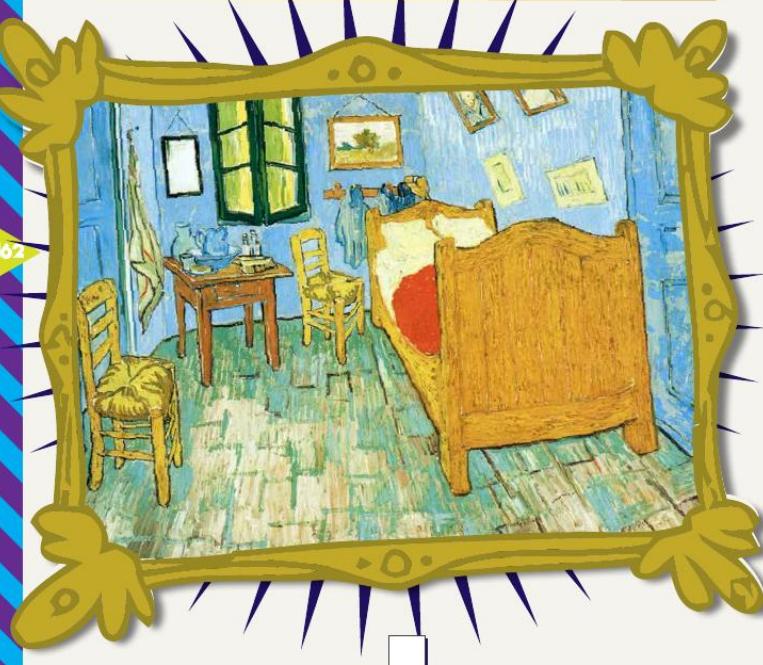
La fotografía evolucionó desde 1839, cuando nacieron las primeras fotografías en blanco y negro. Desde entonces, su evolución ha sido constante hasta las casi recientes cámaras digitales. Hace diez años, las personas solo podían ver las fotografías cuando eran impresas sobre el papel fotográfico. El resultado de la fotografía era toda una sorpresa!

PRUEBA DE ATENCIÓN

¿CUÁL DE LAS DOS OBRAS ES EL CUADRO ORIGINAL DE VICENT VAN GOGH?

Marca con A o B en el según el crédito que corresponda.
Incluir A y B en cada caso!

B - "El cuarto de van Gogh", instalación realizada por el fotógrafo Alejandro González Álvarez en la exposición "Puro Diseño" 2013, Buenos Aires.

CRÉDITOS:

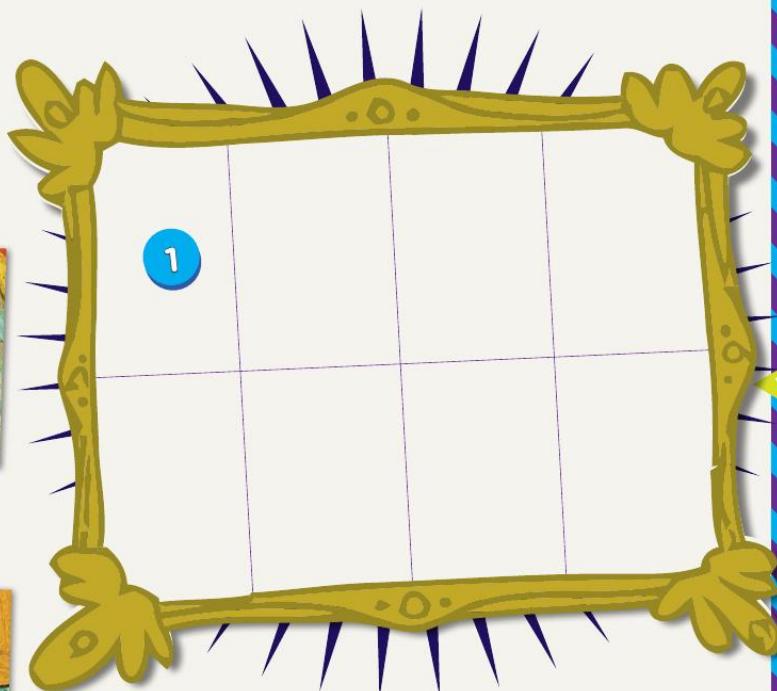
A - El dormitorio de van Gogh en Arlés, Vincent van Gogh, 1888, Museo van Gogh, Ámsterdam, Países Bajos.

B - "El cuarto de van Gogh", instalación realizada por el fotógrafo Alejandro González Álvarez en la exposición "Puro Diseño" 2013, Buenos Aires.

PRUEBA DE CONCENTRACIÓN

¡ROMPECABEZAS!

EL DORMITORIO DE VAN GOGH EN ARLÉS, VINCENT VAN GOGH,
1888, MUSEO VAN GOGH, ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS.

PRUEBA DE OBSERVACIÓN

EL DORMITORIO DE VAN GOGH EN ARLÉS, VINCENT VAN GOGH,
1888, MUSEO VAN GOGH, ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS.

