

**EL ARTE
SE ACERCA A LA GENTE**

GUÍA METODOLÓGICA

Programa: «EL ARTE SE ACERCA A LA GENTE»

Colecciones:

«Renacimiento»

«Grandes Españoles»

«Impresionismo y Expresionismo»

«Arte Moderno»

**FUNDACIÓN
FUTURO**

EL ARTE SE ACERCA A LA GENTE

¿Por qué sólo unos pocos pueden encontrarse frente a frente a la *Venus* de Botticelli, los *Lirios* de Van Gogh, el *Guernica* de Picasso o la *Marilyn* de Andy Warhol? Estas obras magnas de la pintura universal se encuentren físicamente en los principales museos de Italia, Holanda, España o Estados Unidos y los costos comprometidos para que éstas lleguen a Chile son siderales, pero esto ya no es motivo suficiente para apreciarlas aquí. Las modernas técnicas de reproducción permiten que ellas y muchas otras piezas del arte occidental tomen contacto con los habitantes de todo el mundo.

En 1992, Fundación Futuro inauguró el programa «**El Arte se Acerca a la Gente**». Éste consiste en una exposición itinerante de cerca de 200 reproducciones de las obras más famosas de los artistas más connotados de la pintura (muchas de ellas a tamaño natural) que la Fundación transporta e instala gratuitamente durante una semana en establecimientos educacionales o instituciones sociales. Desde entonces, más de un millón de chilenos han disfrutado de alguna de las seis colecciones que contempla el programa.

En esta Guía Metodológica queremos proponerle una nueva mirada frente al arte. Por de pronto, nos viene bien preguntarnos: ¿qué es el arte? ¿Trasciende éste el tiempo? ¿Es siempre bello el arte? ¿Qué relación hay entre la belleza y la verdad? ¿Qué vinculaciones se pueden establecer entre el arte y la vida cotidiana y personal del que lo observa? Asimismo, esta Guía Metodológica entrega al profesor información pertinente para cada una de las exposiciones y sus artistas y sugiere actividades a realizar antes, durante y después de la exposición.

En un mundo cada día más automatizado y náufrago, el arte –como expresión del espíritu– puede ser una tabla de salvación y de sentido. En esta línea, el programa «**El Arte se Acerca a la Gente**» quiere ser una oportunidad, no sólo para admirar a los «célebres», sino también para interpelar la capacidad creadora que todos llevamos dentro.

Equipo Programa
«El Arte se Acerca a la Gente»
Fundación Futuro

DEL MUNDO A USTED

La palabra Museo viene del griego y significa «templo de las musas». Sin lugar a dudas, en la actualidad estos lugares están repletos de obras inspiradas por ellas. Fundación Futuro los ha recorrido para traer hasta usted las pinturas que han dejado huella en la historia de la humanidad. Le invitamos a conocer cuáles son los museos presentes en nuestras colecciones.

Estados Unidos:

- The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- Museo de Arte Moderno de Nueva York.
- The Andy Warhol Museum, Pittsburgh.

España:

- Museo del Prado, Madrid.
- Museo Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
- Fundación Joan Miró, Barcelona.
- Casa de Salvador Dalí, Cadaqués.
- Museo Picasso, Barcelona.

Inglaterra:

- Tate Modern Gallery, Londres.
- The National Gallery of Art, Londres.

Rusia:

- Museo del Hermitage, San Petersburgo.

Holanda:

- Museo de Van Gogh, Amsterdam.

Bélgica:

- Museo de Bellas Artes de Bélgica, Bruselas.

Austria:

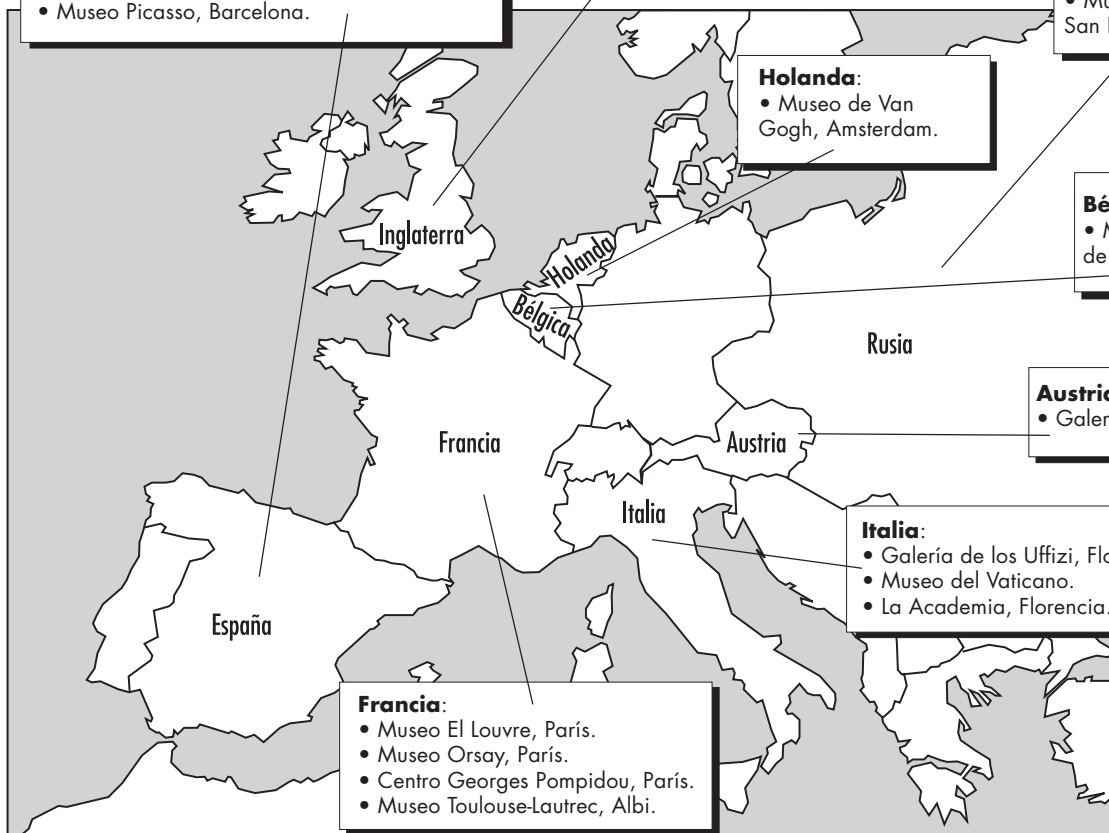
- Galería Belvedere, Viena.

Italia:

- Galería de los Uffizi, Florencia.
- Museo del Vaticano.
- La Academia, Florencia.

Francia:

- Museo El Louvre, París.
- Museo Orsay, París.
- Centro Georges Pompidou, París.
- Museo Toulouse-Lautrec, Albi.

RENACIMIENTO

La primacía del hombre

Un espíritu de aventura intelectual y de experimentación artística, transformó el arte occidental. Las conquistas medievales, el descubrimiento de América, la relación entre ciudades lejanas, el intercambio de noticias y mercaderías desconocidas, ampliaron el horizonte del hombre de la Baja Edad Media. Entusiasmados con las raíces grecorromanas, los artistas y eruditos se dedicaron a estudiar la cultura de la antigüedad clásica y a desarrollar nuevas ex-

presiones y técnicas artísticas. Personajes como **Miguel Ángel**, **Leonardo da Vinci**, **Sandro Botticelli**, **Rafael Sanzio** y **Durero** constituyeron la cumbre del arte renacentista.

El nuevo espíritu del Renacimiento –que se expresó tanto en las artes como en el teatro, arquitectura, urbanismo, ciencias y literatura– se desarrolló en el norte de Italia en el siglo XV, específicamente en Florencia. Esta ciudad-república, gobernada por ricas familias comerciantes, (entre ellas los Médicis), desarrolló un ambiente de amplia libertad política, financiera y artística en donde se gestó el mayor movimiento artístico cultural de todos los tiempos: el Renacimiento.

Principales características del Arte Renacentista:

- Surge como reacción a la Edad Media, época fundamentalmente dedicada a Dios. Desde entonces el hombre, en todas sus dimensiones, pasa a ser el centro del universo.
- La primera etapa se denominó «Quattrocento» (siglo XV) y su centro fue Florencia. El segundo período fue conocido como «Cinquecento» y se dio en Roma.
- Significativa separación entre lo cívico y lo religioso.
- Revalorización y el retorno a los tiempos clásicos (Grecia y Roma).
- El cuerpo humano se consideraba modelo del universo creado por Dios.
- Se recupera el ideal de belleza basado en la armonía, proporción y perfección.
- Surge la perspectiva lineal, método matemático para representar el espacio tridimensional en una superficie plana.
- Desarrollo del mecenazgo, que era la protección económica y social de los Papas y de familias importantes de la época a los artistas.
- Los pintores comienzan a firmar sus obras, dejando atrás el anonimato.
- Se trabajaba largos años como aprendiz en un taller antes de convertirse en maestro.
- La pintura pasa de realizarse mayoritariamente en los muros de las iglesias (llamados frescos) y con temática religiosa al caballete, con temas mitológicos, retratos con paisajes y religiosos.
- Los pigmentos con que pintaban eran provistos por los boticarios, que eran los químicos de la época.
- Se trabajaba sobre tablas de madera (álamo, roble, abeto blanco y otros árboles). Desde 1450 se comenzó a utilizar el lienzo.

COLECCIÓN RENACIMIENTO

Beato (o Fra) Angélico, italiano (1387-1455)

1. La anunciación

Filippo Lippi, italiano (1406-1469)

2. Virgen con niño y dos ángeles

Sandro Botticelli, italiano (1445-1510)

3. Nacimiento de Venus
4. Nacimiento de Venus (detalle)
5. Nacimiento de Venus (detalle de Venus)
6. Alegoría de la primavera
7. Alegoría de la primavera (detalle)
8. Virgen de la granada (detalle)

Domenico Ghirlandaio, italiano (1449-1494)

9. Última cena

Leonardo da Vinci, italiano (1452-1519)

10. Mona Lisa (La Gioconda)
11. Estudio del cuerpo humano
12. La última cena
13. La anunciación

Miguel Ángel Buonarroti, italiano (1475-1564)

14. David
15. Profeta Daniel
16. Madonna con el niño
17. La piedad
18. La creación
19. La creación (detalle)
20. La sagrada familia
21. La sagrada familia (detalle)

Rafael Sanzio, italiano (1483-1520)

22. El Cardenal

Alberto Durero, alemán (1471-1528)

23. Adán
24. Eva

Leonardo da Vinci: Maestro de todas las ciencias

Es el prototipo del hombre del Renacimiento, infinitamente creador. No sólo fue un innovador en la pintura, sino que poseía conocimientos en todas las ramas de las ciencias naturales, anatomía, escultura, música, óptica, mecánica, botánica y la arquitectura. Sus contemporáneos ya admiraban su talento y su inabarcable afán de investigación y estudio.

Se inició como aprendiz de pintor en un taller durante cinco años, trasladándose en 1482 a la corte de Ludovico Sforza en Milán, de retratista pasó rápidamente a ingeniero de acueductos, inventor y constructor de maquinaria bélica y fortificaciones, incluso fue organizador de festejos y representaciones teatrales. En la pintura perfecciona el difuminado, investiga los efectos de la luz y el color, la representación de la realidad espacial mediante la perspectiva. Prueba de sus variados intereses son sus voluminosos cuadernos de notas que están escritos al revés (por su técnica «espejo») e ilustrados con dibujos explicativos.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES

Renacimiento

1. Trabajos de Investigación:

- En grupo, realizar un esquema síntesis del Renacimiento que incluya orígenes, ubicación temporal y espacial, principales características, exponentes y sus consecuencias para la historia del Arte.
- Investigar la historia de las ciudades de Florencia y de Roma. ¿Por qué surge el Renacimiento en estas ciudades y en ese momento?
- Realizar una investigación, desde un punto de vista histórico, del rol del Renacimiento para la sociedad occidental. ¿Por qué fue tan importante? ¿Cuáles son las diferencias con la Edad Media?
- En base a una biografía (ver libros y páginas web sugeridas), escoger a un artista de la colección y hacer una entrevista imaginaria con respuestas acerca de su infancia, obra, desafíos, etc.
- La religión y la mitología fueron los principales temas del Renacimiento. Si estos artistas vivieran en la actualidad, ¿cuáles serían los temas reflejados en sus obras? ¿Utilizarían las murallas de iglesias y conventos para pintar? Entrevistar artistas chilenos contemporáneos.

