

Eduardo Chillida

Yunque de sueños XIII (1953-1954)

Eduardo Chillida

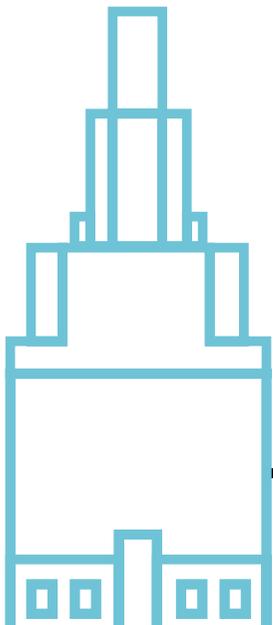
(San Sebastián, 1924-2002)

Creció en una familia con una sensibilidad especial hacia el arte. Comenzó a estudiar arquitectura en Madrid, pero abandonó la carrera para dedicarse al dibujo y a la escultura. A los 24 años viajó a París, donde vivió durante un año y descubrió, en sus visitas al Louvre, la escultura griega arcaica.

Chillida quedó muy impresionado por ella, pero la sintió al mismo tiempo como un tipo de arte que tenía poca relación con él y con su realidad. Decidió por tanto regresar a San Sebastián y comenzar a trabajar con el hierro, material muy presente en la cultura vasca. Fue ése el momento en el que aparecieron los grandes temas que estuvieron presentes durante toda su carrera: el espacio, el vacío y el límite.

Durante toda su trayectoria artística Chillida fue experimentando con diversos materiales en función de sus necesidades expresivas. Recién llegado de París empezó a usar el hierro y la madera (como podemos ver en esta obra), pero más adelante, después de un viaje a Grecia e Italia que despertó su interés por la luz, comenzó a utilizar el alabastro. En los años 70, su afán de experimentación e investigación le llevó a emplear la tierra, de diferente color dependiendo de los tiempos de cocción, y el hormigón.

El uso de estos materiales nos permite ver la importancia que para Chillida tenía la relación entre la naturaleza y el arte, que le llevó a crear obras en perfecta comunión con el medio natural, con el entorno que las rodea.

OBRAS RELACIONADAS

Lurra Nº 67
Eduardo Chillida (1985)

Homenaje a la mar III
Eduardo Chillida (1986)

Homenaje a Juan Gris
Eduardo Chillida (1987)

PALABRAS CLAVE

Espacio
Vacío
Límite
Naturaleza
Escultura
Escultura arcaica griega

“Yo soy de los que piensan, y para mí es muy importante, que los hombres somos de algún sitio. ...y yo aquí en mi País Vasco me siento en mi sitio, como un árbol que está adecuado a su territorio (...) pero con los brazos abiertos a todo el mundo. Yo estoy tratando de hacer la obra de un hombre, la mía porque yo soy yo, y como soy de aquí, esa obra tendrá unos tintes particulares, una luz negra, que es la nuestra”.

Eduardo Chillida / Fuente: www.museochillidaleku.com

DO

¿Dónde está mi árbol?

Con esta actividad se propone a la clase investigar sobre las diferencias geográficas y climáticas entre las distintas partes del mundo.

El objetivo:

es reflexionar sobre por qué Chillida sintió tan lejos de sí la escultura arcaica griega lanzándoles diferentes preguntas: ¿Dónde está Grecia? ¿Y San Sebastián? ¿Qué clima tiene cada zona? ¿Cuáles son sus características geográficas? ¿Cuál es la principal fuente de riqueza de cada región? Los resultados de estas investigaciones se pueden reflejar, utilizando un código de colores o imágenes, en un gran mapa en el que se pueden incluir investigaciones realizadas sobre la procedencia de los alumnos y sus familias.

Eduardo Chillida

Yunque de sueños XIII (1953-1954)

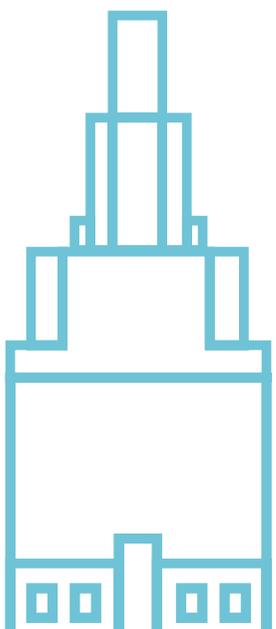
Eduardo Chillida

(San Sebastián, 1924-2002)

Eduardo Chillida nació en San Sebastián y comenzó a estudiar arquitectura en Madrid, pero abandonó la carrera para dedicarse a la escultura y al dibujo. Pasó un tiempo en París, donde se hizo amigo de muchos artistas de distintos países que trabajaban allí, pero se dio cuenta de que necesitaba volver a San Sebastián, a su casa, para poder trabajar a gusto los temas que le interesaban: el volumen, el espacio y los materiales de su tierra.

Recuerda alguna escultura que hayas visto:
¿De qué material estaba hecha?

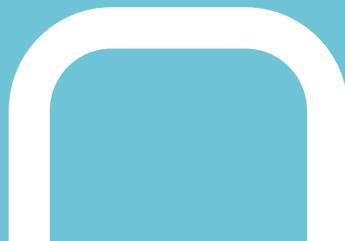
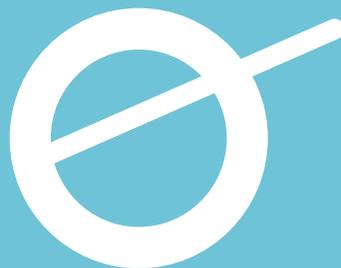
Esta escultura representa un yunque. ¿Qué es un yunque? ¿Para qué se utiliza? Fíjate en el título, ¿con qué crees que soñará Chillida?
¿Y tú, con qué sueñas?

ESP/ACIO

Eduardo Chillida

(San Sebastián, 1924-2002)

Fragua tus sueños

Intenta recordar algún sueño que hayas tenido. Ahora, como hacía Eduardo Chillida, tienes que hacerlo realidad. Piensa en qué forma y qué color tendría y dibújalo. Si pudieras fabricarlo, ¿de qué material sería? Y si tuvieras que colocarlo en un lugar, ¿dónde te gustaría que estuviese?

Pablo Picasso

Le peintre au travail (1964)

Pablo Picasso

(Málaga, España, 1881 – Mougins, Francia, 1973)

Es uno de los artistas más importantes de la Historia del Arte. Su obra, muy numerosa, se extiende a lo largo de más de setenta y cinco años y abarca técnicas y géneros tan diversos como la pintura, la escultura, el grabado, el aguafuerte, la cerámica o la escenografía para ballets.

Junto a Georges Braque y Juan Gris, Picasso fue una de las figuras fundamentales del Cubismo, una de las primeras vanguardias artísticas que a principios del siglo XX rompieron con los cánones del arte tradicional. En el caso del Cubismo, esta ruptura significó acabar con la perspectiva utilizada desde el Renacimiento en el arte occidental: en vez de representar los objetos tal y como aparecen en la realidad, los artistas cubistas mezclaron distintos puntos de vista en una misma obra. La primera pintura considerada cubista es el cuadro de Picasso *Las señoritas de Aviñón*, de 1907.

Picasso y Braque fueron también los inventores del collage, una técnica que consiste en incorporar sobre la superficie plana del lienzo o el papel recortes u objetos. En 1912, Picasso realizó *Naturaleza muerta con silla de rejilla*, cuadro en el que en lugar de pintar la rejilla, la representó adhiriendo al lienzo un trozo de hule cuyo estampado simulaba ese material. Por primera vez, un elemento tomado de la realidad se introducía en una obra de arte.

Este retrato, que Picasso realizó cuando tenía 83 años, pertenece a la etapa tardía del pintor.

En ese momento el artista estaba muy interesado por la Historia del Arte, en especial por la obra de maestros como Poussin, Delacroix, Rembrandt, Lucas Cranach, Courbet o Velázquez. *Le peintre au travail* muestra a un pintor con sus útiles de trabajo: pincel, paleta y lienzo sobre caballete. Picasso toma la composición tradicional del autorretrato del pintor: de perfil, y con el caballete de espaldas al espectador, de tal manera que observamos el rostro del artista en primer plano. La cara, cuyos rasgos podemos ver desde múltiples puntos de vista, nos recuerda la época cubista del artista. Así, a la vez que vemos la nariz de perfil, como si mirásemos al personaje desde un lateral; también vemos los dos ojos, como si estuviese colocado de frente a nosotros; y los dos agujeros de la nariz, como si le estuviéramos observando desde abajo. Es posible que para realizar esta obra Picasso se inspirase en Rembrandt, gran pintor holandés del siglo XVII, quien realizó una gran cantidad de autorretratos a lo largo de su carrera, en los que en ocasiones se representó con sombrero.

PALABRAS CLAVE

Retrato
Autorretrato
Historia del Arte
Rembrandt
Cubismo
Collage

Tu cara cubista

En esta actividad se propone a los alumnos experimentar con el rostro a la manera cubista. Trabajando por parejas, cada niño tomará fotografías de distintos detalles de la cara de su compañero (ojos, nariz, boca, orejas...), cada uno de ellos desde un punto de vista distinto (de frente, desde un lateral, desde arriba o desde abajo). Después, se imprimirán las imágenes, se recortarán los elementos que interesen de cada una y se pegarán en una hoja, de tal forma que el resultado será un único retrato formado por muchas partes distintas. Al terminar, cada alumno elegirá un título para su composición.

Pablo Picasso

Le peintre au travail (1964)

Pablo Picasso

(Málaga, España, 1881 – Mougins, Francia, 1973)

Estás viendo una obra realizada por Pablo Picasso, un artista muy importante y conocido, sobre todo por ser uno de los inventores del Cubismo. Los artistas cubistas hacían obras en las que una misma cosa aparecía pintada desde muchos puntos de vista. Para entender esto bien vamos a fijarnos en el cuadro.

Picasso ha retratado a una persona trabajando. Mira los objetos que tiene. El pincel, la paleta y el lienzo sobre un caballete nos indican que se trata de un pintor (la obra se llama *Le peintre au travail*).

Ahora mira bien al protagonista, ¿cómo es? Describe cómo va vestido y, sobre todo, pon mucha atención en los rasgos de su cara.

Picasso ha pintado los dos ojos, como si estuviéramos viendo al personaje de frente, pero también ha pintado la nariz de perfil, como si lo mirásemos desde un lado. Además, ha pintado los dos agujeros de la nariz, como si lo viéramos desde abajo. Pide a algún amigo o familiar que pose para ti, verás que si quieres ver la nariz de lado y desde abajo, vas a tener que pedirle que cambie de posición.

La búsqueda cubista

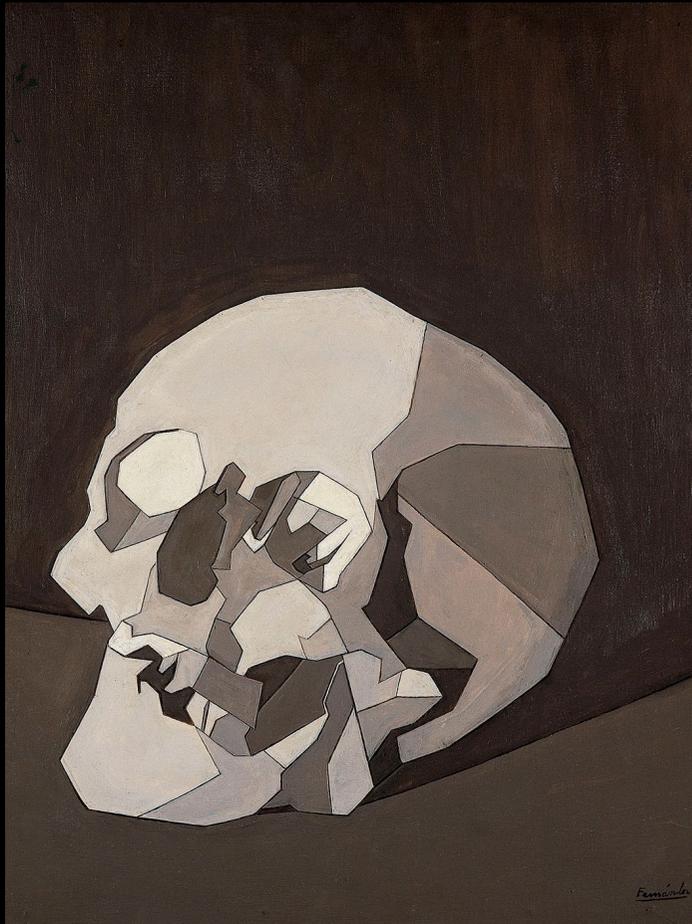
Entra en Internet y busca "Cubismo Picasso". Mira los resultados y selecciona varias obras en las que puedas ver algún objeto desde distintos puntos de vista. Imprímelas y recorta estos objetos. Ahora pégalos en una cartulina para realizar tu propio cuadro cubista. Por último, piensa en un título para tu obra.

ESP/ACIO

Pablo Picasso

El 6 y el 4, la cara de tu retrato

Luis Fernández
Crâne (1958)

Luis Fernández

(Oviedo, 1900 – París, 1973)

Luis Fernández tuvo clara muy pronto su vocación por la pintura. La muerte de sus padres, y más tarde la de su abuelo, hicieron que tuviera que cambiar de residencia, trasladándose primero a Madrid y luego a Barcelona. En esta última ciudad se matriculó en la Escuela de Bellas Artes (La Llotja), pagándose sus estudios a través de diferentes trabajos. En 1924, atraído por el ambiente artístico parisino, se trasladó a la capital francesa, donde trabajó en una imprenta y vivió hasta su muerte en 1973. Allí conoció a otros importantes artistas, como Braque, Brancusi, Ozenfant y Le Corbusier.

En 1936 comenzó a inscribir su obra dentro del Surrealismo, movimiento artístico que buscaba representar los pensamientos y los sueños sin el control de la razón. Durante esta etapa artística llegó a participar en la Exposición Internacional del Surrealismo en Nueva York. Posteriormente conoció a Picasso, con quien trabó amistad y cuya influencia se refleja en su pintura. Como resultado de todos estos contactos, la obra de Luis Fernández muestra una síntesis de los principales movimientos de vanguardia de principios del siglo XX.

La obra *Crâne* (1958) forma parte de una serie de cráneos realizada a partir de los años 50, dentro de su etapa creativa más clásica. Si el tema de la vanitas, que buscaba hacer reflexionar al espectador sobre la brevedad de la vida, es recurrente en toda la pintura española desde el siglo XVII,

PALABRAS CLAVE

Movimiento purista
Neoplasticismo
Surrealismo
Vanguardia
Vanitas
Serie Pictórica

el tratamiento tanto cromático como formal mostrado en este óleo resume claramente el paso de Fernández por las vanguardias históricas: el predominio de las formas geométricas que remite a la figuración cubista, la descomposición en planos y simplificación de las formas cercana a Ozenfant, el ambiente onírico próximo al Surrealismo, la reducción de la paleta que recuerda a la etapa del *Guernica* de Picasso... Su serie de cráneos, algunos completos y otros en formato máscara como el que se puede observar debajo, suponen una reflexión sobre la brevedad de la vida, también representada por la vela encendida de su obra *Chandelier* (1959). Otra vela apagada, símbolo de la muerte, aparece junto a otro cráneo en *Crâne et bougies* (1967).

