

Cuaderno del alumno primaria

Museo

Maestros

Thyssen-Bornemisza

modernos

Dónde has estado

La respuesta no puede ser más sencilla: **en un museo**. Pero quizás no es tan fácil explicar qué es un museo. Podríamos decir que es un lugar en el que se guardan cosas para que la gente pueda verlas; en los museos nos podemos encontrar desde un hueso de dinosaurio hasta un sello de correos.

El museo que habéis visto es una **pinacoteca, un museo de cuadros**; aquí, además de exponer obras de arte, las conservan y, cuando es necesario, las restauran. También se ponen de acuerdo con otros museos para prestarse cuadros; de esta forma podemos disfrutar de obras que habitualmente se encuentran en otras ciudades.

Pero, además de todo esto y por encima de todo, el museo es un sitio para disfrutar: **se puede aprender y pasar un rato estupendo**. Es un lugar al que se puede volver una y otra vez para poder verlo poco a poco.

Qué has visto

Ya sabéis que los museos guardan muchas cosas para que podamos verlas y disfrutar de ellas. **El Museo Thyssen-Bornemisza expone pinturas** y las que hoy os hemos propuesto son bastante modernas: todas ellas fueron pintadas entre **finales del siglo XIX y el siglo XX**. A los autores que las hicieron los llamamos Maestros Modernos y sus obras son Arte Contemporáneo.

Os habréis dado cuenta de que los cuadros son muy distintos entre sí, y es que en poco más de un siglo han existido muchas formas distintas de pintar que se llaman **estilos o movimientos**. Esta gran cantidad de estilos es una buena prueba de todo lo que el mundo, la gente y las modas han ido cambiando en los últimos cien años.

Claude Monet

El deshielo en Vétheuil, 1881

Óleo sobre lienzo

60 x 100 cm

Uno de los descubrimientos más interesantes de los pintores **impresionistas** es que al aire **libre se pinta la luz y los colores** de las cosas mucho mejor que en el estudio como hacían antiguamente los pintores.

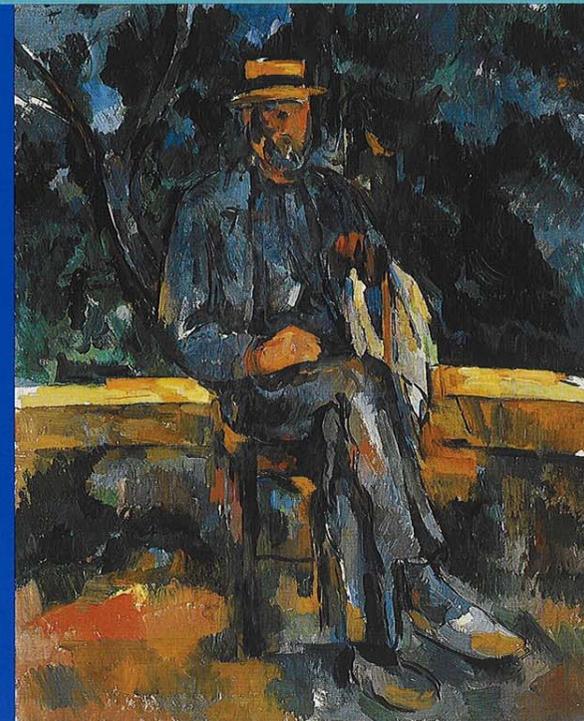
Paul Cézanne

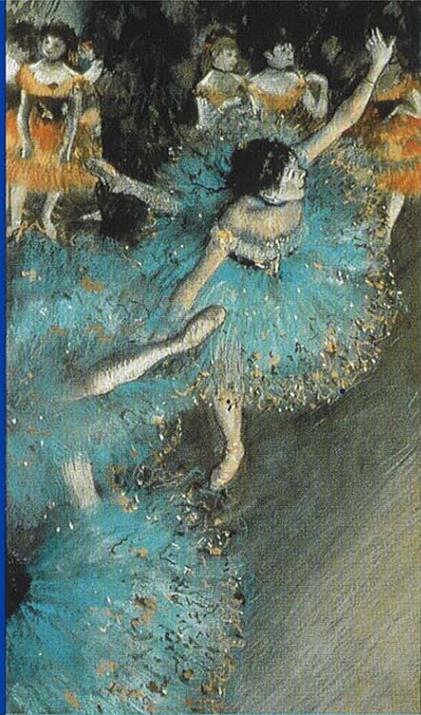
Retrato de un campesino, 1901-1906

Óleo sobre lienzo

65 x 54 cm

Cézanne es el primer artista que se preocupó de **buscar las formas geométricas en la naturaleza**, así para él una montaña era un triángulo, un árbol estaba formado por un cilindro y un gran círculo, etc.