LA OBSERVACIÓN

- 1 ¿Cuántos personajes ves en la obra?
- 2 ¿Cuál es el objeto protagonista?
- 3 ¿Qué colores predominan en la obra?
- 4 ¿Qué tipo de técnica crees que utilizó el artista?
- 5 ¿Qué materiales crees que utilizó el artista?

BARRA CRONOLÓGICA:

ARTE CONTEMPORÁNEO (1973 - ACTUALIDAD)

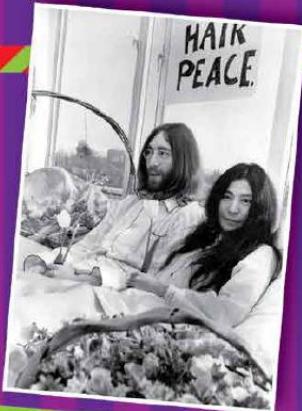
1970

2013

- Los artistas protestan por la paz en el mundo en contra de las guerras (1967).
- Estados Unidos se retira de Vietnam.
- Finaliza la guerra.
- Revolución Tecnológica, Microsoft presenta las primeras computadoras con software, las ventas se disparan.
- Guerra entre Irán e Irak (1980-1988).
- Se cae el muro de Berlín (1989).
- El mundo se revoluciona con la llegada de Internet (1993), la información es casi ilimitada.
- Estados Unidos declara la lucha contra el terrorismo después de los atentados contra las Torres Gemelas (2001).
- Los artistas protestan por la paz en el mundo en contra de la guerra de Vietnam. (1969).
- Peggy Guggenheim se muda a París y conoce a Marcel Duchamp.
- Peggy se muda a Nueva York y abre en Manhattan una nueva galería: "The Art of the Century Gallery" (1942).
- Nueva York se convierte en la capital del arte, muchos artistas se trasladan: Piet Mondrian, Marcel Duchamp, Jackson Pollock.
- Peggy Descubre a Jackson Pollock.
- Andy Warhol se traslada a Nueva York para trabajar como publicista.
- En 1948 se reanuda la Bienal de Venecia luego de una recesión por la Segunda Guerra Mundial.
- En 1950 se introduce el Expresionismo Abstracto y los movimientos de Vanguardia en la Bienal.
- En 1960 se introduce el Pop Art en la Bienal.
- Primera exposición de Andy Warhol con la serie de Latas Campbell.
- Marta Minujín realiza su primer Happening en 1963.

Protestas en las calles en contra de la guerra de Vietnam. 1969, Nueva York.

John Lennon y Yoko Ono reclamaban la paz en el mundo, 1969, en un hotel de Ámsterdam

Mattresses - Marta Minujín

John Lennon y Yoko Ono reclaman la paz en el mundo, 1969, en un hotel de Ámsterdam.
Protestas en las calles en contra de la guerra de Vietnam, 1969, Nueva York.

Imagina una música hermosa. Una batería que marca un paso lento, un piano que acompaña suavemente y una trompeta que suena con mucha personalidad. ¿La imaginas? No hay nada que entender en esta melodía, simplemente es hermosa y te transmite mucha alegría. Así es la pintura, como la música, a veces, transmite alegría, otras veces, tristeza.

UN ARTE MUY PERSONAL

► UNA SOCIEDAD AFECTADA Y DOLIDA

 La Primera y la Segunda Guerra Mundial dejó afectadas a todas las personas que vivieron en esa época tan terrible. El miedo, el odio y la avintolerancia dominaron a las naciones en guerra durante la primera mitad del siglo XX. Los artistas, como seres sensibles y perceptivos, plasmaron esos sentimientos en sus obras.

► UN ESTILO MUY PERSONAL

 Los artistas comenzaron a expresar sus sentimientos más profundos a través de estilos muy diferentes y muy personales. Algunos, como Jackson Pollock, descargaron su energía creativa echando gotas de pintura sobre un lienzo gigante. Otros, como Marcel Duchamp, desafilaron la belleza del arte con propuestas artísticas muy originales como un urinario con grafitis.

► LA PINTURA COMO LA MÚSICA

 Otros artistas expresaron sus emociones con formas y figuras distorsionadas. Así, nació un nuevo arte, el Expresionismo Abstracto, un estilo muy personal. Al igual que la música, este arte no puede entenderse, sólo puede sentirse...

DATOS INTERESANTES

¿Conoces la diferencia entre el arte figurativo y el arte abstracto?

El arte figurativo es aquel que reconstruye imágenes que forman figuras determinadas y reconocidas en la naturaleza: una persona, un paisaje o un objeto. Las figuras respetan las reglas básicas de las formas de la naturaleza y de los objetos.

El arte abstracto, en cambio, puede representar esas mismas formas pero no de la manera en que se manifiestan en la naturaleza: una persona puede no tener forma de persona, podría ser, por ejemplo, un punto negro en un fondo blanco. El arte abstracto puede, simplemente, no significar nada: es así porque el artista lo hizo así.

EL ARTE Y LA GUERRA

► ¿ARTE FIGURATIVO O ABSTRACTO?