OBRAS RELACIONADAS

Crâne et bougies
Luis Fernández (1967)

Crâne
Luis Fernández (1953-1955)

Chandelier
Luis Fernández (1959)

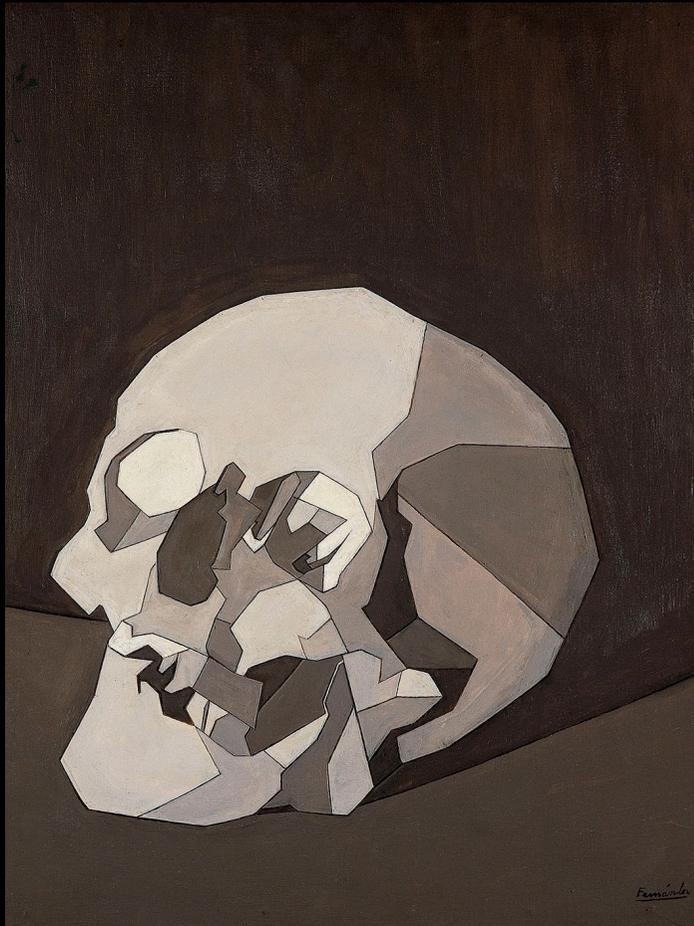

Muestra tu cara oculta

Enseña a los alumnos imágenes de un cráneo real y hazles pensar en cómo somos todos "por dentro" (muy parecidos, sin nada que nos diferencie). A continuación, muéstrales imágenes de artistas que hayan trabajado con cráneos (Damien Hirst, proyecto Itzmin, *Cráneo fumando un cigarrillo* de Vincent Van Gogh, cráneos realizados con objetos cotidianos de Noah Scalin...).

El objetivo:

Que cada alumno realice una representación de su cráneo decorado o modificado con elementos que lo identifiquen (por ejemplo con notas musicales si le gusta la música, o decorado como una pelota si le gusta el fútbol). Para ello pueden emplear tanto el dibujo como el collage.

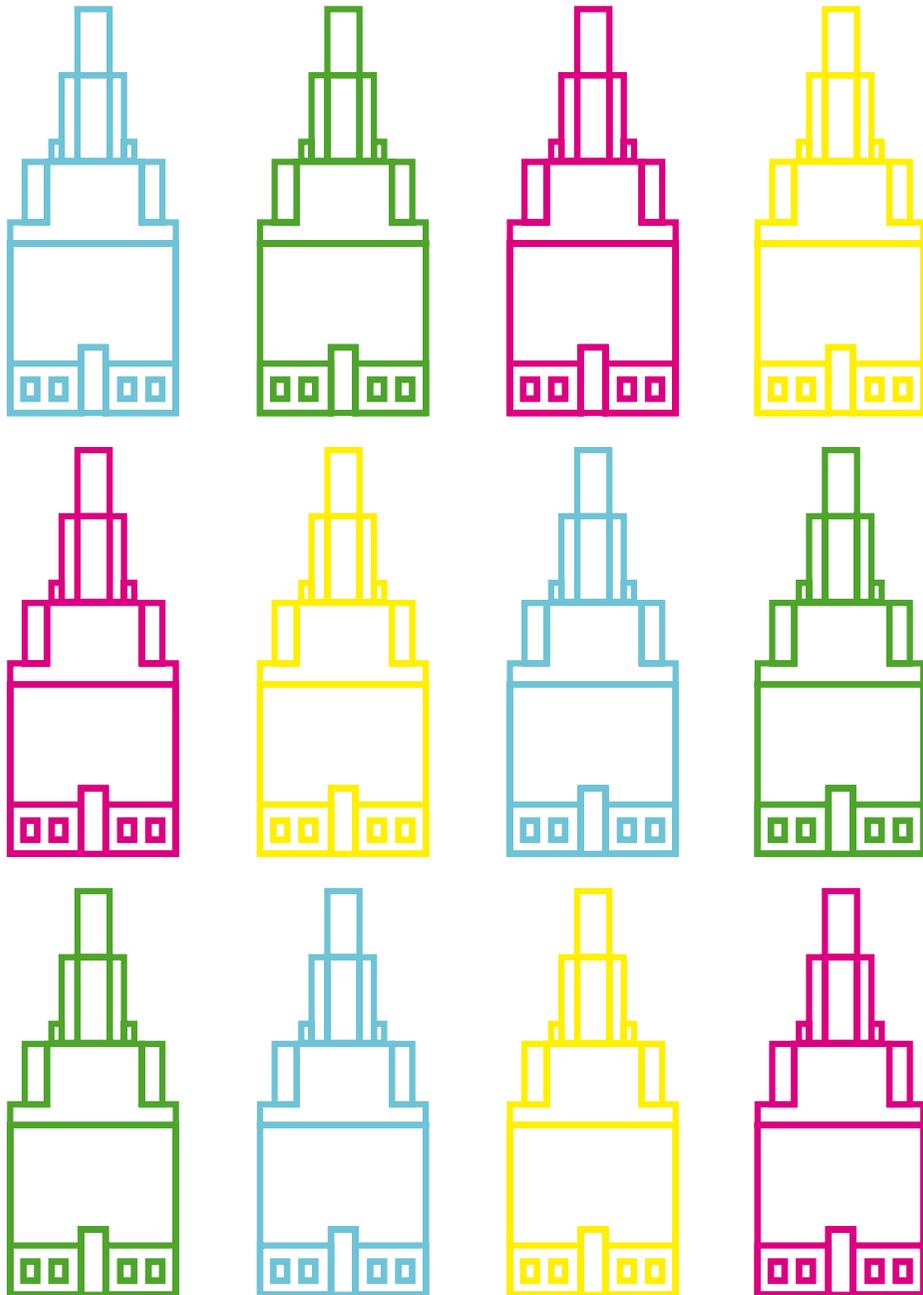
Luis Fernández
Crâne (1958)

Luis Fernández

(Oviedo, 1900 – París, 1973)

El pintor Luis Fernández trabajó durante años creando series pictóricas, en las que representaba un mismo objeto en diferentes cuadros y de diferentes maneras.

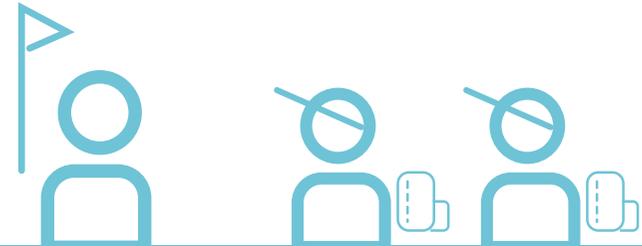
¿Qué es una serie pictórica? ¿Y una serie fotográfica? ¿Qué colores ha utilizado el pintor para realizar este cráneo? Imagina cómo sería el cráneo representado si fuese de colores, ¿qué adjetivos le pondrías a un cráneo que fuera todo rojo (contento, triste, enfadado, tranquilo...)? ¿Y amarillo? ¿Y si fuera multicolor? ¿Dónde piensas que está el foco de luz que ilumina el cuadro? (Fíjate en las sombras para averiguarlo). El aspecto de las cosas cambia dependiendo de dónde venga la luz que ilumina, ¿qué aspecto tienes tú cuando te colocas una linterna encendida bajo la barbilla?

ESP/ACIO

Luis Fernández

(Oviedo, 1900 – París, 1973)

La realidad en serie

Elige un objeto cualquiera y dibújalo con lápiz. Haz cuatro copias del dibujo (puede ser escaneando el dibujo e imprimiéndolo, haciendo fotocopias o dibujándolo) y coloréalo de maneras diferentes para hacer tu propia serie pictórica.

André Lhote
Le pot rouge (1917)

André Lhote

(Burdeos, Francia, 1885 – París, Francia, 1962)

André Lhote fue un pintor destacado en su época, que se trasladó a París desde Burdeos en 1906. Allí entró en contacto con los cubistas y participó en numerosas exposiciones como el Salón de Otoño, el Salón de los Independientes y la *Section D'Or* de 1912.

Su fama no se debió tan sólo a su labor artística, sino también a su labor pedagógica y teórica. Lhote escribió textos destacados sobre pintura y puso en marcha la Academia Montparnasse (1920), que influyó de manera decisiva en artistas como Henri Cartier-Bresson, William Klein o Tamara de Lempicka, todos ellos alumnos suyos. En 1931 Ramón Gómez de la Serna le dedicó en su libro *Ismos* el capítulo llamado "Lhotismo".

Dentro del estilo cubista su obra se caracteriza por el uso de la geometría y la estructuración en planos, y por el gran protagonismo asignado al color. Lhote admiraba a Gauguin, influencia que se ve en la naranja y el limón que aparecen en esta pintura, no sólo por el uso expresivo del color, sino también por la manera de simplificar los volúmenes.

Le pot rouge es un óleo sobre lienzo que se enmarca en el Cubismo Sintético, etapa del movimiento caracterizada por construir una nueva realidad a partir de la yuxtaposición de planos de color, frente al Cubismo Analítico inicial, que consiste en la descomposición de los objetos en facetas.

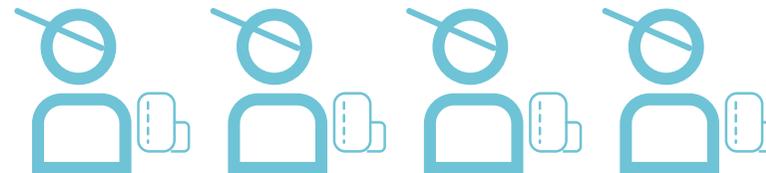

En esta obra predomina la bidimensionalidad. Dos excepciones son la mesa, dispuesta en perspectiva (lo que otorga cierta profundidad al cuadro), y el fragmento de mantel que se ve en la esquina inferior derecha, cuyos pliegues están modelados a través de un claroscuro. Estos apuntes realistas presentes dentro de una obra cubista anunciaban la “vuelta al orden”, un retorno a la figuración que experimentaron las Vanguardias desde mediados de la Primera Guerra Mundial y durante la década de 1920.

PALABRAS CLAVE

Cubismo
Geometría
Bodegón
Color
Perspectiva
Collage
Forma
Óleo
Claroscuro

“Los cubistas separaron de forma sistemática el tono local (o tono propio del objeto) de la forma local. [...] Todo el arte consistía en la distribución de las superposiciones parciales del tono local y el cuerpo del objeto. [...] El color se imponía en detrimento de las formas demasiado parejas; la diversidad de las dimensiones, sin la cual no hay belleza expresiva, había sido redescubierta”. *André Lhote*

“(André Lhote) parecía un maestro de obras de sus pinturas [...]. Su pintura está llena de un modo simple de senos y cosenos, y de parábolas y elipses combinadas [...]. Lhote se hace el distraído para pintar, y así sorprende de reojo, mucho mejor que de frente, el momento de soledad y sin amaneramiento de cada cosa”.
Ramón Gómez de la Serna

Muestra tu cara oculta

Os proponemos trabajar con el concepto de bodegón y con la geometría y el color. Para ello pide a los alumnos que traigan de casa botellas de plástico, tetrabriks, hueveras, envases vacíos de cereales y galletas, platos y vasos de plástico o cristal, un mantel, servilletas, una jarra, fruta... En definitiva, todos aquellos elementos que sirvan para componer un bodegón físico en el aula: por ejemplo, siguiendo la idea de montar “el desayuno perfecto”.

Divide la clase en grupos y asígnale a cada uno una mesa, sobre la cual tendrán que componer un bodegón sencillo.

Una vez listo el bodegón se le hará una fotografía que se imprimirá en blanco y negro y se fotocopiará para que cada alumno tenga una copia. A partir de ahí, con recortes de revistas, cartulina y papeles de colores, cada alumno intervendrá su fotocopia para transformarla en un bodegón cubista a través de planos de color.

André Lhote
Le pot rouge (1917)

André Lhote

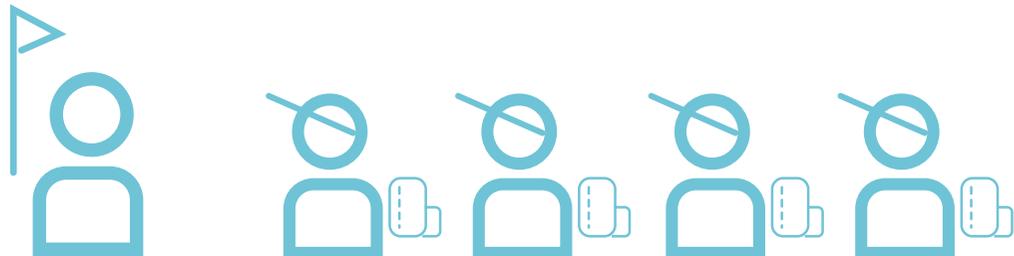
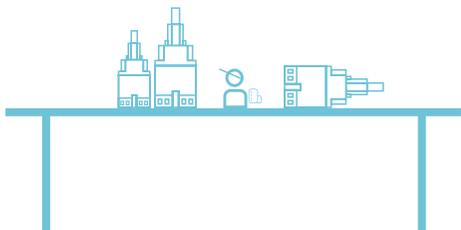
(Burdeos, Francia, 1885 – París, Francia, 1962)

El autor de esta obra titulada *Le pot rouge* (que significa “el recipiente rojo” en francés) es un pintor llamado André Lhote, que vivió y trabajó en París. Fue compañero de otros artistas llamados “cubistas” (como Picasso) que, como puedes ver en este cuadro, buscaban representar los objetos a través de formas geométricas y colores muchas veces llamativos.

Lo que ves en este cuadro es un bodegón. Un bodegón, a veces también llamado Naturaleza Muerta, es una pintura o fotografía en la que se representan recipientes, comida y otros objetos domésticos, generalmente encima de una mesa. ¿Qué figuras geométricas ves en esta obra? ¿Dónde están colocadas? ¿Cuántas hay? ¿Qué tipo de cosas representan? ¿Hay alguna cosa que no sea geométrica? ¿Cuál?

ESP/ACIO

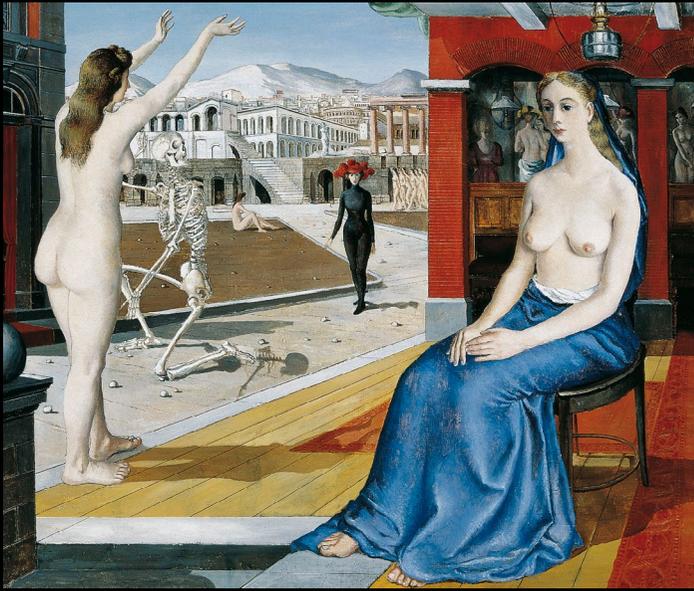
André Lhote
(Burdeos, 1885 – París, 1962)

Un bodegón al revés

Seguramente hayas visto alguna vez a algún pintor con su caballete y sus pinturas al aire libre, copiando el paisaje que tiene delante de él. Para pintar un bodegón, es habitual “fabricarlo” para poder copiarlo, eligiendo los objetos, la colocación de la mesa, las arrugas del mantel, y eligiendo el lugar desde donde se pintará (el punto de vista).

