

Cuaderno del alumno primaria

Museo

Maestros

Thyssen-Bornemisza

antiguos

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 algunas de las que hoy os hemos propuesto son de las más antiguas del Museo: todas ellas fueron pintadas entre el **siglo XIV y el XIX**. A los autores que las hicieron los llamamos **Maestros Antiguos**.

Os habréis dado cuenta de que los cuadros son muy distintos entre sí, y es que en estos cinco siglos han existido muchas formas distintas de pintar que se llaman **estilos**. Esta gran variedad es una buena prueba de todo lo que el mundo, la gente y las modas han ido cambiando en los últimos cinco siglos.

Duccio di Buoninsegna

Cristo y la Samaritana, 1310-1311

Temple y oro sobre tabla

43,5 x 46 cm

Estamos a **principios del siglo XIV** y los artistas están estudiando **cómo representar las cosas** lo más parecidas a la realidad. En este cuadro de tema religioso puedes observar cómo la **escala de las cosas no se corresponde con la realidad**, las personas son mucho más grandes que los edificios que representan la ciudad. Si te fijas en las ventanas de la torre comprobarás que es imposible que uno de estos personajes se pueda asomar por ellas.

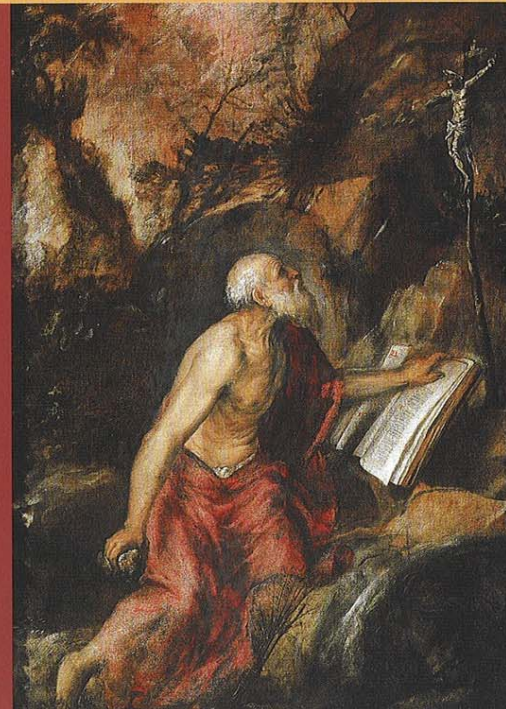
Tiziano Vecellio

San Jerónimo en el desierto, c. 1575

Óleo sobre lienzo

135 x 96 cm

Tiziano es el pintor más famoso de la **escuela veneciana**, una escuela que se caracteriza por el **uso del color**. Fue el pintor que retrató al emperador Carlos V y también realizó obras para Felipe II, alguna para su nuevo palacio en San Lorenzo de El Escorial. En este caso **el tema es religioso**, el protagonista de la obra es San Jerónimo, un santo ermitaño.

Domenico Ghirlandaio

Retrato de Giovanna Tornabuoni, 1488

Técnica mixta sobre tabla

77 x 49 cm

El retrato es un **género pictórico** que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Éste es un ejemplo de los retratos que se hacían durante el **Renacimiento** en los que se resaltaba la **belleza del personaje o su inteligencia**. Para que nosotros entendamos cómo era esta joven el pintor ha introducido objetos que nos ayudan: las joyas, el misal, el rico vestido, etc.

