El artista y su obra

- Autora: Marta Soto
- Palabras: 3331

CONTENIDO

El relato **03**

Artistas destacados **06**

Glosario **14**

Enlaces de referencia **15**

El relato

Alberto recordó una escena que vio en uno de los días que pasaron en la Edad Media. Era un campesino que después de estar todo el día trabajando en el campo entraba en la iglesia. Estaba seguro que el campesino no sabía leer, desgraciadamente en esa época sólo sabían leer unos poco privilegiados. Pero aún sin saber leer, el campesino miraba con atención la historia sagrada en las imágenes en piedra del pórtico de la iglesia. Aquellas imágenes seguramente le hacían imaginar y visualizar cosas que las palabras del sacerdote no podían llegar a reflejar. Alberto cada vez tenía más claro que lo que logra una imagen no lo consiguen las palabras porque siempre parece como si se quedaran cortas para reflejar sentimientos y percepciones.

http://miblogdesociales.wordpress.com/category/edad-media/

Itzel y Alberto han descubierto a lo largo de su viaje que la imagen durante muchos años ha sido la única vía de comunicación para mucha gente que no sabía leer, desafortunadamente lo que las imágenes transmitían muchas veces estaba controlado por grupos de personas y por sus propios intereses. Pero al pasar los años las personas hemos empezado a crear imágenes también por el placer de gozarlas, para recordar y para reconocer quien las ha hecho. La imagen está relacionada con la persona que la ha realizado, es la relación imagen-autor. Con la llegada de la fotografía y los medios de difusión esta relación tan estrecha se ha empezado a diluir. La gente toma las imágenes, las manipula, las comenta, las envía y en medio de todo el camino muchas veces se pierde el nombre de la persona que convirtió un instante en una imagen.

Todos tenemos algo que deseamos exteriorizar, el artista es la persona que encuentra en el arte la manera de exteriorizarlo, y al mismo tiempo crea lazos.

Entonces en medio de todo esto Alberto se pregunta:

¿Cuál es el origen de las cientos de imágenes que veo durante el día?

¿Cuál es el objetivo de estas imágenes?

¿Dónde está el fotógrafo, el músico y el pintor de la obra que yo gozo tanto?

¿Qué imaginan y sienten estos artistas cuando crean estas obras?

Las frases destacadas:

«La poesía es superior a la pintura en la representación de las palabras y la pintura es superior a la poesía en la representación de los hechos. Por esta razón considero que la pintura es superior a la poesía. »

Leonardo da Vinci

Para el artista su obra es parecida a un tronco de un árbol del que salen ramas que proyectan muchas formas y colores. Y el artista quiere exhibir estas proyecciones en galerías de arte o en espacios virtuales. Ahora los artistas lo tienen más fácil que antes para lograrlo.

El texto destacado:

"¿Qué es un rostro humano?", se preguntaba Pablo Picasso, en una entrevista a la revista The Art en 1923. "¿Vamos a pintar lo que está sobre la cara, lo que está dentro de la cara o lo que está tras ella?".

Entonces Alberto piensa que le gustaría poder ir más allá, no limitarse a consumir, sino gozar y reflexionar acerca de cada obra que ve o escucha, poder ir más allá y acercarse al autor, hacer un especie de diálogo con él ya que goza de la obra gracias a él, porque de él nace.

« El poeta que escribe, piensa con palabras familiares, el poeta que pinta piensa con figuras familiares de lo visible. La escritura es una descripción invisible del pensamiento, y la pintura es la descripción de lo visible. »

René Magritte

Las obras son un gran motor de desarrollo y sensibilización de los humanos. Las obras están formadas por los sentimientos, conocimientos y pensamientos de los artistas. Para los artistas el arte es una necesidad, una necesidad de expresar lo que ve y siente.