En este caso, te proponemos hacer el camino a la inversa para realizar tu propio bodegón: observa bien este cuadro y prueba a reproducirlo con objetos reales. Busca todo lo que tienes en casa que se pueda parecer a lo que ves en la pintura: una mesa, un mantel, jarras, fruta... y colócalo de la forma más parecida posible a la obra de Lhote. También puedes utilizar cartulinas de colores que te ayuden a conseguir el efecto deseado. Cuando el bodegón esté completo, fotografíalo.

Paul Delvaux
L'appel (1944)

Paul Delvaux

(Antheit, Bélgica, 1897 – Furnes, Bélgica, 1994)

Comenzó su carrera artística siguiendo los pasos de los expresionistas, pero fue su obra surrealista, que comenzó a realizar en 1935, la que se convirtió en su seña de identidad. Al igual que para su contemporáneo René Magritte, el descubrimiento de la obra de Giorgio de Chirico fue el detonante que le hizo virar hacia la creación de imágenes oníricas y misteriosas, con las que encontró un camino artístico que le satisfacía plenamente.

En su obra *L'appel* nos encontramos con muchos de los elementos característicos de su trabajo. La escena representada, suspendida en un espacio y en un tiempo indeterminados, no encierra historia alguna; su objetivo no es narrativo sino sencillamente poético. Los personajes de Delvaux no son más que figurantes, parte integrante del decorado, más maniquíes que seres humanos. A pesar de la irrealidad de la escena, ésta ha sido técnicamente realizada de manera muy racional, con una perspectiva lineal renacentista. La convivencia de elementos clásicos y surrealistas es de hecho una característica clave de la obra de Delvaux.

Do

Escondido en el lienzo

Las escenas de Delvaux no encierran ninguna historia, y sus personajes son simples maniqués sin biografía. Propón a tus alumnos un ejercicio de escritura creativa en el que doten a *L'Appel* de un significado o escojan a un personaje en concreto e imaginen una historia a partir de él. Ofréceles la posibilidad de escribir un cuento, una breve representación teatral, una poesía, una noticia periodística... cualquier escrito que parta del cuadro para componer una narración.

PALABRAS CLAVE

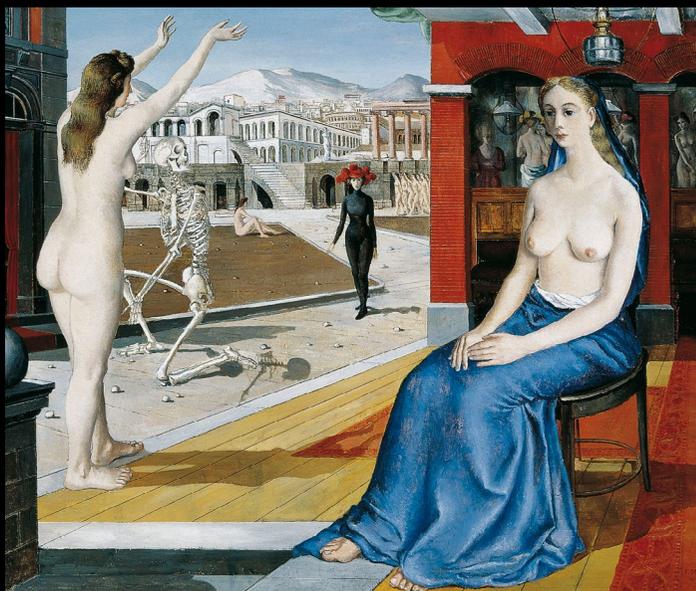
Paul Delvaux
René Magritte
Giorgio de Chirico
Surrealismo
Clasicismo
Onírico

La Belle Societé
René Magritte (1965-1966)

OBRAS RELACIONADAS

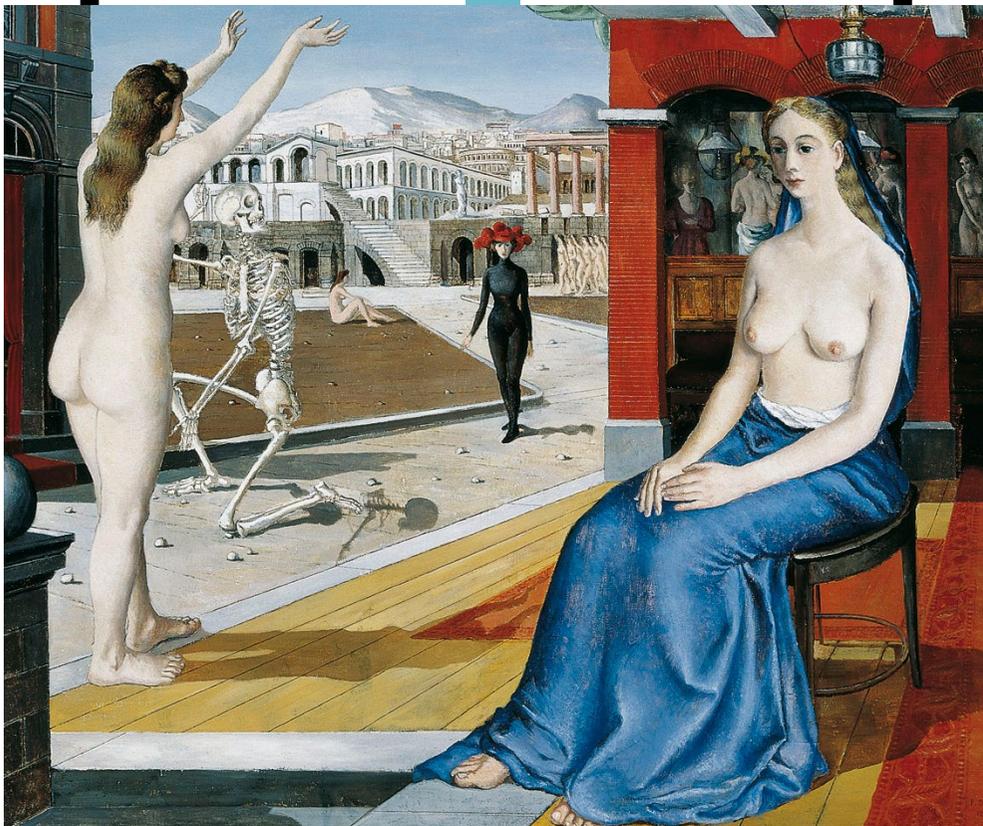
Paul Delvaux
L'appel (1944)

Paul Delvaux

(Antheit, Bélgica, 1897 – Furnes, Bélgica, 1994)

El artista belga Paul Delvaux disfrutaba creando escenas muy misteriosas en sus cuadros, que sin embargo no pretendían contar ninguna historia, sólo provocar sensaciones en el espectador. ¿Qué impresión te produce esta obra? ¿Qué elementos te llaman más la atención? ¿Por qué?

A pesar de que el pintor no le ha dado un significado a su trabajo, nosotros podemos inventárnoslo. ¿Qué puede estar pasando en esta pintura? ¿Quiénes pueden ser los personajes y cuáles pueden ser sus historias?

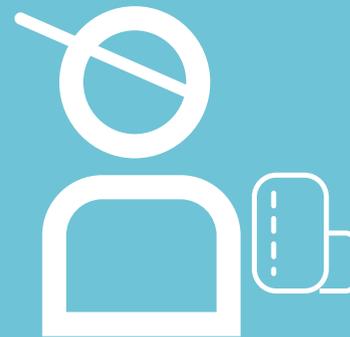

Escenas fantásticas

Los cuadros de Delvaux, representan escenas muy imaginativas, con personajes y paisajes de lo más insólitos. Crea tu propia imagen irreal, ya sea dibujándola, componiendo un collage con recortes de revistas, creando una escena misteriosa en la vida real y fotografiándola, dibujando sobre fotografías... Experimenta y realiza una imagen lo más fantástica y sorprendente posible.

ESP/ACIO

Paul Delvaux
(Bélgica, 1897 – Bélgica, 1994)

Juan Muñoz

Chino frotándose las manos (1995)

Juan Muñoz

(Madrid, 1953 – Ibiza, 2001)

Es un escultor español miembro de la llamada Generación de los 80. Cursó estudios de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid y completó su formación en la Central School of Art de Londres y en el Pratt Center de Nueva York, donde estudió escultura y grabado. Galardonado en el año 2000 con el Premio Nacional de Artes Plásticas, Muñoz es un autor de profunda curiosidad intelectual además de poseedor de una extraordinaria habilidad para introducir la narración en sus obras.

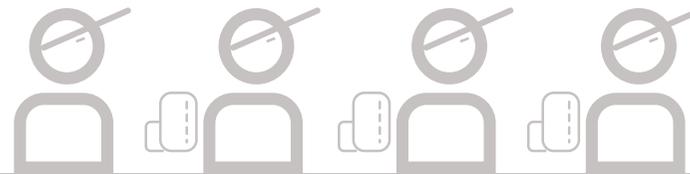
Perteneció a la primera generación de artistas estadounidenses y europeos de finales de la década de los ochenta que, como Robert Gober, Mike Kelley, o Thomas Schütte, abordaron desde diferentes perspectivas la representación de la figura humana en la escultura contemporánea. Pero Muñoz no quiere representar sólo una figura humana, sino hacernos imaginar la historia del personaje que representa y cómo éste se relaciona con el mundo que le rodea. ¿En qué piensa el personaje? ¿Qué siente? ¿Qué pretende decirnos?

En su obra *Chino frotándose las manos*, evidencia su inquietud por la naturaleza del hombre contemporáneo, que se debate en un mundo de contrarios. Las dualidades más fuertes en la obra de Muñoz se establecen con la contraposición de multitud y soledad, ausencia y presencia, ruido y silencio, realidad y ficción..., jugando con lo simbólico y con la multiplicidad de significados.

La escultura esconde bajo su superficie un complejo universo de asociaciones libres y pensamientos latentes, alcanzando esa tensión dramática en la que algo está a punto de suceder. El personaje no tiene movilidad, tiene limitado el poder de acción al carecer de pies aunque puede pensar, expresarse y sonreír. Otro elemento característico de la obra es la impersonalidad de la figura a través del uso del gris plomo, creando así una sensación inquietante en el espectador. El material que ha utilizado para realizarla es la resina de poliéster.

PALABRAS CLAVE
Escultura
Escultor
Figura humana
Relato
Narrativa
Cuento
Escritura
Gris
Silencio

Érase una vez...

Con esta actividad los alumnos de Primaria ejercitarán y desarrollarán la imaginación, la creatividad y la lógica. Propón a los alumnos que observen atentamente la obra de Juan Muñoz y después invítales a responder a las siguientes preguntas de la forma más imaginativa posible: ¿Quién es el personaje? ¿Por qué está solo? ¿Por qué no tiene pies? ¿Por qué sonríe? ¿Esconde algo su sonrisa? ¿Qué ves en su mirada?

Con sus respuestas cada uno deberá escribir un relato que compartirán con el resto de la clase creando su propia puesta en escena para su lectura.

Juan Muñoz

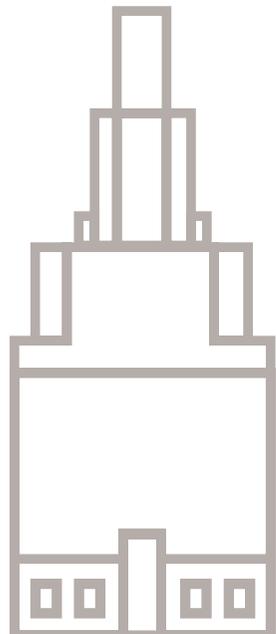
Chino frotándose las manos (1995)

Juan Muñoz

(Madrid, 1953 – Ibiza, 2001)

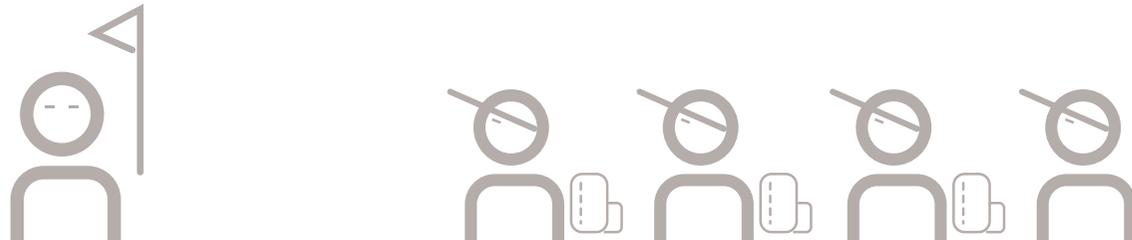
Juan Muñoz fue un escultor madrileño al que le gustaba crear figuras humanas, algo más pequeñas que el tamaño real y de color gris, que contaban historias, emociones y secretos, como la obra que estamos viendo. Vamos a descubrir juntos la historia de este personaje:

¿Es una figura real o fantástica? ¿Por qué?
 ¿Qué material ha utilizado? Observa su rostro, ¿qué expresión tiene? ¿Qué expresa el gesto de sus manos? ¿Cómo es físicamente? ¿Qué emociones o sentimientos asocias al color gris?

ESP/ACIO

Juan Muñoz
(Madrid, 1953-Ibiza, 2001)

A ciegas

Crea tu propia escultura con plastilina y, cuando hayas terminado, pídele a un amigo o familiar que se tape los ojos y que sólo con el tacto intente hacerse una idea de cómo es, qué representa, de qué colores puede ser...

Después deshaz la escultura para que la otra persona intente reconstruirla de nuevo a partir de lo que ha percibido.

Roberto Matta

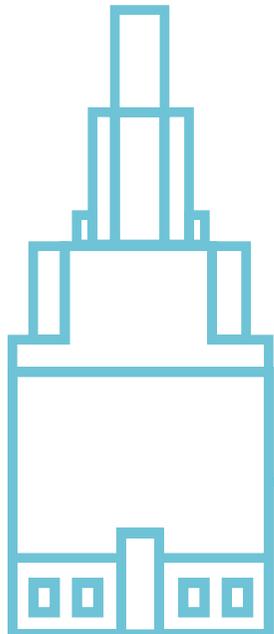
Psychological Morphology (1938-1939)

Roberto Matta

(Santiago de Chile, 1911 – Civitavecchia, Italia, 2002)

Abandonó su país para vivir en Francia tras terminar sus estudios universitarios de arquitectura. En esta ciudad conoció a algunos de los artistas más importantes del momento y entró a formar parte del grupo surrealista, con el que comenzó a exponer. Años después, en 1939, se dejó convencer por el artista Marcel Duchamp, uno de los pioneros de las vanguardias europeas de entreguerras, para emigrar a Nueva York, donde permaneció hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 fue excluido del grupo Surrealista. En la década de los 50 trasladó su residencia a Italia, donde murió en el año 2002, a la edad de 91 años, tras una intensa vida artística reflejada en multitud de exposiciones por todo el mundo.