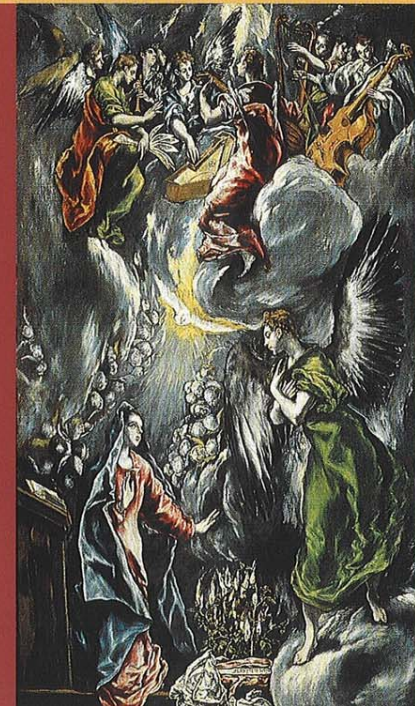
El Greco

Anunciación, c. 1596-1600

Óleo sobre lienzo

117 x 98 cm

La pintura de **El Greco** es tan particular que es fácil de identificar frente a otros artistas del **manierismo**. En esta obra **el espacio está dividido entre cielo y tierra** pero ha conseguido que gracias a su manera de pintar el espacio parezca indefinido. Las **figuras** que aparecen en las obras de El Greco se caracterizan por la **esbeltez** y las **formas sinuosas**, sus figuras, a veces **retorcidas**, aparecen ante nosotros ligeramente **deformadas** y muy **alargadas**.

Vittore Carpaccio

Joven caballero en un paisaje, 1510

Óleo sobre lienzo
218 x 151,5 cm

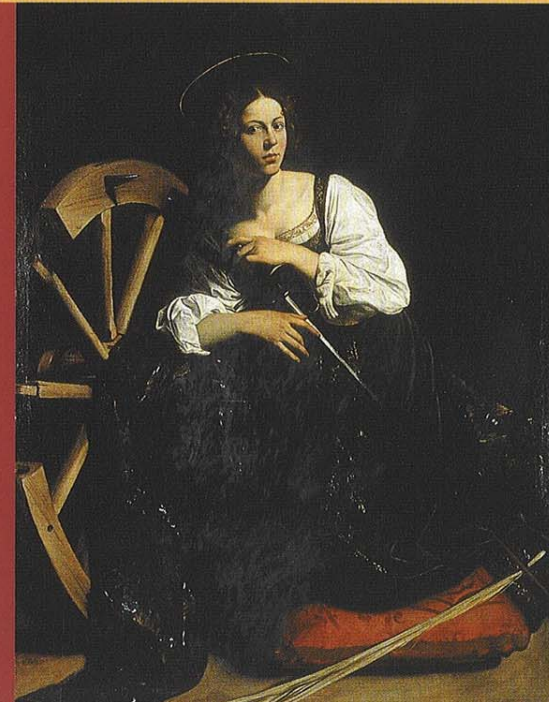
En este **retrato** de un joven **caballero renacentista** podemos ver cuáles deben ser sus características más importantes: **honor, fidelidad, pureza**, y algunas más que puedes descubrir investigando el **significado de los animales y plantas** que rodean a este personaje. El artista ha creado un **retrato idealizado del caballero** mezclando elementos de la realidad y elementos imaginarios.

Caravaggio

Santa Catalina de Alejandría, c. 1597

Óleo sobre lienzo
173 x 133 cm

Caravaggio fue un **artista revolucionario** en su época, le interesaba realizar obras en las que los **personajes** parecieran totalmente **reales** y para ello utilizaba modelos, gente de la calle a la que pagaba por posar. **La gran aportación de Caravaggio a la historia de la pintura es el uso de la luz**; es un artista que trabaja sobre todo con la luz y la sombra para dar volumen a los personajes y objetos de sus cuadros.

Canaletto

Vista de la plaza de San Marcos en Venecia, antes de 1723

Óleo sobre lienzo
141,5 x 204,5 cm

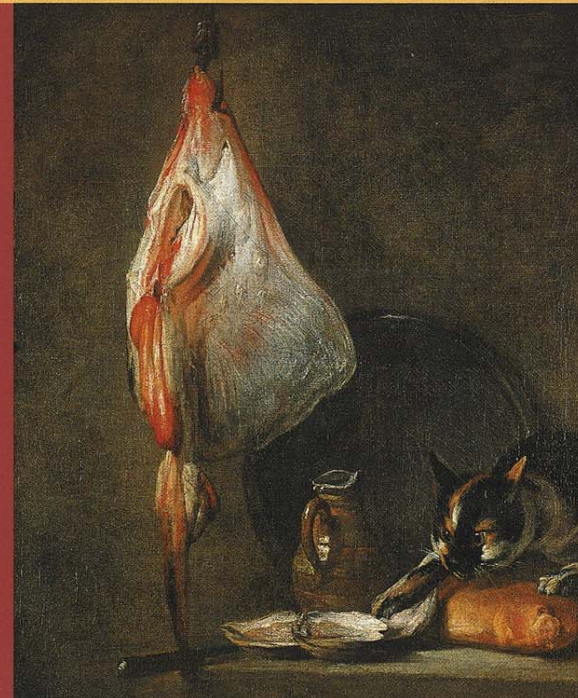
Canaletto es el artista que más vistas de Venecia ha pintado, conocidas como “vedutte”. En su época los viajeros ingleses le encargaron muchas de estas vistas para llevarse una imagen de esta ciudad a sus casas, algo así como las postales pero con más valor. Para realizar estas vistas tan amplias utilizaba una **cámara oscura**.