La frase destacada:

« Quiero infundir nueva vida en la manera en que miramos las cosas que nos rodean. ¿Pero cómo debemos mirar? Como un niño: la primera vez lo ve todo como una realidad fuera de sí. Yo vivo en el mismo estado de inocencia que un niño, que cree poder alcanzar con su mano un pájaro en pleno vuelo. »

René Magritte

Itzel interrumpe los pensamientos de Alberto. Acaba de leer que una señora de Estados Unidos se ha gastado millones de dolores para comprar un cuadro. Exclama que no entiende como alguien se puede gastar tanto dinero en un cuadro para gozarlo únicamente ella sola en su salón. Alberto dice que lo entiende. Que pensaba que nunca diría esto pero que lo entiende. Piensa que hay gente que se gasta dinero en enormes casas o lujosos vehículos, entonces, si ama el arte, ama la obra de ese autor y tiene el dinero ¿por qué no hacerlo? Tradicionalmente los museos de arte han sido los depositarios de la cultura porque han recibido obras donadas por coleccionistas privados. Así que los coleccionistas compran pero afortunadamente luego algunas veces acaban donando la obra a algún museo, ¡y esto es lo mejor porque entonces todos podemos gozar de la obra! piensa Alberto.

La frase destacada:

"El arte no es la aplicación de un canon de belleza, sino lo que el instinto y el corazón ven más allá de cualquier canon. Cuando amamos a una mujer no empezamos a medir sus miembros."

Picasso

Artistas destacados

En la historia del arte han existido muchos maestros de la pintura y de la escultura que destacaron y fueron influyentes con un estilo propio. Itzel y Alberto han hecho un pequeño recopilatorio de algunos que influyeron hace muchos años y fueron la inspiración de muchos artistas posteriores:

Giotto, 1267-1337

Fue un pintor, escultor y arquitecto italiano del Trecento. Giotto destacó por iniciar el espacio tridimensional en la pintura y ser capaz de superar las limitaciones del arte bizantino, esto ayudó a la aparición del Renacimiento.

→ Su obra clave: Los frescos de la Capilla de los Scrovegni.

¡Anécdota interesante! Dicen que un día Giotto pintó una mosca sobre un cuadro de su maestro Cimabue. La mosca estaba tan bien hecha y resultaba tan realista que el maestro trató sin suerte de espantarla y tardó bastante en darse cuenta de que su alumno le había hecho una broma.

Jan Van Eyck, 1395-1441.

Pintor flamenco del gótico tardío. Fue el iniciador del retrato como tema. Es conocido como el "*padre de la pintura al óleo*" porque desarrolló una gran técnica con bastantes detalles y logrando una manera de pintar muy realista.

→ Su obra clave: *Retrato del matrimonio Arnolfini*.

Una obra intrigante….

¿Se trata de una boda en la cual el pintor hace de testigo tal como pone la inscripción que el pintor colocó en la pared, debajo de la lámpara?

La inscripción dice… Johannes d' Eyck fuit hic 1434", es decir

"Yo estuve presente en 1434".

Pero… ¿por qué puso el texto en el centro del cuadro?

El matrimonio Arnolfini

Algo si sabemos. Todos los detalles del cuadro nos hacen saber que eran muy ricos: la decoración, los vestidos, la piel que lleva el esposo encima del cuerpo. Son productos muy caros que llegaban del norte de Europa.

Inscripción que aparece en medio del cuadro

Para saber +

¿Quiénes eran los esposos? Giovanni d' Arrigo Arnolfini era un comerciante italiano que en el año 1421 se estableció en Brujas. Su mujer se llamaba Giovanna Cenami y era hija de un adinerado mercader italiano que vivía en Paris.

Leonardo da Vinci, 1452–1519.

Fue un pintor, escultor, inventor, dibujante, arquitecto, filósofo e ingeniero. Tenía muchas habilidades y gozaba de gran talento para desarrollarlas. Él era el claro ejemplo del hombre renacentista.

→ Su obra clave: *La última cena*.

La frase destacada:

"Una obra de arte nunca se termina, solo se abandona."