Psychological Morphology es una de las obras del periodo en el que Matta crea sus “*Morfologías Psicológicas*”. Con ellas pretende trasladar el concepto de creación artística automática, que ya empleaban los surrealistas en poesía, a la pintura, creando un estilo visual surrealista abstracto. El propio Matta define la Morfología Psicológica como una manera de reflejar el movimiento constante de los objetos, en contraposición a las representaciones estáticas que suponen las imágenes plásticas tradicionales

La Belle Société
René Magritte (1965-1966)

OBRAS RELACIONADAS

“En el terreno de la conciencia, una morfología psicológica sería el gráfico de las ideas. Si se quiere permanecer en el medio en transformación, este gráfico debería ser concebido antes de que las imágenes ópticas nos dieran una forma de las ideas.

La imagen óptica no es más que un corte teórico en la caída morfológica del objeto. Se retiene la imagen para calmar la inquietud. Se conserva tan sólo una de las formas posibles del objeto. La realidad es la sucesión de las convulsiones explosivas que se modelan en un medio pulsátil y rotatorio sometido a ritmos”.

Roberto Matta / MNCARS y Fundación Catalunya. 1999.

DO

Cadáver exquisito

Esta actividad propone la realización de un dibujo colectivo siguiendo la técnica del “cadáver exquisito”, utilizada por los surrealistas. Consistía en la creación de un relato de manera colectiva y secuencial, en la que cada participante escribía un párrafo y doblaba posteriormente el papel dejando al descubierto sólo el final de su última frase. Este sería el punto de partida del siguiente participante.

Divide la clase en grupos. Cada grupo tendrá una hoja para realizar su dibujo. El primer dibujante realiza su dibujo en una esquina del papel sin que lo vea el resto y pliega la hoja una vez, como quiera, permitiendo que se vea sólo un trozo del dibujo. A continuación el segundo participante continúa el dibujo a partir de los trazos que se ven del dibujo anterior y lo vuelve a plegar, dejando sólo un poco a la vista. Se sigue dibujando y plegando el papel hasta que todos los integrantes del grupo hayan dibujado. Al final, se despliega el papel y se pone en común el resultado, buscando entre todos un título que describa la obra.

PALABRAS CLAVE

Escultura
Escultor
Figura humana
Relato
Narrativa
Cuento
Escritura
Gris
Silencio

Roberto Matta

Psychological Morphology (1938-1939)

Roberto Matta

(Santiago de Chile, 1911 – Civitavecchia, Italia, 2002)

Aunque Roberto Matta estudió para ser arquitecto, lo que le gustaba y a lo que se dedicó fue a ser pintor. De Chile, país dónde nació, se trasladó a vivir a París y allí conoció a algunos de los artistas más importantes de su época. Formó parte del grupo Surrealista, junto a otros pintores, poetas y escritores. Estos artistas se inspiraban para sus obras en la parte de nuestro cerebro que nosotros no controlamos, como los sueños o las cosas que hacemos automáticamente, sin pensarlas.

¿Qué te parece que se representa en este cuadro? ¿En qué crees que se ha inspirado el artista? Imagina que tuvieses que describirle este cuadro a alguien que no puede verlo ¿cómo se lo explicarías?

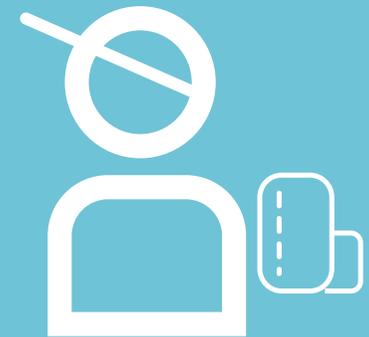

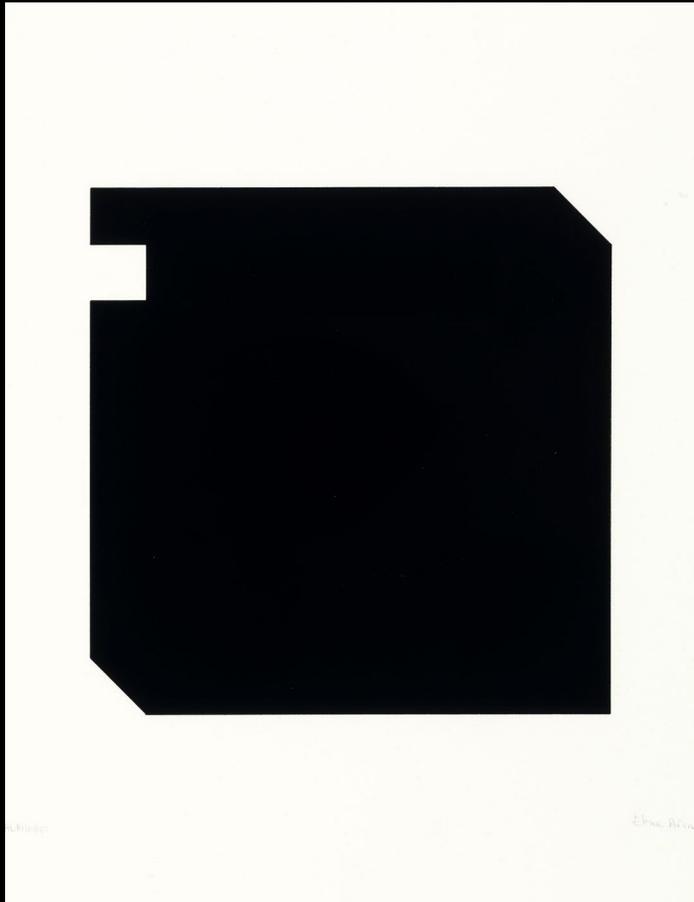
El dibujo de la mancha

Coge un pincel y mójalo en pintura que esté bastante líquida. Sacúdelo suavemente encima de una hoja de papel hasta que caigan una o varias gotas de tamaño grande. Dobra el papel por la mitad y pasa la mano por encima. Vuelve a abrir el papel y mira la mancha que ha salido, ¿te recuerda a algo? Utiliza rotuladores o pinturas para completar el dibujo que te sugiere la mancha. Puedes añadir gotas o manchas nuevas de otros colores repitiendo el procedimiento explicado al principio.

ESP/ACIO

¡Roberto Matta!

Elena Asins

Sin Título. De la serie "Alphabet", 1991

Elena Asins

(Madrid, 1940 - Navarra, 2015)

Formada en universidades como la Escuela de Bellas Artes de París, la Universidad de Stuttgart (Semiótica), la Universidad Complutense de Madrid (Centro de Cálculo) o la Universidad de Columbia (Computer Art), huyó siempre de la idea de ser una artista "al uso". No se consideraba ni pintora, ni escultora ni escritora, quizás por haber trabajado con formatos artísticos tan diversos como la escultura, el dibujo, el vídeo, la instalación o la poesía. Su trayectoria artística se sitúa al margen de los estilos y las modas, y supone uno de los primeros acercamientos de los artistas españoles al arte y su relación con la matemática, el cálculo y la computación. En 2006 se le concedió la Medalla de Oro de las Bellas Artes y en 2011 el Premio Nacional de Artes Plásticas.

Su trabajo se centra en la realización de series, ya sea de dibujo, escultura o de instalaciones, en las que Asins exploraba un mismo objeto, siempre realizado en blanco y negro. Ella misma explicó que su uso del color es conceptual: empleaba el blanco como sinónimo de presencia de la luz, que contiene todos los colores, y el negro como su ausencia. De esta manera sus series son juegos con el lleno y el vacío, de manera similar a las esculturas de Chillida, algunas de ellas presentes en la Colección de Telefónica.

OBRAS RELACIONADAS

Homenaje a la mar III
Eduardo Chillida (1984)

Iru-Burni
Eduardo Chillida (1986)

"(...) utilizo todos los colores del mundo, todos los que están en el arcoíris y se sintetizan en la luz. (...) Visto científicamente, el color es una sensación percibida por los órganos visuales y producida por la luz y los rayos luminosos, por ello, cuando no tenemos luz, lo vemos todo en blanco y negro. De modo que cuando hablamos del color, estamos hablando de sensaciones, y yo no busco las sensaciones sino la base que mantenga la estructuración de las cosas."

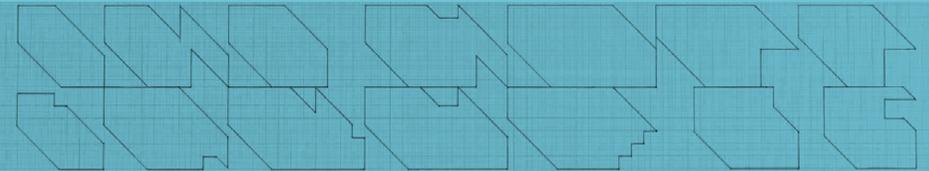
Joan Robledo Palop / . La desaparición de la imagen.
Conversación con Elena Asins. 2011

Do

Alfabeto Secreto

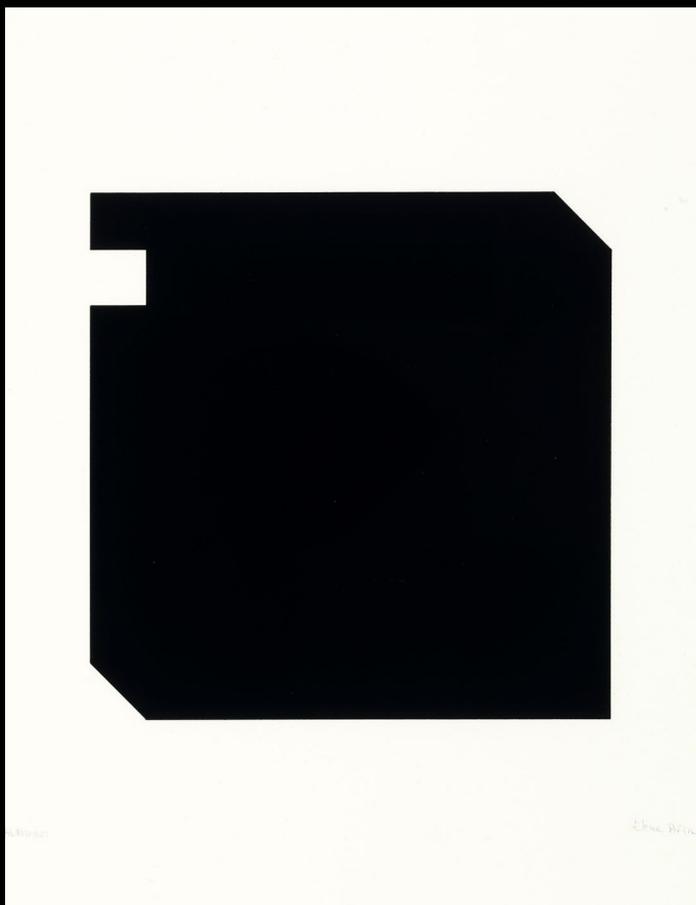
Imprime esta obra de Elena Asins, disponible en la siguiente dirección: <http://kaleidoscopio.fundaciontelefonica.com/#detail/17050/AR>. En la imagen hay 18 formas diferentes realizadas empleando la superficie de 6 x 6 cuadrados. Pide a los alumnos que asignen a cada una de estas formas una letra del alfabeto y que creen las que faltan para completarlo, siguiendo el mismo criterio (empleando un cuadrado de 6x6).

Cuando lo tengan terminado, cada alumno podrá escribir su nombre con las letras de su propio alfabeto secreto.

PALABRAS CLAVE

Instalación
Series
Computer Art
Semiótica

Elena Asins

Sin Título. De la serie "Alphabet", 1991

Elena Asins

(Madrid, 1940 - Navarra, 2015)

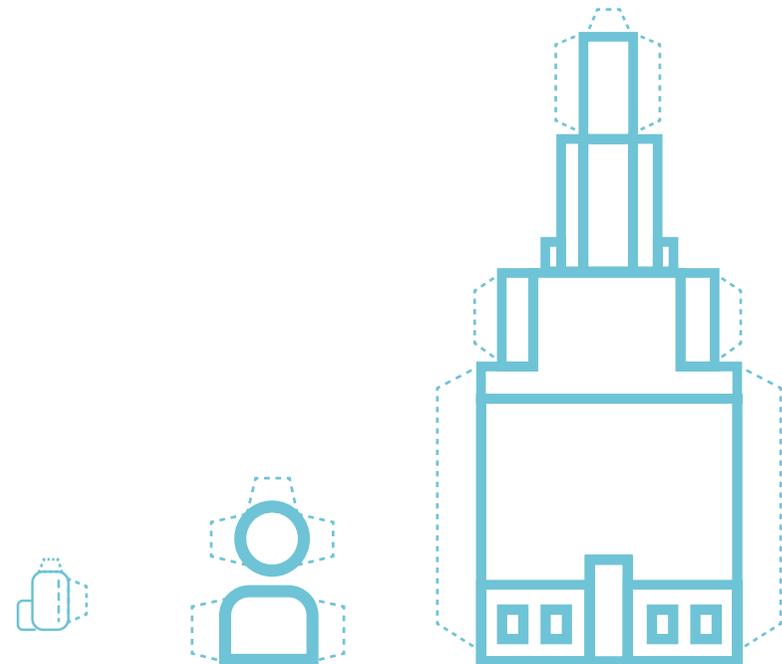
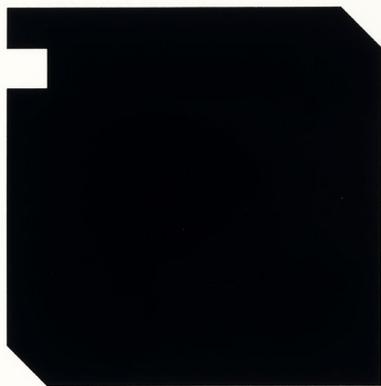
La artista española Elena Asins trabajaba con materiales muy diferentes: realizó esculturas, dibujos, poesías, instalaciones... Siempre creaba series, es decir, conjuntos de obras sobre un mismo tema, y utilizaba solamente los colores blanco y negro.

La serie *Alphabet* es un conjunto de dibujos realizados con tinta china sobre papel que Elena Asins hizo para la revista *Telos*, una revista sobre arte y tecnología que edita Fundación Telefónica.

Fíjate en las diferentes obras de esta serie, que puedes ver en la siguiente página:
http://kaleidoscopio.fundaciontelefonica.com/#gallery/ASINS,_Elena.

¿Qué semejanzas ves entre ellas? ¿Y qué diferencias?
¿Cuántas formas geométricas puedes encontrar y cuáles son? Asíns utilizaba siempre los colores blanco y negro ¿Qué otras obras de arte conoces que utilicen el blanco y negro?

Origami en serie

Coge unas hojas de papel de origami o simplemente papeles cuadrados. Fabrica cinco pajaritas de papel (si no sabes, pídele ayuda a alguien). Deja la primera como está y haz un pliegue más en la segunda, como más te guste (puedes doblarle la cabeza, una pata...). En la tercera haz ese mismo pliegue y uno más. En la cuarta, añade otro pliegue y haz lo mismo en la quinta. El objetivo es conseguir un “monstruito” diferente a la pajarita original. Si los colocas a todos en fila, podrás ver la evolución de tu monstruito.

Luis Feito
Sin Título, 1995

Luis Feito

(Madrid, 1929)

Fue uno de los miembros fundadores del grupo de artistas El Paso, colectivo de referencia de la vanguardia española. En la actualidad vive entre Nueva York y Madrid. Entre los muchos galardones recibidos, destacan en 1985 el de Oficial de la Orden de Bellas Artes y Letras de Francia, y en 1993 la Medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes.

Hasta 1954 fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, y dos años más tarde viajó a París, donde conoció de cerca los movimientos vanguardistas vigentes.

Su trayectoria artística viene marcada por unos inicios en la pintura figurativa, una experiencia cubista y un adentramiento en la abstracción a partir de los 70. El trabajo de Feito siempre ha estado en sintonía con la época: él y sus compañeros de El Paso se rebelaron contra el arte del momento, ya que, según el artista, en España lo que era llamado vanguardia y arte contemporáneo consistía en pintura figurativa más o menos deformada de la naturaleza, algo que no llegaba a ser una verdadera creación vanguardista.