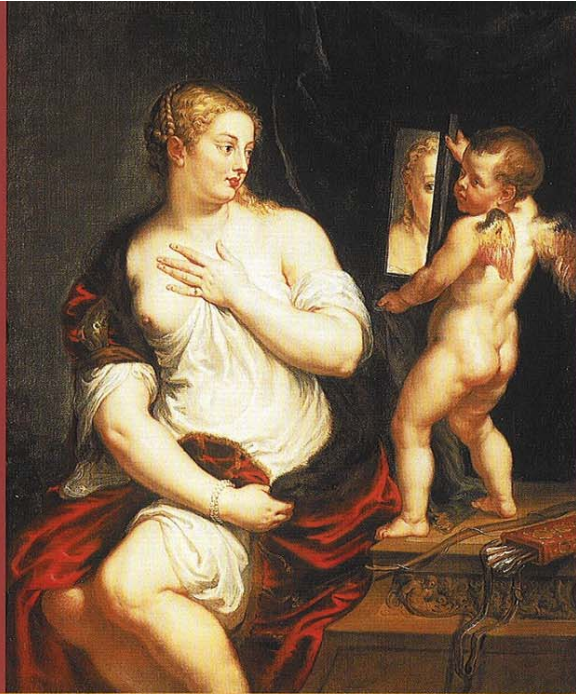
Jean-Baptiste Siméon Chardin

Bodegón con gato y raya (“el gato goloso de ostras”), c. 1728

Óleo sobre lienzo
79,5 x 63 cm

Existen varios **géneros pictóricos**, el paisaje, el retrato, el cuadro de historia, el bodegón o **naturaleza muerta**, etc. La obra de **Chardin** pertenece a éste último género, sus bodegones se hicieron famosos y recibió muchos encargos de la aristocracia y la burguesía de su época.

Peter Paul Rubens

Venus y Cupido, 1606-1612

Óleo sobre lienzo

137 x 111 cm

Rubens es uno de los **pintores flamencos** más importantes representante del **barroco**. Viajó a Italia donde admiró la obra de **Tiziano, el gran pintor veneciano**. Además viajó a muchas cortes europeas donde aprendió mucho de los cuadros de las ricas colecciones reales. A España viajó en varias ocasiones como artista invitado, por ejemplo Felipe IV le encargó una serie de cuadros mitológicos.

Francisco de Goya

Asensio Julià, c. 1798

Óleo sobre lienzo

54,5 x 41 cm

Goya es uno de los pintores españoles más importantes de la historia de la pintura. En esta obra parece que **ha retratado a uno de sus ayudantes** mientras realizaba los **frescos de San Antonio de la Florida**. Al fondo se ven los andamios que utilizaban para pintar en las zonas altas, y en el suelo algunos objetos como pinceles y cuencos de pintura.

Claudio de Lorena

Paisaje idílico con la huida a Egipto, 1663

Óleo sobre lienzo

193 x 147 cm

Claudio de Lorena es sobre todo un **pintor de paisajes ideales**. En sus obras aparecen personajes y animales diminutos que casi pasan desapercibidos, arquitecturas inventadas y luces de atardecer. Se hizo tan famoso que rápidamente aparecieron falsificaciones de sus obras y él mismo se encargó de hacer una especie de catálogo recogiendo dibujos de sus cuadros.