2. Ubicación espacial y temporal

- Confeccionar un mapa de la Europa del siglo XIV, señalando a Florencia y Roma. Sobreponer mapa con las fronteras actuales y analizar las diferencias.
- Confeccionar una línea del tiempo desde la Edad Media hasta el Renacimiento destacando los principales hitos políticos y artísticos ocurridos en Europa y en América.

3. Trabajos de observación y redacción

- Escoger alguna de las obras de Botticelli y escribir un cuento.
- Escribir una oda dedicada a la escultura *El David* de Miguel Ángel.
- Escoger una música que le sugiera una de las pinturas de Da Vinci. ¿Por qué fue esa la elegida? ¿Qué sentimientos le produjo? ¿Qué recuerdos relacionados con su propia historia personal?

4. Trabajos artísticos y manualidades

- Rafael retrató a un cardenal italiano de la época. Inspirado en esa obra, realizar un autorretrato.
- Componer un breve sketch basado en una obra escogida. Distribuir el trabajo por grupos: el texto escrito, la escenografía, el vestuario y la dirección.
- Confeccionar un comic de la historia de algún pintor renacentista (Ej: Miguel Ángel trabajando en la Capilla Sixtina).

- Con elementos desechables, construir una representación de la escultura de *La piedad* de Miguel Ángel.
- Crear un video explicativo de la muestra donde los alumnos pueden estar disfrazados como personajes de época y son los guías de la exposición (puede quedar como material para el colegio).

5. Bibliografía:

- *Leonardo Da Vinci*. Frank Zöllner, Ed. Taschen.
- *Fra Angélico, col. Grandes Maestros del Arte*. John Pope-Hennessy. Ed. Scala/Riverside.
- *Museo del Vaticano*. Editorial Océano.
- *Guía de la Pintura*. Camillo Semenzato. Ed. Grijalbo.
- *Las grandes épocas del arte, el Renacimiento italiano*. Harald Keller. Ed. Edaf.
- *Rafael. Colección Genios de la Pintura*. Ed. Susoeta.
- *Miguel Ángel. Colección Art Book*. Ed. Electa Bolsillo.
- *Leonardo Da Vinci. Colección Art Book*. Ed. Electa Bolsillo.
- *Léxico técnico de las artes plásticas*. I. Crespi y J. Ferrario. Ed. Endeba.
- *Cómo mirar un cuadro, Introducción a la Historia del Arte*. Susan Woodford. Universidad de Cambridge.
- *Historia de la pintura del Renacimiento a nuestros días*. Anna-Carola KrauBe. Ed. Könemann.
- *Pintura italiana*. Los Uffizi, Florencia. Ed. Taschen.
- *Miguel Ángel, escultor, pintor y arquitecto*. Charles de Tolnay. Alianza Forma.
- *El Arte del Renacimiento*. Relev y Linda Murray. Ed. Destino.

6. Sitios webs:

- www.vatican.va Museo del Vaticano - Italia.
- www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml Historia del Renacimiento.
- www.encyclopediacatolica.com/m/miguelangel.htm Biografía de Miguel Ángel.
- www.cult.gva.es/mbav/data/es0402.htm/ La pintura renacentista.
- <http://es.wikipedia.org/wiki/renacimiento> Historia del renacimiento.
- www.artehistoria.com Historia del arte.
- www.uffizi.firenze.it Galería Uffizi, Florencia, Italia.
- www.artehistoria.com/genios/pintores/1062.htm B. Angélico.
- www.artehistoria.com/genios/pintores/2557.htm F. Lippi.
- www.artehistoria.com/genios/pintores/2750.htm M. Ángel.
- www.artehistoria.com/genios/pintores/1814.htm A. Durero.
- www.artehistoria.com/genios/pintores/3077.htm Rafael.

7. Video:

- *Agonía y extasis* (sobre la vida de Miguel Ángel).

CUADROS CON HISTORIA

«Mona Lisa - La Gioconda» Leonardo da Vinci

En esta obra se citan todas las características de la pintura de Leonardo: el empleo del difuminado, el paisaje del fondo, agreste, salvaje y de un matizado tono azul que lo hace desaparecer en un degradado invisible; la ambigüedad del rostro, y, sobre todo, la sonrisa más melancólica y misteriosa de la historia del hombre. El cuadro fue adquirido en 1517 por el rey Francisco I de Francia, en cuya corte pasó sus últimos años Leonardo. El monarca francés, lo utilizó para decorar su cuarto de baño. En la actualidad el cuadro pertenece a la colección del Museo del Louvre, Francia, y está cubierto de un blindaje especial para su protección.

«Alegoría de la Primavera» S. Botticelli

Esta pintura está llena de figuras de la mitología clásica muy valorada en los círculos renacentistas. Venus hace el tradicional saludo de bienvenida. Cupido, el dios del amor, dispara flechas a las Tres Gracias, diosas del encanto, la gracia y la belleza. Mercurio aparece tirando de las nubes con su vara, que está adornada con serpientes en forma de dragones y calza zapatos alados. A la derecha está la ninfa Cloris siendo abrazada por Céfiro, dios del viento. Flora, la diosa de la primavera, avanza esparciendo flores.

«El Cardenal» Rafael Sanzio

Es incierta la identidad del cardenal, aunque se propusieron varios nombres de personajes de la época. La naturalidad y elegancia del gesto, la seguridad, la sencillez de la estructura y los contrastes cromáticos hacen de éste uno de los más altos ejemplos de los retratos del pintor: la elección formal se hace realmente expresión de aristocrática espiritualidad.

«Virgen con niño y dos ángeles»

Filippo Lippi

Dos ángeles elevan al Niño hasta la Virgen que lo recibe en actitud orante; el rostro de María es la bella Lucrecia Butti, novicia que Lippi raptó cuando era capellán. Los rostros son muy expresivos, especialmente el del ángel que dirige su mirada hacia el espectador para involucrarle en el episodio. Tras las figuras encontramos un paisaje enmarcado por una ventana fingida, otorgando una sensación de profundidad. Este tipo de Madonnas servirá de inspiración a Botticelli, quien trabajó en el taller de Lippi en Prato, Italia.

«La Anunciación» Beato Angélico

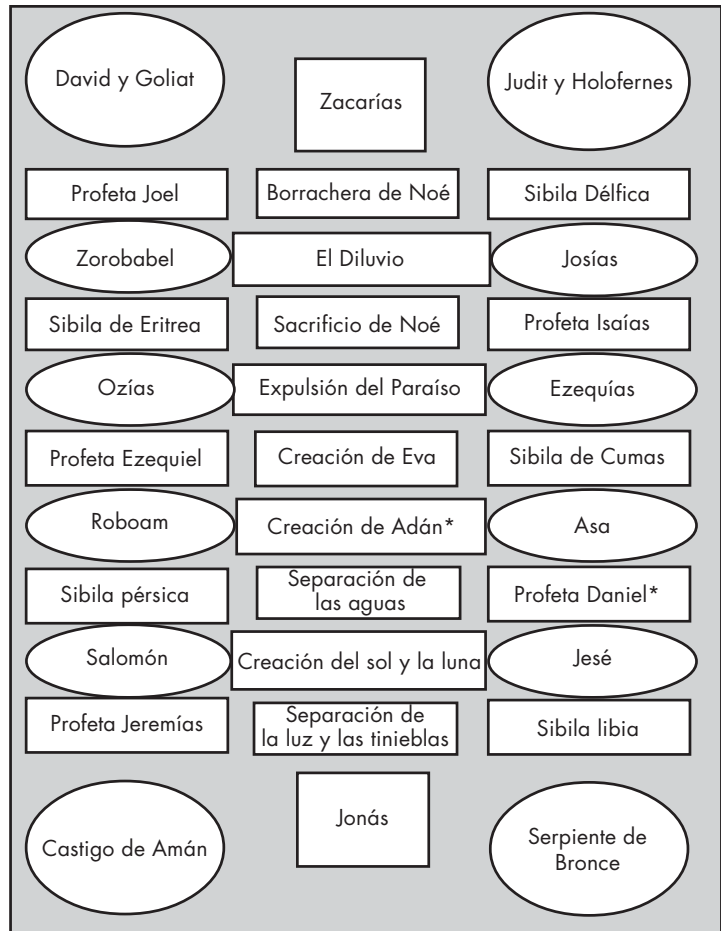
El retablo fue realizado para la iglesia del convento dominico de Santo Domenico de Fiesole, entre 1425 y 1428. El tratamiento racional del espacio y el estudio de la perspectiva geométrica recogen los planteamientos del arte renacentista. El ángel se inclina ante María, que adopta una actitud de humildad. El orden y la sencillez del cuarto que se abre tras la escena alude a las virtudes de la Virgen, así como el pequeño libro de oraciones que tiene abierto sobre sus rodillas. En esta obra destacan la maestría del color y la luz, y la carga poética que se desprende de las figuras. Se encuentra en el Museo del Prado desde 1861.

«David» Miguel Ángel Buonarroti

Es la mayor estatua de mármol realizada desde la época clásica. David es el pastor que según el relato bíblico derrotó al gigante Goliat. La maestría de Miguel Ángel en anatomía puede comprobarse en cada uno de los músculos y tendones; incluso detalla las hinchadas venas de las manos. Al observar a David, su honda casi no se ve: su fuerza viene de su valor moral. Sus manos, el elemento más expresivo, aparecen excepcionalmente grandes. Las dimensiones de la obra vinieron dictadas por un gran bloque de mármol extraído en 1466 en el que se había empezado la figura de un gigante, proyecto que abandonó tras haber errado al inicio de la escultura. Por muchos siglos la escultura estuvo en la plaza principal de Florencia. A principios del siglo XX fue trasladada al interior de la Galería Uffizi, dejando una réplica en la plaza.

LA BÓVEDA DE LA CAPILLA SIXTINA

Constituye la máxima representación de la obra de Miguel Ángel (1475-1564). Aunque ha habido mucha discusión sobre cuál es el tema global del techo, se cree que la relación entre los episodios del Antiguo Testamento y las enseñanzas de los profetas se debe a que predecían la llegada de Jesucristo, según la tradición medieval correspondiente a la época en que vivió este pintor y escultor.

Esquinas: Escenas del Antiguo Testamento.

Paneles Centrales: Historia de Noé y de la Creación.

Paneles Laterales: Profetas y Sibilas.

Círculos Laterales: Ancestros de Cristo.

*Presentes en la muestra.

La obra magna de Miguel Ángel

Este artista hizo cerca de doscientos dibujos preliminares para el techo de la capilla Sixtina, así llamada en honor al papa Sixto IV (1471-1484). Pintó solo y de pie toda la bóveda ya que despreció cualquier colaboración a la que consideraba su obra superior. Debido a sus desencuentros con el Papa Paulo III, que le encargó el trabajo, la obra se interrumpió en varias ocasiones. En 1512, tras cuatro años, quedó terminada y se convirtió en el oratorio privado de los Papas. Desde 1870 forma parte de los Museos del Vaticano. A fines del siglo XX y con tecnología computacional japonesa, se restauró la totalidad de uno de los techos más preciados de la Humanidad. Se calcula que 20 millones de personas la visitan anualmente.

¿QUÉ ES EL ARTE?