En esta obra, podemos apreciar la influencia del arte oriental, especialmente de la pintura tradicional china, en las bandas geométricas de un rojo encendido que resaltan sobre la mancha negra. Al ser presentadas sobre un fondo blanco, estas figuras transmiten la impresión de una tela desgarrada a través de un movimiento agresivo e intuitivo.

La paleta cromática en Feito ha ido variando a lo largo de su trayectoria artística. Durante su época figurativa empleaba el color azul, evolucionando después y dando paso al uso del amarillo, el violeta, el verde, el blanco, el negro... Posteriormente se volcó en el color rojo, una constante en su obra. En este caso, a pesar de la tensión en la imagen, la combinación bicolor consigue un gran equilibrio en el espacio, en el que el rojo es el contrapunto perfecto

OBRAS RELACIONADAS

Sin título
Luis Feito (1995)

PALABRAS CLAVE

Luis Feito
El Paso
Vanguardia
Abstracción
Expresionismo
Antonio Saura
Rojo/negro
Color
Arte oriental

“Sólo puedo invitar a leer en mis cuadros aquello que queda dicho por la pintura: mis deseos, ideas y posibilidades, mi manera de sentir y pensar con el único lenguaje en que intento conseguir expresarme”.

Luis Feito / Papeles San Armadans, 1959

Do

Un cuadro por los suelos

En esta actividad te invitamos a crear un cuadro abstracto con los alumnos como protagonistas. Para ello pídele a unos que vengan vestidos de negro y a otros de rojo, delimita un espacio blanco, a modo de lienzo, y propón que, tras un tiempo de interacción entre ellos, de forma espontánea, vayan formando varias imágenes/secuencias. Ve fotografiando desde lo alto (subido en una mesa o escalera) los diferentes resultados, para luego proyectarlos. Tras la proyección, se establecerá un diálogo entre todos sobre las obras surgidas. De esta manera, los alumnos se interrogarán sobre cómo ha sido el trabajo: cómo es el formato y el soporte en este caso, cómo se han organizado para realizar su cuadro en el suelo, qué les sugiere a cada uno y por qué, qué objetivo tenían al principio y si se ha conseguido...

Luis Feito
Sin Título, 1995

Luis Feito

(Madrid, 1929)

Feito es uno de los fundadores del grupo artístico El Paso. Comenzó haciendo una pintura figurativa (que imita y representa la naturaleza), luego cubista (que transforma la realidad en formas geométricas) y finalmente se decidió por la pintura abstracta (que no representa nada real y utiliza formas y colores). Busca en libros o internet obras de estos estilos ¿A qué tipo de pintura crees que pertenecen estas obras? ¿Por qué?

En sus obras, Feito utiliza pocos materiales y sus formas son muy simples. Fíjate en esta obra, ¿qué formas geométricas ves en ella? Fíjate ahora en los colores de la obra. ¿Por qué habrá utilizado el artista los colores rojo y negro? ¿Ves algún otro color?

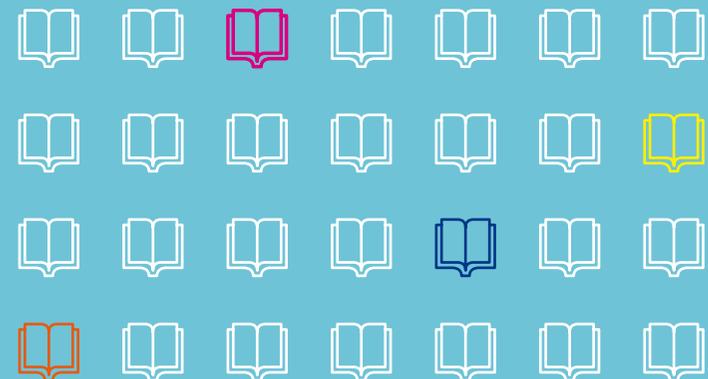
A Feito no le gusta explicar sus obras, porque dice que cada espectador puede sentir algo distinto a él, ¿qué sientes al ver estas obras? ¿Crees que son alegres, tristes, violentas...? ¿Cómo las titularías?

Mi enciclopedia colorista

Piensa en los colores que te gustan y en las sensaciones o emociones que te sugieren. Te proponemos que crees tu propia enciclopedia colorista, para ello elegirás tus tres colores favoritos y formarás un tomo con cada uno de ellos. En cada tomo pegarás diferentes cosas (fotografías, poesías, adivinanzas, dibujos, recortes de periódico...), relacionados con ese color.

Para construir el tomo coge dos tapas (portada y contraportada) de cartulina o cartón duro de tamaño Din-A5, píntalas del color elegido y taladra dos agujeros. Para el interior, coge 2 o 3 folios y dóblalos por la mitad, taladra las hojas y con un trozo de cuerda o lana, cóselas con las tapas. Ahora puedes empezar a pegar el contenido que hayas buscado.

Antonio Saura
Retrato imaginario (1993)

Antonio Saura

(Huesca, 1930 – Cuenca, 1998)

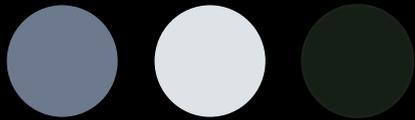
Comenzó a pintar y a escribir tras una larga convalecencia de cinco años por enfermedad, cuando tenía 13 años, desarrollando un estilo personal muy marcado por lo onírico y lo surrealista. En 1953 viajó por primera vez a París, huyendo del ambiente gris y mortecino de España y buscando la libertad expresiva y personal. Regresó a España sintiendo la responsabilidad moral de aportar a la sociedad aquello que había aprendido y hecho fuera.

En 1957 fundó el colectivo El Paso, grupo de referencia de la vanguardia española, junto a Rafael Canogar, Luis Feito o Manolo Millares, entre otros. Estos artistas tenían una actitud crítica hacia el arte y la realidad y reflejaban a través de su trabajo su compromiso con la historia que estaban viviendo. En 1958 Saura participó en la Bienal de Venecia junto con Antoni Tàpies y Eduardo Chillida. Son muy conocidas sus grandes series de Damas, Desnudos, Autorretratos y Crucifixiones, realizadas tanto sobre lienzo como sobre papel.

A partir de 1956 decidió emplear el blanco y negro en sus obras como una afirmación, un deseo de simplificar. En 1968 abandonó durante 10 años la pintura al óleo y se dedicó a la obra sobre papel. Colaboró con escritores como Carlos Fuentes, Camilo José Cela o Bergamín, e ilustró libros como Don Quijote, Pinocho adaptado por Nöstlinger, Tres visiones de Quevedo....

Este *Retrato imaginario* se caracteriza por una gran expresividad y por una reducción en la paleta cromática a tres colores, el blanco, el negro y el gris, colores que expresan dureza y extrañamiento. Se trata de una imagen grotesca y deformada del rostro, realizada con una pincelada rápida y sencilla.

“El pintor pinta primero para sí mismo, luego para comunicarse con los demás y en tercer lugar, para vivir de sus pinturas”.

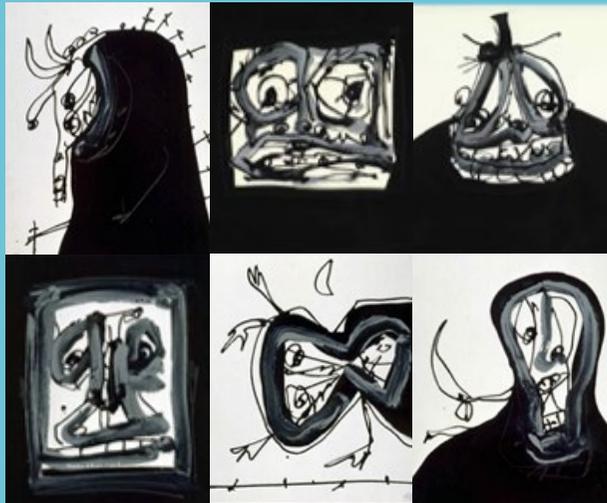
“Me considero pintor a partir de un cuadro que pinté intentando recrear un sueño, era una pirámide y una especie de gran desierto...”.

“La pintura ha constituido para mí el centro de la vida, todo gira alrededor de la pintura”.

Antonio Saura / Autorretrato, TVE, 1984

PALABRAS CLAVE

El Paso
Surrealismo
Expresionismo
Color
Retratos
Desnudo
Vanguardia
Rostro
Autorretrato
Figura
Serie

¿Dónde está mi TBO?

Observa estas imágenes, ¿cómo se llamarán estos personajes? ¿Qué carácter tendrán, serán simpáticos, educados? ¿Trabajarán, tendrán familia? Una obra de arte puede dar mucha información o muy poca, en este segundo caso, entra en juego la imaginación de cada uno. Esta actividad propone a la clase crear un cómic colectivo a partir de las obras de Antonio Saura, creando una historia con ellas. Para ello se establecerán varios grupos de trabajo: el equipo blanco definirá a los personajes, el equipo negro escribirá el guion, el equipo gris dibujará las secuencias y finalmente el equipo verde coloreará el cómic. El resultado será un trabajo colaborativo y creativo, formando todo un imaginario colectivo.

Antonio Saura
Retrato imaginario (1993)

Antonio Saura

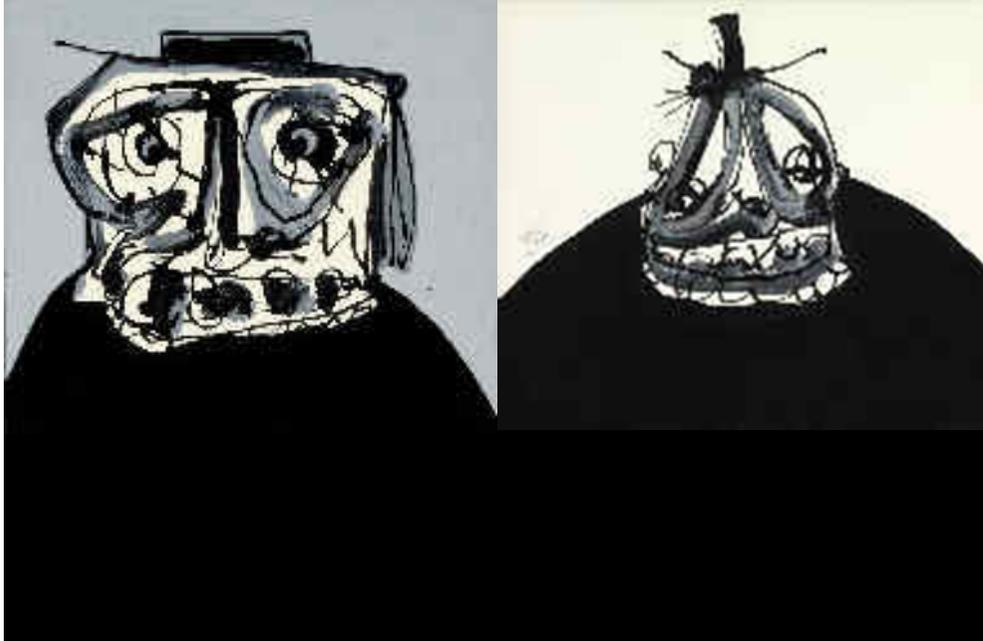
(Huesca, 1930 – Cuenca, 1998)

El artista Antonio Saura viajó a París en 1953, dónde trabajó con el grupo surrealista, formado por pintores, escritores y otros artistas que tenían en común su inspiración en el mundo de los sueños. Cuatro años más tarde regresó a Madrid y fundó junto a otros artistas, un grupo llamado El Paso. Juntos querían hacer un arte más moderno y parecido a lo que él había visto en París. Saura también fue ilustrador de libros, escribió sobre arte y fue diseñador de escenarios para teatro y ópera.

Fíjate en los cuadros aquí reproducidos, ¿qué tienen en común estas tres obras? ¿Qué parte del cuerpo se representa en estos cuadros? ¿Cómo van vestidos los personajes?

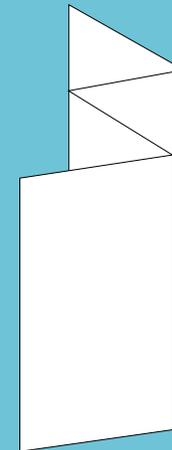
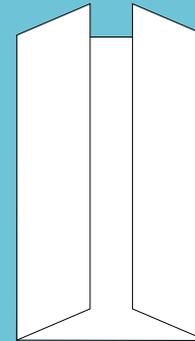

El color es muy importante en una obra. Observa atentamente esta serie, ¿qué colores ha escogido el artista? ¿Cómo crees que se encuentran los personaje (tristes, alegres, cansados, dormidos, despiertos...)? ¿Por qué? ¿Crees que usando otro color cambiaría el gesto o expresión de las figuras? Intenta imaginártelo.

Superposiciones imaginarias

Antonio Saura realizó una serie de trabajos en los que superponía dibujos sobre pinturas, o pegaba en la obra otros materiales diferentes a la pintura como el papel. Te proponemos que busques y elijas una obra de arte, tu propio retrato o la fotografía de algún familiar o amigo y hagas tu original y creativa superposición. Para ello puedes emplear la técnica que más te guste: dibujo, collage.... De esta manera, crearás una obra nueva partiendo de una imagen anterior. También puedes hacerlo de diferentes maneras: folleto acordeón, mosaico...

René Magritte

La Belle Société (1965-1966)

René Magritte

(Lessines, Bélgica, 1898 – Bruselas, Bélgica, 1967)

Fue uno de los grandes exponentes de la pintura surrealista, caracterizada por su naturaleza imaginativa, enigmática y onírica. En los años 20 el artista belga descubrió la obra de Giorgio de Chirico, importante referente para el movimiento surrealista, quedando profundamente impactado con ella. A partir de esa década entró en contacto con las más destacadas figuras del surrealismo (André Breton, Paul  luard...) y comenzó la creación de una obra inscrita en dicha corriente pero con un claro estilo personal, cuyo impacto tanto en los círculos artísticos como en la cultura popular no ha hecho sino crecer desde entonces.

La Belle Société, pintado poco antes de su muerte, reúne diversas figuras icónicas del trabajo de Magritte: el hombre con bomb n, el cielo azul con nubes blancas, el frondoso follaje. Estos elementos, reconocibles y cotidianos, pueblan su imaginario junto a otros como manzanas, peines, palomas... Clave en la obra del artista es sin embargo su manera de dotarlos de una dimensión misteriosa y desconcertante, de despojarlos de su carácter ordinario para convertirlos en seres, objetos y paisajes fantásticos. En *La Belle Société* se funden hombre y playa, hombre y vegetación, a través de juegos de siluetas y de una composición al estilo collage, herencia de la experiencia de Magritte en el mundo de la publicidad.

OBRAS RELACIONADAS

L'Appel
Paul Delvaux (1944)

PALABRAS CLAVE

Giorgio de Chirico
Surrealismo
Siluetas
Onírico
René Magritte

Collage surrealista

Propón a tus alumnos que creen sus propias obras inspiradas en *La Belle Société*. Ofréceles distintas revistas o periódicos, preferiblemente con fotografías o dibujos a un buen tamaño, para que ellos seleccionen las imágenes que más les interesen. A continuación deberán decidir la silueta que quieran utilizar (pueden servirse de la usada por Magritte o inventar una diferente), dibujarla sobre la imagen elegida y recortarla. El siguiente paso será pegarla sobre una superficie base, que puede ser una cartulina de color liso (que recuerde al fondo morado de *La Belle Société*) o lo que los alumnos deseen. La actividad final consistirá en pensar un título para la obra, tan enigmático o sencillo como quieran.