Edgar Degas

Bailarina basculando (Bailarina verde), 1877-1879

Pastel y gouache sobre papel
66 x 36 cm

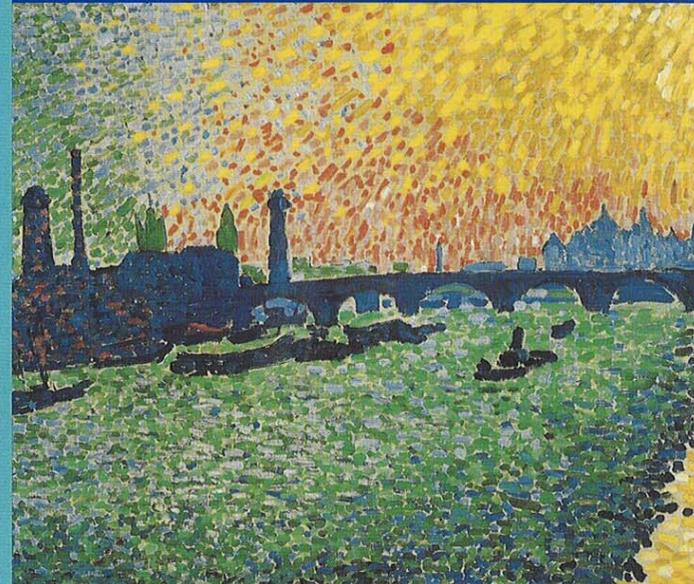
Como puedes comprobar en esta obra, **Degas** era muy **aficionado a la fotografía**. Este cuadro tiene un **encuadre fotográfico**, ha elegido a una de las bailarinas como protagonista y el resto de las figuras no importa que aparezcan incompletas.

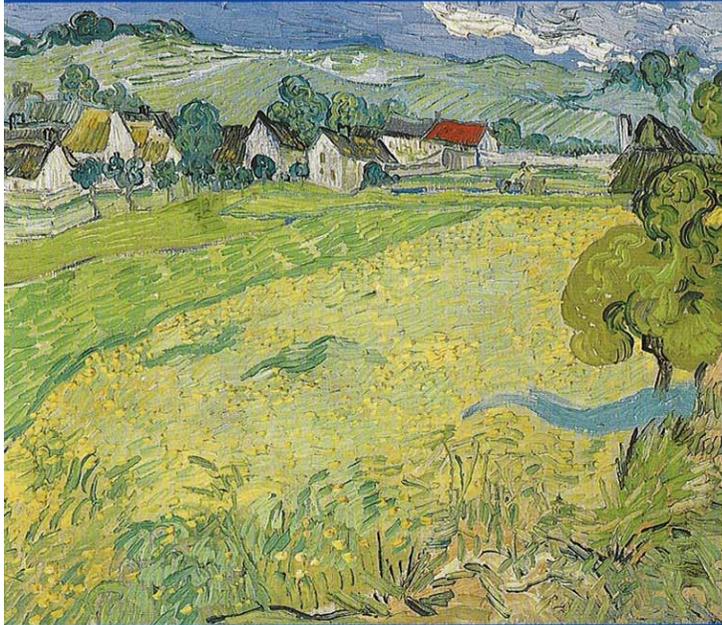
André Derain

El puente de Waterloo, 1906

Óleo sobre lienzo
85,5 x 101 cm

André Derain pertenece a un grupo de artistas llamados **fauvistas** (fieras) por los **colores tan fuertes** que utilizaban en sus cuadros. Derain quería **expresar a través de los colores las emociones** que le producían las cosas, en este caso la vista de la ciudad de Londres al atardecer.

Vincent van Gogh

“Les Vessenots” en Auvers, 1890

Óleo sobre lienzo

55 x 65 cm

Una de las características de **Van Gogh** es que siempre intentaba **transmitir sensaciones a través del color** y de la fuerza de sus **pinceladas**. Sus obras están **cargadas de pintura y de colores brillantes**.