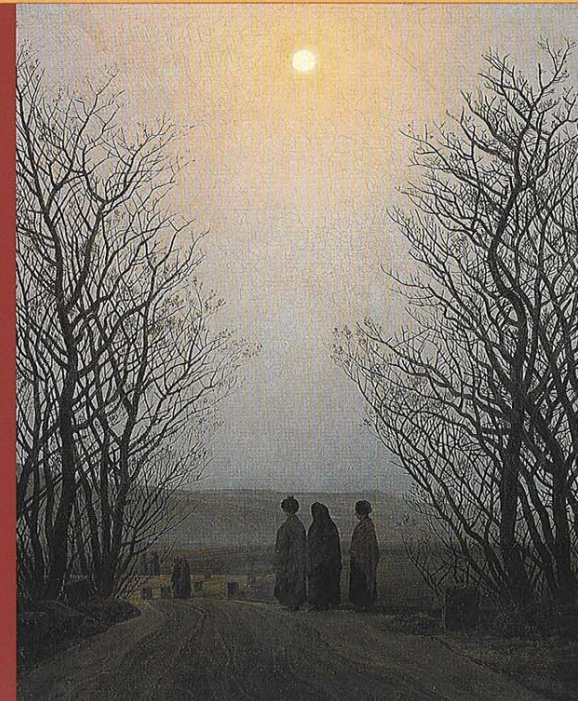
Caspar David Friedrich

Mañana de Pascua, 1833

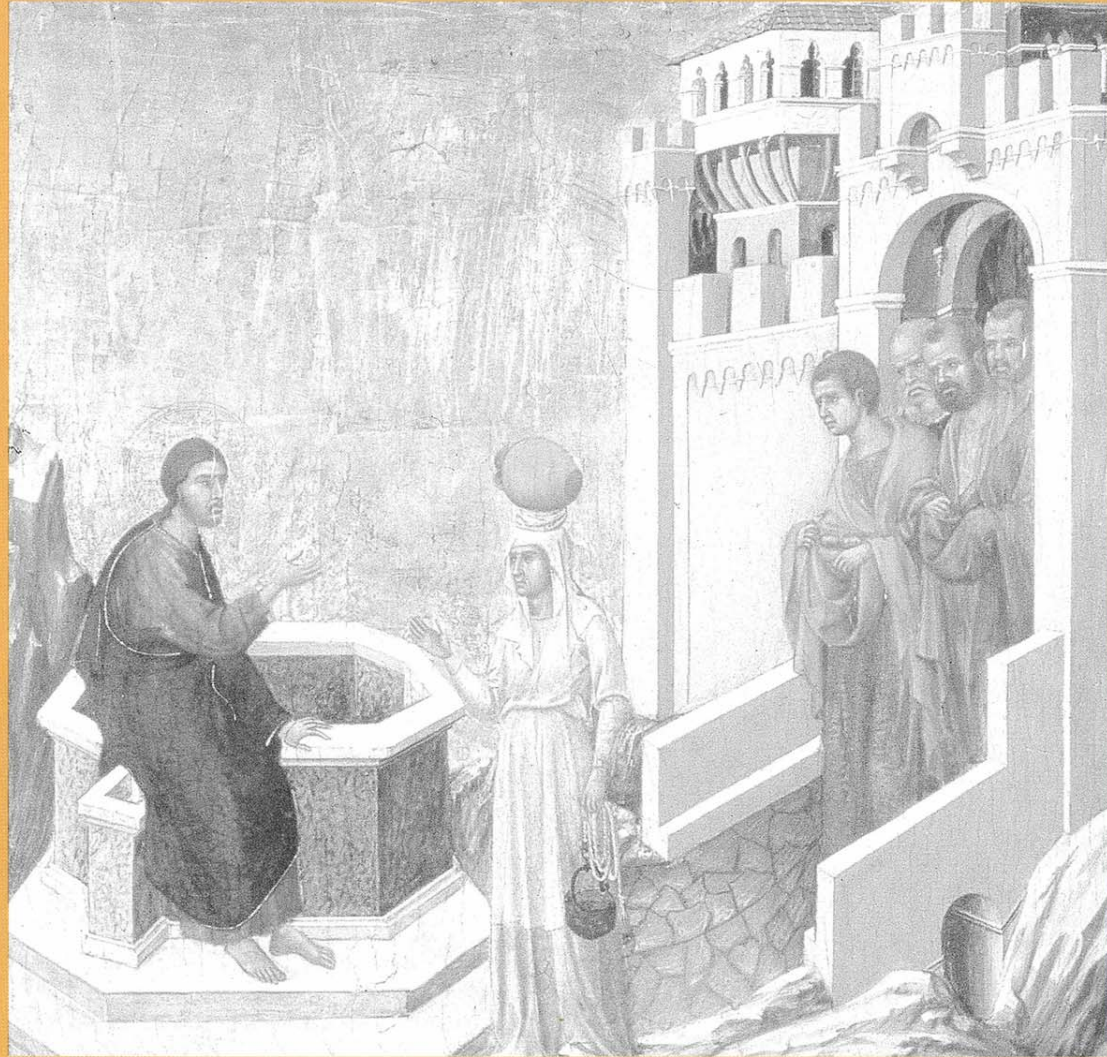
Óleo sobre lienzo

43,7 x 34,4 cm

Los paisajes pueden inspirarnos muchas cosas, algunos como el de Claudio de Lorena tranquilidad y otros como este **inquietud o tristeza**. **Friedrich** es un **pintor romántico** por eso sus paisajes son así, él intenta realizar un paisaje como lo ve pero también **quiere representar lo que siente ante ese paisaje**.