Esta misteriosa palabra, que acompaña al hombre desde sus inicios, merece más de una definición. Pruebe con sus alumnos: ¿qué es arte para ellos?

«**Todo arte consiste en dar el ser a algo.**»
Aristóteles, filósofo griego (384 - 322 a.C.)

«**El arte es presentimiento de la verdad.**»
San Agustín, padre de la Iglesia (354 - 430)

«**El arte es simplemente un método acertado de hacer las cosas bien.**»
Santo Tomás de Aquino, teólogo cristiano (1225 - 1274)

«**El arte imita la naturaleza. Por eso es una especie de nieto de Dios.**»
Dante Alighieri, poeta italiano (1265 - 1321)

«**Para un espíritu más elevado, un oficio se convertirá en arte.**»
Johann Wolfgang von Goethe, poeta alemán (1749 - 1832)

«**Interpela al hombre a tomar conciencia del mundo.**»
Wilhem Friedrich Hegel, filósofo alemán (1770 - 1831)

«**¿El arte! ¿Quién lo comprende? ¿Con quién puede uno consultar sobre esta diosa?**»
Ludwin van Beethoven, músico alemán (1779 - 1827)

«**Ama el arte, de todas las mentiras, es la menos mentirosa.**»
Gustave Flaubert, escritor francés (1821 - 1880)

«**Los verdaderos artistas son los únicos que realizan su trabajo con verdadero placer.**»
August Rodin, escultor francés (1840 - 1917)

«**El arte representa lo que vive entre el objeto y yo.**»
Claude Monet, pintor francés (1840 - 1926)

«**El arte no reproduce lo visible, sino que lo hace visible.**»
Paul Klee, pintor alemán (1879 - 1940)

«**El lado misterioso de la vida se encuentra en la cuna del arte.**»
Albert Einstein, científico alemán (1879 - 1955)

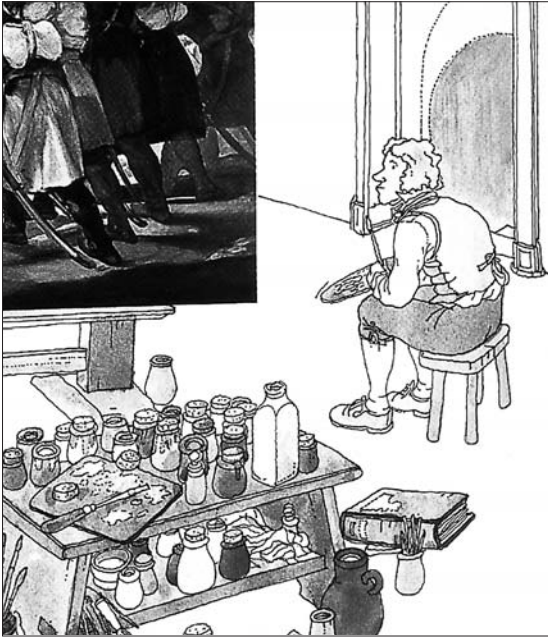
«**No hay en el arte ni pasado ni futuro, sólo presente.**»
Pablo Picasso, pintor español (1881 - 1973)

«**Mientras la ciencia tranquiliza, el arte está hecho para perturbar.**»
Georges Braque, pintor francés (1882 - 1963)

«**La esencia del arte es la instauración de la verdad.**»
Martín Heidegger, filósofo alemán (1889 - 1976)

GRANDES ESPAÑOLES Figuras del siglo XV al XX

Esta muestra reúne a importantes pintores españoles que van desde el Renacimiento (siglo XV) hasta el Surrealismo (siglo XXX). Cada uno vivió en una España distinta, marcada por acontecimientos que indudablemente influyeron a cada uno en su actividad artística: El matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (los Reyes Católicos), en 1469, cambió definitivamente la historia de España ya que inicia un nuevo capítulo: la unificación de todo el territorio español bajo una sola corona y religión, la católica. Flandes conformaba el denominado ducado de Borgoña, el cual en 1477 pasa a formar parte de la corona austríaca de Habsburgo. A su vez, el ducado –debido al matrimonio de Juana, hija de los Reyes Católicos, con Felipe El Hermoso de Austria– pasó a integrar el Imperio Español. Por ello, el arte español del Renacimiento y el Barroco están íntimamente relacionados con la estética flamenca

reflejada en la obra de **El Bosco**.

El siglo XVII español siguió la corriente de prosperidad y hegemonía que le había dado Carlos V a su imperio en el llamado siglo de oro (XVI). La abundante riqueza proveniente del comercio con las colonias americanas se reflejó abiertamente en las costumbres cortesanas de la época retratadas por **Velázquez**.

A **Goya**, entre tanto, le tocó ser testigo de una época de profundos cambios marcada por las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. El horror que él mismo observó en esta última contienda lo llevó a convertirse en un antecesor de la pintura moderna: más descarnada y social.

El siglo XX español comienza con una gran crisis económica y la subsiguiente inestabilidad política. En 1936 estalla la Guerra Civil Española en la que importantes figuras artísticas como García Lorca, **Picasso** (su obra «Guernica» está inspirada en esta guerra) y **Dalí** participaron activamente.

España en datos

Nombre oficial: Reino de España

Tipo de Gobierno: Monarquía constitucional.

Capital: Madrid.

Ciudades Principales: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla.

Territorio: 504.750 km².

Población: 44.108.530 (2005)

Densidad: 78,2 hab/km².

Religión: 93,63% católica.

Ingreso per cápita: US\$15.000

Lenguas: castellano, catalán, gallego, valenciano, vasco.

Turismo: 49,3 millones de visitantes al año (2005).

Historia del Museo del Prado

La apertura al público –en el París de la Revolución (1789)– del Museo del Louvre con los fondos de las colecciones reales, fue el punto de partida para que se originaran muchos museos en Europa. La idea prendió en el reinado de Fernando VII, quien escuchó las peticiones de la Real Academia de Bellas Artes. Al fallecer el monarca, el museo –que era propiedad del rey– se nacionalizó y en 1868 pasó a llamarse Museo Nacional del Prado.

<http://museoprado.mcu.es>

COLECCIÓN GRANDES ESPAÑOLES

Hieronymus Bosch o «El Bosco», flamenco (1450-1516)

1. El Jardín de las Delicias
2. El Jardín de las Delicias (detalle)

Domenicos Theotokopulos «El Greco», griego-español (1541-1614)

3. Caballero con la mano en el pecho
4. Caballero con la mano en el pecho (detalle)

Diego Velázquez (1599-1660)

5. Las Meninas
6. Las Meninas (detalle)
7. Las Hilanderas
8. La Infanta doña Margarita de Austria
9. La Infanta doña Margarita de Austria (detalle)
10. Las Lanzas o la Rendición de Breda
11. El Príncipe Baltazar Carlos

Francisco de Zurbarán (1598-1664)

12. Bodegón

Francisco de Goya (1746-1828)

13. La Maja Desnuda
14. La Maja Vestida
15. La Gallina Ciega
16. Familia de Carlos IV (detalle)
17. La Vendimia (detalle)
18. La Lechera de Burdeos

Joaquín Sorolla (1863-1923)

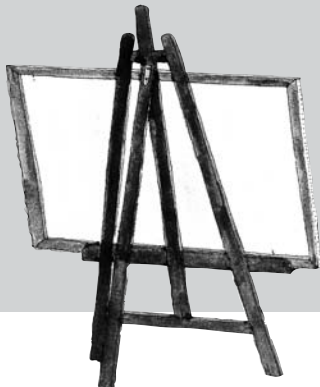
19. Niños en la playa (detalle)

Pablo Picasso (1881-1973)

20. Guernica (detalle)
21. Mujer

Salvador Dalí (1904-1989)

22. Muchacha en la ventana
23. Atómica melancolía
24. El gran masturbador
25. Máxima velocidad de la Madonna
26. El Ángelus arquitectónico de Millet

Diego Velázquez
El pintor de la corte

Velázquez trabajó para la corte española, que era el centro de la Contrarreforma y de la Inquisición. Su pintura estaba dedicada a los temas religiosos y a los retratos cortesanos (que eran la producción artística más importante de la época).

Su orgullo fue ser nombrado Caballero de la Corte. Pero antes tuvo que reconocer que nunca vivió de la pintura, es decir, no vendió cuadros y sólo pintó para servir a Su Majestad, ya que para ese entonces ser pintor era igual a ser artesano, algo no muy noble ni respetado.

Francisco de Goya
De las cortes al horror

Entre el barroco y el neoclasicismo se encuentra Goya. Aunque su pintura está llena de luminosidad y del colorido de los pintores del barroco, sus temas son terrenales, comprometidos con la situación social de su país y de hecho fue el primer pintor que retrata a los pobres. Su obra comprende temas que van desde el arte religioso, retratos, encargos reales, tapices, hasta sus siniestras obras satíricas y las pinturas negras de sus últimos años. Éstas últimas probablemente vinculadas a su temprana sordera.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES Grandes Españoles

1. Trabajos de investigación

- Dalí es uno de los pintores más conocidos del surrealismo, estilo basado en las teorías del subconsciente. Investigar de qué se tratan dichas teorías y quiénes son los principales impulsores.
- Un monarca español afirmó: «En mi Imperio no se pone el sol». Averiguar a quién pertenece la frase y por qué fue dicha.
- ¿Cuál fue el rol de la fotografía, los exteriores y de la luz en el Impresionismo?

2. Ubicación espacial y temporal

- En *Muchacha en la ventana*, se observa el pueblo de Cadaqués, ubicado en la provincia de Gerona, España. Estudiar otras zonas de España y de Europa bañadas por el mar Mediterráneo y cuáles son sus principales características. Realizar un mural con imágenes y datos.
- Investigar las fronteras del Imperio español bajo el reinado de Carlos V y compararlo con el mapa actual de España. ¿Qué hechos provocaron las diferencias entre ambos?
- Realizar una línea de tiempo que abarque los estilos de pintura y principales hechos históricos desde el Renacimiento de El Bosco hasta el Surrealismo de Dalí.

3. Trabajos de observación y redacción

- Analizar el vestido de Margarita, ¿cuántas partes tiene? ¿Qué adornos? ¿Es pesado o ligero? ¿Suave o áspero? ¿Cómo puede ser tan abultado? ¿Cómo se sentiría la niña con ese vestido? ¿Cómo se desplazaría? ¿Cuáles son las diferencias con las ropas actuales?
- *Muchacha en la ventana* es la hermana de Dalí, Ana María. Imaginar ¿cómo sería ella físicamente? ¿En qué estará pensando? ¿Qué le llama la atención del paisaje? ¿Cómo estaba el tiempo ese día? ¿Qué se refleja en el vidrio de la ventana?, etc.
- En *La rendición de Breda*, ¿cómo son los españoles en comparación a sus enemigos, los holandeses? ¿Cómo son las caras de los derrotados y las de los españoles? ¿Qué tiene el líder holandés en su mano que le da al español? ¿Qué representa? ¿De dónde viene la luz? ¿Qué efecto tiene en el cuadro?

4. Trabajos artísticos y manualidades

- Pintar con témpera o pastel, una versión moderna de *Las Meninas* (ropa, inventos actuales, la infanta bebiendo su bebida favorita, por ejemplo).
- Elaborar una maqueta de *Las Meninas*. Como soporte usar una caja de zapatos, quitar uno de los laterales y pintar el interior imitando el espacio del cuadro, teniendo

en cuenta la perspectiva. Modelar los personajes en plastilina y ubicarlos en la posición correspondiente.

- Crear una historia con los personajes de la *Familia de Carlos IV*. De todas las escritas en el curso, escoger dos o tres para representarla ante el resto de la clase. Para mayor realismo usar maquillaje, traje o accesorios con distintos tipos de papeles, telas, etc.
- La exposición tiene varios estilos de pintura. Escoger, por ejemplo, una obra de Goya y pintarla como lo haría Picasso.
- Inspirándose en *Muchacha en la ventana* de Dalí, pintar la vista que tiene la ventana de la casa del alumno(a). ¿En qué estación del año está?, ¿es campo o ciudad? Se puede añadir cartulina oscura para hacer el marco de la ventana y papel celofán encima como cortina.
- A partir de *Mujer* de Picasso, confeccionar una versión en técnica collage (papel picado).