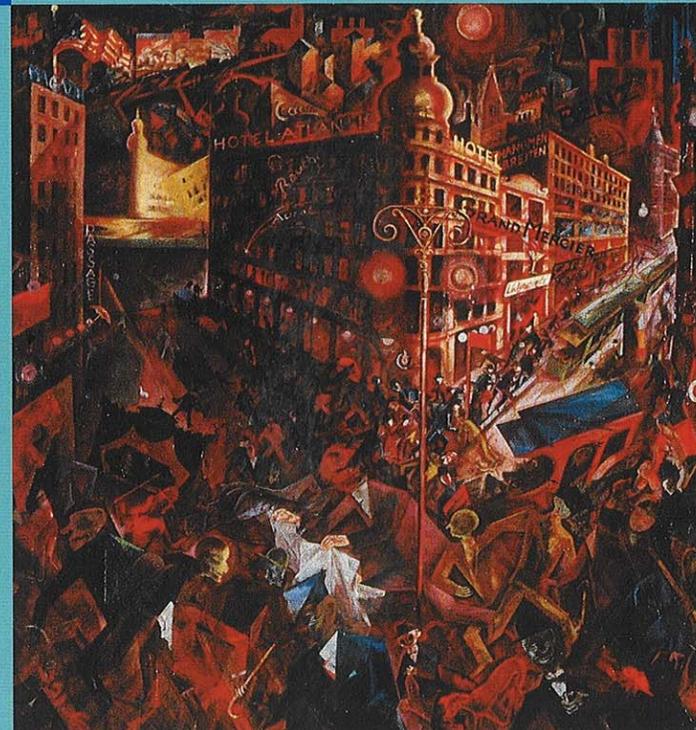
George Grosz

Metrópolis, 1916-17

Óleo sobre lienzo

100 x 102 cm

Este cuadro representa una gran ciudad amenazada por algún peligro, la gente corre de un lado a otro, sus caras están desfiguradas y hasta han cambiado de color. **Grosz** es un pintor **expresionista** que utiliza el **color** y el **movimiento** para transmitir sensaciones al espectador.

Pablo Picasso

Hombre con clarinete, 1911-1912

Óleo sobre lienzo

106 x 69 cm

Los **pintores cubistas** intentaban representar las cosas mirándolas desde **distintos puntos de vista**, así con varias vistas creaban un cuadro que **después el espectador debe reconstruir en su mente**. Para ver un cuadro cubista puedes imaginar que tú estás girando alrededor del hombre con clarinete, lo ves de frente, de perfil, desde atrás, desde arriba, desde abajo, etc.

Jackson Pollock

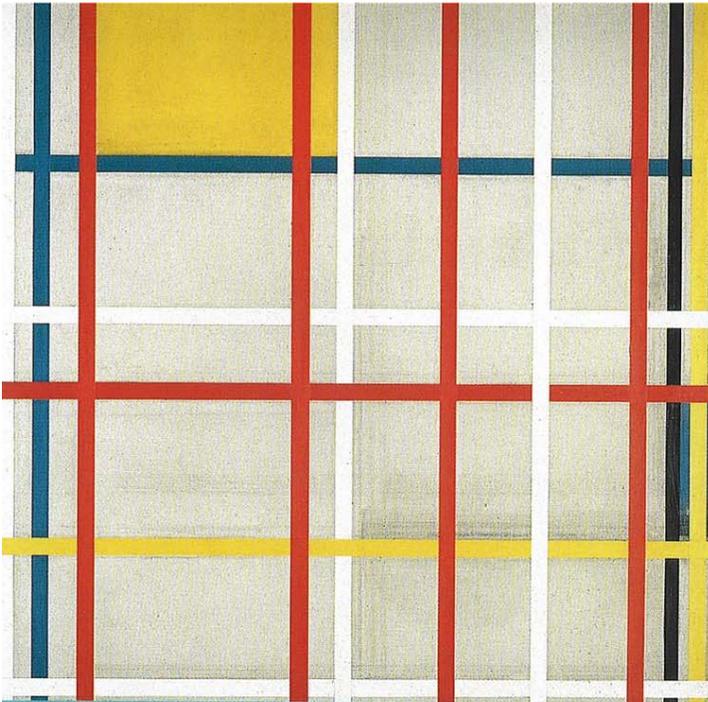
Marrón y plata I, 1951

Esmalte y pintura plateada sobre lienzo

145 x 101 cm

En las obras de **arte abstractas** no aparece la realidad como la vemos normalmente, los artistas representan sobre todo colores y formas. **Pollock** es un pintor muy importante porque desarrolló una **nueva forma de pintar**, colocaba el lienzo en el suelo y se movía alrededor de él lanzando la pintura o dejándola gotear:

Piet Mondrian

New York city, New York, c. 1942

Óleo, lápiz, carboncillo y cinta sobre lienzo

117 x 110 cm

Mondrian poco a poco fue reduciendo sus cuadros a lo esencial, a las formas geométricas más sencillas y a los colores primarios o básicos; pero aunque todo es muy sencillo no es difícil imaginar una serie de calles y manzanas de edificios vistos desde arriba, una ciudad grande y ordenada como New York.