Desde sus comienzos, el arte moderno fue cambiando desde lo figurativo hacia lo abstracto. A mitad del siglo XX, los críticos se preguntaron si el arte debía ser completamente abstracto o figurativo.

► ¿QUÉ ES UNA OBRA ABSTRACTA?

El arte abstracto es una mirada distinta a la visión común de la realidad. Los artistas abstractos no se interesaban por las formas reconocidas de la naturaleza, sino que representaban a la realidad con formas más originales. Una representación abstracta es una mirada particular, una interpretación individual de la naturaleza humana y de sus objetos.

► EL ARTE AMERICANO Y EL ARTE RUSO

El arte abstracto fue promovido por los artistas y museos norteamericanos, mientras que el arte figurativo era apoyado por los artistas y las instituciones rusas. La llamada "Guerra Fría" entre Estados Unidos y Rusia se reflejó también en el arte. La palabra "Vanguardia" que se utiliza para los trabajos de los artistas modernos, tiene su origen en el ejército: la vanguardia era la primera fila de soldados, la que luchaba en la línea de guerra.

La firma de Pollock

La firma de las obras es parte de la personalidad de un artista. La firma de Pollock es tan atractiva y original como su obra. ¿Has pensado en cómo podría ser la firma de tus obras?

La mecenas del arte

Peggy Guggenheim fue una de las grandes mecenas del arte. Peggy pertenecía a una familia adinerada y destinó gran parte de su fortuna a comprar obras de arte. Un mecenas es una persona que se dedica a comprar obras de arte y a presentarlas en las galerías y los salones. Los mecenas apoyaban económicamente a los artistas y organizaban sus finanzas, algunos, como Peggy Guggenheim, también abrían su propia galería.

EXPRESIONISMO ABSTRACTO

► EL MÉTODO POLLOCK

Jackson Pollock fue el precursor del Expresionismo Abstracto, uno de los movimientos más importantes nacidos entre los años treinta y cuarenta en los Estados Unidos. Su método de pintura fue completamente innovador: en lugar de pintar sus cuadros sobre un caballete, Pollock tiraba los lienzos al suelo y los "salpicaba" con pintura fresca.

► IA SALPICAR LOS CUADROS!

El pincel de Pollock nunca tocaba la tela. Su método era salpicar los cuadros dejando formas abstractas que no representaban ninguna forma de la realidad. Su técnica requería de mucha energía y de un buen estado físico, sus cuadros eran muy grandes.

► NUEVA YORK, LA NUEVA CAPITAL DEL ARTE

Después de la Segunda Guerra Mundial, la capital del arte se trasladó a Nueva York. Peggy Guggenheim fue una gran precursora del arte en esta ciudad. Fue la más famosa mecenas del arte de la historia. Peggy abrió su galería en Manhattan en 1942 y fue una de las promotoras del trabajo de Jackson Pollock.

DATOS CURIOSOS

¿Conoces la famosa obra de Andy Warhol que representa la cara Marilyn Monroe en varios colores? Muchas personas han copiado esta técnica artística para realizar su propia obra, utilizando su propia fotografía.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO

► ¿QUÉ ES EL ARTE CONTEMPORÁNEO? ► NUEVOS MATERIALES

 El arte contemporáneo no tiene que ver con la idea del tiempo, es decir, con el arte actual. Decimos que una obra de arte pertenece al movimiento del "arte contemporáneo", cuando genera alguna novedad a partir de su propuesta artística. El arte contemporáneo exige mucha innovación a los artistas, ya sea en la técnica o en la temática de sus obras.

Desde 1950, los artistas empezaron a experimentar con diferentes técnicas del arte. En la pintura, ya no se utilizaron únicamente un pincel, una tela y un color, sino que se incluyeron otros objetos cotidianos que podían ser desde chapitas, plásticos o pedacitos de cualquier otro género.

► ¿QUÉ ES EL POP ART?

 El Pop Art surgió en Nueva York a mediados de los años 50. Su precursor fue el excéntrico Andy Warhol que innovó incluyendo objetos cotidianos en sus obras de arte. Andy Warhol quería reflejar la nueva actitud americana frente al consumo. Un ejemplo de esto es la creación de la obra de las sopas Campbell. La obra es una imagen con muchas cajas de sopas, imitando la producción de los productos de consumo masivo: ¡muchos a la vez!

En la actualidad, un claro ejemplo de este "arte social" o "denuncia artística" se representa a través del trabajo de los grafiteros. Los grafitis que vemos en todas las grandes ciudades son manifestaciones artísticas con un alto contenido de denuncia social y con un mensaje directo a las clases dirigentes.

EL ARTE SOCIAL

► EL MURALISMO MEXICANO

 El movimiento muralista representó la independencia espiritual y cultural del arte mexicano con respecto a Europa. Los artistas e intelectuales mexicanos expresaron sus ideas socialistas a través de sus enormes murales. Los artistas más conocidos de este movimiento fueron David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco.