5. Bibliografía:

- *Salvador Dalí*. Agustín Sánchez; Ed. Electra (bolsillo).
- *Velázquez, el pintor hidalgo*. Jeannine Batiche; Biblioteca Claves.
- *Diccionario de términos de arte*. Luis Monreal y Tejada, R.G. Hagggar; Ed. Juventud.
- *Museo del Prado*. Ed. Océano.
- *El Greco, Grandes Maestros de la Pintura Universal*. José Luis Morales y Marín; Ed. Debate.
- *Quién es quién en la pintura de Goya*. Pedro J. Fernández; Ed. Celeste.
- *La Pintura Barroca*. Ed. Ecletra.
- *Tesoros del arte español. Varios autores*. Ed. Electra.

6. Sitios webs:

- <http://club.telepolis.com/pastranec/rt61.htm> / Barroco.
- <http://icarito.tercera.cl/icarito/2001/827/manierismo.htm> / Manierismo.
- www.artehistoria.com/genios/estilos/21.htm / Impresionismo.
- http://babel.uoregon.edu/romance/newrbsite/pintores_espanoles.html / Pintores españoles.
- www.museovirtual.org/ Información de Goya, Velázquez y Picasso.
- www.dali-estate.org/ Fundación Gala-Dalí.
- www.artehistoria.com/genios/pintores/2106.htm / El Greco.
- www.aciprensa.com/arte/Bosco/vida.htm / El Bosco.
- www.louvre.fr/espanol.htm / Museo del Louvre.
- <http://museoreinasofia.mcu.es> Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- <http://museoprado.mcu.es> Museo del Prado.

CUADROS CON HISTORIA

«La rendición de Breda» Diego Velázquez

Esta pintura conmemora la victoria española sobre los holandeses durante el reinado de Felipe IV (1621-1665). En ella se retrata la escena de la rendición del gobernador de Breda, quien intenta arrodillarse al entregar las llaves de la ciudad. El triunfador –en un gesto de cortesía propio de la época– se lo impide. Como Velázquez nunca estuvo en los Países Bajos, se basó en grabados de la zona para conseguir el aire nórdico. El pintor se autorretrata como la figura del extremo derecho que mira de frente al espectador.

«El jardín de las delicias» El Bosco

Esta es la pintura más famosa, la más estudiada, y también la más enigmática y difícil de interpretar de las que pintó El Bosco. En la tabla de la izquierda se presenta la creación del hombre y el paraíso; en la central los placeres y pecados del mundo; y el castigo infernal a todos esos pecados en la derecha. Se le considera una sátira moralizante sobre el destino de la naturaleza humana, con gran cantidad de símbolos que aún no han podido ser totalmente interpretados.

«Atómica Melancolía» Salvador Dalí

La pintura evoca a los bombardeos nucleares y sus horribles consecuencias en la población japonesa en 1945. La alusión a Estados Unidos la hace a través del béisbol. El rostro melancólico de la figura central compone sus rasgos con la silueta de un bombardeo, envuelto en un clima de destrucción total. El cuadro parece ser una especie de altar dedicado a la desaparición del género humano. Es quizás la época de un Dalí más pesimista y retraído.

«Niños en la playa» Joaquín Sorolla

Si hay un pintor que ha sabido captar la luz del Mediterráneo es, sin lugar a dudas, Joaquín Sorolla. Valencia, su ciudad natal, será su lugar preferido de inspiración y donde encontrará su temática favorita: pescadores, niños bañándose, jóvenes en barco, etc. En esta pintura aparecen tres niños tumbados en la playa, en el lugar donde el agua de las olas se mezcla con la arena. Los niños desnudos, como se bañaban en los primeros años de siglo XX, demuestran el perfecto dominio del pintor sobre la anatomía infantil. Pero el tema no deja de ser una excusa para realizar un estudio de luz, una luz intensa que resbala por los cuerpos de los pequeños. Las sombras no son de color negro, sino que tienen un color especial según consideraba el Impresionismo. Por eso aquí emplea el malva, el blanco y el marrón para conseguir los tonos de las sombras.

«La maja desnuda» Francisco de Goya

El nombre de «majas» pertenecía a las mujeres de clase social baja madrileña que se caracterizaban por una cierta libertad de costumbres. La singularidad y osadía de «La maja desnuda» reside en que Goya representó el cuerpo desnudo sin ningún tipo de relación alegórica, mitológica o religiosa y con ello rompió con la tradicional forma de pintar desnudos, que tenía sus raíces en el Renacimiento. Este cuadro fue calificado de «obsceno», por lo que el pintor tuvo que presentarse ante la Inquisición en 1814.

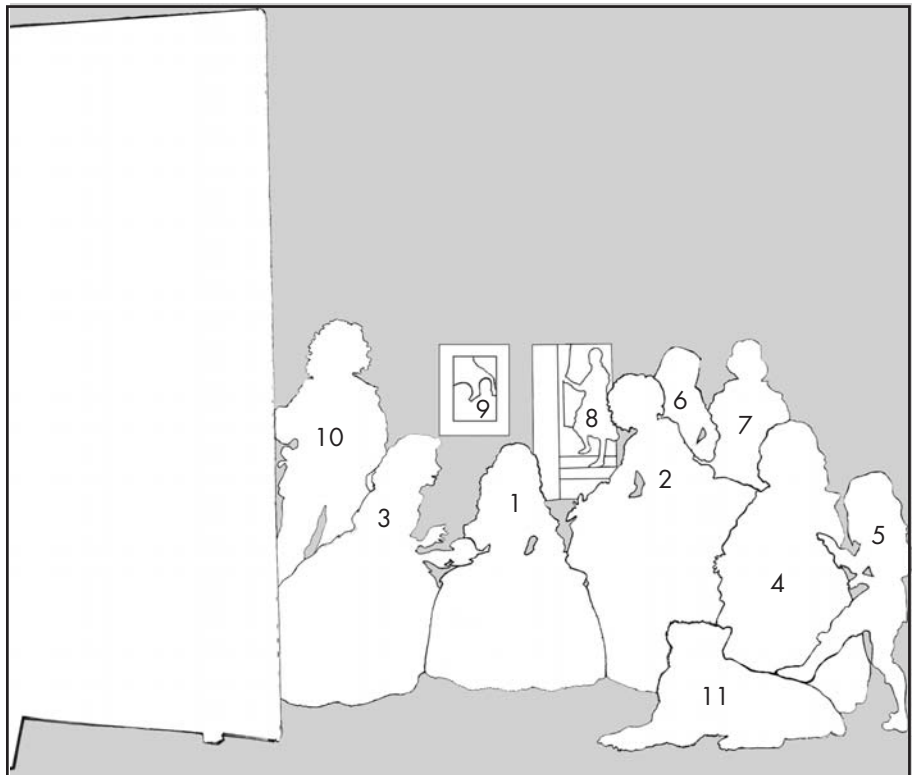
LOS PERSONAJES DE «LAS MENINAS»*

- 1. Infanta Margarita:** heredera de la corona de España, nace en 1651. Hija del rey Felipe IV y de la reina Mariana de Austria.
- 2. Doña Isabel de Velasco:** Menina de honor de la nobleza, atendía a los niños de la familia. Acaba de observar algo e inicia una respetuosa inclinación hacia quien llega. Analizando la composición, su postura reduce el paralelaje de las figuras que, de otra forma, darían un efecto excesivamente vertical a la escena.
- 3. Doña María Agustina Sarmiento:** Menina de la Infanta Margarita, aparece de perfil, mirando atentamente a la Infanta mientras se arrodilla con un jarro rojo con agua.
- 4. Maribárbola:** Es una enana de origen alemán que entró al servicio del Palacio en 1651. Está vestida con un traje de terciopelo azul y enjoyada. La presencia de enanos y bufones era frecuente en la Corte porque desde tiempos remotos se les atribuía el don de la profecía y se les tenía por oráculos de la verdad.
- 5. Nicolasillo Pertusato:** Enano de origen italiano al servicio de la reina Mariana.
- 6. Doña Marcela de Ulloa:** Se encargaba del cuidado y orden de las sirvientas de la reina. Aparece con un traje muy sobrio, ya que, al parecer, era viuda y conversa con el guardadamas gesticulando con su mano derecha levantada.
- 7. Diego Ruiz de Azcona:** Estaba a cargo del cuidado de todas las damas del palacio.
- 8. José Nieto de Velázquez:** Fue jefe de los tapiceros del Alcázar y luego mayordomo y «aposentador de la reina». Distribuía las habitaciones de las personas que vivían en el palacio. Su presencia aumenta la sensación de profundidad del cuadro ya que, de no existir, la atención se mantendría en el primer plano, con los personajes.
- 9. Felipe IV y Mariana de Austria:** Reyes de España, aparecen reflejados en el espejo de la pared del fondo de la habitación. Felipe IV (1605 - 1665), fue uno de los mecenas más significativos de la época.
- 10. Diego Velázquez:** Es el autor de retrato. Pintor sevillano integrante de la cámara del rey Felipe IV. Tiene el cuerpo inclinado hacia atrás para observar lo

que llama la atención de las demás figuras. Colgadas de la cintura están casi invisibles las llaves que le acreditan como Aposentador Mayor de palacio desde 1652 y en el pecho ostenta la cruz de la Orden de Santiago, pintada después de la realización del cuadro (1656), cuando se le concedió tal mérito en 1659.

11. El perro: es un mastín castellano. No parece incomodarse con el juego del enano Nicolasillo Pertusato.

*Este cuadro se encuentra en el Museo del Prado, Madrid, y sus medidas son 3,18 x 2,76 mts.

LA LÍNEA DEL TIEMPO

La historia del Viejo Mundo se une con la americana gracias a Colón. Sin ir más lejos, sólo 50 años separan al *Quijote de Cervantes* de *La Araucana* de Ercilla. Dos grandes Pablo: Neruda y Picasso, murieron el mismo año (1973). Así las cosas, vale la pena ponerle ojo a los paralelos en la historia.

ESPAÑA

1469 Unión de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón.

1492 Descubrimiento de América.

1519-1556 Carlos V, rey de España y emperador de Alemania.

1556-1598 Felipe II, rey de España.

1605 Miguel de Cervantes publica *El Quijote de la Mancha*.

1656 Diego Velázquez pinta *Las Meninas*.

1660 Calderón de la Barca publica *La vida es sueño*.

1700 La casa de Borbón reina en España.

1808 Napoleón invade España.

1818 Goya pinta *La maja desnuda*.

1830 España pierde sus colonias en América.

1862 Gustavo Adolfo Bécquer publica *Rimas*.

1898 España pierde los últimos restos de su antiguo Imperio: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

1913 Unamuno publica *Del sentimiento trágico de la vida*.

1907 Pablo Picasso pinta *Las damas de Avignon*.

1931 Dalí pinta *La persistencia de la memoria*.

1936 García Lorca publica *La casa de Bernarda Alba*.

1936-1939 Guerra Civil Española.

1937 Pablo Picasso pinta *Guernica*.

1939-1975 Dictadura de Francisco Franco.

