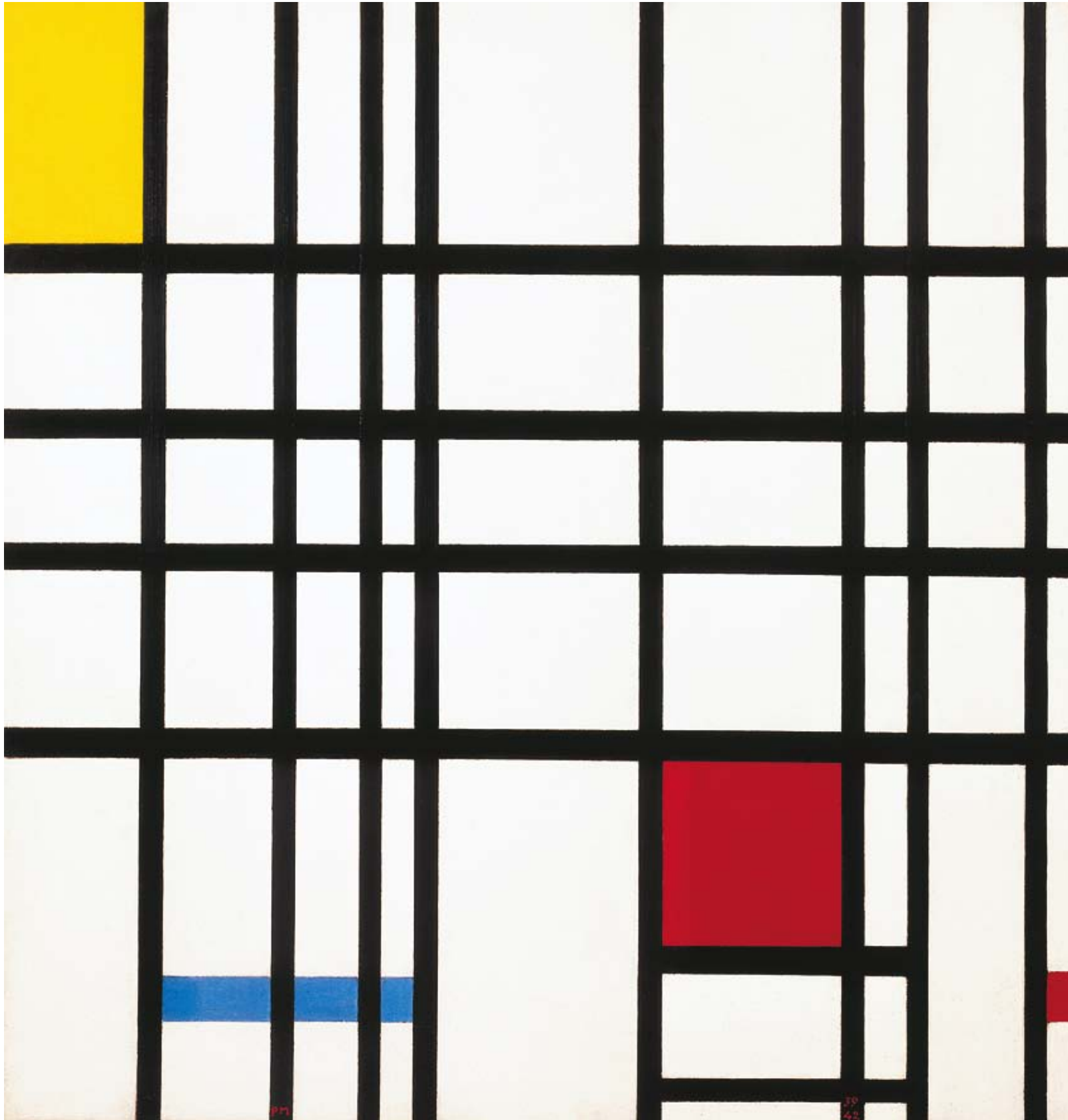

PROYECTO *PAPELILLOS* DE EDUCACIÓN INFANTIL

LÁMINAS DE ARTE 4 AÑOS

Unidad 1

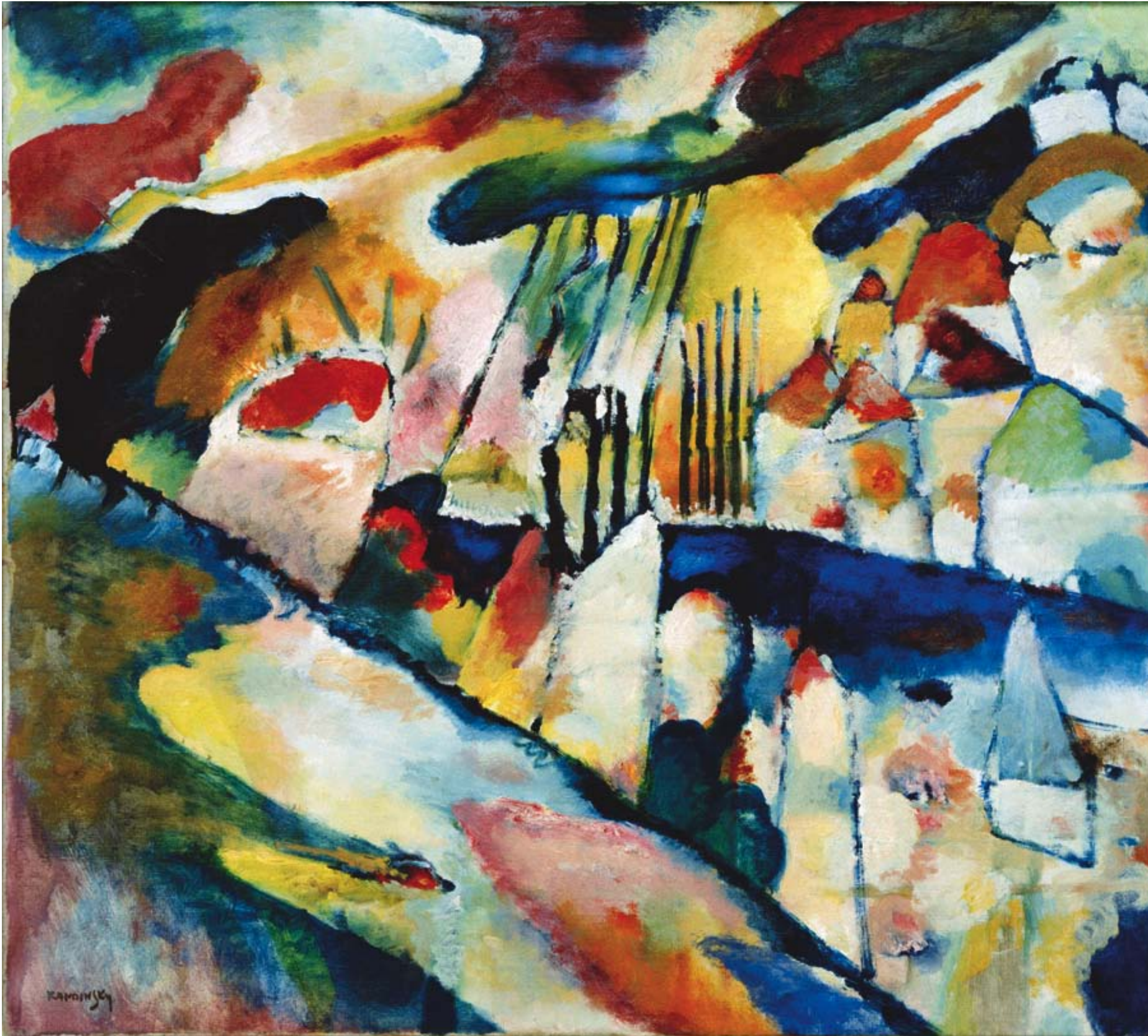

Composición en rojo, amarillo y azul, Piet Mondrian
Gemeentemuseum, La Haya

Piet Mondrian fue un pintor holandés que llevó el arte abstracto hasta sus últimas consecuencias. Nació en Amersfoort (Holanda) el 7 de marzo de 1872 y murió el 1 de febrero de 1944 en Nueva York. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Amsterdam. Sus primeras obras eran paisajes serenos, pintados en grises delicados, malvas y verdes oscuros. Se fue alejando del seminaturalismo para internarse en la abstracción.