Leonardo da Vinci

Miguel Ángel, 1475-1564.

Fue un escultor, pintor y arquitecto italiano del Renacimiento. Él es otro claro ejemplo del hombre renacentista que cosechó grandes éxitos en diferentes disciplinas. Era un gran admirador del arte clásico, estudió el cuerpo humano y plasmó todos estos conocimientos en sus obras.

¿Sabías que…?

Su trabajo alcanzó tal nivel en su época que fue conocido como '*il Divino*'.

→ Su obra clave: El *David*

La frase destacada:

"La perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas."

Miguel Ángel

Bernini, 1598-1680.

Fue un escultor, arquitecto y pintor italiano de la época barroca. Tenía un gran dominio de la escultura donde reflejaba a la perfección la expresión de los personajes, muchas veces rostros llenos de drama. Tenía un gran dominio del claroscuro .

→ Su obra clave: *Éxtasis de Santa Teresa*.

Velázquez, 1599-1660.

Fue un pintor español del Barroco. Logró pintar de manera muy preciosa pero al mismo tiempo de manera rápida y espontánea. Combinaba pinceladas muy diluidas con toques de color en los detalles.

¿Sabías que...?

Fue un pintor muy influyente en la pintura de Manet y de los impresionistas por su rapidez y simplificación.

→ Su obra clave: *Las Meninas.*

Rembrandt, 1606-1669.

Pintor barroco holandés del Barroco. Era hijo de un molinero que abandonó los estudios universitarios y se fue a estudiar pintura a Amsterdam. En 1632 realizó la obra *La lección de anatomía del doctor Tulp*, que se convertiría en una de sus grandes obras. En 1634 se casó con Saskia, quien se fue la protagonista de muchas de sus pinturas. Sus obras tenían una iluminación muy particular que aparecía en varios de sus retratos. Tenía una pincelada que era capaz de representar las cualidades de los objetos que pintaba, con unos tonos vibrantes que conseguían llegar a los detalles que tanto interés le despertaban.

→ Obra clave: *La ronda de noche.*

La frase destacada:

"En tu propio país encontrarás tantas bellezas que la vida te resultará corta para comprenderlas todas."

Rembrandt

Paul Cézanne, 1839-1906

Era hijo de un banquero, su primer estudio estaba situado en la casa de campo de su padre. De sus largas visitas al Louvre descubrió a algunos de los grandes maestros como Caravaggio. En 1886 el Salón de Otoño rechazó su obra. Le gustaba la pintura al aire libre y pintar los paisajes que cambiaban de tonalidad al pasar las horas. Utilizaba el color como un elemento independiente de la forma.

→ Obra clave: *Los jugadores de naipes*

La frase destacada:

"Creo que mi mente se vuelve más clara cuando estoy ante la presencia de la naturaleza. Desafortunadamente, la realización de mis sensaciones es siempre un proceso muy doloroso conmigo. Me parece que no puedo expresar la intensidad a la que late en mis sentidos. Yo no tengo a mi disposición la magnífica riqueza de color que anima la naturaleza... ¡Miren esa nube, me gustaría ser capaz de pintar eso! Monet pudo. Me levanto el sombrero ante Claude Monet, él posee el ojo más prodigioso para pintar."

Cézanne

Claude Monet, 1840-1926

Fue un pintor clave del impresionista. Sentía un interés especial por las escapadas al campo. En París conoció a Renoir y a Sisley y Bazille, Zola, Nadar, Cézanne y Degas. Su obra *Mujeres en el jardín* fue rechazada del Salón en 1867. En esta obra llama la atención su luminosidad y el movimiento de las figuras además que se integran con la naturaleza. En 1872 Monet encontró el lugar ideal por su luz y por el agua, el estanque de Argenteuil. Tenía el estudio de pintura en el bote, de esta manera podía ver todos los cambios que la luz experimentaba.

¿Sabías que...?