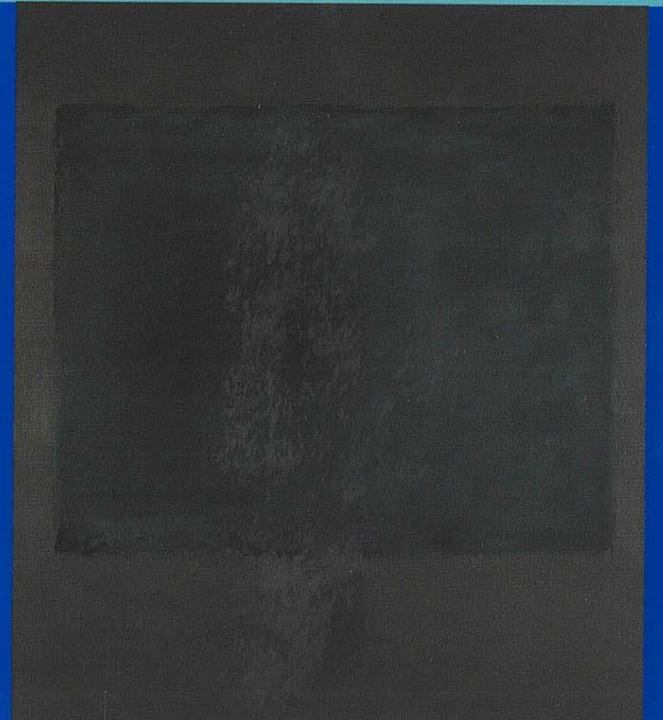
Mark Rothko

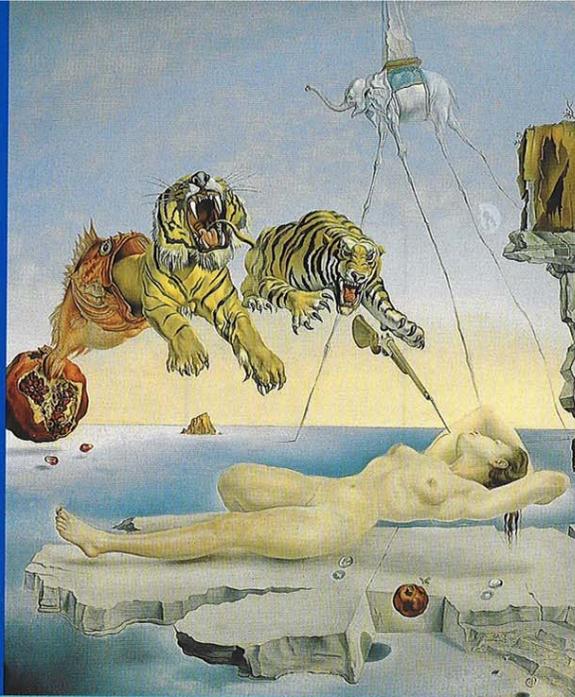
Verde sobre morado, 1961

Óleo sobre lienzo

258 x 229 cm

Rothko es un pintor abstracto que se interesa por el color y la composición, es decir, cómo colocar esos colores en el lienzo. Sus experimentos sobre el color servían para demostrar que los colores cercanos influyen unos en otros, por ejemplo este verde sería muy distinto si en lugar del morado tuviera cerca el amarillo.

Salvador Dalí

Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, 1944

Óleo sobre lienzo
51 x 41 cm

Dalí forma parte del grupo de pintores **surrealistas**, todos ellos intentaban **reflejar** en sus cuadros **los sueños**, por eso a veces en sus obras aparecen objetos, personas y paisajes que parecen salir de un mundo fantástico.