Composición en rojo, amarillo y azul (1921) es un óleo sobre lienzo (59,5x59,5 cm), que representa una etapa madura de su período de abstracción. Parece una obra plana, pero hay diferencias de texturas entre los diversos elementos. Mientras las franjas negras son lo más plano de la pintura, en las áreas coloreadas son evidentes las pinceladas, todas en la misma dirección. Los espacios en blanco, en cambio, son pintados en capas, utilizando pinceladas que corren en diferentes direcciones. Y todo ello produce una profundidad que, a simple vista, no se aprecia. Sí se aprecia una depuración en las formas. Se pueden ver una serie de líneas que se entrecruzan, siempre en ángulo recto, alojando en los espacios cuadrangulares los tres colores que, con el blanco del fondo y el negro de las rayas, serán los únicos elementos que el pintor utilizará durante muchos años, desde 1921 hasta 1941. Mondrian busca representar en el cuadro las dos dimensiones y evita crear la ilusión de profundidad, por esto omite cualquier línea curva o diagonal, que representan la perspectiva.

Unidad 2

Paisaje con lluvia, Vasily Kandinsky

Vasily Kandinsky (1866-1944) nació en el seno de una familia rusa acomodada. Sus padres le alentaron hacia el arte, proporcionándole una esmerada educación que potenciara su talento innato. Sin embargo, no emprendió su carrera artística hasta 1896, a la edad de 30 años. Se trasladó a Múnich para estudiar arte. El tratado *De lo espiritual en el arte*, publicado por Kandinsky en 1911, sentaría las bases teóricas de su proyecto artístico y marcaría el comienzo de su evolución hacia la abstracción no-figurativa.

La obra de Kandinsky de este período muestra un distanciamiento con respecto al objeto, como vemos en *Paisaje con lluvia* (*Landschaft mit Regen*), (1913), donde el tema de la pintura se plasma más en el título que en la propia imagen. Para Kandinsky, el color podía suscitar una profunda emoción espiritual, y comparaba la resonancia o el “sonido” interno de cada elemento pictórico con la de un instrumento musical. El cuadro, como otros pintados en la misma época, se caracteriza por la articulación de gruesas líneas negras con vivos colores y en ellos se percibe todavía un poco la presencia de la realidad.

Unidad 3

La Natividad, Hans Memling
Museum für Angewandte Kunst, Colonia

Hans Memling (Seligenstadt, Alemania, 1430 - Brujas, 1494) fue un pintor flamenco, cuyo arte ilustró Brujas (Bélgica) en el período de su declive político y comercial. Pintor gótico del siglo XV, perteneciente al grupo que trabajó en el último tercio del siglo XV y principios del XVI. La obra que se conserva de este artista, que fue llevada a cabo en su totalidad en Brujas, es muy extensa y demuestra que el pintor debió poseer un taller floreciente. Hans Memling busca la depuración de las formas y de las emociones para llegar a representar un mundo armonioso. Sus obras están impregnadas de un hondo sentimiento emocional. Predominan en su catálogo las composiciones religiosas, de exquisitos acabados y fina sensibilidad. Su estilo varió poco a lo largo de su vida, lo que dificulta la clasificación cronológica de su producción, frecuentemente sin fechar.