Dedicó muchos años a su jardín de agua de Giverny. Logró dar forma a un precioso jardín con un estanque lleno de nenúfares. Este jardín fue el tema central de varias de sus obras.

→ Obra clave: *Ninfeas*

Renoir, 1841-1919

Pintor francés, hijo de artesanos. Antes de convertirse en el gran pintor que sería fue decorador de porcelanas y pintor de abanicos. En el taller de Gleyre conoció a Monet, Bazille y Sisley. Sintió interés por la pintura al aire libre y compartió jornadas de pintura con Monet a orillas del Sena. En el año 1876 durante la segunda exposición impresionista, Renoir tomó parte con su obra *Le moulin de la Galette*. En la pintura aparecen un grupo de personas en un baile al aire libre. En sus pinturas aparecen personas gozando de la vida, divirtiéndose en medio de la naturaleza.

En 1876 Renoir se fue alejando de los impresionistas y en cambio buscó el éxito y el reconocimiento en los salones oficiales.

En las obras de Renoir se ve un claro interés por la mujer.

→ Obra clave: *Baile en el Moulin de la Galette*

Pablo Picasso, 1881-1973

http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso

Autor de una gran cantidad de pinturas ya que estuvo activo más de setenta y cinco años. A los dieciséis años ya tenía su estudio de pintura al haber demostrado unas habilidades excepcionales como pintor. En 1898 realiza su primera exposición individual. En 1904 decide irse a vivir París. Es el año 1937 cuando pinta *El Guernica* en París.

→ Obra clave: *El Guernica*

¿Y qué pasa con las mujeres? Se preguntó Itzel. Sabía bien que las mujeres artistas no lo tuvieron nada fácil. Así se vieron obligadas a hacer frente a las costumbres sociales, al machismo y al escaso apoyo.

Artemisia Gentileschi, 1593 - h.1654

Fue una pintora italiana del Barroco. Aprendió en el taller de su padre. Pertenecía a la escuela de Caravaggio aunque utilizaba un claros-curo intenso. Destacó por sus retratos y escenas bíblicas con heroínas. Fue la primera mujer que ingresó en la *Accademia del Disegno* de Florencia.

→ Obra clave: *Judith decapitando a Holofernes.*

Mary Cassatt, 1844 – 1926

Fue una pintora y grabadora impresionista estadounidense. Son famosas sus pinturas y grabados con madres y niños. Cuando se fue a estudiar a Francia Edgar Degas fue su mentor de quien aprendió a dominar los pasteles y la técnica del grabado. Exhibió con los pintores impresionistas franceses.

→ Obra clave: *El paseo en barca.*

La frase destacada:

" Solía aplastar mi nariz contra las ventanas de la galería para absorber todo lo que podía de su arte...
Cambió mi vida, desde entonces pude ver al arte del modo que siempre quise verlo."

Mary Cassatt después de ver una obra de Edgar Degas en un escaparate de una galería de arte.

Camille Claudel, 1864 – 1943

Fue una escultora francesa impresionista. Fue asistente, modelo y amante de Auguste Rodin quien ejerció sobre ella una gran influencia como escultora. Consiguió éxito comercial y recibió el apoyo de mecenas, marchantes de arte y de la prensa especializada. Padecía crisis nerviosas que le llevaban a encerrarse en su taller y destruir las obras que había hecho. Los últimos años de su vida los pasó en una clínica psiquiátrica.

→ Obra clave: *La edad madura.*

La frase destacada:

«Reclamo la libertad gritando a pleno pulmón... Merecía algo más que esto».

Camille Claudel

El texto destacado:

"Mi feroz amiga, mi pobre cabeza está muy enferma y ya no puedo levantarme por la mañana. Esta tarde he recorrido (horas) sin encontrarte nuestros lugares. ¡Qué dulce me resultaría la muerte! Y qué larga es mi agonía.

Por qué no me has esperado en el taller. ¿Dónde vas? cuánto dolor me estaba destinado. Tengo momentos de amnesia en los que sufro menos, pero hoy el dolor permanece implacable.