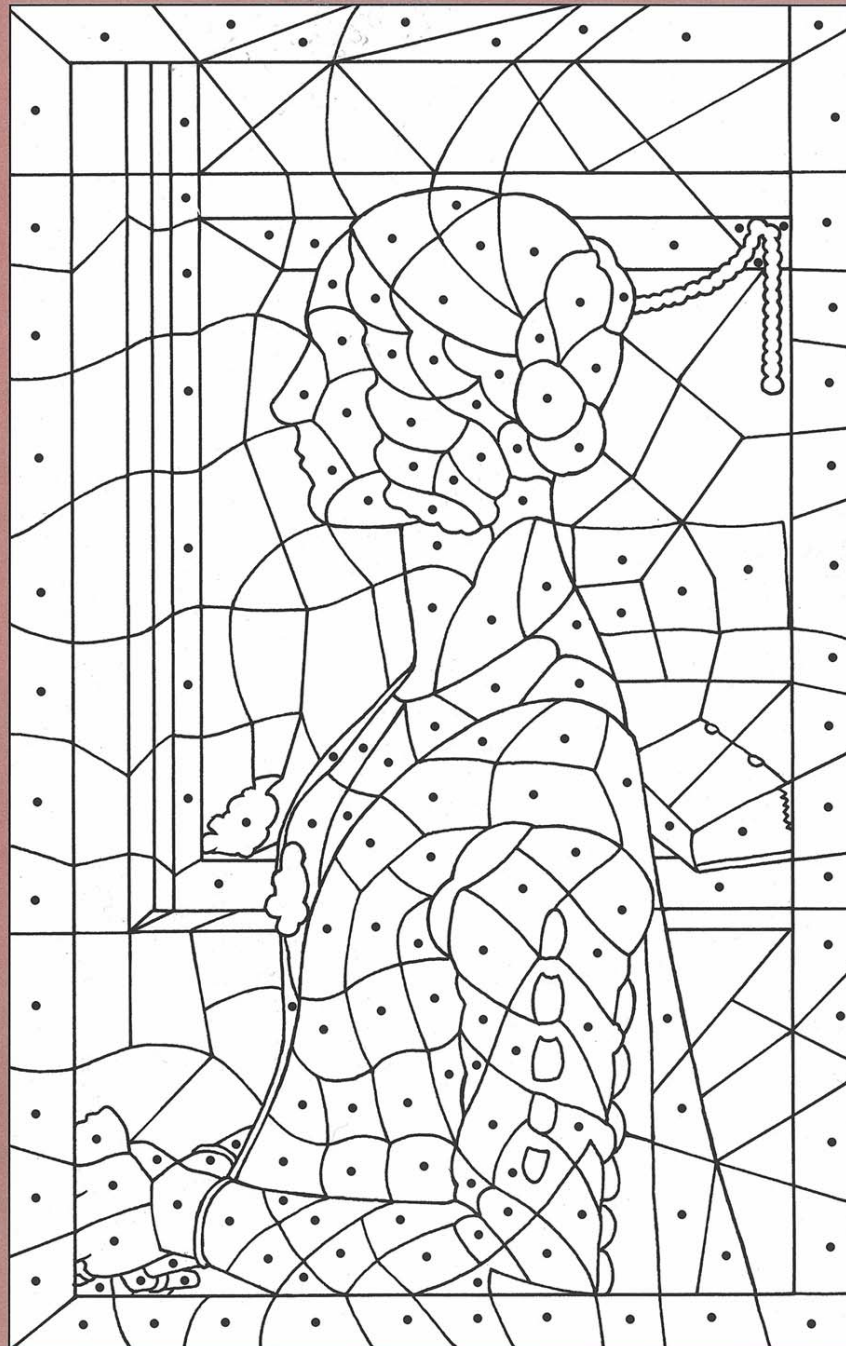
Investiga y descubre

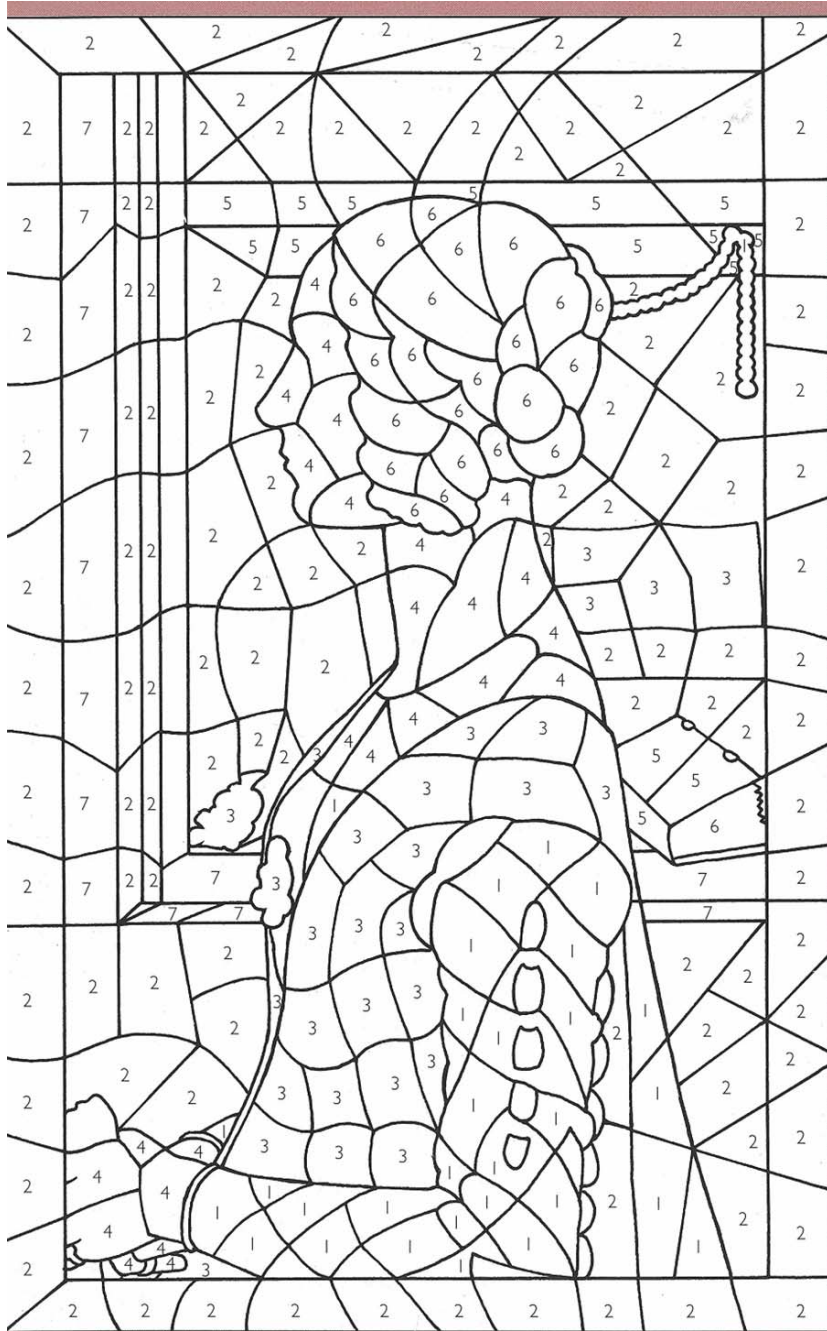

En *Cristo y la samaritana* nos llama la atención el color dorado del cielo; esta forma de representar el cielo era habitual en los pintores de esta época que utilizaban ese color, no porque quisieran hacer un cielo real, sino porque consideraban que el cielo era el lugar en el que habitaba Dios; se trata, pues, de un cielo imaginario. Además, es curioso ver que detrás de la figura de Cristo sólo aparecen unas montañas diminutas como único elemento del paisaje; a medida que pasan los años, los artistas van añadiendo más cosas para formar sus paisajes. Tú puedes completar este cuadro dibujando detrás de los protagonistas lo que se te ocurra: nubes, el sol, montañas, árboles, pájaros, la luna...

2 En el *Retrato de Giovanna Tornabuoni* se distingue perfectamente el cuerpo de la protagonista delante de la alacena, que aparece mucho más oscura. Los artistas se sirven de la luz y de las sombras para que nosotros tengamos