Roy Lichtenstein

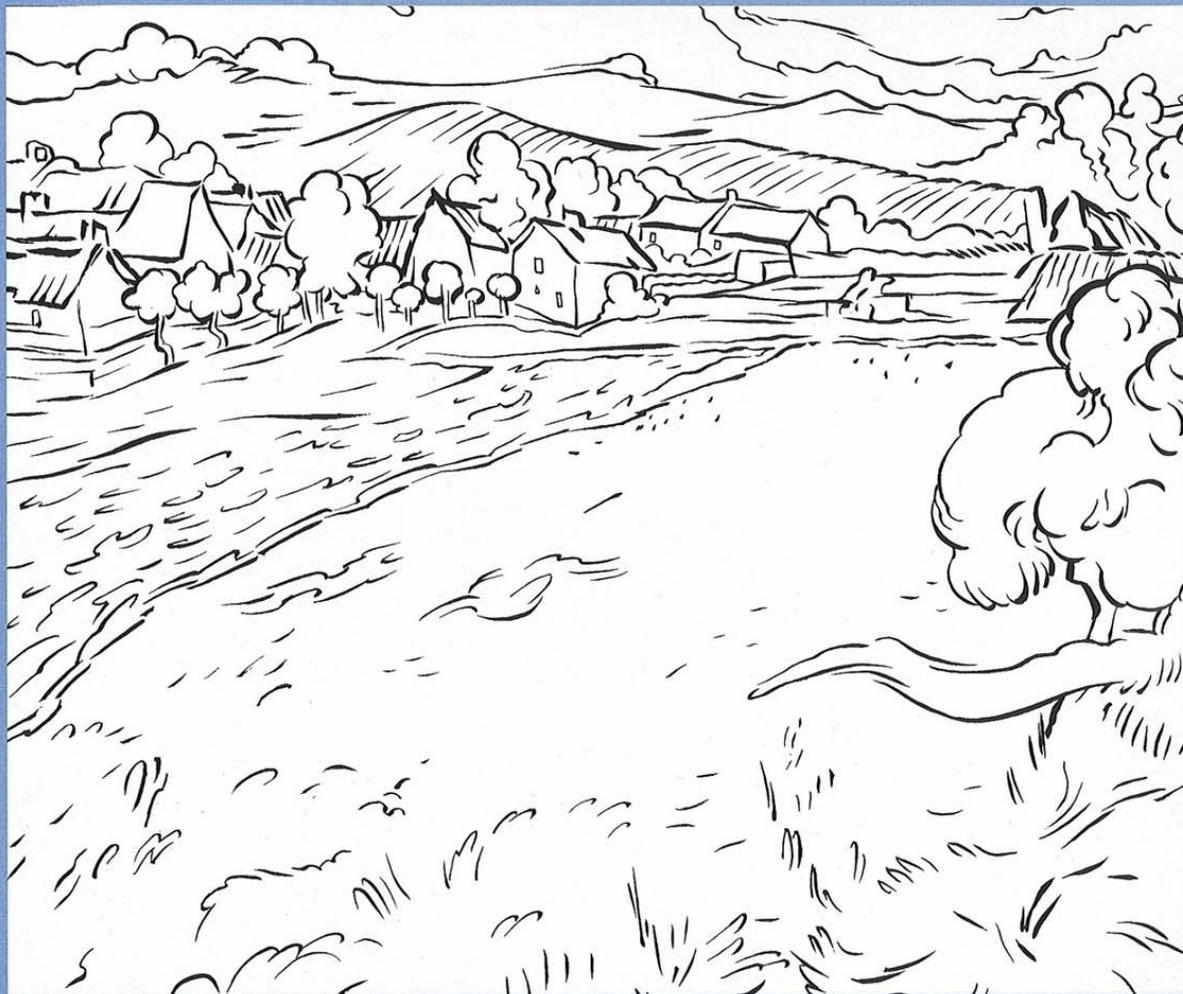
Mujer en el baño, 1963

Óleo sobre lienzo,
171 x 171 cm

Los cuadros de **Lichtenstein** son un ejemplo de cómo los artistas utilizan las cosas que les rodean para crear sus obras. Este artista, como se puede observar, estaba muy interesado en los **anuncios publicitarios**, tanto en las **imágenes** como en las **técnicas** que utilizan.