René Magritte

La Belle Société (1965-1966)

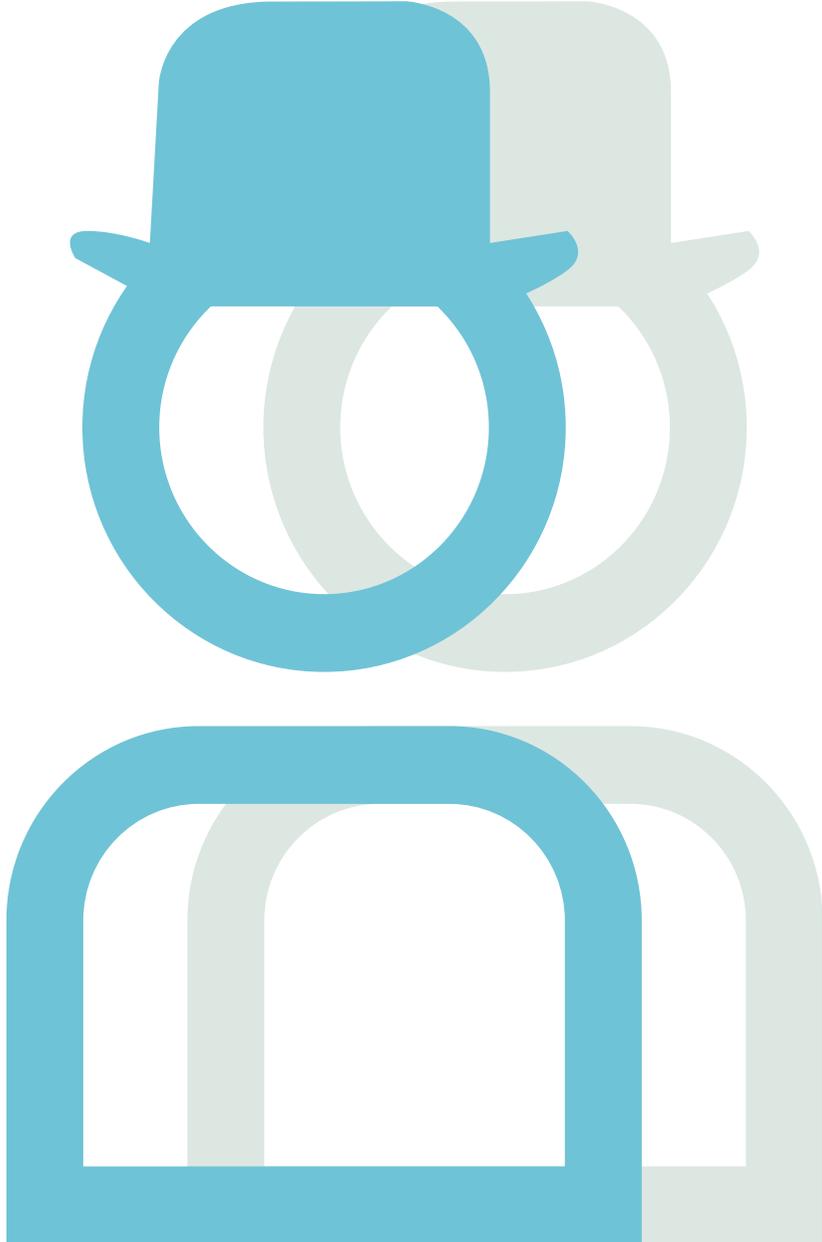
René Magritte

(Lessines, Bélgica, 1898 – Bruselas, Bélgica, 1967)

El artista belga René Magritte solía incluir en sus cuadros a personajes, objetos o paisajes de lo más corrientes (palomas, peines, mares en calma...), pero dándoles siempre un toque misterioso y extraño.

¿Qué elementos corrientes ha usado en esta pintura? ¿Cómo ha conseguido convertirlos en algo fuera de lo común? ¿Qué sensación te produce esta obra?

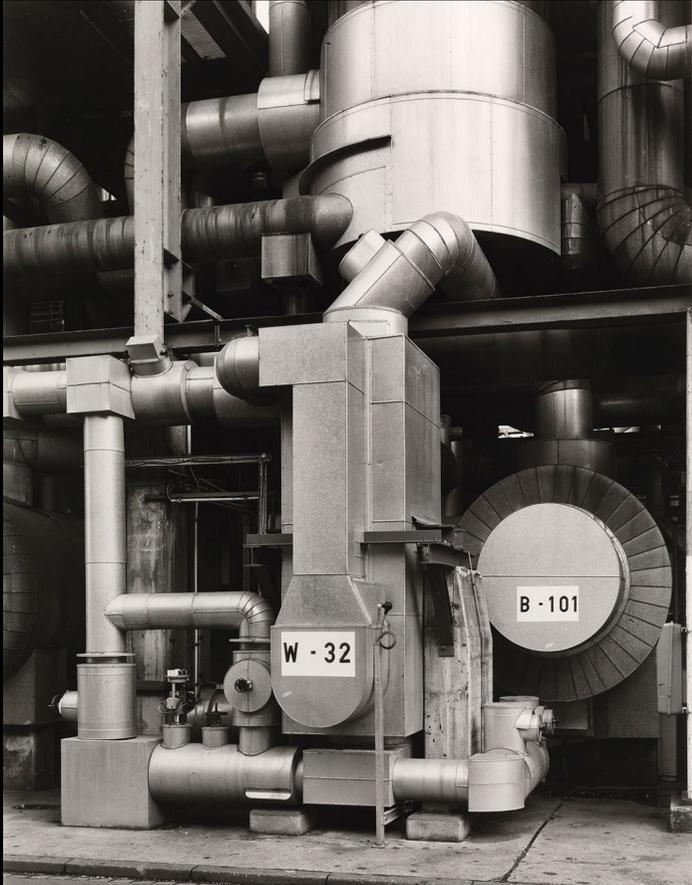
El título de este cuadro, *La Belle Société*, significa “la alta sociedad” en francés. El artista nunca dijo por qué le puso ese título (ya hemos visto que disfrutaba mucho con el misterio), pero ¿puedes imaginar una explicación? Si tuvieses que darle un nuevo título ¿cuál sería?

Magia cotidiana

En esta actividad te proponemos que conviertas algo completamente cotidiano en algo chocante y mágico, a la manera de Magritte. Para empezar necesitarás imágenes de cosas lo más ordinarias posibles, que puedes encontrar en revistas o periódicos, o producir tú mismo fotografiando lo que te interese. Una vez seleccionadas tus imágenes cotidianas, piensa en maneras de convertirlas en algo fuera de lo común. Experimenta con las siluetas como en *La Belle Société* o inventa tus propias maneras de jugar con las imágenes. Puedes buscar más cuadros de Magritte antes de empezar con tu trabajo, para inspirarte, o después, para comparar vuestras obras. Piensa también en títulos interesantes para tus creaciones, recordando que todo vale, y que lo importante es usar la imaginación.

Bernd y Hilla Becher
Chemische Fabrik Wesseling bei Köln (1992)

Bernd Becher

(Siegen, Alemania, 1931- Rostock, Alemania, 2007)

Hilla Becher

(Postdam, Alemania, 1934- Dusseldorf, Alemania, 2015)

El matrimonio de fotógrafos alemanes Bernd y Hilla Becher conforma una parte importante de la historia de la fotografía documental. Los Becher formaron a una de las generaciones de fotógrafos más importante de la llamada Escuela de Düsseldorf, como Andreas Gursky, Thomas Ruff, Candida Höfer o Thomas Struth, quienes lograron el reconocimiento con fotografías que se caracterizaban por el realismo, la distancia y la objetividad, junto a originales planteamientos propios. Fallecido Bernd, Hilla siguió en activo siendo una de las personalidades más notables en el mundo de la fotografía contemporánea hasta su muerte en 2015.

Desde finales de la década de los 50, el dúo artístico centró su trabajo en la fotografía de arquitectura industrial, documentando la historia y el desarrollo de las construcciones industriales en Europa y América del Norte. Estas fotografías, que tomaban siempre en blanco y negro y estableciendo unos patrones muy rigurosos sobre su realización, conforman sus llamadas "Tipologías".

Más específicamente, los Becher decidieron capturar numerosos tipos de construcciones industriales cerradas y amenazadas de demolición, como esta maquinaria de una fábrica química, situada en las proximidades de Colonia.

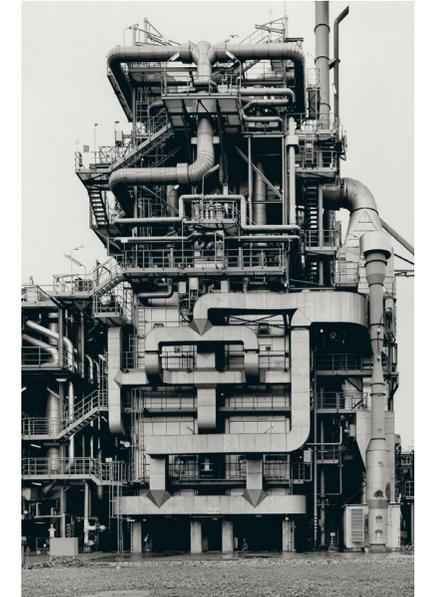

Para garantizar la excelencia técnica utilizaban una cámara de gran formato con negativos de 8×10, siempre fotografiaban el objeto retratado por la mañana, desde un punto de vista perpendicular, situando la cámara en un punto elevado dejando el obturador abierto con una luz difusa. Esto les permitió obtener gran calidad lumínica y una amplia escala de grises sin sombras perceptibles. En términos de claridad no existen desenfoques, todo aparece absolutamente nítido en la escena, donde se excluye la presencia de la figura humana.

La presentación de sus series fotografías en tipologías hacen que estas parezcan iguales, pero al examinarlas detenidamente se puede observar que son similares, pero no idénticas, como vemos a continuación.

PALABRAS CLAVE

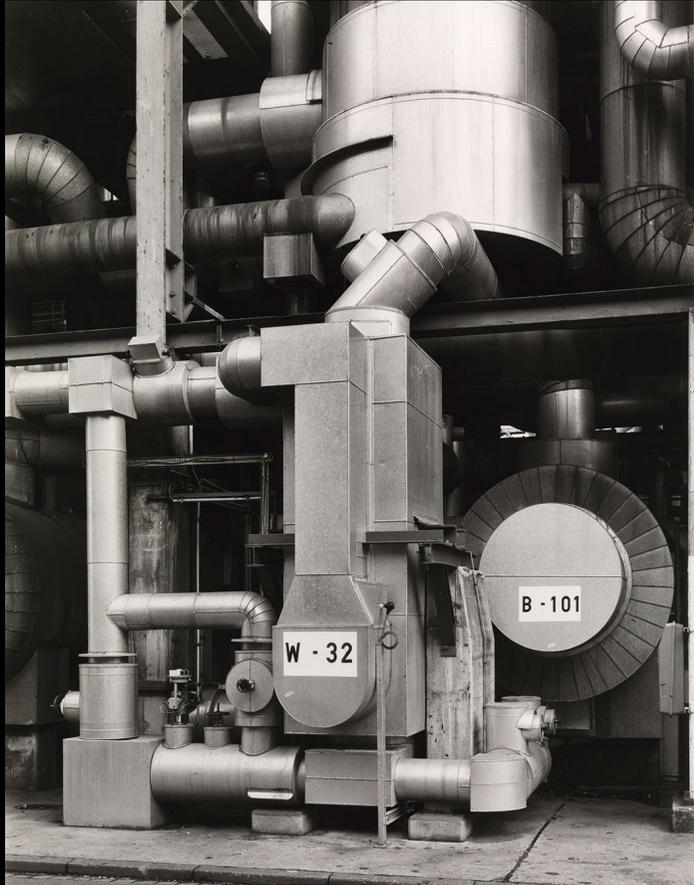
Escuela de Düsseldorf
Fotografía
Arquitectura industrial
Fábrica
Tipologías
Blanco y negro
Grises
Cámara de gran formato
Fotografía documental
Series

Se busca: fotógrafo en serie

Con esta actividad los alumnos de Primaria practicarán la fotografía como un medio de expresión personal y reflexionarán sobre los espacios donde se desarrolla su vida y la importancia de los mismos.

Propón que salgan a caminar con su cámara de fotos y que escojan algo que les guste de la arquitectura de su barrio: las fachadas, los tejados, los escaparates, las puertas, las ventanas, los carteles... Deberán realizar una serie de fotografías (5 o 6) sobre el mismo tema, como los Becher. Éstas se mostrarán posteriormente en clase, donde los alumnos explicarán el tema escogido y analizarán las similitudes y diferencias de sus tipologías.

Bernd y Hilla Becher
Chemische Fabrik Wesseling bei Köln (1992)

Bernd Becher

(Siegen, Alemania, 1931- Rostock, Alemania, 2007)

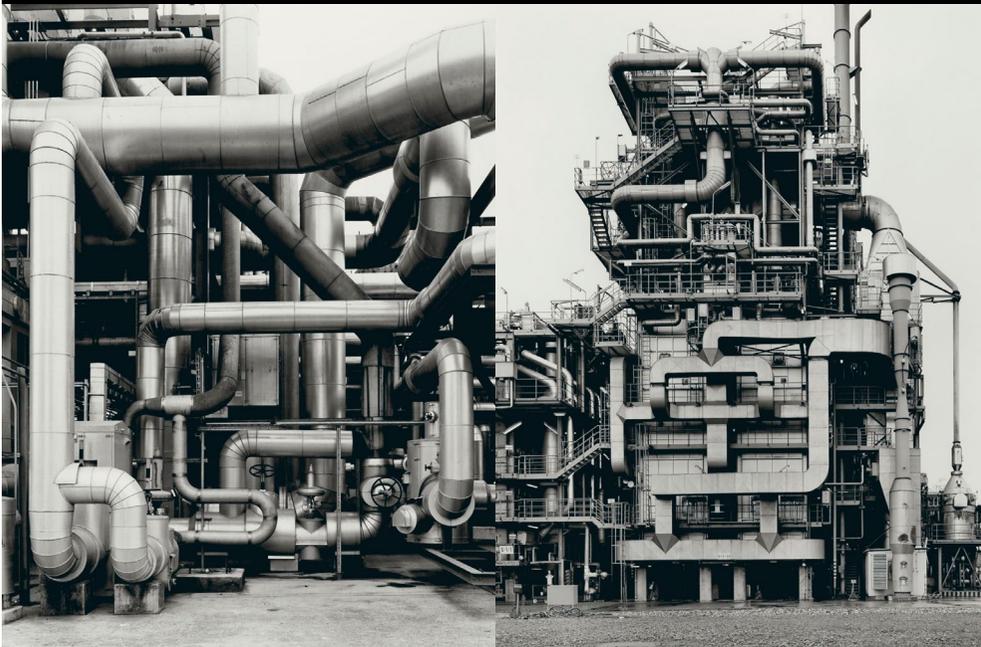
Hilla Becher

(Postdam, Alemania, 1934- Dusseldorf, Alemania, 2015)

El matrimonio de fotógrafos alemanes Bernd y Hilla Becher, trabajaron juntos durante casi 50 años haciendo fotografías en blanco y negro de construcciones industriales por casi todo el mundo, como la fábrica que estamos viendo. Para su trabajo utilizaron una cámara de cajón muy grande, un trípode y tela oscura para poder enfocar todos los detalles. Siempre realizaban las fotografías a una misma hora y cuando había un cielo gris claro de fondo, evitando las sombras y la aparición de la figura humana.

Observa y describe cómo es el edificio de la fotografía: dimensiones, materiales, colores... ¿Qué edificios parecidos conoces? ¿Para qué crees que se utiliza el edificio? ¿Qué sientes al verlo? ¿Por qué crees que no hay personas? ¿Qué podría haber ocurrido justo antes y justo después del momento capturado en la imagen?