► CUADROS DE ANGUSTIA

 Muchos de los cuadros de los artistas sociales transmiten mucha angustia, tristeza y dolor. Los artistas querían denunciar los abusos de las clases dirigentes y lo hacían representando en sus obras, los sentimientos más intensos de los más débiles y necesitados.

► UN FUERTE MENSAJE

 En Argentina, el artista Antonio Berni también representó las denuncias sociales a través de sus creaciones. Otra gran artista de este movimiento fue la mexicana Frida Kahlo, que pese a sus problemas de salud provocados por un accidente de tranvía, tuvo una productiva vida artística llena de mensajes artísticos que representaron tanto sus penas como sus alegrías.

Instalación "The Ring" de Spencer Tunick en Múnich. Reunió a cientos de voluntarios para celebrar el inicio de la temporada de ópera en Múnich.

LAS EXPERIMENTACIONES

► LAS INSTALACIONES ARTÍSTICAS

 La experimentación en las técnicas y en las temáticas son las características principales del arte contemporáneo. Las instalaciones artísticas son objetos presentados de una forma artística en un espacio determinado. Muchas veces, las instalaciones integran al espectador, esto quiere decir que el público puede entrar al espacio artístico e interactuar con la obra.

► ¿QUÉ ES UNA PERFORMANCE?

 Performance en inglés significa actuación, ejecución. Las performances fueron una innovación formal del arte durante la segunda mitad del siglo XX. El término *performance art* fue difundido por el compositor John Cage para definir una acción artística que reúne varios medios de expresión: el teatro, la danza, la fotografía, la poesía o la música.

► ¿QUÉ ES EL HAPPENING?

 Mientras que la *performance* suele ser un acto organizado en el que no intervienen los espectadores, el *happening* es un evento improvisado que exige la participación del público. Uno de los eventos más conocidos y populares de la actualidad es la obra organizada por el fotógrafo estadounidense Spencer Tunick: el artista reúne a cientos de voluntarios en un mismo lugar y los organiza de una forma artística. Una característica peculiar de esta representación es que todos los voluntarios están desnudos.

► PINTAR LOS SENTIMIENTOS

El arte contemporáneo también experimenta en la temática de sus obras. Los artistas intentan representar los sentimientos a través de sus creaciones. ¿Te imaginas como sería pintar la alegría o la tristeza? ¡No es nada fácil! ¿Te animas a recrearlo en una hoja en blanco?

La Destrucción - 1963

EL ARTE ACTUAL

► UN CAMBIO DE RUMBO

Tal vez el mayor responsable del cambio del rumbo del arte actual sea Marcel Duchamp, cuyas experimentaciones de arte, provocativas y absurdas, llevaron a los artistas a plantearse nuevos diseños de objetos, independientes de cualquier tendencia o movimiento.

► EL ARTE CONCEPTUAL

El arte conceptual es una de las nuevas representaciones del arte actual. El arte conceptual no se define por una técnica específica sino por una mirada y una manifestación distinta a lo común. Una pieza del arte conceptual no deja nunca indiferente al espectador, puede no ser bella pero definitivamente debe ser original y única.

► "TODO ES ARTE"

La artista plástica argentina Marta Minujín ha usado siempre esta frase para explicar la evolución del arte actual: "Todo es arte". Hoy existe la creencia de que todos somos capaces de crear arte: todos llevamos a un artista dentro que necesita manifestarse.

Las obras de Marta Minujín son un perfecto ejemplo de cómo el arte puede presentarse como una actitud de comunicación original y única: en París, en 1963 realizó su primer *happening*, "La Destrucción". Para ello, reunió todas sus piezas en colchones e invitó a un grupo de artistas a destruirlas. "La destrucción del arte" se convirtió en arte.

Leandro Erlich es uno de los artistas argentinos actuales más reconocidos a nivel mundial. Sus obras son originales "simulacros" de fragmentos de espacios cotidianos, en diversos tamaños y versiones. Una de sus increíbles obras fue presentada en la Usina del Arte, en Buenos Aires. Allí, presentó la fachada de una casa construida en el suelo y reflejada sobre un espejo gigante, colocado sobre la fachada. El público se tiraba sobre la fachada de la casa, se miraba en el espejo y se hacía fotos, como si fueran niños jugando en un parque. ¡El arte también puede ser muy divertido!

Obra del artista Silvio Fischbein, arteBA 2013

LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS

► LOS OBJETOS COTIDIANOS

Desde Marcel Duchamp, los objetos cotidianos se han incluido cada vez más en las obras de arte. Los artistas de hoy usan todo tipo de objetos comunes para sus obras. La reciente obra del artista Silvio Fischbein muestra la composición de una escoba de paja con unos diminutos bebés de plástico.