La Navidad pertenece al *Tríptico de la Adoración de los Reyes* (1470). Se trata de un encargo del abad Jan Crabbe. Representa las escenas de la Natividad, la Adoración de los Magos y la Presentación en el Templo y, por su tamaño, puede considerarse una de las obras monumentales de Hans Memling. La Virgen ha colocado al Niño desnudo sobre una esquina de su manto. Dos ángeles arrodillados admiran al Niño. Llama la atención la habilidad del pintor para organizar el espacio y distribuir las figuras con una gran maestría compositiva. Esta obra se caracteriza por la delicadeza y armonía que resultan de una composición equilibrada y simétrica, de claridad lumínica, y un uso magistral de la gama cromática desde dorados, rojos y azules hasta sutiles medias tintas. Sus figuras irradian una devoción serena más que el intenso fervor o dramatismo que suele encontrarse en las obras de sus contemporáneos.

Unidad 4

Niños jugando a los dados, Bartolomé Esteban Murillo

Bayerisches Nationalmuseum, Múnich

Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla en 1617, donde vivió hasta su muerte en 1682. Fundó una prestigiosa escuela de arte en 1660. Su obra fue muy amplia y variada, siendo en su mayor parte de tema religioso. También pintó delicadas escenas de niños, adolescentes y minuciosos retratos. Su pintura, basada en el estudio de la escuela italiana y flamenca, se adaptó al gusto y la devoción de su país, llegando a ser un pintor de gran prestigio y consideración.

Murillo se convertirá en uno de los principales pintores infantiles del Barroco, tanto a la hora de representar figuras divinas, como el Niño Jesús o San Juanito, o personajes absolutamente reales como estos niños que observamos en la obra *Niños jugando con dados*. Esta obra es un óleo sobre lienzo (140 x 108 cm), que constituye una pintura representativa del Barroco español. En ella, los gestos de los muchachos están perfectamente caracterizados, especialmente el que echa los dados cuyo rostro está parcialmente iluminado por la rica y dorada luz. Una línea diagonal une las tres cabezas de los niños, mientras que alrededor del centro de atención -los dados- Murillo ha creado un círculo donde se integran gestos y actitudes. El pintor sevillano introduce una atmósfera vaporosa creada por las luces cálidas y la armonía cromática de pardos, blancos, grises y ocre, obteniendo un resultado de gran calidad y belleza protagonizado por las actitudes desenfadadas y vitales de los muchachos. Dos de los chiquillos juegan a los dados en posturas encontradas y un tercero come una fruta mientras que un perro le mira. Se supone que se trata de vendedores de fruta o aguadores debido a la presencia en primer plano de una canasta con fruta y una vasija de cerámica, jugando las escasas monedas conseguidas. Todos los detalles están realizados con una impronta claramente naturalista. El lienzo aparece documentado en 1781 en la Hofgartengalerie de Múnich donde fue adquirido a principios del siglo XVIII para la Colección Real Alemana.