De dos en dos

Únete a un amigo o familiar para buscar en internet una imagen de algún edificio antiguo de carácter industrial cercano (torres de agua, fábricas, depósitos de agua...) Salid juntos a fotografiarlo como hacían los Becher: colócate en el lugar exacto donde esa imagen fue tomada, coge la fotografía antigua y pide a tu acompañante que te fotografíe con ella... Si te animas a volver cada año al mismo lugar conseguirás una serie fotográfica del paso del tiempo sobre ese edificio y ¡sobre ti mismo!

“Los dos hacemos de todo, a veces lo hace el uno, a veces el otro. Por lo tanto, no tiene importancia quién haya apretado el disparador para una toma determinada.”

Zweite Armin / Bernd y Hilla Becher, *Tipologías*, Edit. Fundación Telefónica, Madrid, 2005

Sam Taylor Wood
Soliloquy I (1998)

Sam Taylor-Wood

(Croydon, Reino Unido, 1967)

Es una artista que ha desarrollado su carrera en fotografía, instalaciones audiovisuales y, más recientemente, en el cine. Forma parte de los Young British Artists, un grupo de jóvenes británicos que en los años 90 revolucionaron el panorama artístico europeo. Los trabajos fotográficos y audiovisuales de Taylor-Wood se caracterizan por retratar a personas mentalmente aisladas en situaciones límite, dentro de ambientes íntimos. La excesiva teatralidad e intensidad de los sentimientos y de las puestas en escena, procede de su experiencia laboral en un teatro operístico. Entre sus temas recurrentes se encuentran la incomunicación, la muerte, el caos y la histeria.

La serie *Soliloquy* retrata paisajes interiores del ser; su nombre, de hecho, hace referencia al recurso teatral por el cual un actor se dirige al público para compartir un pensamiento íntimo. Cada obra está compuesta por dos fotografías: la principal, de gran formato, muestra a personas en situaciones cotidianas e íntimas; la inferior, menor y con un formato apaisado adecuado a su carácter narrativo, suele estar dotada de un aspecto más onírico.

Todos los elementos de estas imágenes se relacionan de alguna manera con la tradición artística. Su formato está tomado de las predelas, altares italianos con una imagen principal con un santo y una banda horizontal inferior con escenas narrativas de la vida de éste.

OBRAS RELACIONADAS

Por otra parte, los temas de las fotografías principales están inspirados en obras maestras del arte de autores como Mantegna o Velázquez. *Soliloquy I* toma como referente *La muerte de Chatterton*, de Henry Wallis, y éste, a su vez, de *La muerte de Marat*; reconvirtiendo un suicidio en una plácida siesta. Sin embargo, en la parte inferior vemos un interior angustioso, donde diferentes personas se encuentran un estado paranoico sin comunicarse entre sí. Ambas secciones de la obra se encuentran digitalmente comunicadas, permitiendo al espectador crear una asociación entre ellas.

Pietà
Marina Abramovic (1983)

L'Appel
Paul Delvaux (1944)

PALABRAS CLAVE

Fotografía
Historia del arte
Surrealismo
Onírico
Incomunicación

“La única cosa que los personajes tienen en común es el espacio que ocupan. Están totalmente aislados dentro de su propia actividad o espacio mental”.

Sam Taylor-Wood / BOMB Magazine , nº 65, Otoño 1998

“Al querer crear una condición irreal y onírica, el diseño de la secuencia (fotográfica) está basado en la búsqueda de una interpretación abierta y, por tanto, ambigua”.

Sam Taylor-Wood / Fondazione Prada, Milan. 1998

DO

Apropiacionismo artístico

En el arte contemporáneo es frecuente tomar inspiración de obras maestras históricas. Proponemos una sesión dedicada a reinterpretar obras famosas de la historia del arte. Dividiendo a la clase en grupos, cada uno escogerá una obra de arte clásico con la que deberá crear una nueva obra artística (fotográfica o audiovisual) dotándola de un nuevo significado. El resultado del trabajo se presentará en clase y se hará una puesta en común de los diferentes mensajes de las obras.

Sam Taylor Wood
Soliloquy I (1998)

Sam Taylor-Wood

(Croydon, Reino Unido, 1967)

Sam Taylor-Wood es una artista británica que trabaja como fotógrafa, artista audiovisual y directora de cine. Sus trabajos suelen inspirarse en obras maestras de la historia del arte, como por ejemplo *La Venus del Espejo* de Diego Velázquez.

Soliloquy I pertenece a la serie *Soliloquy*, un trabajo de ocho fotografías en las que la artista busca comunicar sentimientos en ocasiones opuestos a través de una composición de dos fotografías, una principal rectangular y otra secundaria más ancha en la parte inferior.

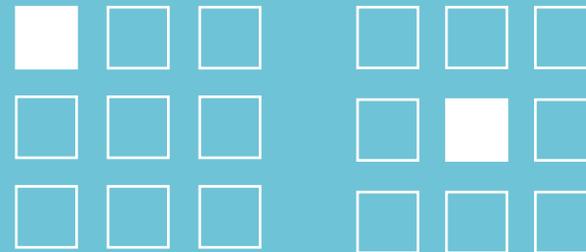
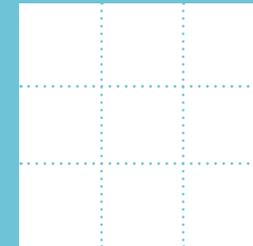

¿Qué está pasando en la fotografía superior? ¿Qué emociones te transmite esta imagen? ¿Qué está ocurriendo en la imagen inferior? ¿Qué sentimientos te transmiten estas personas? ¿De qué manera se relaciona la fotografía superior con la inferior? ¿Qué puede significar esa relación? ¿Qué sensación te produce en conjunto?

Mi versión

Busca en revistas o en páginas online imágenes de obras de arte que reconozcas. Recorta las diferentes partes de la obra y colócalas en una disposición diferente sobre un folio. Puedes añadirle otras fotografías recortadas o incluso pintar sobre las imágenes con los materiales que quieras. La obra resultante deberá tener un significado completamente diferente al de la obra original.

Joan Fontcuberta

Retrato oficial del cosmonauta Ivan Istochnikov (1997)

Joan Fontcuberta

(Barcelona, 1955)

Es un fotógrafo y docente cuyo trabajo se caracteriza por mezclar hechos verídicos con elementos de ficción. Galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en 1998 y el Premio Nacional de Ensayo en 2011, Fontcuberta siempre ha buscado poner en duda la veracidad que se le da por supuesta a la fotografía, simplemente por ser el medio que de manera más fidedigna retrata la realidad.

*Este Retrato oficial del cosmonauta Ivan Istochnikov pertenece a la serie *Sputnik*, un trabajo en el que Fontcuberta desvela un trágico episodio de la carrera espacial mantenido en secreto por parte de las autoridades soviéticas. En 1968, el coronel Ivan Istochnikov nunca regresó de su misión a bordo de la Soyuz 2. En plena Guerra Fría, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética por llegar a la Luna se había convertido en una cuestión política de gran importancia. El régimen soviético, que no quiso hacer público el fracaso, borró al cosmonauta de las fotografías oficiales y deportó a sus familiares a Siberia. Toda la historia, aparentemente muy bien documentada e ilustrada con fotografías, resulta ser, al final, una invención del artista. Fontcuberta consigue engañar gracias a obras como ésta, en la que él mismo se ha autorretratado caracterizado como Ivan Istochnikov, el cosmonauta soviético cuyo nombre es, en realidad, el suyo traducido al ruso. Estas palabras del propio Fontcuberta explican lo que busca conseguir con su trabajo:*

“La sociedad parece aceptar que la fotografía es un fiel testimonio de la realidad, concediéndole más credibilidad que al propio fotógrafo. Yo intento socavar esa credulidad, ya que en todo caso la imagen es una construcción. No se trata de engañar, sino de proporcionar instrumentos para evitar el engaño. Si yo, con mis pocos medios, he sido capaz de crear esto, no quiero ni imaginar lo que son capaces de hacer las grandes agencias”.

PALABRAS CLAVE

Fotografía
Ficción
Verosimilitud
Falso documental
Autorretrato
Cosmonauta

Guerra Fría
Carrera espacial
Llegada a la Luna

OBRAS RELACIONADAS

El Soyuz 2 atraviesa las capas
Joan Fontcuberta (1997)

¿Broma póstuma o S.O.S...?
Joan Fontcuberta (1997)

Ivan Istochnikov se despide...
Joan Fontcuberta (1997)

DO

Realidad o ficción

Pide a los alumnos que elijan a algún protagonista de la prensa del día. Partiendo de la información que da el periódico, tienen que inventar una historia en torno al personaje que explique porqué ha llegado a protagonizar ese hecho del que se habla en la noticia. Esa historia, que debe ser una ficción, debe tener sin embargo apariencia de realidad. Para contribuir ello, los alumnos que quieran pueden buscar fotos del personaje en Internet y manipularlas.

Joan Fontcuberta

Retrato oficial del cosmonauta Ivan Istochnikov (1997)

Joan Fontcuberta

(Barcelona, 1955)

Joan Fontcuberta es un fotógrafo que utiliza las imágenes para contar historias que parecen verdad, pero casi siempre son fantasías inventadas por él. En ésta, junto a otras fotografías que forman la serie *Sputnik*, el artista nos cuenta la historia de un hombre llamado Ivan Istochnikov.

Sputnik es el nombre de la misión que debía llevar a Ivan Istochnikov a la Luna, pero en algún momento del viaje espacial la Soyuz 2, la nave en la que el cosmonauta viajaba, desapareció.

Esta historia es una invención de Joan Fontcuberta que parece verdad gracias a las fotografías que el artista hizo para ilustrarla. En este caso, el hombre que ves en la imagen es el propio Fontcuberta disfrazado de cosmonauta.

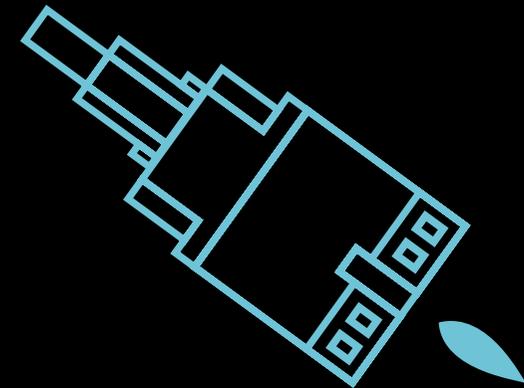

Fíjate en su retrato, y pon mucha atención a su ropa, ¿cómo va vestido? ¿Cuál crees que es su profesión? Busca en internet qué significan las letras CCCP para descubrir en qué país nació.

Una historia paralela

Como hizo el propio Fontcuberta, vamos a inventarnos la historia de este cosmonauta ruso llamado Ivan Istochnikov. ¿Dónde nació? Imagínate como era su casa, si estaba en una ciudad o de un pueblo. Piensa en cómo era su familia... ¿Qué estudió? ¿Cuándo se empezó a interesar por el espacio? ¿Cuándo decidió que quería ser astronauta? ¿Por qué fracasó su misión? Piensa qué pudo pasar en el espacio para que el cohete en el que viajaba nunca regresara. Luego puedes ilustrar tu historia imprimiendo esta imagen y modificándola o haciendo tus propios dibujos de Ivan Istochnikov y su nave, la Soyuz 2.

Andreas Gursky
Hong Kong Port (1994)

Andreas Gursky

(Leipzig, Alemania, 1955)

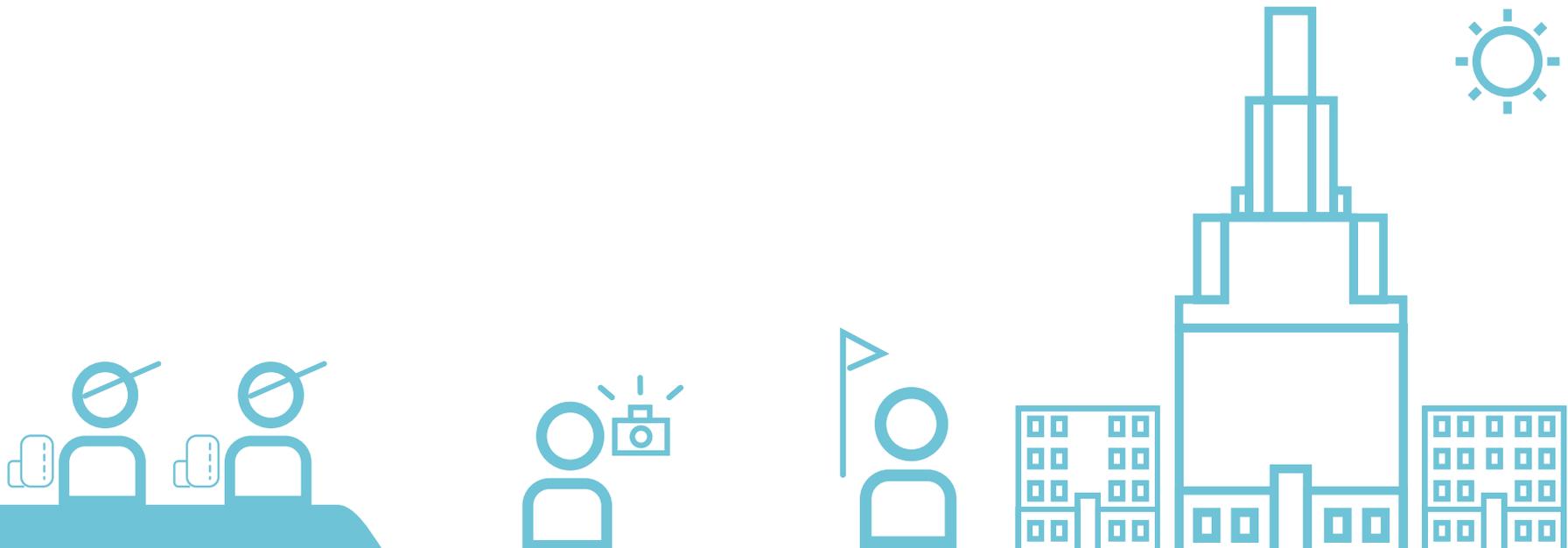
Es un fotógrafo perteneciente a la Escuela de Düsseldorf, que se caracteriza por sus imágenes distanciadas y objetivas sobre la realidad. Su primer acercamiento a la fotografía le llegó a través del negocio familiar, complementándolo posteriormente con sus estudios de Comunicación Audiovisual y Bellas Artes. Sus dos principales influencias son la fotografía de los Becher, de los cuales fue discípulo, y el fotógrafo paisajístico John Davies. Cabe destacar que en dos ocasiones ha conseguido el record de ser el autor de la fotografía más cara de la historia.

En la transición de los 80 a los 90 empieza a perfilar el que será su estilo tan reconocido, utilizando los formatos fotográficos más grandes del mercado y sirviéndose del retoque digital para finalizar las fotografías.

Hong Kong Port es una obra que ejemplifica muy bien su trabajo: se trata de una fotografía de gran tamaño para la que ha realizado previamente varias fotografías del puerto desde una gran altura, que luego ha unido digitalmente. El efecto conseguido es una enorme profundidad de campo, que nos permite ver con nitidez varios kilómetros de distancia. Este puerto, el de mayor actividad en toda Asia, es un buen ejemplo de los centros de gran actividad económica y humana que Gursky suele fotografiar, como parques de las bolsas mundiales o espectáculos deportivos.

PALABRAS CLAVE

Escuela de Düsseldorf
Retoque digital
Objetividad
Fotografía
Paisaje urbano

Tipos de paisaje

Utiliza las fotografías y pinturas de la Colección Telefónica para hablar sobre los distintos tipos de paisaje: si se trata de un paisaje natural o humanizado; si es de interior o de exterior; si es rural o urbano... A partir de ahí puedes crear un debate en clase acerca de qué tipo de paisaje suelen preferir los artistas contemporáneos, cuál no se suele utilizar ya, compararlo con ejemplos de obras de arte clásicas y analizar la razón de estas diferencias.