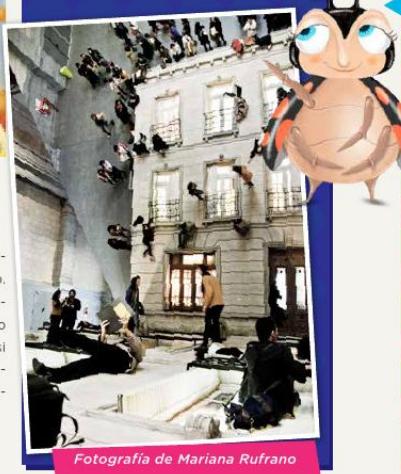
► EL ARTE NATURAL

Con el paso del tiempo y los movimientos, los artistas empezaron a salir de los talleres para exponer sus obras en plena naturaleza. Los experimentos artísticos que incluyen elementos de la naturaleza son parte de las últimas tendencias de las obras de arte.

► EL ARTE EN MOVIMIENTO

Los nuevos artistas también experimentan con el movimiento. Los objetos del arte ya no tienen que estar inmóviles como una estatua, ahora pueden moverse como si estuvieran vivos. El video arte y las instalaciones de arte cinético son parte de las últimas tendencias del arte.

Fotografía de Mariana Rufrano

LAS NOVEDADES DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

► LA ESCULTURA:

Las esculturas fueron la primera forma del arte y, ahora en el siglo XXI, siguen siendo protagonistas en todas las exposiciones. Las herramientas fueron evolucionando y los artistas pasaron de usar hueso, madera y piedra... a cualquier tipo de material moderno imaginado.

► LOS MATERIALES DE LA ESCULTURA MODERNA:

La escultura moderna ha probado todo tipo

de materiales. Los escultores contemporáneos usan procesos de fabricación industrial, utilizando objetos cotidianos a una escala poco habitual con materiales poco corrientes.

► LAS INSTALACIONES:

Las instalaciones son esculturas y materiales que envuelven al espectador en el espacio de la obra. Las instalaciones pueden ser alegres, divertidas, sorprendentes y, a veces, algo raras. En algunas ocasiones, el público puede ser parte de la obra.

► EL ARTE CONCEPTUAL:

La visión del arte cambió con la llegada del siglo XX, así nació el arte conceptual. Uno de los responsables de este nuevo movimiento fue el artista Marcel Duchamp. Su manera de ver el arte, su forma de presentar los objetos, a veces feos, absurdos o provocativos, generó esta nueva interpretación del arte moderno. ¿Te imaginas a un perchero colgado del techo y a un urinario invertido lleno de grafitis? Estos objetos pueden llegar a ser una

obra de arte. Uno de los principales propósitos del arte es generar asombro y llamar la atención del espectador.

Torre de Babel de Libros - Marta Minujin, 2011

LAS TÉCNICAS ACTUALES

El objetivo de muchos artistas actuales es conmover al espectador. El arte de hoy busca sorprender al público y trastocar sus expectativas. La década de los setenta vivió la moda de las *performance* en directo. Algunos artistas comenzaron a relacionar arte y naturaleza, en un esfuerzo por hacer reflexionar al espectador sobre su relación con el entorno.

► VIDEOARTE (SIGLO XX-XXI):

Uno de los artistas más innovadores en la técnica del video arte fue el americano Andy

Warhol. Este formato permitió explorar nuevas formas y presentaciones del arte donde el paso del tiempo podía representarse y plasmarse en una obra. Algunos artistas se animaron a mostrar el paso del tiempo a través de la descomposición de animales o insectos. El arte a veces puede ser muy asqueroso!

► PERFORMANCE (DESDE 1920):

Desde 1920, la *performance* se ha perfeccionado para animar al público y sorprenderlo. Los artistas musicales actuales se han con-

vertido en especialistas en *performance*. Desde Madonna hasta Lady Gaga, los artistas realizan shows en vivo cada vez más espectaculares y más profesionales.

► ARTE DE LA TIERRA (DESDE 1960)

La intervención de paisajes ha sido una nueva forma de arte desde la década de los sesenta. Un ejemplo de esto son las espectaculares intervenciones de Christo y Jeanne-Claude como *Sorrounded Islands*, realizada en 1980-1983 en Biscayne Bay, Miami. Se rodearon on-

ce islas con cientos de metros cuadrados de tela de color rosa.

Lady Gaga y Madonna

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

190

MATTRESSES, ARTEBA, 2011

LA OBSERVACIÓN

- 1 ¿Cuántos personajes ves en la obra?
- 2 ¿Hay algún personaje que parezca más importante que los demás?
- 3 ¿Qué colores predominan en la obra?
- 4 ¿Qué tipo de técnica utilizó la artista?
- 5 ¿Qué materiales crees que utilizó la artista?

191

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

192

MATTRESSES, ARTEBA, 2011

LA INTERPRETACIÓN

- 1 ¿Qué crees que hacen los personajes?
- 2 ¿Quién crees que es el personaje principal?
- 3 ¿Qué historia te imaginas en esta obra?
- 4 ¿Te imaginas algún sonido? ¿Cuál?
- 5 ¿Qué sentimientos te genera esta obra?