Camille, mi bien amada a pesar de todo, a pesar de la locura que siento acercarse y que será obra tuya, si esto continúa. ¿Por qué no me crees? Abandono mi salón, la escultura. Si pudiera irme a cualquier parte, a un país en el que olvidara, pero no existe.

Hay momentos en que francamente creo que te olvidaría. Pero de repente, siento tu terrible poder. Ten piedad malvada. Ya no puedo más, no puedo pasar otro día sin verte. De lo contrario, la locura atroz. Se acabó, ya no trabajo, divinidad maléfica, y sin embargo te quiero con furor."

Carta de Rodin a Camille Claudel

Beatrix Potter, 1866 – 1943

Fue una Ilustradora y escritora británica. Famosa por sus cuentos ilustrados para niños. Empezó ilustrando postales de navidad y también se dedicó a la ilustración botánica.

→ Obra clave: *Perico, el conejo travieso (Peter Rabbit).*

La frase destacada:

"Hay algo delicioso en escribir las primeras palabras de un cuento, nunca se sabe a dónde te llevarán."

Beatrix Potter

Georgia O'Keeffe, 1887 - 1986

Fue una pintora estadounidense modernista. Su estilo era muy personal. Las series de flores a gran escala son su obra más destacada con elementos abstractos y expresionistas. Logró un gran reconocimiento y éxito comercial en vida.

→ Obra clave: Serie de lirios negros.

El texto destacado:

Dice Brita Benke en referencia sus flores: El romántico inglés William Wodsworth habría podido también describir las flores de O'keeffe con las palabras siguientes: "A toda forma natural, a toda roca, a todo fruto o flor, / incluso a las piedras sueltas que cubren el camino/ les concedí una vida espiritual, las vi sentir, / asocié con ellas un sentimiento (…)"

Frase destacada:

"Una flor es relativamente pequeña. Todo el mundo hace asociaciones con una flor, con la idea de flor (…) Entonces, me dije, voy a pintar lo que veo, lo que significa la flor para mí. Pero voy a pintarla grande para persuadir a la gente de que se tome el tiempo necesario para contemplarla (…)""

Georgia O'keeffe

Tamara de Lempicka, h.1898 - 1980

Fue una pintora Art Decó de origen ruso. Tenía un estilo figurativo, geométrico y bastante glamuroso. Sentía devoción por las figuras femeninas, el lujo, la moda y el erotismo.

→ Obra clave: Autorretrato o Tamara en el Bugatti verde.

La frase destacada:

"No hay milagros. Sólo hay lo que cada uno hace."

Tamara de Lempicka

Frida Kahlo, 1907 - 1954

Fue una pintora surrealista mexicana de gran fuerza e inteligencia. Tuvo momentos complicados en su vida a causa de un grave accidente que sufrió. Su obra es biográfica y demuestra un estilo muy personal mezclando elementos surrealistas, naif y folclóricos. Destacó por sus autorretratos. Su marido fue el muralista mexicano Diego Rivera. Vivió muchos años bajo la sombra del éxito de Rivera.

→ Obra clave: Las dos Fridas.