1956 Juan Ramón Jiménez obtiene el Premio Nobel de Literatura.

1975 Retorno de la monarquía: Juan Carlos de Borbón.

1986 España entra en la Comunidad Económica Europea.

1989 Camilo José Cela obtiene el Premio Nobel de Literatura.

1992 Quinto Centenario del descubrimiento de América. Expo Sevilla.

CHILE

1450 Imperio Inca invade Chile hasta río Maule.

1520 Hernando de Magallanes descubre el Estrecho.

1536 Diego de Almagro descubre Chile.

1541 Pedro de Valdivia funda Santiago.

1569 Alonso de Ercilla publica *La Araucana*.

1738 Creación de la Universidad de San Felipe.

1767 Expulsión de los jesuitas de América.

1810 Primera Junta de Gobierno.

1818 Declaración de la Independencia.

1821 Mulato Gil de Castro pinta *Bernardo O'Higgins*.

1827 Fundación de *El Mercurio de Valparaíso*.

1842 Creación de la Universidad de Chile.

1845 Mauricio Rugendas pinta *El huaso y la lavandera*.

1862 Alberto Blest Gana publica *Martín Rivas*.

1879 Guerra del Pacífico.

1889 Pedro Lira recibe 2ª Medalla de Plata en la Exposición Universal de París.

1891 Suicidio del presidente Balmaceda.

1898 Fco. González recibe el Premio de Honor del Salón Oficial de Chile.

1910 Se inaugura el Museo Nacional de Bellas Artes.

1925 Fin del parlamentarismo.

1931 Vicente Huidobro publica *Altazor*.

1944 Pablo Burchard, 1º Premio Nacional de Arte.

1945 Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura.

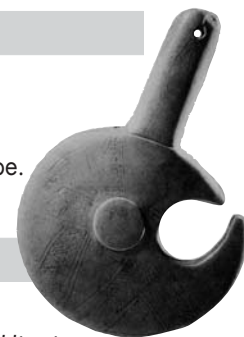
1970 Marta Colvin, Premio Nacional de Arte.

1971 Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura.

1973 Golpe Militar.

1990 Roberto Matta, Premio Nacional de Arte.

1996 Mural de Mario Toral en Metro Universidad de Chile.

IMPRESIONISMO Del taller a la calle

En 1874 los pintores rechazados por el jurado académico del Salón Oficial de París: **Camille Pissarro, Paul Cézanne, Claude Monet, Pierre August Renoir, Edgar Degas** y otros, decidieron exponer expusieron sus trabajos en el estudio del fotógrafo Gaspard-Félix Nadar. Allí Monet exhibió su cuadro *Impresión, sol naciente*, una pintura que a los críticos provocó, por su tema tan banal (la vista de un puerto en la niebla), confusión, indignación y risas. Un periodista escribió una feroz crítica que tituló peyorativamente «La Exposición de los Impresionistas», de donde fue tomado el nombre de este grupo. El movimiento nace como una evolución del Realismo y de la Escuela paisajista desde fines del siglo XIX.

Características:

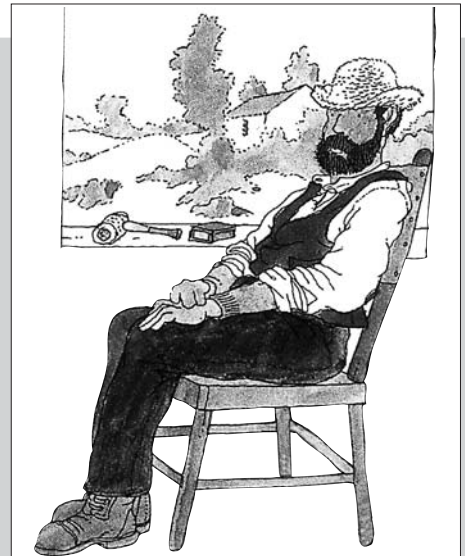
- Los artistas abandonaron sus talleres para salir al aire libre a pintar directa y espontáneamente la naturaleza.
- Las diferencias en el uso del color fueron el factor más significativo que distinguió a los impresionistas de los pintores académicos.
- Comenzaron a retratar la vida moderna, urbana y entretenida. Hasta entonces, los temas eran principalmente religiosos o personajes históricos.
- La invención de la fotografía liberó a los artistas de retratar la realidad tal cual la observaban, pero les atraía su instantaneidad y buscaron captarla en sus obras.

EXPRESIONISMO Rebelía contra el sistema

Así como Francia fue la cuna del Impresionismo, Alemania fue la del Expresionismo. La Revolución Industrial significó avances pero también problemas como aislamiento, masificación, alienación. Esta concepción del mundo no fue recibida con euforia por la nueva generación de artistas, los que buscaban valores distintos en la vida y en el arte. Querían representar la «realidad real», es decir, la esencia de las cosas por muy descarnada que ésta fuera. Sus principales representantes son: **Kirschner, Macke, Chagall, Marc, Munch**, entre otros. Fue un movimiento muy ligado al teatro, la música y la literatura.

Características:

- Se rebelaron contra todas las reglas académicas válidas hasta ese momento.
- Surge en los bares y cafés del Berlín de 1920.
- Estilo con pocas formas, sin perspectiva, colores brillantes y saturados, subjetivo y espiritual.
- Busca más la expresión del contenido que la forma.
- Intenta potenciar el impacto emocional del espectador a través del colorido, las formas retorcidas, la composición agresiva.

COLECCIÓN IMPRESIONISMO Y EXPRESIONISMO

IMPRESIONISMO Y EXPRESIONISMO (A)

Auguste Renoir, francés (1841-1919)

1. El Baile
2. Jovencitas frente al piano

Edgar Degas, francés (1834-1917)

3. La bailarina verde
4. Bailarina secándose

Edouard Manet, francés (1832-1883)

5. La familia Manet en el jardín

Claude Monet, francés (1840-1926)

6. Puente y Nenúfares
7. Campo de amapolas
8. Mujer en el jardín
9. Lila sobre el agua

Paul Cézanne, francés (1832-1906)

10. El Golfo de Marsella

H. de Toulouse Lautrec, francés (1864-1901)

11. Diván japonés

Georges Seurat, francés (1859-1891)

12. El Circo

Vincent van Gogh, holandés (1853-1890)

13. Retrato de Joseph Raulin
14. Jardín en flor
15. Casas de Auvers
16. Lirios
17. Irises
18. Vaso de rosas

Amadeo Modigliani, italiano (1884-1920)

19. Desnudo femenino
20. Jeanne Hebeturne con sweater amarillo

Paul Gauguin, francés (1848-1903)

21. Tahitianas

Henri Rousseau, francés (1844 - 1910)

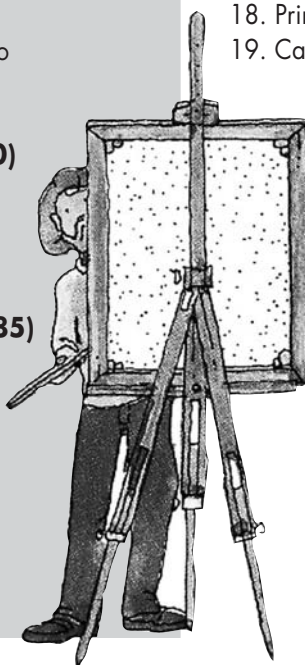
22. Los jugadores de fútbol
23. El sueño

Franz Marc, alemán (1880-1916)

24. Vaca amarilla

Marc Chagall, ruso-francés (1887-1985)

25. La carreta voladora
26. El violinista verde
27. El puente Passy la torre Eiffel
28. Yo y mi aldea

IMPRESIONISMO Y EXPRESIONISMO (B)

Auguste Renoir, francés (1841-1919)

1. El palco
2. Paraguas

Edgar Degas, francés (1834-1917)

3. La clase de danza
4. Bailarinas practicando en la barra

Edouard Manet, francés (1832 - 1883)

5. El bar de Folies-Bergère

Claude Monet, francés (1840-1926)

6. Nenúfares
7. Paseo

Pierre Bonnard, francés (1867-1947)

8. El desayuno

Camille Pissarro, francés (1830-1903)

9. El boulevard de Montmartre

Paul Cézanne, francés (1832 - 1906)

10. El lago de Annecy
11. Pinos y rocas

H. de Toulouse Lautrec, francés (1864-1901)

12. Troupe de Mille Eglantine

Georges Seurat, francés (1859-1891)

13. Un domingo en la Grand Jatte

Vincent van Gogh, holandés (1853-1890)

14. Lirios
15. Noche estrellada
16. La habitación de Van Gogh en Arles
17. Huerto de Olivos
18. Primeros pasos
19. Campo de trigo

Amadeo Modigliani, italiano (1884-1920)

20. Jeanne Hebeturne

Paul Gauguin, francés (1848-1903)

21. Mujer tahitiana en la playa
22. ¿Eres celosa?

Henri Rousseau, francés (1844-1910)

23. La gitana durmiente

Franz Marc, alemán (1880-1916)

24. Vaca Amarilla

Marc Chagall, ruso-francés (1887-1985)

25. Yo y mi aldea
26. El violinista verde
27. París a través de la ventana
28. La flauta mágica

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES Del Impresionismo al Expresionismo

1. Trabajos de Investigación

- Los colores también expresan sentimientos. Analizar *Vaca amarilla* de Marc y describir qué sienten los alumnos y qué colores son los que les provocan dichos sentimientos.
- Crear un catálogo que explique movimientos, artistas y obras.
- Investigar qué era el Salón Oficial de París, lugar que rechazó a los impresionistas.
- Escribir una biografía de Van Gogh y presentarla en la muestra.
- El nombre del Impresionismo surgió de un cuadro. ¿Cuál? ¿Quién es su autor?
- Investigar sobre el color: ¿qué es?, ¿cómo se clasifica?, ¿qué es una rosa cromática?, ¿el blanco y el negro son colores?, ¿qué es el valor de un color? ¿Matiz?
- Crear una guía de trabajo para los estudiantes. Incluyendo: ¿Qué observas?, ¿hay personajes?, ¿qué quiso contar el artista?, ¿es una obra parecida a la realidad?, ¿figurativa?, ¿hay un elemento que prime sobre otros?
- Investigar qué artistas chilenos son considerados impresionistas o expresionistas.

2. Ubicación espacial y temporal

- La nueva sociedad surgida por la Revolución Industrial fue crucial para el Expresionismo. ¿Dónde surge ésta?, ¿a qué años se refiere?, ¿qué sucedía en Chile en esa época?
- Investigar la historia de París para entender cuándo y por qué surge el Impresionismo.
- Alemania fue uno de los últimos países en unificarse en Europa. Confeccionar un mapa de la época y compararlo con uno actual.

3. Trabajos de observación y redacción

- Escoger una de las obras de Van Gogh y crear una historia sobre el cuadro. Titular y pintar una escena.
- Escribir un ensayo sobre las ventajas y desventajas de la vida moderna y la tecnología.
- Se puede realizar un viaje en el tiempo al observar la muestra. ¿Qué tipo de vestuario utilizaba la gente?, ¿hay diferencia con los actuales?, ¿existirían los celulares, Internet, televisión...?
- Descubrir todos los animales y personajes que están presentes en *El sueño* de Rousseau. Comparar los resultados.

4. Trabajos artísticos y manualidades

- Transformar una de las pinturas de la muestra en una escultura. Pueden utilizar: greda, arena, barro, harina, jabón blando o cualquier material reciclado.
- Toulouse-Lautrec es el padre del cartel publicitario. Crear un afiche para el colegio siguiendo su estilo.
- Modigliani realizó muchos retratos de su amada, Jeanne Hébuterne. Inspirado en su estilo realizar un autorretrato.
- Cambiar el estilo de un cuadro impresionista a expresionista, ¿cuál es la principal diferencia?
- Dibujar, como los impresionistas, el lugar que el estudiante considere de su barrio.
- Recrear en cartón su obra favorita y luego recortarla como rompecabezas intercambiarla con sus compañeros.
- Escoger un cuadro que posea una figura humana y reemplazarla con un objeto. ¿Qué diferencias observan?

