

UNIDAD 1

LÁMINA 1

El jardín de las delicias, de Jerónimo Bosch, el Bosco, hacia 1500-1505, 220 x 97, 220 x 389, 220 x 97 cm, óleo en tríptico en tabla. Museo del Prado, Madrid, España.

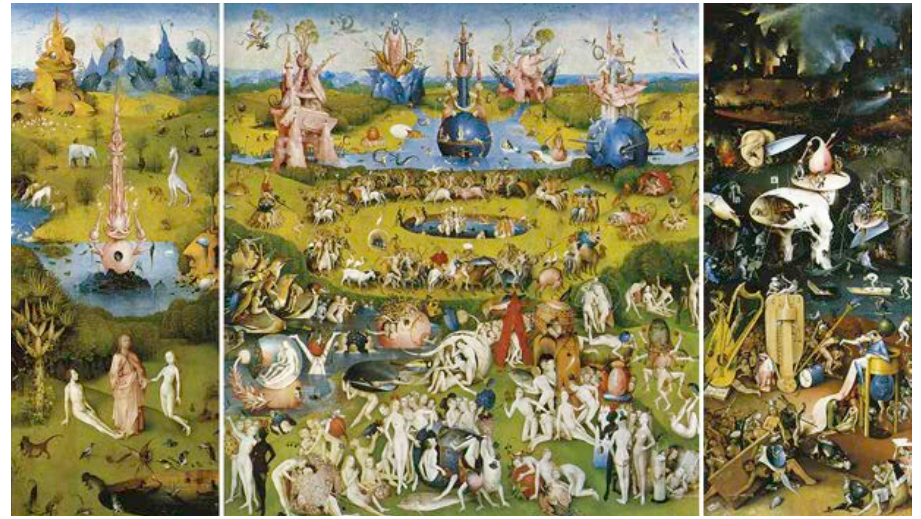
Contextualización

Jerónimo Bosch, el Bosco, pintor holandés, nació en Bolduque en 1450 y murió en 1516. El Bosco es uno de los representantes de la escuela flamenca de los siglos XV y XVI, la cual transita entre la pintura medieval, con temas religiosos y moralistas, y la renacentista, que impone el uso de la perspectiva, el realismo, los detalles, los paisajes y la tridimensionalidad. Esta obra fue un encargo de un noble belga; luego, pasó a manos de la Corona española durante las guerras de Flandes. El Bosco tuvo preocupaciones constantes en su obra: simbolismo, humor, pecado y castigo infernal, las cuales representó en *La mesa de los siete pecados capitales* y en tres de sus obras más importantes compuestas en tríptico: *El juicio final*, *El carro de heno* y *El jardín de las delicias*.

Comente con los alumnos cómo se relaciona esta obra con las preocupaciones del autor.

Apreciación

Se trata de un tríptico pintado por ambos lados. Cerrado representa la creación del mundo mineral y vegetal dentro de una esfera transparente. Abierto, el primer panel de izquierda a derecha representa el final

de la creación del mundo con Adán y Eva. Al centro, la caída en desgracia de la humanidad debida al pecado, y en el panel de la derecha, la condena en el Infierno. La composición está constituida a partir de la perspectiva conocida como “vuelo de pájaro”, en la cual las escenas se van superponiendo de manera vertical, siendo la parte baja lo más cercana al ojo del pintor y la alta, la más alejada.

Pregunte a los alumnos qué otras pinturas conocen que tengan la forma de un tríptico o de otro objeto: ¿cuál habrá sido el objetivo de presentar este modo a la humanidad?, ¿qué sentimientos les genera?

En el primer panel, Eva es presentada a Adán por Dios, con el Árbol del Bien y del Mal a su lado; al centro está la fuente de la vida, y alrededor, los animales de la creación. En medio, del lado izquierdo, en el Árbol del Bien y del Mal se encuentra la serpiente. Aunque es el Paraíso lo que está representado, también están presentes el mal y la muerte.

Guée a los alumnos para identificar las imágenes que simbolizan el mal y la muerte.

El panel central es un *falso Paraíso*, en el cual reina el pecado. Hay frutas y animales con tamaños desproporcionados y formas extrañas; algunas personas están atrapadas en burbujas o conchas. En la parte superior está un lago del que se desprenden los cuatro ríos del Paraíso mencionados en el Génesis.

Observe el panel central con el grupo y pregunte: ¿qué seres extraños identifican?, ¿qué creen que simbolizan?

En el tercer panel se recrea el Infierno. El pintor relaciona el pecado con el castigo infernal. Seres monstruosos que infligen torturas son la representación a detalle de la maldad del Demonio: un hombre-árbol con el cuerpo ahuecado y adentro demonios, un lago congelado y edificios en llamas.

Pregunte a los alumnos qué seres, objetos y acciones llaman su atención, ¿qué idea busca transmitir el Bosco?

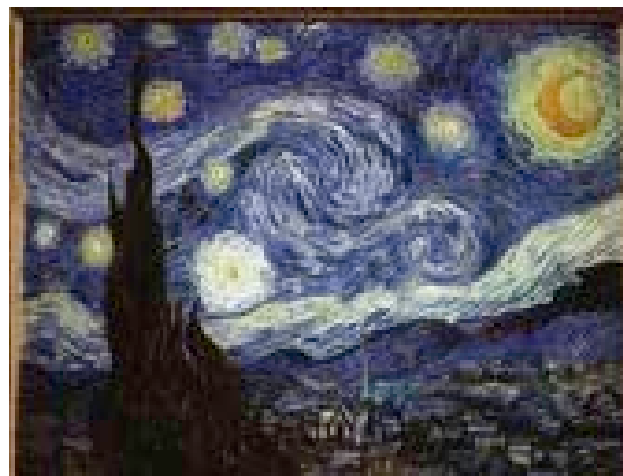
Expresión

Organice al grupo para que realicen un dibujo en tres partes donde puedan expresar el principio, desarrollo y porvenir de la humanidad de acuerdo con sus ideas. Guíelos para que utilicen la perspectiva de “vuelo de pájaro” del autor.

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 de la pintura 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.