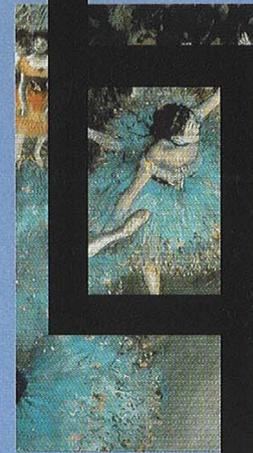
Investiga y descubre

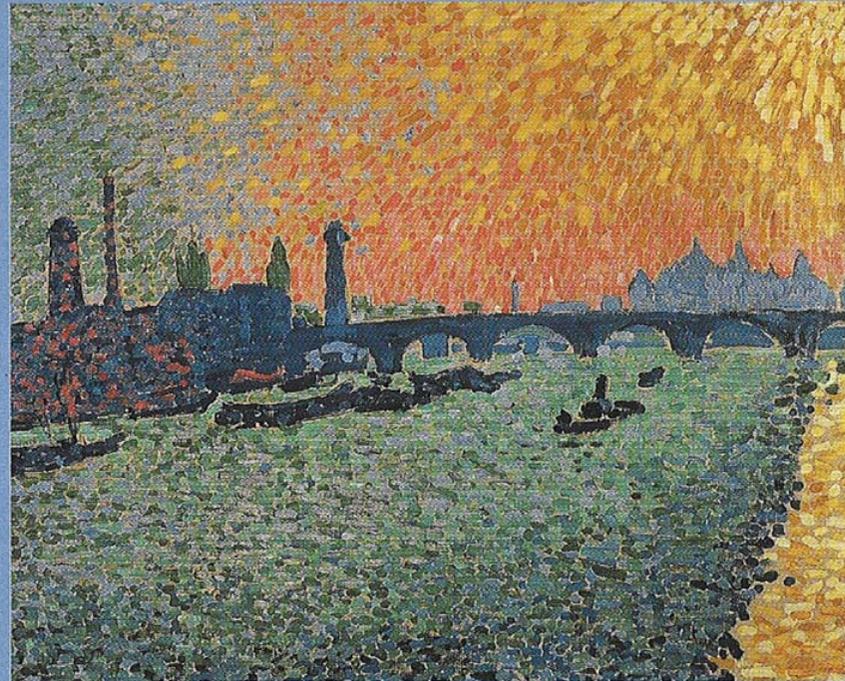
En *El deshielo en Vétheuil* los colores que más abundan son **fríos**, como el azul, el gris, el violeta o el blanco; en cambio, en “*Les Vessenots*” en Auvers los colores llaman mucho la atención y dominan los colores **calientes** como el amarillo o el verde amarillento. **Los colores transmiten sensaciones**: mientras los colores fríos dan sensación de calma o soledad, los calientes transmiten vida o alegría. Imagínate el cuadro de Van Gogh pintado con colores fríos (como los azules) y el de Monet con calientes (como rojos o amarillos); ¿crees que cambiaría su aspecto? Compruébalo coloreando estas imágenes.

2 Si observas el cuadro de Degas, verás que ha elegido a una de las bailarinas como protagonista y que de la mayoría de sus compañeras sólo aparecen trozos de sus cuerpos: es como si el artista hubiera hecho un fotografía y hubiera cortado, sin darse cuenta, el cuerpo y las cabezas de las bailarinas. El encuadre de una obra es importante ya que el artista te señala lo que quiere que tú veas. ¿Quieres jugar con el encuadre? Prepara dos piezas de cartulina negra como estas. Si las colocas de esta manera podrás hacer todos los encuadres que quieras a fotos o cuadros y así crear obras nuevas.