5. Bibliografía:

- *Toulouse-Lautrec*. Ed. Pockets Electa
- *Paul Cézanne*. Felicitas Tobien. Ed. Iberlibro.
- *Edgar Degas*. Timm Schneiders. Ed. Iberlibro.
- *Vincent van Gogh, cartas desde Provenza*. Ed. Odin.
- *La vida y obras de Camille Pissarro*. Linda Doeser. Ed. El Sello.
- *El Impresionismo*. Manuales Parramón.
- *Cómo mirar un cuadro, introducción a la Historia del Arte*. Susan Woodford. Universidad de Cambridge
- *Expresionismo*. Dietmar Elger. Ed. Taschen
- *Modigliani*. Doris Krystof. Ed. Taschen
- *Seurat*. Hajo Düchting. Ed. De Vecchi.

6. Sitios webs:

- www.vangoghmuseum.nl Museo de Van Gogh.
- http://icarito.tercera.cl/especiales/van_gogh/index.htm Van Gogh.
- <http://es.wikipedia.org/wiki/impresionismo> Impresionismo.
- www.artehistoria.com/genios/estilos/70.htm Expresionismo.
- www.musee-orsay.fr Museo Orsay.
- www.musee-chagall.fr Museo de Marc Chagall.
- www.musee-toulouse-lautrec.com Museo de Toulouse Lautrec.
- www.marmottan.com Museo de M. Monet.
- www.franz-marc-museum.de Museo de Franz Marc.
- www.cezanne.com Paul Cézanne.
- www.mairie-le-cannet.fr/MuseeBonnard/ Museo de P. Bonnard.
- www.artehistoria.com/genios/pintores/2011.htm P. Gauguin.
- www.artehistoria.com/genios/pintores/3011.htm G. Seurat.

CUADROS CON HISTORIA

«El palco» Auguste Renoir

Pintado en 1874, es uno de los cuadros impresionistas más apreciados, que incluso logró escapar a la crítica cuando se presentó en la primera Exposición Impresionista. La mujer, elegantemente vestida, deja descansar sus binoculares sobre la baranda del palco, para devolverle la mirada a algún observador, aunque no se trata de una mirada desafiante, sino como si agradeciera la admiración. Los palcos de los teatros tenían dos fines: ver y dejarse ver. Por otro lado, su acompañante masculino (cuyo modelo sería el hermano de Renoir) levanta sus binoculares para observar la audiencia, en lugar del escenario.

«La familia Monet en su jardín» Edouard Manet

Manet pintó esta escena en 1874, cuando fue a visitar a Monet. Encantado por los colores y la luz del jardín, Manet decidió pintar a las personas situadas bajo el árbol. Más tarde, recordando aquel día Monet comentó: «También Renoir llegó y quedó cautivado por aquel momento. Me pidió una paleta, un pincel, un lienzo y se puso a pintar junto a Manet». Esta anécdota ilustra las relaciones de trabajo y amistad entre los artistas durante aquellos años.

«Diván Japonés»

Henri Toulouse-Lautrec

El Café Diván Japonés se puso de moda debido al estilo japonés de su decoración. En la pintura está en un primer plano la famosa bailarina de la época del Moulin Rouge, Jane Avril. Toulouse-Lautrec es considerado el «Padre del Cartel Publicitario» por su importante legado de afiches, especialmente de los locales nocturnos que frecuentaba tal como el de esta obra.

«El circo» Georges Seurat

Esta obra se presenta como una de las más impresionantes aplicaciones de las teorías divisionistas o puntillistas. Seurat interpreta aquí las teorías de Charles Henry sobre los efectos psicológicos de la línea y del color así como las de las leyes de la mezcla óptica de colores formuladas por Chevreul y Rood. Un crítico comentaba en la exposición del cuadro: «En *El circo* todo está combinado según la armonía por analogía, la conciliación de los contrarios, con miras a obtener sensaciones alegres». Con esta obra el artista aspira a una simbiosis entre creación artística y análisis científico, compartiendo así una de las grandes preocupaciones del siglo XIX.

«La habitación de Van Gogh en Arles» Vicente Van Gogh

El artista había amueblado su alcoba con una simplicidad casi espartana. Para él suponía un remanso de paz porque, después de haber vivido en pensiones horribles, por fin podía poner su sello personal. En especial, la cama tenía el aspecto de solidez, estabilidad y tranquilidad que tanto necesitaba. Sin embargo, un ligero defecto de perspectiva crea una impresión de desequilibrio: el cabezal de la cama no está en ángulo recto con la pared, las sillas están representadas desde arriba, lo que no ocurre con los demás muebles. Las puertas cerradas y la ventana apenas entreabierta refuerzan la sensación de claustrofobia. Actualmente se encuentra en el Museo de Orsay. Es un óleo sobre tela de 57 cm x 74 cm y fue pintado en 1889.

MUSEO ORSAY

De estación a casa de los Impresionistas...

Construida en París a finales del siglo XIX, la estación de trenes Orsay se inauguró el 14 de julio de 1900, coincidiendo con la Exposición Universal. Fue la primera estación concebida para la tracción eléctrica y desde allí partían casi 200 trenes diarios. Sin embargo, cuarenta años después, sus andenes resultaban ya demasiado cortos y la estación fue cayendo en desuso.

A partir de 1939 la estación pasó a convertirse en centro de acogida de los prisioneros de

la Segunda Guerra Mundial. Terminado el conflicto, fue utilizada como hotel hasta 1973. Amenazada de derumbe, la estación fue declarada Monumento Histórico y de interés artístico, lo que representó el rescate del patrimonio cultural de la propia ciudad*.

Se decide instalar allí un museo destinado a establecer un lazo entre El Louvre y el Museo Nacional de Arte Moderno, dando acogida a la creación artística de la segunda mitad del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX, decisión apoyada por el entonces presidente François Mitterrand. Allí tendrían cabida todos los llamados impresionistas.

Se requirieron casi diez años para la remodelación, que fue hecha a través de un concurso abierto de arquitectos internacionales. Finalmente, en 1986 son abiertas las puertas del Museo Orsay, que en sus primeros años recibió más de 21 millones de visitantes, con un promedio diario de 7.000 visitas. En comparación, nuestro Museo Nacional de Bellas Artes recibe diariamente unas 1.600 personas.

Las colecciones de Orsay comprenden 3.000 pinturas, 350 pasteles, 10.000 dibujos, 14.000 proyectos de arquitectura, 2.400 esculturas, 1.300 muebles y objetos de arte y 31.000 fotos. Autores presentes en la muestra de Impresionismo y Expresionismo como **Degas, Manet, Monet, Renoir, Pissarro, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Seurat y Toulouse-Lautrec**, son parte de la colección permanente de este Museo.

*En Chile ocurrió una situación similar con la transformación de la Estación Mapocho en un Centro Cultural e inaugurado en marzo de 1994.

GLOSARIO

**El mundo del arte tiene su propio lenguaje.
Estas palabras le ayudarán a su mejor comprensión.**

• **Apreciación:** implica apropiarse de la obra de arte, se entiende como una respuesta personal a los modos de expresión de otras personas.

• **Asimetría:** desigualdad de las partes de los dos lados de una figura, imagen, conjunto o composición, con relación a un eje central, real o imaginario.

• **Color:** experiencia sensorial que requiere de tres elementos: un emisor energético (la luz); un medio que module esa energía (la superficie de los objetos) y un sistema receptor específico (la retina).

• **Composición:** implica relacionar varias figuras o elementos de la expresión visual, creando una estructura que se aprecia como conjunto o unidad.

• **Contorno:** conjunto de líneas que limitan una forma.

• **Dibujo:** es un medio para representar objetos, la naturaleza y todo lo que se pueda imaginar, con líneas o trazos creados sobre una superficie plana.

• **Escultura:** arte de crear formas en el espacio tridimensional. En un sentido amplio se denomina así el modelar, tallar o esculpir en diferentes materiales.

• **Estilo:** conjunto de características formales que expresan y encauzan la actividad artística de una época o de un artista determinado.

• **Forma:** Aspectos externo y propio de cada elemento que nuestra vista capta diferenciándola de los demás.

• **Grabado:** proceso artístico que manipula un soporte o matriz con capacidad de reproducción a través de la técnica de incidir, cortar, tallar, abrir o labrar, sobre una superficie relativamente dura, cualquier representación.

• **Instalación:** intervención de un espacio con diversos elementos, materiales, técnicas, etc., dándole nuevas significaciones a los elementos implicados.

• **Línea:** es todo trazo que tiene sentido de longitud. «Es la huella de un punto en movimiento» (Kandinsky).

• **Litografía:** método de impresión basado en la incompatibilidad de la grasa y el agua. Sobre un bloque de piedra (en la actualidad se emplea con frecuencia una plancha de zinc) se dibuja la imagen con tinta litografía o lápiz graso. Esta piedra se humedece, se impregna con tinta y se pasa por una prensa de imprenta.

• **Luminosidad:** es la cualidad que tienen los cuerpos de reflejar más o menos luz. Los cambios que presenta un objeto a escena, a causa de la distinta iluminación.

• **Punto:** elemento básico (origina la línea) de la imagen visual. Es el resultado del primer contacto de un instrumento (lápiz, pincel, buril, etc.) con una superficie.

• **Relieve:** parte entrante o saliente de una superficie plana. Puede ser resultado de la presión hacia el interior del material, o bien, puede resultar del agregado de greda sobre la superficie, destacando la figura hacia fuera.

• **Serigrafía:** técnica gráfica de estampación a color, para lo cual se utiliza una pantalla de seda, de trama fina, montada sobre un bastidor de madera.

• **Tamaño:** diferencia de dimensiones que poseen las distintas formas, las que según su origen pueden ser: naturales (animales, vegetales y minerales) o artificiales (creadas por el hombre para su utilidad o distracción).

• **Técnica mixta:** denominación que se utiliza cuando un artista realiza una obra mezclando varias técnicas y/o materiales.

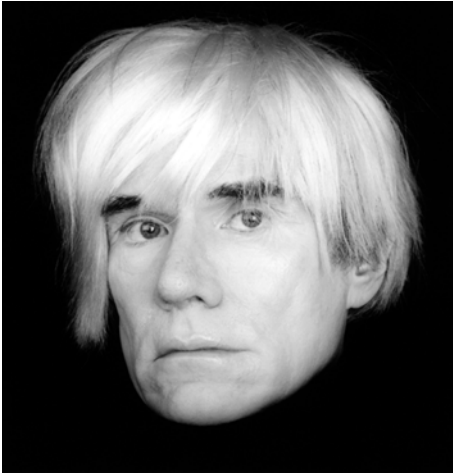
• **Vanguardismo:** cualquiera de las tendencias artísticas, nacidas en el siglo XX con intención renovadora, de avance y exploración.

• **Volumen:** espacio que ocupa un cuerpo. Es el resultado de sus tres dimensiones: ancho, alto y profundidad.

ARTE MODERNO ¿Necesariamente bello?

Andy Warhol (1930-1987)

La revolución del arte moderno ha sido frecuentemente comparada con la revolución que se produjo en Italia durante el Renacimiento. Al igual que los artistas de aquel tiempo que rompieron con las ideas medievales, los pintores, escultores y arquitectos del siglo XX quebraron las reglas artísticas transmitidas por sus predecesores. Querían expresar sus necesidades de acuerdo a los conocimientos del nuevo período histórico. Se hace más notorio el distanciamiento del pintor con la representación más o menos fiel de los seres y objetos de la realidad.

Características:

- En Francia surge el movimiento **Fauvista**, casi con las mismas características que el Expresionismo alemán.
- El cuadro *Las Señoritas de Avignon* de Pablo Picasso en 1907, rompe con todo lo conocido hasta ese momento en el arte pictórico y crea entonces un estilo propio conocido como **Cubismo**.
- A diferencia de otras épocas, en el siglo XX se producen varios movimientos paralelamente. Así mientras Picasso y Braque desarrollan el Cubismo, Kandinsky comienza a experimentar con el **Arte Abstracto**.
- En esta búsqueda de nuevas concepciones artísticas, también aparece el **Surrealismo** de Dalí y Matta, como también la «superficialidad» de Warhol con su **Arte Pop**.