la sensación de que las cosas tienen volumen en la superficie plana de un cuadro. Si observas estas figuras, te costará mucho distinguir alguna imagen que puedas reconocer. Para conseguir que aparezca algo en el cuadro marcado con puntos sólo tienes que sombrear las zonas punteadas; verás como surge ante tus ojos el cuerpo de un personaje. Con el cuadro marcado con números podrás hacer el cuadro a todo color. Puedes usar los que más te gusten o utilizar los que nosotros te recomendamos:

- 1 naranja
- 2 negro
- 3 amarillo
- 4 carne
- 5 marrón oscuro
- 6 marrón claro
- 7 azul

3 En muchos cuadros aparecen personajes con objetos o animales que sirven para definir su carácter, profesión o para saber quién es. El personaje de *Joven caballero en un paisaje* aparece con armadura y espada, por eso sabemos que era un caballero. Pero además en el paisaje aparecen animales y plantas que nos enseñan más cosas de su forma de ser: el armiño representa su pureza, el perro lo fiel que era, el roble su fortaleza, etc. ¿Serías capaz de pensar uno o varios símbolos para los personajes de la siguiente lista?:

Un pintor:

Un albañil:

Un banquero:

Un viajero:

Un amante de las plantas:

Una persona violenta:

Una persona pacífica:

4 En el cuadro de Friedrich titulado *Mañana de Pascua* podrás ver cómo los personajes se hacen más pequeños a medida que se alejan por el camino.

Para experimentar con la perspectiva podéis hacer una prueba muy divertida. Tenéis que escoger una zona del recreo que se vea desde una ventana; poned en el suelo cuatro o cinco marcas a una distancia de cinco metros entre ellas (fig. a). Necesitaréis un voluntario que se vaya situando en las marcas. Tenéis que poner en la ventana una hoja de papel cebolla para calcar en ella al compañero situado en la primera marca (fig. b). Después tenéis que ir calcando en la misma hoja al voluntario que se habrá ido situando en las siguientes marcas (fig. c). Una vez hecha la prueba comprobaréis que la figura de vuestro compañero aparece más pequeña a medida que se va alejando de la ventana.