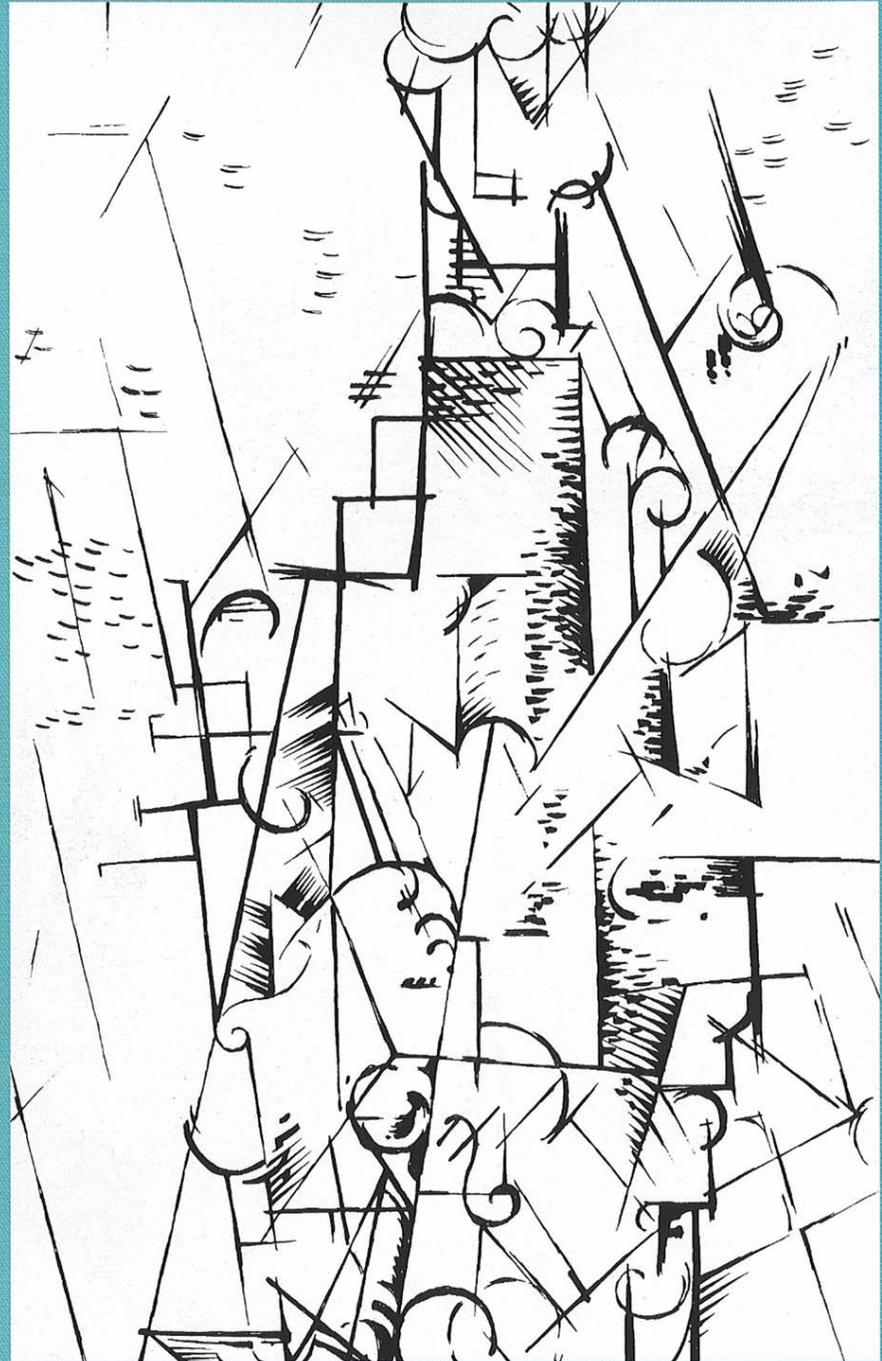

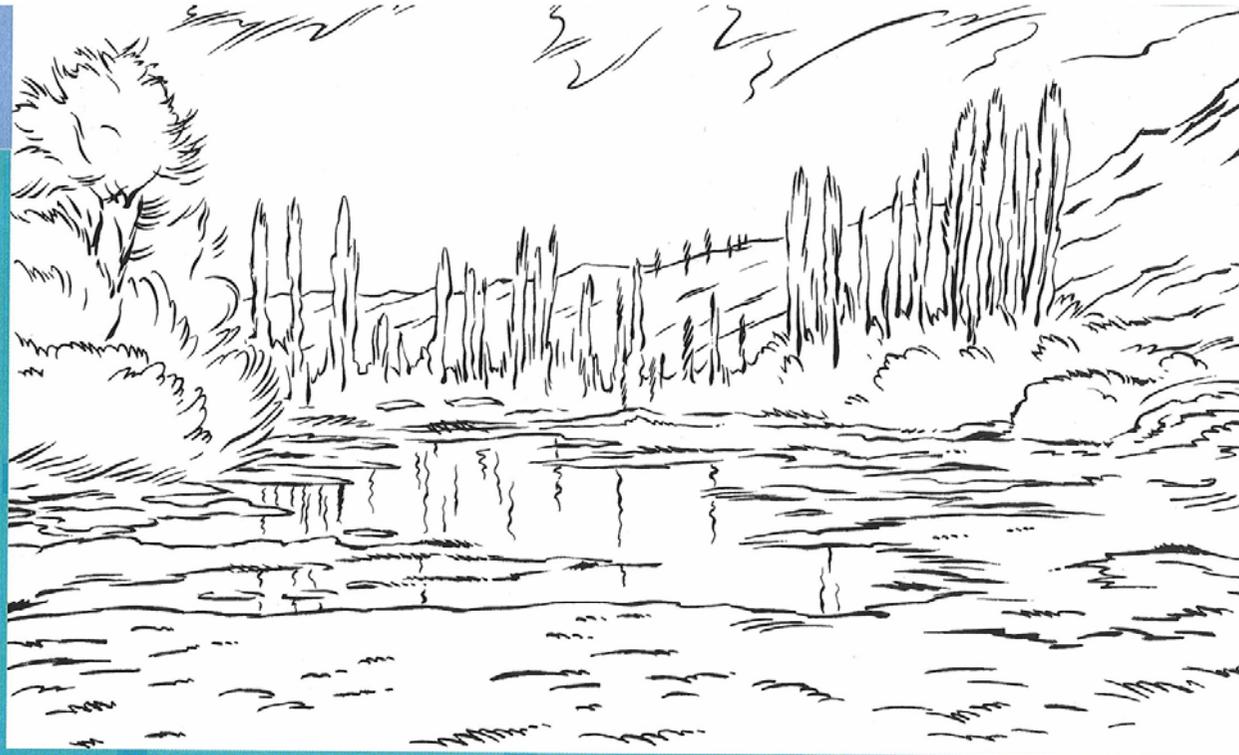
3 Gracias a la obra de Derain has conocido el puente de Waterloo en Londres. ¿Conoces más puentes famosos? ¿Serías capaz de encontrar imágenes de otros puentes? Podéis hacer entre todos los compañeros de clase una exposición de “puentes ilustres”.