MOVIMIENTOS PICTÓRICOS

Fauvismo

El nombre derivó del calificativo utilizado por un crítico de arte, que llamó *fauves* (fiera) a estos pintores. El lema del grupo era la rebeldía contra todo, y desde el punto de vista técnico, el uso de tonos vivos. Uno de sus máximos representantes es **Matisse**, que redujo formas, espacios y las tonalidades a simples zonas de color.

Cubismo

Las formas de la naturaleza se transforman en formas geométricas, que derivan del cubo, el cilindro y la esfera, en representaciones sin perspectiva y que ofrecen simultáneamente visiones múltiples de los objetos, pues muestran todos los elementos que la configuran. Su máximo exponente y creador fue Pablo Picasso.

Surrealismo

«El surrealismo pretende expresar el real funcionamiento de la mente. Dictado por el pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón y más allá de cualquier preocupación estética o moral. Está basado en la creencia... en la omnipotencia de los sueños, en el juego indirecto del pensamiento». Manifiesto del Surrealismo, André Breton (máxima figura de este movimiento en la literatura), 1924. Representantes de la muestra: **Miró, Magritte, Dalí y Matta**.

Arte Pop

Movimiento que nace en Estados Unidos a mediados del siglo XX como protesta contra la abstracción reinante durante más de una década. Exige la eliminación completa de toda fantasía, se inspira en trozos de la realidad trivial, en la vulgaridad de la gran ciudad y los suburbios, aspira a ser la expresión de la civilización tecnológica, comercializada e industrializada con un nuevo valor estético. Representantes: **Warhol y Liechtenstein**.

COLECCIÓN ARTE MODERNO

ARTE MODERNO (A)

Gustav Klimt, austriaco (1862-1918)

1. Retrato de Mada Primavesi
2. Esperanza II

Henri Matisse, francés (1869-1954)

3. La danza
4. El Cowboy
5. Interior en azul y amarillo
6. Acuario
7. Interior con estuche de violín
8. Pequeña odalisca con vestido morado
9. Naturaleza muerta con magnolia

Raoul Dufy, francés (1877-1953)

10. La vida en rosa

Pablo Picasso, español (1881-1973)

11. Niño llevando un caballo
12. Retrato de Gertrudis Stein
13. Mandolina y Guitarra
14. Mujer ante el espejo
15. Guernica

George Braque, francés (1882-1963)

16. El estudio

Joan Miró, español (1893-1983)

17. Composición (Signo Solar)
18. La Luna

Paul Klee, suizo (1879-1940)

19. Balón rojo
20. Paisaje con columnas negras
21. Insula Dulcamara

René Magritte, belga (1898-1967)

22. El hijo del hombre

Salvador Dalí, español (1904-1989)

23. Aparatos y manos

Roberto Matta, chileno (1912)

24. Munda y desnuda la libertad

Fernand Leger, francés (1881 - 1955)

25. Estudio para un mural de cine
26. Mujer sosteniendo un jarrón

Wassily Kandinsky, ruso (1866 -1944)

27. Boceto para composición 2
28. Variaciones abstractas
29. Curva dominante

Piet Mondrian, holandés (1872-1944)

30. Composición II

Andy Warhol, EE.UU. (1930- 1987)

31. Automóviles

Roy Liechtenstein, EE.UU. (1923 - 1997)

32. Okay hot shot
33. Stepping out

ARTE MODERNO (B)

Gustav Klimt, austriaco (1862-1918)

1. Retrato de Emille Floge
2. El beso

Henri Matisse, francés (1869-1954)

3. La ventana azul
4. Armonía en rojo
5. Jardín Marroquí
6. La caída del Icaro
7. Ciclamen púrpura
8. La danza
9. El caballo, el jinete y el payaso
10. Canasto de naranjas

Raoul Dufy, francés (1877-1953)

11. Niza, el paseo de los ingleses

Pablo Picasso, español (1881-1973)

12. Cannes A.M.
13. Mujer ante el espejo
14. Mandolina y guitarra
15. Las señoritas de Avignon

Joan Miró, español (1893-1983)

16. Composición
17. Torso femenino
18. Mujer y gato

Paul Klee, suizo (1879-1940)

19. Jardín Templado
20. Paisaje con iglesia amarilla

René Magritte, belga (1898-1967)

21. El espejo falso
22. El tiempo transfigurado

Salvador Dalí, español (1904-1989)

23. La decepción de los deseos

Roberto Matta, chileno (1912)

24. Munda y desnuda la libertad

Fernand Leger, francés (1881 - 1955)

25. Constructores con soga

Wassily Kandinsky, ruso (1866 -1944)

26. Paisaje con chimenea
27. Variaciones abstractas
28. Centro blanco

Piet Mondrian, holandés (1872-1944)

29. Composición II

Andy Warhol, EE.UU. (1930- 1987)

30. Marilyn

Roy Liechtenstein, EE.UU. (1923 - 1997)

31. Saliendo

Robert Delaunay, francés (1885-1941)

32. La torre roja

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES

El arte del siglo XX

1. Trabajos de investigación

- ¿Qué es: Futurismo, Modernismo, Constructivismo, Dadaísmo, Abstracción, Simbolismo? ¿Quiénes son sus máximos representantes?
- ¿Cuáles son los artistas chilenos actuales más reconocidos internacionalmente? ¿A qué movimiento o estilo pertenecen?
- ¿Qué es la estética? ¿Es o no universal?
- Organizar un foro debate para discutir: ¿qué es el arte? ¿Es provocación, belleza, revolución o vanguardia? ¿Qué pasa con la globalización? En el cuarto milenio, ¿habrá diferencias entre el arte producido en los distintos continentes?
- ¿Dónde y cómo se comercializa el arte en Chile? ¿En el mundo?

2. Ubicación espacial y temporal

- Investigar la historia de la Guerra Civil Española, sus consecuencias y su vinculación con Chile.
- ¿Cuáles son los principales conflictos bélicos del siglo XX y qué consecuencias trajeron para los artistas de la época?
- Matisse pintó «Jardín Marroquí» luego de su ida a Marruecos. Investigar dónde queda este país, cuáles son sus características principales, cuál habrá sido el motivo para que Matisse se instalara allí.

3. Trabajos de observación y redacción

- Llevar a la sala de clases diversos objetos utilitarios modernos y analizar estéticamente con juicio crítico. ¿Son bellos o sólo útiles?
- Visitar galerías de arte. ¿Qué les sugieren? ¿Qué sentimientos les provocan? Juzgar: ¿cuál de sus obras quedará para la posteridad? ¿Por qué?
- Leer en el diario críticas de arte. Analizar y comentar en grupo. Visitar la exposición.
- Así como Picasso creó un mural sobre la guerra, descubrir qué murales existen en Santiago y qué retratan.

4. Trabajos artísticos y manualidades

- Buscar la biografía de Picasso y crear una tira de cómic que la ilustre.
- Escoger una obra de Kandinsky y hacer una representación teatral. Participación de todo el curso: guión, escenografía, música, disfraces, actuación, iluminación.
- Dibujar libremente formas imaginarias sin sentido lógico

co utilizando diversas técnicas plásticas. Exhibir.

- Visitar el Parque de las Esculturas. Después en clases, confeccionar con materiales reciclables una escultura abstracta.

- Según las bases del Surrealismo, crear una obra basada en los sueños del alumno/a.

5. Bibliografía:

- *Miró, el pintor de las estrellas*. K. Punyet Miró y G. Lolivier. Ed. Claves.
- *Picasso, artista y bohemio*. M.L. Bernadac. Ed. Claves.
- *Wassily Kandinsky*. Hajo Düchting, Ed. Taschen.
- *Roy Lichtenstein*. Janis Hendrickson, Ed. Taschen.
- *¿Qué es la pintura? Representación y Arte Moderno*. G. Gutenberg; Círculo de Lectores.
- *Gustav Klimt*. Gustav Klimt Ed. Grijalbo.
- *Matta*. Museo Nac. de Bellas Artes, Ed. Antártica.
- *Vida de los grandes artistas del siglo XX*. E. Lucie-Smith, Ed. Contrapunto.

6. Sitios webs:

- www.warhol.org Museo Andy Warhol.
- www.fundacionpicasso.es Fundación Picasso.
- www.moma.org Museo de Arte Moderno, N. York.
- www.guggenheim.org Museos Guggenheim.
- www.museoreinasofia.es Museo Reina Sofía, Madrid, España.
- www.musee-picasso.fr Museo Picasso París.
- www.musee-fernandleger.fr Museo de Fernand Leger.
- www.musee-picasso-vallauris.fr Museo Picasso La Guerra y La Paz.
- www.biographie.net/es/ Biografía pintores.
- http://hermitagemuseum.org Museo Hermitage, San Petersburgo.
- www.centrepompidou.fr Museo de Arte Moderno, París, Francia.
- www.tate.org.uk/home/spanish.htm Museo de Arte Moderno, Londres, Inglaterra.
- www.fine-arts-museum.be Museo de Bellas Artes de Bélgica (Magritte).
- www.belvedere.at Museo de Bellas Artes de Austria (Klimt).
- www.bcn.fjmiro.es Fundación Joan Miró, Barcelona.

7. Canales del Cable

(recomendados para todas las exposiciones)

- Film and Art
- A & E Mundo
- History Chanel
- Art TV

CUADROS CON HISTORIA

«El beso» Gustav Klimt

Es su obra más famosa, exhibida por primera vez en 1908 y adquirida por el gobierno para la Galería Austríaca. La pareja se abraza sobre un prado de flores, siendo difícil interpretar si están arrodillados o de pie. Sus vestimentas están ricamente adornadas así como el fondo que presenta símbolos rusos y bizantinos. Ella tiene su cabeza inclinada mirando hacia el espectador a pesar de sus ojos cerrados. El hombre sujeta con sus manos a la amada, dejando ver sólo su cabeza coronada de flores. Su ancho cuerpo y su actitud de dominio son elementos claves en la composición, interpretada por los especialistas como una escena protagonizada por el propio Klimt (que nunca se casó) y su amiga Emile Flöge.

«Okay Hot Shot» Roy Liechtenstein

Representante del Arte Pop, traspasó dibujos de cómic al lienzo con ayuda de un proyector de diapositivas, para convertirla en un cuadro tradicional (con pinceles y pinturas). En esta obra, que revoluciona el clásico concepto del arte, el autor utilizó un cómic de una serie sobre la 2ª Guerra Mundial llamada *The Haunted Tank*. El personaje principal de la serie era Jeb Stuart (y es el rostro que aparece en la pintura de Liechtenstein) en honor a un general homónimo que comandaba al ejército sureño durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos.

«La Danza» Henri Matisse

Este panel decorativo pintado en 1909 para la escalera del palacio del famoso coleccionista ruso Serguei Shchukin, quien también llegó a poseer obras de Picasso, Monet y Gauguin, entre otros, tuvo un cambio involuntario de dueño. El régimen comunista instaurado en Rusia en 1917 expropió toda la colección de Shchukin, «La danza» incluida. Hoy la obra forma parte de la colección del Museo del Hermitage de San Petersburgo.

«Munda y desnuda libertad» Roberto Matta

El gobierno español encarga al artista chileno este cuadro monumental: «Munda y desnuda: la libertad contra la opresión» para la exposición Chile Vive: Muestra de Arte y Cultura en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1986. El cuadro está actualmente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, España. Matta, quien explicó que para él «munda», palabra que no existe, es lo contrario de «inmunda».

«Las señoritas de Avignon» Pablo Picasso

Considerada como la obra germinal del lenguaje cubista. En origen, la composición de las Señoritas está relacionada con las últimas Bañistas de Cezanne; pero sobre todo está influida por la estética de la escultura arcaica griega, egipcia, ibérica y africana. Con él revolucionó el modo de concebir la pintura, aunque de momento no fuera entendido. Se trataba de cinco mujeres en la habitación de un prostíbulo. La figura, gracias a la multiplicidad de planos, puede verse de frente, de perfil y de espaldas al mismo tiempo, con lo que se rompe el sentido del volumen y la perspectiva tradicional. Picasso descubrirá que la figura puede cortarse en planos, descomponerse, analizarse y que por eso la pintura no deja de ser un arte.

