

UNIDAD 1

LÁMINA 1

Contextualización

Leonardo da Vinci nació en Vinci, Florencia, en 1452 y falleció en 1519 a los 67 años. Fue uno de los artistas representativos del Renacimiento italiano, el cual planteaba la representación natural del cuerpo humano en tres dimensiones, utilizando la perspectiva y paisajes naturales. La teoría más aceptada sobre el origen de Gioconda o Mona Lisa, obra de este pintor, es que Francesco Bartolomeo Giocondo encargó a Leonardo el retrato de su esposa, cuyo nombre era Lisa Gherardini. La teoría se refuerza por el sobrenombre de la obra: mona que es señora, y Lisa, el nombre de la dama. El cuadro fue pintado entre 1503 y 1519, y su autor lo conservó hasta su muerte; llegó al Museo de Louvre en Francia en 1879. Leonardo tardó 16 años en pintar el retrato y se cree que quedó inconcluso, por detalles como la falta de cejas y pestañas. También se ha documentado que el cuadro fue restaurado varias veces por el pintor y otras tantas después de la muerte de éste. En la actualidad recibe un cuidadoso tratamiento, ya que presenta agrietamientos por la antigüedad de la madera y las capas de pintura que lo componen. Hay quienes consideran esta pintura como la más famosa del mundo.

Comente con sus alumnos qué otras obras conocen de Leonardo da Vinci. Pregúnteles si han visto representaciones de la Mona Lisa.

Gioconda, de Leonardo da Vinci, 1503-1519, 77x53 cm, óleo sobre tabla de álamo, Museo de Louvre, Francia. Le que acompaña el retrato, pero el tema principales la reina Isabel de Portugal.

Apreciación

La expresión de la dama llama la atención porque parece cambiar según el ángulo desde el que se mire. Esto ha generado varias interpretaciones que van desde un estado de alegría y tranquilidad hasta un sentimiento de dolor y enojo reprimidos. También se ha tratado de saber la condición social de la modelo y sus actividades analizando su vestimenta, el paisaje y su expresión.

Guíe a los alumnos para identificar los tres estados de ánimo que muestra el retrato y desde qué perspectiva se aprecia cada uno.

La técnica del sfumado usada en esta obra consiste en difuminar los contornos de la figura humana. La posición de las manos, el velo y la pose erguida también sugieren interpretaciones sobre el estado de ánimo de la mujer, entre ellas, que estaba embarazada.

Ayude a los alumnos a reconocer cuál es el estilo figurativo de esta obra.

La composición presenta, en primer plano, una dama sentada en un sillón apoyando las manos en el brazo de éste y, en segundo plano, un

paisaje como fondo. La profundidad se logra con el tratamiento de los colores en el paisaje. La dama resalta sobre el paisaje del fondo por el uso de luces y sombras que le dan tridimensionalidad.

Apoye a los estudiantes para identificar qué colores se mezclan para dar volumen a la figura.

En segundo plano está un paisaje; se cree que se trata del valle de la ciudad de Bobbio, un pueblo situado en una colina al sur de Piacenza, norte de Italia. Esta teoría se basa en el descubrimiento de un historiador de arte que identificó en el arco del puente los números 7 y 2, que se referirían a 1472, año en el que el desbordamiento del Río Trebbia provocó inundaciones que destruyeron el puente de Bobbio, conocido como el Ponte Gobbo.

Observe y reflexione con el grupo cuál es la fuente de sombra que provoca el contraste de luz en la mujer.

Expresarte

Organice a los estudiantes para que dibuje el retrato de una mujer en la actualidad; indíqueles que consideren su estado de ánimo, posición social y actividades. Pida que generen un fondo adecuado e iluminen el retrato de tal manera que las luces y sombras le den tridimensionalidad.

Fuentes

h<https://www.christies.com/lotfinder/Lot/pino-pascali-1935-1968-cannone-semovente-4169722-details.aspx>

h<https://www.widewalls.ch/exhibition/pino-pascali-exhibitions/>

UNIDAD 1

LÁMINA 2

Noche estrellada, de Vincent van Gogh, 1889, 73.7x92.1 cm, óleo sobre lienzo, Museo de Arte Moderno, Nueva York, Estados Unidos de América.

Contextualización

Vincent van Gogh nació en Zundert, Países Bajos, en 1853 y falleció en 1890 a los 37 años. Incursionó en el estilo postimpresionista, corriente en la que por medio de la exaltación del color y las líneas se expresaban los sentimientos y estados de inconformidad contra del naturalismo y el positivismo. Su técnica revolucionaria consiste en la composición armónica de contrastes con los colores básicos, el empaste de colores vivos, la exageración de líneas y el uso de remolinos y espirales. La Noche estrellada fue presentada en París en 1889 y forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Pregunte a los alumnos si conocen otras obras de Van Gogh.

Apreciación

El cuadro muestra la vista nocturna hacia el exterior desde la ventana del cuarto en el sanatorio psiquiátrico donde el autor pasó los últimos momentos de su vida; sin embargo, fue pintado de memoria durante el día.

Reflexione con sus alumnos: ¿qué sentimientos les provoca una noche como ésta?

La composición contiene varios elementos: en el lado inferior izquierdo hay un ciprés de formas gruesas y ondulantes al que apenas toca la luz.

Guíe a los estudiantes para identificar cuál es el acento de obra. Pida que argumenten sus respuestas.

En la parte superior y el centro del cuadro observamos el cielo nocturno iluminado por estrellas, la Luna con un halo luminoso a su alrededor y los remolinos que podrían ser corrientes de aire. Debajo, se ven montañas lejanas iluminadas con el destello de los astros.

Pregunte a los alumnos qué tipo de paisaje (rural, urbano, industrial) se presenta en la obra.

Expresión

Organice al grupo para que realicen una pintura de la noche tal como la ven a través de una ventana de su casa; apóyelos para que trate de expresar la emoción que te provoca esa vista. Identifiquen el tipo de paisaje que es y seleccionen el tipo de trazos y colores que les ayudarán a representarlo con la emoción que experimentan.