193

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

ORDENA EL ROMPECABEZAS

MATTRESSES, ARTEBA, 2011

104

105

GLOSARIO

- **ARTE ABSTRACTO:** Es el arte opuesto al figurativo. No imita la realidad sino que juega con los colores y con las formas.
- **BODEGÓN O NATURALEZA MUERTA:** Es una obra que representa objetos inanimados. Puede agrupar objetos naturales como frutas, plantas y animales u objetos hechos por el hombre como utensilios de cocina, libros, monedas o joyas.
- **CABALLETE:** Es un trípode (de tres patas) de madera que sirve para sostener el cuadro mientras el artista está pintando.
- **CARBONCILLO:** Pedazo de rama quemada que sirve para dibujar.
- **CLAROSCURO:** Contraste de luces y sombras en una obra. Las zonas de luz aparecen más claras y las zonas de sombra más oscuras.
- **CLÁSICO:** Es el arte antiguo de la época greco-romana. Se caracteriza por un equilibrio y armonía en las formas. La perfección y la belleza son condiciones básicas en esta forma de arte.
- **COMPOSICIÓN:** Distribución de los objetos en una obra.
- **ESTILO:** Características particulares que describen a una obra, un artista, un movimiento o una época.
- **FIGURATIVO:** Es el arte opuesto al abstracto. Aquel que representa las figuras reconocibles tal como se ven en la naturaleza.
- **FRESCO:** Técnica de pintura que se aplica a una pared o un muro. Consiste en aplicar pigmentos con agua y cal sobre un muro húmedo que los absorbe.
- **MOVIMIENTO:** Es una agrupación de artistas con estilos parecidos, que transmiten un mensaje similar o que tienen una idea en común, en una misma época.
- **MURAL:** Es una pintura que tiene como soporte a un gran muro o una pared.
- **ÓLEO:** Tipo de pintura que mezcla los pigmentos con aceite.
- **PERSPECTIVA:** Es una técnica que representa los objetos proyectando unas líneas en base a puntos de fuga, que permiten mantener la proporción de tamaño de los objetos a la distancia.
- **PIGMENTO:** Material en polvo que permite dar color a las pinturas. Puede ser orgánico o sintético.
- **TÉCNICA:** Destreza o habilidad que se aprende, se desarrolla y se estimula para producir una obra de arte. El conocimiento y manejo de una técnica artesanal determina la consagración del maestro.

ARTISTAS

• GIOTTO DI BONDONE

Notable pintor, escultor y arquitecto italiano del siglo XIII. Fecha de nacimiento: 1267, Florencia, Italia. Fecha de la muerte: 8 de enero de 1337, Florencia, Italia. Obras: Estígmas de San Francisco, San Francisco de Asís recibiendo los estígmas, Natividad, Nacimiento de Jesús.

Movimiento: Renacimiento, Arte gótico.

• SANDRO BOTICELLI

Su verdadero nombre era Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, pero es conocido como Sandro Botticelli. Fue un pintor italiano del siglo XV. Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1445, Florencia, Italia. Fecha de la muerte: 17 de mayo de 1510, Florencia, Italia. Obras: El nacimiento de Venus, Primavera, Venus y Marte, Adoración de los magos, La Columna de Apelles.

Movimiento: Renacimiento italiano, Alto Renacimiento.

• FILIPPO BRUNELLESCHI

Su verdadero nombre era Filippo di Ser Brunellesco Lapi, pero es conocido como Filippo Brunelleschi. Fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano. Fecha de nacimiento: 1377, Florencia, Italia.

Fecha de la muerte: 15 de abril de 1446, Florencia, Italia.

Obras: Santa María del Fiore, Basílica de San Lorenzo de Florencia, Palacio Pitti, Basílica de Santa Cruz.

Movimiento: Renacimiento.

• MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI

Michelangelo Buonarroti, conocido como "Miguel Ángel", fue un arquitecto, escultor y pintor italiano del siglo XVI. Es considerado uno de los más grandes artistas de la historia.

Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1475, Caprese Michelangelo, Italia.

Fecha de la muerte: 18 de febrero de 1564, Roma, Italia.

Obras: El David (1504), Piedad del Vaticano (1499), Bóveda de la Capilla Sixtina (1512).

El Juicio Final (1511), La creación de Adán (1511).

Movimiento: Renacimiento italiano, Alto Renacimiento, Renacimiento.

• LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci fue un pintor florentino del siglo XV-XVI. Además de su talento artístico, es reconocido por sus geniales inventos de ingeniería.

Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1452, Vinci, Italia.

Fecha de la muerte: 2 de mayo de 1519, Amboise, Francia.

Obras: La Gioconda (1517), La última cena (1498), El hombre de Vitruvio (1490), La virgen de las rocas (1486).

Movimiento: Alto Renacimiento.

• JAN VAN EYCK

Jan van Eyck fue un pintor flamenco del siglo XV, considerado uno de los mejores pintores del Norte de Europa.

Fecha de nacimiento: 1395, Maaseik, Bélgica.

Fecha de la muerte: 1441, Brujas, Bélgica.

Obras: Retrato del Matrimonio Arnolfini (1434), Retrato de hombre cordero (1433).

Movimiento: Renacimiento.

• DIEGO VELÁZQUEZ

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco, considerado uno de los genios de la pintura española.

Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1599, Sevilla, España.