Unidad 5

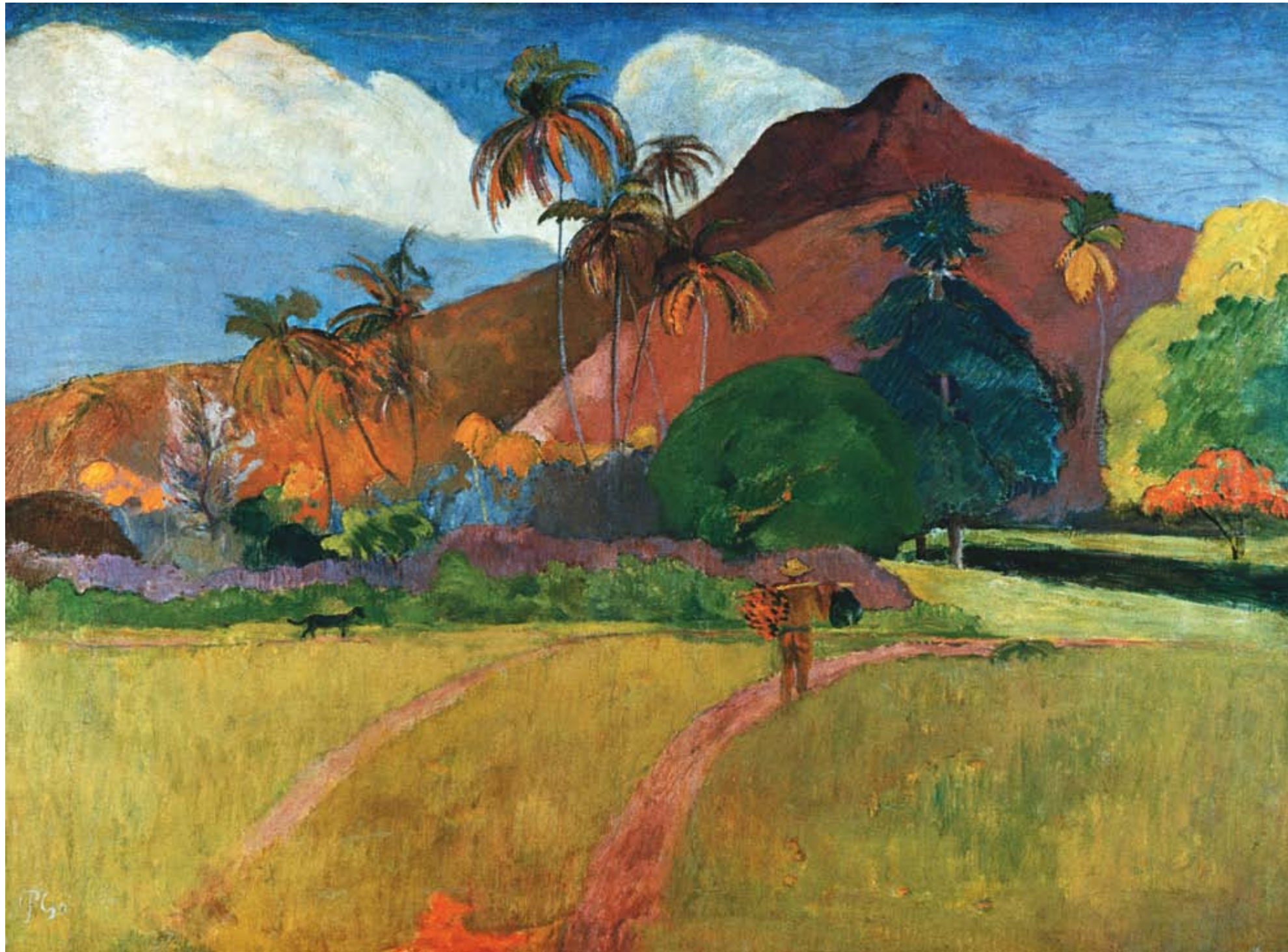
El almuerzo, Claude Monet

Neue Pinakothek, Múnich

Claude Monet es el mayor representante del impresionismo. Nació el 14 de noviembre de 1840. La pasión de Monet por pintar al aire libre expuesto al sol en distintos horarios le provocó cataratas, enfermedad ocular que lo llevó a la muerte en 1926. Durante la enfermedad, el impresionista no dejó de pintar y pasó a utilizar en esa época colores fuertes como rojo.

Los asuntos cotidianos eran muy estimados por los impresionistas. En este cuadro, *El almuerzo* (óleo sobre lienzo, 160x201 cm), Monet nos ofrece una sensacional imagen del jardín de su casa en Argenteuil en el que encontramos a la hija del pintor, Jean, jugando en primer plano, mientras al fondo se divisa la figura de Camille, la compañera de Claude. La mesa del almuerzo aún no ha sido recogida para reforzar la sensación de intimidad. El primer plano queda en sombra, obtenida con tonalidades malvas, ofreciéndonos el sendero iluminado por el sol como punto principal de la imagen. El fondo oscurecido se alegra con las tonalidades rojas de las flores. La pincelada vuelve a ser muy suelta, empleando pequeñas comas y puntos de color, obteniendo una obra de inolvidable belleza. Monet crea la sensación, con esta obra, de una agradable tarde de sol (las flores, los trajes de verano, la brisa...).

