

UNIDAD 1

LÁMINA 1

Composición VIII, de Wassily Kandinsky, 1923, 140 x 201 cm, óleo sobre lienzo, Museo Guggenheim, Nuevo York, Estados Unidos de América.

Contextualización

Wassily Kandinsky, pintor ruso y teórico del arte, nació en Moscú en 1866 y murió en Neuilly-sur-Seine, Francia, en 1944, a los 78 años. Se le considera el fundador de la pintura abstracta lírica, corriente que marcó el inicio de la pintura abstracta. *Composición VIII* es parte de una serie de 10 cuadros en los que el autor pretende que el espectador experimente sensaciones, aportando una interpretación propia. La obra está compuesta por líneas, círculos, semicírculos y colores provistos de sus propios significados, en los que el artista expresa sus emociones inmediatas. Fue elaborada en 1923. Solomon Guggenheim la adquirió, para posteriormente exponerla en el museo que lleva su nombre en la ciudad de Nueva York, donde actualmente se encuentra.

Comente con el grupo qué características tiene esta obra de Kandinsky.
Apreciación

Apreciación

Kandinsky diseñó la obra en dos dimensiones: la visual, en la que formas y colores armonizan para el deleite visual, y la espiritual, en la que

el significado de las líneas, círculos y colores adquiere musicalidad y cuya interpretación armoniza con el espíritu del espectador. La composición da cuenta de un texto descifrable, a lo cual llamó "gramática pictórica", susceptible de ser reinterpretado por el espectador.

Comente con el grupo qué emociones y sentimientos les produce esta obra.

Los círculos representan perfección y ciclos vitales, mientras que el color azul, frialdad, templanza y femineidad. El amarillo es calidez, agresividad y masculinidad. El negro es muerte y soledad, mientras que el rojo es alegría y agitación. Por su parte, el blanco es calidez y posibilidad.

Guíe a los alumnos para que observen cómo se reflejan en esta obra las características de la abstracción orgánica.

Las líneas horizontales se relacionan con el significado de los colores azul y negro; las verticales, con el amarillo y el blanco, y las diagonales, con el punto intermedio entre lo horizontal y lo vertical.

Pida a los alumnos que describan qué tipo de líneas predominan en la pintura.

Los cuadrados son el equilibrio entre lo vertical y lo horizontal, por tanto, simbolizan alegría. Cruces de líneas significan obstáculos, y las curvas, opresión.

Analice con los estudiantes qué sentimientos creen que busca transmitir el autor con la disposición de las formas.

El grosor de las líneas representa los tonos musicales: las líneas gruesas son tonos graves; las líneas delgadas, tonos agudos. Los grosores también se relacionan con el sonido de algunos instrumentos. Solicite a los alumnos que imaginen cómo se escucharía la obra si tomaran en cuenta estos tonos musicales.

Expresión

Organice a los alumnos para que elaboren un dibujo en el cual asignen significados a los trazos y colores que utilicen, y en el que éstos expresen algunos de sus sentimientos y vivencias. Indíqueles que lo acompañen de un breve texto con las claves para interpretarlo.

UNIDAD 1

LÁMINA 2

Saturno devorando a un hijo, de Francisco de Goya, 1820-1823, 143.5 x 81.4 cm, óleo sobre revestimiento mural trasladado a lienzo, Museo del Prado, Madrid, España.

Contextualización

Francisco de Goya, pintor y grabador español, nació en Zaragoza en 1746 y falleció en Burdeos en 1828, a los 82 años. Fue representante del movimiento romántico. Muchas de sus obras muestran lo desagradable, terrible y grotesco de la vida humana, con pinceladas gruesas y contrastes de color, anticipándose al expresionismo. Goya es considerado el primer pintor moderno porque pinta para sí mismo y para expresar su psicología y vivencias libremente, así como por la temática y el tratamiento del espacio compositivo. *Saturno devorando a un hijo* pertenece a la serie *Pinturas negras*, compuesta por catorce murales que el pintor realizó entre 1819 y 1823 para decorar su casa. En 1874 el mural se trasladó a lienzo a cargo del pintor Salvador Martínez Cubells. El cuadro representa al dios Saturno devorando a uno de sus hijos por temor a ser destronado por cualquiera de ellos. La técnica utilizada sobre el muro fue la de óleo al *secco* (óleo sobre paredes recubiertas de yeso).

Analice y comente con el grupo por qué creen que se le llama Pinturas negras a la serie de murales de la que forma parte esta obra.

Apreciación

Durante la realización de la obra el pintor se enfrentaba a la vejez y la enfermedad, que lo acercaban a la muerte. La crítica política era una de sus pasiones, por lo que se ha interpretado que Saturno es una alegoría de la represión ejercida por la monarquía española sobre el pueblo con ideas liberales.

Comente con los alumnos qué sentimientos les despierta esta obra.

La pintura está compuesta con claroscuros en blancos y negros que contrastan con luces ocres y el rojo vivo de la sangre.

Guíe al grupo para que observen qué texturas en los cuerpos se destacan a partir de los claroscuros.

El fondo es un vacío negro que envuelve con su oscuridad las figuras. De esa oscuridad va surgiendo Saturno y con ella contrasta el torso del hijo devorado, que es el punto de mayor claridad de la obra.

Pregunte a los alumnos: ¿por qué creen que el artista pintó más claro el cuerpo del hijo?

La locura, la violencia y la muerte fueron representadas por el movimiento romántico.

Oriente a los estudiantes para que observen de qué manera se expresan estos conceptos en la obra.

Saturno destaca por su aspecto monstruoso y deforme; su pelo es el de un anciano y sobresale la blancura de sus ojos desorbitados, así como las fauces abiertas que tragan el brazo ensangrentado.

Analice con el grupo: ¿qué diferencias encuentran entre el cuerpo de Saturno y el de su hijo?

Expresión

Organice a los alumnos para que pinten la escena del nacimiento de Huitzilopochtli imitando el estilo del cuadro. Pídales que enfatizen los claroscuros y la expresión de los rostros.