Fecha de la muerte: 6 de agosto de 1660, Madrid, España.

Obras: Las Meninas (1656), El triunfo de Baco (1628).

Movimiento: Barroco.

RUBENS

Peter Paul Rubens fue un pintor de la escuela flamenca del siglo XVII. Su estilo exuberante es uno de los mejores ejemplos de la escuela Barroca.
Fecha de nacimiento: 28 de junio de 1577, Siegen, Alemania.
Fecha de la muerte: 30 de mayo de 1640, Amberes, Bélgica.
Obras: Las tres gracias (1635).
Movimiento: Barroco, Escuela de Amberes.

BERNINI

Gian Lorenzo Bernini fue un escultor, arquitecto y pintor italiano, otro de los artistas más destacados del Barroco.
Fecha de nacimiento: 7 de diciembre de 1598, Nápoles, Italia.
Fecha de la muerte: 28 de noviembre de 1680, Roma, Italia.
Obras: Basílica de San Pedro (1626).
Movimiento: Barroco.

ANIBALE CARRACCI

Annibale Carracci fue un pintor italiano del siglo XVII.
Fecha de nacimiento: 3 de noviembre de 1560, Bolonia, Italia.
Fecha de la muerte: 15 julio de 1609, Roma, Italia.
Obras: Piedad (1599-1600)

Movimiento: Barroco.

MICHELANGELO DA CARAVAGGIO

Michelangelo da Caravaggio fue un pintor italiano del siglo XVII.
Fecha de nacimiento: 29 de septiembre de 1571, Milán, Italia.
Fecha de la muerte: 18 de julio de 1610.

Obras: La cena de Emaus (1606).

Movimiento: Barroco.

REMBRANDT

Rembrandt Harmenszoon van Rijn fue un pintor y grabador holandés del siglo XVII.
Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1606, Leiden, Países Bajos.
Fecha de la muerte: 4 de octubre de 1669, Ámsterdam, Países Bajos.

Obras: Lección de anatomía (1632), La ronda de noche (1642).

Movimiento: Barroco.

JACQUES LOUIS DAVID

Jacques-Louis David fue el pintor con mayor influencia en el estilo neoclásico del siglo XVIII. Buscó la inspiración en el estilo greco-romano del arte clásico.

Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1748, París, Francia.

Fecha de la muerte: 29 de diciembre de 1825, Bruselas, Bélgica.

Obras: El juramento de los Horacios (1784), Napoleón cruzando los Alpes (1805).

Movimiento: Neoclasicismo.

DOMINIQUE INGRES

Jean Auguste Dominique Ingres, más conocido como Dominique Ingres, fue un pintor francés. Ingres no es, en sentido estricto, neoclásico ni académico, sino un ferviente defensor del dibujo. Resulta a la vez clásico, romántico y realista.

Fecha de nacimiento: 29 de agosto de 1780, Montauban, Francia.

Fecha de la muerte: 14 de enero de 1867, París, Francia.

Movimiento: Neoclasicismo.

FRANCISCO DE GOYA

Francisco de Goya y Lucientes fue un pintor y grabador español del siglo XIX. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. En todas estas facetas desarrolló un estilo que inaugura el Romanticismo.

Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1746, Fuendetodos, España.

Fecha de la muerte: 16 de abril de 1828, Burdeos, Francia.

Obras: La maja desnuda (1800), La maja vestida, El tres de mayo de 1808, (1814).

Movimiento: Romanticismo.

TOULOUSE LAUTREC

Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, conocido simplemente como Toulouse Lautrec, fue un pintor y cartelista francés del siglo XIX.

Fecha de nacimiento: 24 de noviembre de 1864, Albi, Francia.

Fecha de la muerte: 9 de septiembre de 1901, Saint-André-du-Bois, Francia.

Obras de arte: En Moulin Rouge (1892-1895).

Movimiento: Post impresionismo, Modernismo.

KATSUSHIKA HOKUSAI

Katsushika Hokusai, conocido simplemente como Hokusai fue un pintor y grabador japonés del siglo XVIII y XIX. Adscrito a la escuela Ukiyo-e del periodo Edo.

Fecha de nacimiento: 31 de octubre de 1760, Edo.

Fecha de la muerte: 10 de mayo de 1849, Edo.

Obras de arte: El fantasma japonés, Utamaro, Suziki Harunobu.

Movimiento: Modernismo.

GUSTAV KLIMT

Gustav Klimt fue un pintor austriaco del siglo XIX y XX. Es uno de los mejores representantes del movimiento modernista de la secesión vienesa.

Fecha de nacimiento: 14 de julio de 1862, Baumgarten, Austria.

Fecha de la muerte: 6 de febrero de 1918, Viena, Austria.

Obras: El beso (1908), Fondo de Beethoven (1902).

Movimiento: Simbolismo, Secesión de Viena, Modernismo.

ANTONI GAUDÍ

Antoni Gaudí i Cornet fue un arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán.

Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1852, Reus, España.

Fecha de la muerte: 10 de junio de 1926, Barcelona, España.