Andreas Gursky
Hong Kong Port (1994)

Andreas Gursky

(Leipzig, Alemania, 1955)

Andreas Gursky es un fotógrafo alemán que fue alumno de los Becher (ve a la ficha dedicada a estos autores para descubrir quiénes son). De ellos aprendió a realizar fotografías objetivas a las que el espectador mira con distancia, intentando mostrar lo fotografiado igual que se ve en la realidad.

Trabaja con dos tipos de fotografías: en unas captura lugares de la naturaleza en los que casi no hay personas; en otras, lugares contruidos por el hombre donde aparecen muchísimas personas o productos. En esta obra, Gursky ha usado varias fotografías, que tomó desde una gran altura, del puerto de Hong Kong (China) y las ha unido con el ordenador para crear esta fotografía de gran tamaño en la que todos los elementos de la fotografía, a pesar de la distancia, están enfocados.

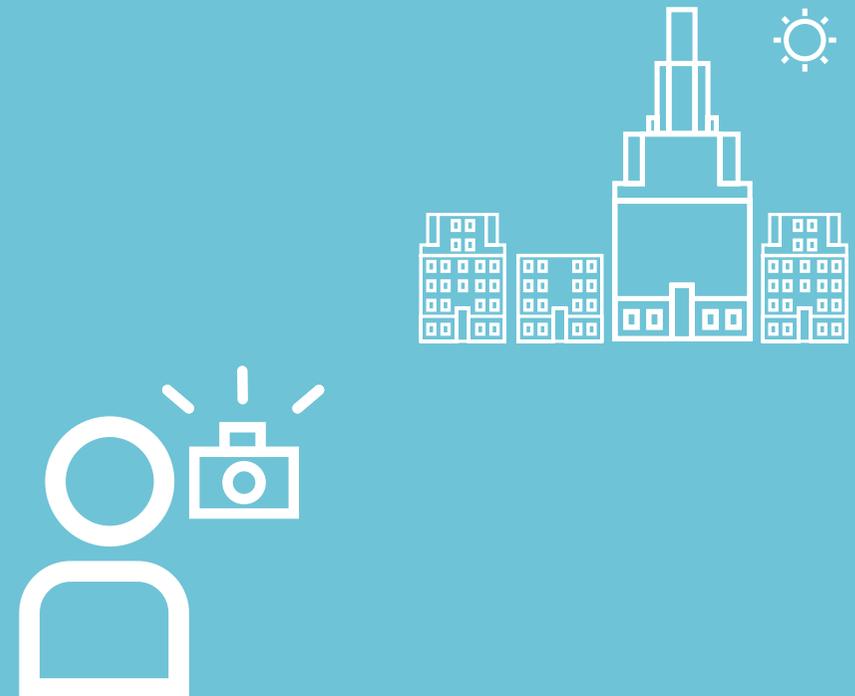

¿Qué tipo de paisaje es éste? ¿Cuál crees que es el elemento que le interesó al artista para hacer esta fotografía? ¿Para qué puede servir el retoque digital de imágenes? ¿Qué otras formas había de retocar las fotografías antes de que existieran los ordenadores?

Gran formato

El trabajo que ha realizado Gursky con ordenador lo puedes hacer tú mismo con fotografías impresas. Fotografía un espacio exterior (por ejemplo, un parque) y toma varias fotografías con zoom de los detalles una zona manteniendo siempre la misma altura de la cámara, el mismo ángulo y la misma distancia de zoom. Imprime las fotografías y crea un collage con ellas, superponiendo las fotos de forma que coincidan los puntos de unión. El resultado final será una nueva fotografía de gran formato, como si la hubieses realizado con una cámara enorme o si hubieras hecho una ampliación.

Calatañazor, en torno al año 1000.

Bleda y Rosa

Calatañazor, en torno al año 1000 (1995)

Bleda y Rosa

Bleda y Rosa es el equipo artístico compuesto por Rosa Bleda (Castellón, 1969) y José María Rosa (Albacete, 1970), formados como fotógrafos en la Escuela de Artes Aplicadas y Diseño de Valencia. Conocidos a partir de su serie *Campos de fútbol*, su trabajo les valió el Premio Nacional de Fotografía en 2008.

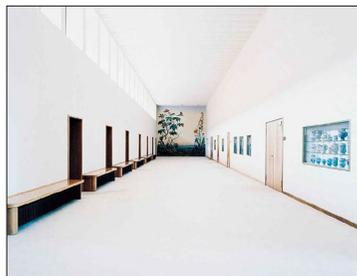
La obra de Bleda y Rosa consiste en series fotográficas donde la historia y la memoria se funden, obligando al espectador a recrear en su imaginación las diferentes capas temporales que acontecieron en los lugares capturados. Estos lugares son espacios que se nos muestran vacíos y asépticos, similares a los fotografiados por la Escuela de Düsseldorf, estilo iniciado por Bernd y Hilla Becher, pero en los que la huella y la actividad humana es evidente.

La serie *Campos de Batalla* fue realizada entre 1994 y 1996. Consiste en 21 fotografías de localizaciones de importantes batallas de la historia. Las fotografías, de formato apaisado, están divididas por una franja blanca que distancia al espectador y evita que se recree en el paisaje. Todas tienen un pie de foto en el que se indica el lugar donde fue realizada y el año de la batalla que lo hizo famoso. En este caso Calatañazor fue escenario de una legendaria derrota de Almanzor durante la Reconquista. El escenario actual no tiene nada de heroico, sino un aspecto más bien ruinoso y abandonado, pero el pie de foto invita al espectador a imaginar el épico pasado de ese lugar.

OBRAS RELACIONADAS

Chemische Fabrik Wesseling
Bernd y Hilla Becher (1992)

F. Hoffmann-La Roche AG
Candida Höfer (2002)

1063
Jörg Sasse (2001)

Alba
Andreas Gursky (1989)

PALABRAS CLAVE

Paisaje
Escuela de Düsseldorf
Series
Fotografía
Memoria Histórica

“Teníamos la necesidad de poner una imagen a unos lugares que en la mayoría de los casos sólo conocíamos por un nombre y una fecha que aprendimos en la escuela”.

María Bleda / BOMB Magazine , nº 65, Otoño 1998

“El punto de partida para Campos de Batalla es un cuadro de la Batalla de Almansa. Nuestro referente en esta serie son las pinturas conmemorativas de las batallas del siglo XVII-XVIII. Eran pinturas panorámicas de espacios abiertos, como nuestra fotografía, además normalmente incluían una leyenda”.

Bleda y Rosa / Fondazione Prada, Milan. 1998

DO

Gaceta histórica

Entre todos los alumnos vamos a crear una gaceta histórica de España con la información que obtengan los alumnos de la zona de procedencia de su familia. Cada uno deberá recopilar la información de los eventos más importantes en la provincia de la que proceden de hace 100 años. Para ello, podrán informarse a través de sus familiares, internet o los libros. Cada alumno redactará un texto en el que a modo de noticia actual contará lo que estaba ocurriendo en esa provincia en aquella época.

Calatañazor, en torno al año 1000.

Bleda y Rosa

Calatañazor, en torno al año 1000 (1995)

Bleda y Rosa

Bleda y Rosa son Rosa Bleda y José María Rosa, dos fotógrafos españoles que trabajan realizando series fotográficas. Sus imágenes son siempre de paisajes donde han ocurrido importantes episodios históricos, pero donde ya no queda nada de aquello que ocurrió hace tiempo.

En la serie *Campos de Batalla*, a la que pertenece esta fotografía, Bleda y Rosa han ido fotografiando lugares de nuestro país donde ocurrieron grandes enfrentamientos, pero que hoy en día son lugares solitarios y tranquilos. De hecho, la única pista acerca de lo que ocurrió en esos lugares nos la da el título de la foto, que nos cuenta el nombre de la batalla.

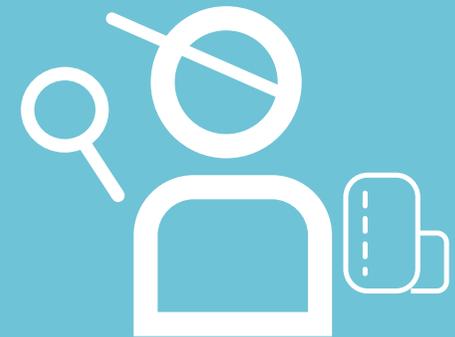
¿Qué aparece en esta fotografía? ¿Qué pueden ser las ruinas que aparecen en la imagen? ¿En qué parte de España situarías este paisaje? Busca en internet qué ocurrió en Catalañazor en el año 1000.

Catalañazor, en torno al año 1000.

Arqueólogos del tiempo

Puedes llevar a cabo un trabajo similar al que realizan Bleda y Rosa documentándote sobre el casco histórico de la ciudad en la que vives. Toma fotografías de esa zona en la actualidad y compárala con fotografías antiguas que tengan tus familiares de esa zona y otras aún más antiguas que puedas encontrar por internet; es posible que puedas encontrar incluso algún cuadro de esa zona hace muchísimos años. Si comparas todas estas imágenes ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se mantiene igual? ¿Cómo imaginas que será esa zona dentro de 100 años? Dado que Bleda y Rosa se documentan antes de hacer las fotografías, averigua tú más información sobre el sitio elegido a través de internet y otros medios.

Juan Gris
Arlequín (1918)

Juan Gris

(Madrid, 1887 – Boulogne-Billancourt, Francia, 1927)

José Victoriano González Pérez, conocido como Juan Gris, llegó a París en 1906, deseoso por introducirse en la rica vida artística de la ciudad. Las influencias de Cézanne, Picasso y Braque lograron que en 1912 se incorporase al Cubismo, movimiento que se desarrolló a partir de 1907 y dio pie al resto de vanguardias europeas del siglo XX, rompiendo con la pintura tradicional y revolucionando el mundo artístico. El artista terminó convirtiéndose en uno de los principales exponentes del movimiento, con un estilo muy personal a pesar de ser claro heredero de la obra de Braque y Picasso.

Gris es principalmente conocido por sus naturalezas muertas, pero en esta obra nos encontramos con otro tema con el que trabajó en repetidas ocasiones: la *Commedia dell'Arte*. Ésta fue la primera organización de actores profesionales ("arte" significa en este caso "profesión"), y se hizo famosa gracias a la *commedia a soggetto*: en ella los actores improvisaban a partir de una trama, utilizando las características de sus personajes (Colombina, Polichinela, Pantaleón...). De entre estos personajes, Arlequín destaca por el interés que ha despertado en numerosos artistas (Watteau, Cezanne, Degas...), y especialmente en la bohemia parisina de principios del siglo XX (Picasso, Derain o el propio Gris).

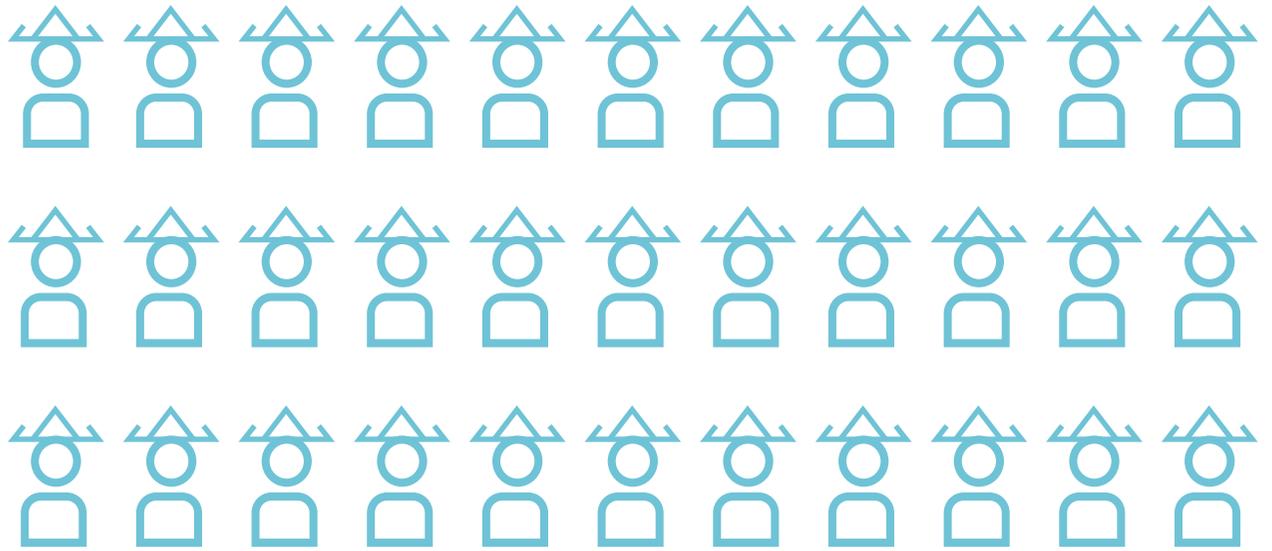
De extracción humilde y carácter muy cómico, Arlequín ha sido sin embargo representado de maneras muy distintas en la pintura.

En este caso le encontramos acompañado por sus atributos característicos, pero éstos están teñidos de lo que podría interpretarse como un sentido militar: su bastón se asemeja a un arma, su sombrero a un casco, su traje puede leerse como un uniforme. Su postura hierática y el fuerte contraste entre luces y sombras contribuyen a eliminar cualquier referencia a la naturaleza jovial del personaje. Cabe notar que esta pintura fue realizada en 1918, el mismo año en el que terminó la Primera Guerra Mundial, y que Gris nunca pudo regresar a España tras su traslado a París, al ser declarado prófugo por incumplimiento del servicio militar.

PALABRAS CLAVE

Cubismo
Picasso
Braque
Arlequín
Pintura
Geometrización
Figura

Las mil caras del Arlequín

Aprovechando el gran número de arlequines que existen en la historia del arte, selecciona varias obras de distintos artistas para generar un análisis en clase. Los alumnos podrán observar las diferencias en el estilo pictórico y la paleta de color de cada artista, y ver cómo estos factores contribuyen a que cada arlequín transmita sensaciones diferentes. Después, cada alumno podrá dibujar su versión personal del personaje.

Juan Gris
Arlequín (1918)

Juan Gris

(Madrid, 1887 – Boulogne-Billancourt, Francia, 1927)

Juan Gris es un pintor español muy conocido, pero no todos saben que su nombre real era José Victoriano González Pérez. El artista decidió comenzar a llamarse así al llegar a París, donde acabó convirtiéndose en uno de los mejores pintores del cubismo, un importantísimo movimiento artístico. Los cubistas partían de objetos reales pero los transformaban convirtiéndolos en formas geométricas, como puedes ver en esta pintura. Fíjate en ella, ¿qué figuras geométricas ves? Estas figuras están creando una imagen, ¿cuál? Ahora fíjate en el título, ¿qué es un arlequín? Si no lo sabes investiga para descubrir quién es este misterioso personaje. Juan Gris no pudo volver a España porque no había cumplido con el servicio militar y pintó esta obra durante la Primera Guerra Mundial.

¿Ves en el cuadro algo que pueda relacionarlo con la guerra? ¿Qué sensación te transmite el arlequín?
¿Crees que tiene un aspecto alegre?
¿Por qué?

Cambia el disfraz

El arlequín es un personaje teatral que hace reír a los espectadores, pero el que ha pintado aquí Juan Gris se parece más a un soldado. El artista ha jugado con el personaje, dibujándolo de manera distinta a como se le suele ver. ¡Tú puedes hacer lo mismo! Elige personajes que conozcas (tu dibujo animado preferido, el malo de una película...) y dibújalos dándole un giro a su personalidad.