http://www.belelu.com/2013/04/17-frases-legendarias-de-la-intensa-frida-

Glosario

- **Amnesia.** Pérdida total o parcial de la memoria.
- **Biografía.** De la biografía o relativo a ella.
- **Biográfico.** De la biografía o relativo a ella.
- **Botánica.** Relativo a la botánica. Rama de la biología que tiene por objeto el estudio de los vegetales.
- **Brujas**. Es una ciudad belga. Es la capital de la provincia de Flandes Occidental. Situada en el extremo noroeste de Bélgica a 90 kilómetros de la capital Bruselas.
- **Canon.** Modelo de características perfectas, en especial el ideal clásico griego de proporciones para el cuerpo humano.
- **Claroscuro.** Efecto que se consigue con una determinada distribución y contraste de luces y sombras en un cuadro, fotografía, etc.
- **Diluido.** Disminuida la concentración, con disolución aclarada. Difuminado, menos nítido.
- **Erotismo.** Amor sensual, sexualidad. Cualidad de lo erótico, de lo que provoca excitación sexual.
- **Espontáneo.** Que se produce por sí solo, sin agentes externos que lo provoquen. Que se hace de forma voluntaria.
- **Folclore.** Conjunto de las tradiciones, costumbres, canciones, etc., de un pueblo, país o región.
- **Folclórico.** Del folclore o relativo a él.
- **Glamuroso.** Atractivo, hechizante y fascinante.
- **Heroína.** Persona admirada por sus hazañas y virtudes. Persona que lleva a cabo una acción heroica. Personaje principal de un texto literario o una trama cinematográfica. Hijo de un dios y de un ser humano.
- **Maléfica.** Que ocasiona o es capaz de ocasionar daño.
- **Manipular.** Controlar sutilmente a un grupo de personas, o a la sociedad, impidiendo que sus opiniones y actuaciones se desarrollen natural y libremente.
- **Marchante.** Persona que comercia con cuadros u obras de arte.
- **Mecenas.** Persona o institución que patrocina a los literatos o artistas.
- **Mercader.** Persona que trata o comercia con géneros vendibles.
- **Naif.** Corriente artística surgida a principios del siglo xx que, por su sencillez y su colorido, se asemeja al de los llamados pintores primitivos de la Edad Media.
- **Percepción.** Sensación interior que resulta de una impresión material, captación realizada a través de los sentidos.
- **Pórtico.** Espacio cubierto y con columnas que se construye delante de los templos u otros edificios.
- **Privilegiado.** Que goza de un privilegio, en especial económico.

Enlaces de referencia

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/31/actualidad/1391188595_407470.html

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/05/actualidad/1394011779_461828.html

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/25/vidayartes/1385408456_202032.html

http://elpais.com/elpais/2014/01/31/eps/1391191751_593746.html

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/13/actualidad/1384307841_466744.html

http://www.arsgravis.com/?p=43

http://elartistaylaobra.wordpress.com/

http://arte.idoneos.com/index.php/199091

http://www.periodiconexos.com.co/tema-central/sobre-la-imagen-el-artista-y-su-obra-en-la-epoca-de-la-distraccion-341/

http://www.laregion.es/articulo/cultura/museu-picasso-indaga-reacciones-contemporaneas-obra-artista/20140305160936446027.html

http://cuadernos.inadi.gob.ar/numero-04/jose-carlos-mariategui-el-artista-y-la-epoca/

http://arte.about.com/od/Artistas-A-Z/tp/10-Artistas-Clasicos-Que-Debes-Conocer.htm

http://www.artishock.cl/2013/02/%C2%A1eh-artista-contemporaneo-%C2%BFaun-no-sabes-como-explicar-tu-obra/

http://www.actiweb.es/paukas/pagina4.html

http://elespiritudelchemin.wordpress.com/2011/02/28/georgia-okeeffe-la-flor-el-sentimiento-la-luz-del-desierto-y-los-huesos/

http://despertaresmorir.blogspot.com/2007/11/del-amor-la-locura-camille-claudel.html

http://filosofandoyotrascosas.blogspot.com/2009/02/carta-de-amor-auguste-rodin-y-camille.html

http://estanoesmivida.blogspot.com/2007/04/camille-claudel.html

http://www.frasede.com/frases-de/mary-cassatt/6576

http://www.taringa.net/posts/info/7708362/Frases-Ineditas-Por-Genios.html

http://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com/2013/07/el-matrimonio-arnolfini-y-el-simbolismo.html

http://artetorreherberos.blogspot.com/2010/01/comentario-de-el-matrimonio-arnolfini.html

http://www.jmhdezhdez.com/2014/02/frases-magritte-rene-pintor-surrealismo.html