DESCUBRIENDO EL «GUERNICA»

En plena Guerra Civil, el gobierno español decidió participar en la Exposición Internacional de París en 1937. Se le pidió a Picasso realizar un gran mural para dicha exposición. En un principio su tema era «El Taller: el pintor y la modelo», pero los hechos cambiaron su perspectiva.

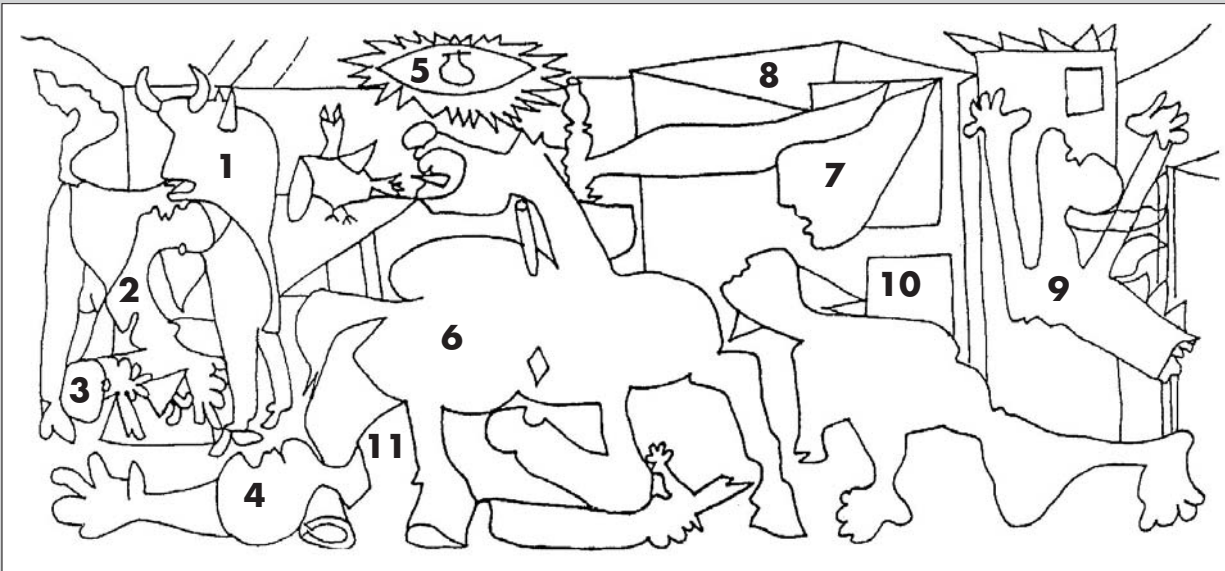
El 27 de abril de ese mismo año se produce el bombardeo a Guernica, un poblado situado a 30 km de Bilbao. Se trataba del primer ataque masivo contra una población civil y el mundo quedaba conmovido. El lugar no era un objetivo militar y en él se encontraban mayoritariamente mujeres, niños y ancianos. Además, era día de mercado y la gente estaba en la calle completamente desprevenida. La destrucción, hecha por la aviación alemana, fue total.

El proceso de creación fue tan sólo de 24 días y se trataba de un gigantesco mural de 3,5 por 7,76 metros, pintado al óleo sólo en blanco y negro. En él no se representa el bombardeo, ni armas, ni soldados, sino es un grito de horror. Y ahí están los principales actores de ese drama, el toro, el caballo, la madre, la muerte...

La obra, que es la de mayor significación política del siglo XX, fue trasladada a Nueva York en 1939, donde permaneció en el Museo de Arte Moderno. Sólo regresó a España en 1981 (tras la muerte de Franco, según la voluntad de Picasso) al Casón del Buen Retiro del Museo del Prado. En 1992 se instala definitivamente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid.

Le recomendamos las siguientes actividades con sus alumnos/as:

Analizar la pintura ¿qué figura puede considerar como centro temático? ¿Hay algún tipo de relación, tensión y ritmo entre las figuras? ¿Qué sentimiento provoca? ¿Cuáles figuras y formas están en actitud dinámica o estática?

Reconocer en la obra: (1) toro espectador, (2) mujer gritando, (3) niño muerto, (4) guerrero muerto, (5) sol con ampolleta, (6) caballo agonizante, (7) mujer en la ventana, (8) edificio, (9) persona en llamas, (10) puerta entreabierta, (11) flecha.

EN SANTIAGO, EL ARTE SE ACERCA

Junto a los museos, donde hay obras que pertenecen a sus colecciones permanentes, están las galerías de arte. En ellas, a través de exposiciones temporales, se muestra y también se comercializa arte. Asimismo, las municipalidades, universidades y los centros comerciales se han convertido en nuevos espacios para la divulgación del arte en Chile.

MUSEOS

- **Artequín**, Av. Portales 3530, tel: 6818687, Est. Central. www.artequin.cl
- **Colonial de San Francisco**, Londres 4, tel: 6398737, Santiago. www.museosanfrancisco.cl
- **De Arte Contemporáneo**, Parque Forestal s/n, tel: 6396488, Santiago. www.mac.uchile.cl
- **De Arte Popular Americano**, Compañía 2691, tel: 6821480, Santiago www.mapa.uchile.cl
- **De Arte Precolombino**, Bandera 361, tel: 6887352, Santiago. www.precolombino.cl
- **De Artes Visuales**, José Victorino Lastarria 307, tel: 6383502, Santiago. www.mavi.cl
- **De la Solidaridad Salvador Allende**, Herrera 360, tel: 6817542, Santiago. www.mssa.cl
- **De los Tajamares**, Av. Providencia 222, tel: 3419841, Providencia. www.proviarte.cl
- **Del Carmen de Maipú**, Rinconada 700, tel: 5310359, Maipú.
- **Histórico**, Plaza de Armas 951, tel: 6330462, Santiago. www.dibam.cl/historico_nacional/
- **La Chascona**, Fdo. Márquez de la Plata 0192, tel: 7378712, Providencia. www.neruda.cl
- **Nacional Bellas Artes**, Parque Forestal s/n, tel: 6330655, Santiago. www.dibam.cl/bellas_artes/
- **Ralli**, Alonso de Sotomayor 4110, tel: 2064224, Vitacura.

GALERÍAS

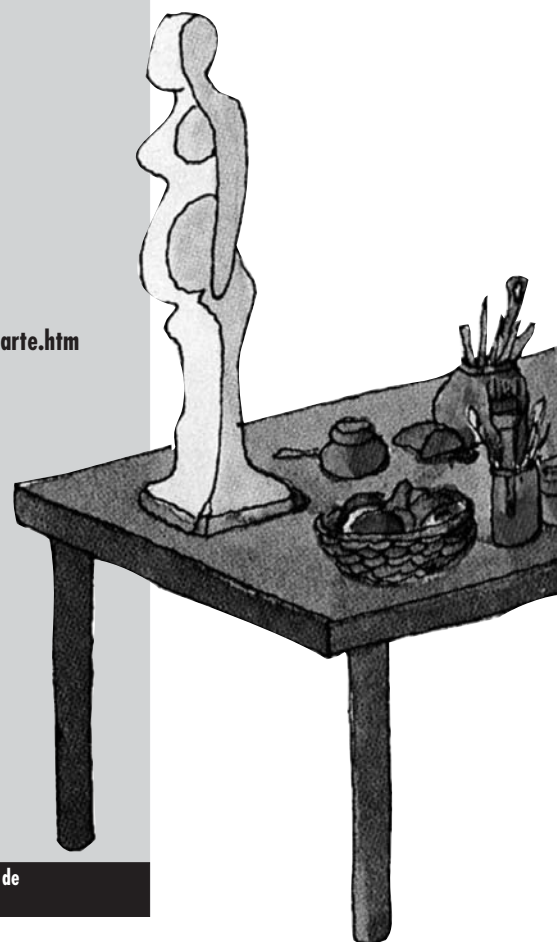
- **A.M.S. Marlborough**, Nueva Costanera 3723, tel: 2288696, Vitacura.
- **Ana María Matthei**, Nueva Costanera 3980, tel: 2078007, Vitacura. www.galeriamatthei.cl
- **Animal**, Alonso de Córdova 3105, tel: 3719090, Vitacura. www.galeriaanimal.com
- **Artespacio**, Alonso de Córdova 2600 p.2, tel: 2450937, Vitacura. www.artespacio.cl
- **Cecilia Palma**, Alonso de Córdova 2812, tel: 2429461, Vitacura. www.galeriaceciliapalma.cl
- **Del Cerro**, Antonia López de Bello 0135, tel: 7373500, Providencia. www.delcerro.cl
- **Gabriela Mistral**, Alameda 1381, tel: 7319840, Santiago. www.artesvisuales.cl
- **Isabel Aninat**, Alonso de Córdova 3053, tel: 2632729, Vitacura.
- **La Sala**, Alonso de Córdova 2700, tel: 2467207, Vitacura. www.galeriasala.cl
- **Metro-Arte**, varias estaciones. www.metroantiago.cl
- **Praxis**, Vitacura 4363, tel: 3213079, Vitacura. www.praxis-art.cl
- **Telefónica**, Av. Providencia 111, tel: 6913132. www.telefonicactcchile.cl/fundacion/arteycultura/saladearte.htm
- **Sala Gasco Arte Contemporáneo**, Santo Domingo 1061, tel: 6944444. www.gasco.cl

CENTROS CULTURALES

- **Centro de Extensión U. C.**, Alameda 390, tel: 6866555, Santiago. www.uc.cl/extension/
- **Cultural de España**, Av. Providencia 927, tel: 2351105, Providencia. www.ccespana.cl
- **Cultural de Las Condes**, Av. Apoquindo 6570, tel: 3669393. www.culturalascondes.cl
- **Cultural Matucana 100**, Av. Matucana 100, tel: 6825797, Santiago. www.m100.cl
- **Cultural Montecarmelo**, Av. Bellavista 594, tel: 7356251, Providencia. www.proviarte.cl
- **Cultural de Ñuñoa**, Av. Irarrázaval 4280, tel: 2533000 www.corpculturalnuñoa.cl
- **Cultural Providencia**, Av. 11 de Septiembre 1995, tel: 2232966, Providencia. www.proviarte.cl

CENTROS COMERCIALES

- **Alto Las Condes**, La Sala, Almacenes París, 4° piso, Av. Kennedy 9901, tel: 3367197.
- **Parque Arauco**, La Sala, Almacenes París 4° piso, Av. Kennedy 5413.
- **Plaza Vespucio**, Sala del Bellas Artes, Av. Vicuña Mackenna 7110.

Los museos de Santiago están abiertos de martes a domingo. En general, la entrada es gratuita para las visitas de grupos de escolares. Así también es gratuita la entrada los días domingo para el público en general.

LA ESCULTURA A TRAVÉS DEL TIEMPO

Junto a la danza, la literatura, la música, la pintura y el teatro, la escultura es una de las seis artes llamadas clásicas, antes de la llegada del cine o séptimo arte. Su tridimensionalidad nos abre a la experiencia del tacto. Aquí un conjunto de esculturas que han pasado a la historia.

Estatuilla femenina
(Grecia, 2700-2300
a. de C.)

Gato egipcio
(700-600 a. de C.)

El discóbolo
(Copia romana; original de
Grecia 450 a. de C.)

David
(Miguel Ángel; 1504)

Las tres gracias
(Antonio Canova; 1813)

Bailarina de catorce años
(Edgar Degas; 1880)

Balzac
(Auguste Rodin; 1897)

El pájaro
(Constantin Brancusi; 1940)

Mujer
(Alberto Giacometti; 1958)