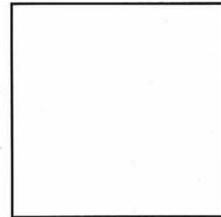
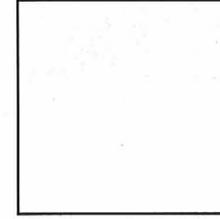
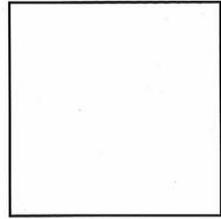

4 En muchos cuadros cubistas el color pierde importancia para que así podamos ver mejor sus formas. Una imagen coloreada sólo con colores azules es muy distinta a otra coloreada con amarillos, y esta a su vez no se parece a otra pintada con todos los colores que están a tu alcance; colorea esta imagen a tu gusto y compárala con las del resto de la clase.

5 El cuadro de Mondrian recuerda a una ciudad vista desde el cielo en la que se pueden distinguir las calles y las azoteas de los edificios. Busca un plano de Nueva York y compáralo con la imagen del cuadro. Tú también puedes hacer algo parecido con el plano de otra ciudad o el de tu propio barrio, coloreando las calles, los edificios, las plazas, los jardines, etc.

6 El aspecto de los colores cambia dependiendo del color que los rodea: Verde sobre morado es una investigación de la influencia que unos colores tienen sobre otros. Rellena, como en el cuadro de Rothko, los siguientes cuadrados con distintos colores: usa, por ejemplo, el rojo para todos los cuadrados pequeños y para los grandes usa los colores que te apetezca. Si te fijas bien, parecerá que has pintado los cuadrados pequeños con distintos tonos de color rojo.

7 Muchos artistas no se han inspirado en la realidad para hacer sus obras; algunos representan en sus cuadros sus propios sueños. Seguro que tú eres capaz de contar en pocas palabras algún sueño que hayas tenido e ilustrarlo con algún dibujo.

An abstract painting by Jackson Pollock, featuring a complex, layered composition of colors including red, blue, green, and yellow, with prominent black and white areas. The style is characteristic of his 'drip' technique, with visible splatters and drips of paint. The overall effect is a dense, textured field of color and form.

8 Para Pollock la pintura tenía vida propia y en sus cuadros esa pintura se coloca como a ella le parece. Si quieres hacer cuadros en los que la pintura se extienda libremente, te proponemos el siguiente experimento: prepara botecitos de pintura al óleo mezclada con aceite hasta que quede bastante líquida; en una bandeja vierte un poco de agua y deja caer gotas de la pintura que has hecho; verás que se extiende como si fueran manchas de aceite de colores. Coloca con cuidado sobre la superficie del agua una hoja de papel; espera unos minutos y levántala. Déjala secar y tendrás un cuadro como los que hacía Pollock. Con un poco de imaginación podrás distinguir en tu obra formas de animales, edificios, plantas o personas.