Movimiento: Modernismo.

MANET

Édouard Manet fue un pintor francés del siglo XIX, reconocido por la influencia que ejerció sobre los artistas impresionistas.

Fecha de nacimiento: 23 de enero de 1832, París, Francia.

Fecha de la muerte: 30 de abril de 1883, París, Francia.

Movimientos: Impresionismo.

Obras: Almuerto sobre la hierba (1862), Olympia (1863).

VINCENT VAN GOGH

Vincent Willem van Gogh fue un pintor neerlandés del siglo XIX, uno de los principales exponentes del post impresionismo.

Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1853, Zundert, Países Bajos.

Fecha de la muerte: 29 de julio de 1890, Auvers-sur-Oise, Francia.

Obras: La noche estrellada (1889), Terraza de café por la noche (1888), Los girasoles (1888).

Movimiento: Post impresionismo.

PABLO PICASSO

Pablo Picasso fue un pintor y escultor español del siglo XX.

Fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1881, Málaga, España.

Fecha de la muerte: 8 de abril de 1973, Mougins, Francia.

Obras: Guernica (1937), Las señoritas de Avignon (1907).

Movimiento: Cubismo.

MARCEL DUCHAMP

Marcel Duchamp fue un artista y ajedrecista francés del siglo XX. Su obra ejerció una fuerte influencia en la evolución del movimiento pop en el siglo XX.

Fecha de nacimiento: 28 de julio de 1887, Blainville-Crevon, Francia.

Fecha de la muerte: 2 de octubre de 1968, Neuilly-sur-Seine, Francia.

Obras: La fuente (1917), L.H.O.O.Q (1919).

Movimientos: Arte conceptual, Surrealismo, Dadaísmo.

• **FILIPPO MARINETTI**

Filippo Tommaso Marinetti fue un poeta y editor italiano del siglo XX, fundador del movimiento futurista.

Fecha de nacimiento: 22 de diciembre de 1876, Alejandría, Egipto.

Fecha de la muerte: 2 de diciembre de 1944, Bellagio, Italia.

En 1909 publicó el Manifiesto del Futurismo que describe las principales ideas de este movimiento.

Movimiento: Futurismo.

• **SALVADOR DALÍ**

Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènec, marqués de Dalí y de Púbol, fue un pintor, escultor y escritor español del siglo XX. Es considerado uno de los máximos representantes del surrealismo.

Fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1904, Figueras, España.

Fecha de la muerte: 23 de enero de 1989, Figueras, España.

Obras: La persistencia de la memoria (1931), La Última Cena (1955).

Movimientos: Surrealismo, Cubismo, Dadaísmo.

• **DIEGO RIVERA**

Diego María Rivera fue un muralista mexicano del siglo XX, famoso por representar obras de alto contenido social.

Fecha de nacimiento: 8 de diciembre de 1886, Guanajuato, México.

Fecha de la muerte: 24 de noviembre de 1957, México, D. F., México.

Movimiento: Realismo social.

• **FRIDA KALHO**

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, más conocida como Frida Kahlo, fue una pintora mexicana del siglo XX. Estuvo casada con el célebre muralista mexicano Diego Rivera, su vida estuvo marcada por un grave accidente en tranvía.

Fecha de nacimiento: 6 de julio de 1907, Coyoacán, México.

Fecha de la muerte: 13 de julio de 1954, Coyoacán, México.

Movimientos: Realismo mágico, Surrealismo.

• **ANTONIO BERNI**

Antonio Berni fue un pintor, grabador y muralista argentino del siglo XX.

Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1905, Rosario.

Fecha de la muerte: 13 de octubre de 1981, Buenos Aires.

Obras: Los hacheros, Almuerzo, La comida, Desnudo.

Movimientos: Realismo social, Expresionismo, Surrealismo, Arte pop.

• **JACKSON POLLOCK**

Paul Jackson Pollock fue un influyente artista estadounidense del siglo XX. Considerado uno de los pintores más importantes de los Estados Unidos en el siglo XX.

Fecha de nacimiento: 28 de enero de 1912, Cody, Wyoming, Estados Unidos.

Fecha de la muerte: 11 de agosto de 1956, Springs, Nueva York, Estados Unidos.

Movimiento: Expresionismo abstracto.

• **ANDY WARHOL**

Andrew Warhol, Jr., conocido como Andy Warhol, fue un artista plástico y cineasta estadounidense del siglo XX.

Fecha de nacimiento: 6 de agosto de 1928, Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos.

Fecha de la muerte: 22 de febrero de 1987, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos.

Obras de arte: Latas de sopa Campbell.

Movimiento: Arte pop.

• **MARTA MINUJÍN**

Marta Minujín es una artista plástica argentina del arte actual. Se ha convertido en una de las artistas más importantes y reconocidas de esta época.

Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1943 (edad 70), Buenos Aires.

Movimiento: Happening.

• **SILVIO FISCHBEIN**

Silvio Fischbein es un artista plástico y cineasta argentino del arte actual.

Fecha de nacimiento: nació en 1949, vive y trabaja en Buenos Aires.