Unidad 6

Paisaje tahitiano, Paul Gauguin

Colección particular

Paul Gauguin nació en París (1848-1903), pero vivió sus primeros seis años en Perú -de 1849 a 1854-, pues su madre, viuda, estaba emparentada con una importante familia limeña de origen español. El pintor jamás olvidaría la infancia pasada en el lujoso palacio de Lima. Poco antes de morir, hablaba con frecuencia de ir a España, la cuna de sus antepasados.

Gauguin llegó a Papeete en el mes de julio de 1891, habiendo recibido ayuda del Ministerio de Educación Pública para el pasaje a cambio de realizar una serie de imágenes sobre Tahití y sus gentes.

En *Paisaje tahitiano*, el pintor pretende mostrar lo salvaje y lo primitivo que había en esas islas, en este caso a través del impactante color. Amarillos, verdes, morados y naranjas crean una escena envidiable en la que se encontrarían elementos aún impresionistas -la pincelada de algunas zonas y las sombras coloreadas- junto a la aplicación plana del color siguiendo la estampa japonesa. Quizá sea una imagen tomada directamente del natural o podemos estar ante el producto de la fecunda imaginación del pintor. Con esta obra, se pone de manifiesto el hechizo de Gauguin ante el lugar elegido para su evasión del mundo occidental.

Unidad 7

Elefante, Salvador Dalí

Salvador Dalí (Figueras, Girona, 1904-Púbol, 1989) es considerado como el mayor artista del movimiento surrealista y uno de los más grandes maestros del arte del siglo XX. A los diez años ya dibujaba y pintaba con mucha regularidad, sobre todo retratos de miembros de su familia y paisajes. Al igual que en su pintura, fue un prolífico escritor buscando explicar en primera persona los fundamentos de su vida y de su obra. Además de pintor, fue escultor, artista gráfico y diseñador. Después de pasar por las fases de cubismo, el futurismo y la pintura metafísica, se unió a los surrealistas en 1929. A lo largo de su vida cultivó la excentricidad y el exhibicionismo alegando que ésta era la fuente de su energía creativa. Extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, cuyo objeto era atraer la atención pública.

Elefante es una escultura de este animal con patas alargadas y pirámide en el lomo, idéntico al que aparece en uno de sus cuadros. El elefante es una imagen recurrente en la obra de Dalí, apareciendo por primera vez en 1944. En esta obra el autor trata de provocar una sensación de ingravidez a través de sus piernas delgadas, llevando objetos de peso en su espalda.

Unidad 8

Niñas en el mar, Joaquín Sorolla y Bastida

Joaquín Sorolla y Bastida (Valencia 1860-Cercedilla 1923) fue un pintor español cultivador del género impresionista. Si bien nació cuando el movimiento en Francia estaba ya en pleno apogeo, por tanto, sus pinturas son tardías. Su obra reúne todas las características que conocemos bien: gusto por el aire libre, búsqueda de lo momentáneo y fugaz, captación de los efectos de la luz, ausencia del negro y de los contornos, pinceladas pequeñas, sueltas e independientes. La temática de Sorolla es variada, pero dos temas son muy reiterativos: las playas y las costumbres y trajes populares.

Niñas en el mar es un óleo sobre lienzo impresionista que nos muestra cómo la playa valenciana vuelve a ser protagonista de su producción. Niños y niñas jugando en el agua o saliendo del baño, pescadores, barcas varadas, mujeres paseando o vistiéndose se convierten en auténticos iconos para el maestro valenciano, captando de manera espectacular la vida cotidiana de su tiempo. Al autor le gustaba pintar al aire libre, dominaba con maestría la luz que combinaba con escenas cotidianas y paisajísticas de la vida mediterránea.