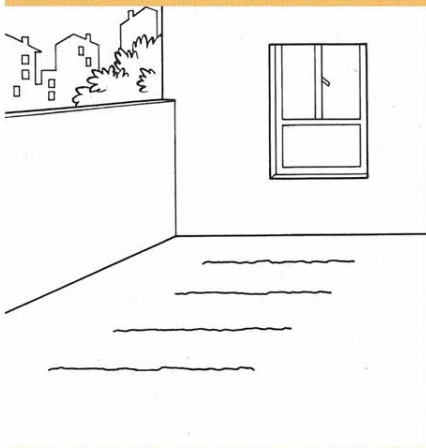

fig. a

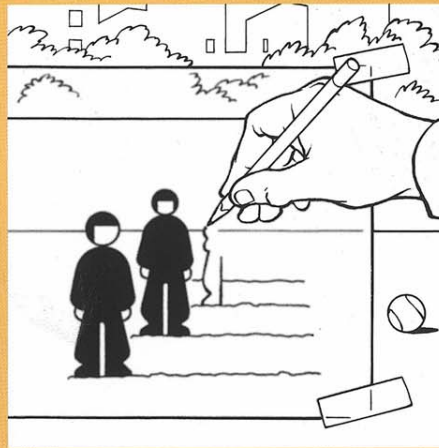

fig. b

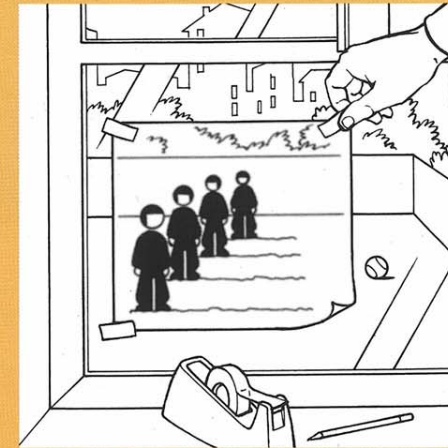
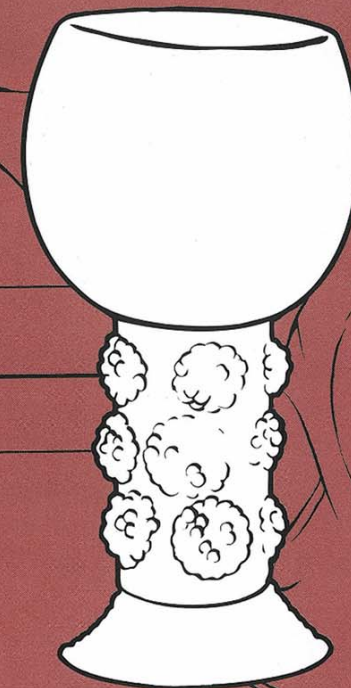

fig. c

5 En el cuadro de Rubens habéis visto a dos personajes de la mitología clásica. El artista conocía la historia a través de los libros y luego pintaba lo que más le llamaba la atención. En muchas ocasiones distintos artistas pintan el mismo tema: Velázquez, por ejemplo, también hizo un cuadro en el que nos muestra a Venus mirándose en un espejo. Lo curioso es ver las diferencias que hay entre ellos cómo un artista se imaginaba la escena de una manera y el otro la pensaba de una forma diferente. Vosotros podéis hacer algo parecido en clase: sólo necesitáis leer una pequeña historia, un cuento o un capítulo de un cuento y después, hacer un cuadro sobre ello. Cuando comparéis los dibujos entre toda la clase, os sorprenderá comprobar la cantidad de maneras distintas que puede haber de imaginar una historia.

O
S
Y
O.
S,
a
S
S
O.
S
S
I.

6 Un bodegón es una pintura en la que aparecen distintos elementos como alimentos, flores o utensilios domésticos ordenados por el propio pintor. ¿Serías capaz de componer tu propio bodegón con las siluetas que te mostramos?: pertenecen a otro cuadro del museo pero se han desordenado. Puedes fotocopiar las siluetas, recortarlas y pintarlas para luego pegarlas en una cartulina como si se tratara de un collage. Verás cómo ninguno de los bodegones de tus compañeros es igual al tuyo.

7 En el *Paisaje idílico con la huida a Egipto* hay ciertos elementos que no corresponden ni con el lugar ni con el momento en el que ocurrió este pasaje de la Biblia. El paisaje no corresponde con el de Oriente Próximo, las vacas no son un ganado común en la zona y los edificios que aparecen en la lejanía son más modernos. Los artistas solían pintar escenas históricas con elementos, personajes o paisajes de su propia época o país. ¿Serías capaz de introducir en este paisaje elementos de tu propio tiempo? Puedes dibujarlos o pegar recortes de revistas o periódicos, para dar mayor vida a la imagen puedes colorearla.

