

EDUCACIÓN PLÁSTICA

1. Los museos	3
2. El precio de los materiales	5
3. El claroscuro	7
4. Kandinsky	9
5. El arte urbano	11
6. Arquitectura	13
7. Escultura	15
8. Artesanía	17
9. Galerías de arte	19
10. La noche estrellada	21

LOS MUSEOS

Un **museo** es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con propósitos de estudio y educación colecciones de arte, científicas, etc., siempre con un valor cultural. Los museos exhiben colecciones, es decir, conjuntos de objetos e información que reflejan algún aspecto de la existencia humana o su entorno. Este tipo de colecciones, casi siempre valiosas, existen desde la Antigüedad: En los templos se guardaban objetos de culto u ofrendas que de vez en cuando se exhibían al público para que pudiera contemplarlos y admirarlos. Lo mismo ocurría con los objetos valiosos y obras de arte que coleccionaban algunas personas de la aristocracia en Grecia y en Roma; los tenían expuestos en sus casas, en sus jardines y los enseñaban con orgullo a los amigos y visitantes. Es en el Renacimiento cuando se da el nombre de "museo" tal y como lo entendemos hoy a los edificios expresamente dedicados a tales exposiciones. Por otra parte están las galerías de arte, donde se muestran pinturas y esculturas. Su nombre deriva de las galerías (de los palacios y castillos), que eran los espaciosos vestíbulos de forma alargada, con muchas ventanas o abiertos y sostenidos por columnas o pilares, destinados a los momentos de descanso y a la exhibición de objetos de adorno, muchas veces obras de arte.

ACTIVIDADES

- 1) *¿Has visitado alguna vez el Museo de tu ciudad?*
- 2) *¿Conoces obras de arte que estén en dicho museo?*
- 3) *¿Visitas los museos cuando vas a otras ciudades?*
- 4) *Define Obra de arte.*

EL PRECIO DE LOS MATERIALES

Los precios de los materiales suelen ser caros dependiendo de su calidad, pero depende de lo que cada uno quiera abarcar. Si decides dedicarte a la pintura, los gastos que demandan los materiales son a veces excesivos. Además debes pensar en factores que alteran el precio, como el tamaño del bastidor, el tamaño de los óleos, número y material de los pinceles, etc.

Aquí puedes ver unos precios aproximados de óleos según condiciones normales.

Óleo chico, cualquier color, en torno a 11 €.

Óleo mediano, cualquier color, en torno a 28 €.

Óleo grande, cualquier color, en torno a 55 €.

Pinceles 12 € como precio estimado de un pincel de pelo natural del número 5.

Aguarrás 2.5 € una botella de 255 ml.

Bastidor de 40x50 20 € más el soporte.

Si te dedicas a pintar permanentemente piensa en comprar un caballete, de la calidad depende el precio, hay unos caballetes que cuestan hasta 2000 €. Otros, más baratos y también buenos te cuestan unos 200 €.

ACTIVIDADES

- 1) *¿Crees que respecto a otras actividades, la pintura es cara?*
- 2) *¿Cuánto pagarías por unas clases de iniciación a la pintura?*
- 3) *Encuentra todas las academias de pintura de tu ciudad y haz un listado.*
- 4) *Busca en el diccionario las palabras: óleo, bastidor, caballete, aguarrás y escribe un pequeño texto con todas ellas.*

EL CLAROSCURO

El **claroscuro** es una técnica de pintura que consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, para destacar más efectivamente algunos elementos. Esta técnica permite crear mayores efectos de relieve y modelado de las formas, a través de la gradación de tonos lumínicos. Desarrollada inicialmente por los pintores flamencos e italianos *del Cinquecento*, la técnica alcanzaría su madurez en el Barroco, en especial con Caravaggio, dando lugar al estilo llamado *Tenebrismo*.

Caravaggio (Michelangelo Merisi da Caravaggio (Milán, 29 de septiembre de 1571 – Porto Ércole, 18 de julio de 1610) fue un pintor italiano activo en Roma, Nápoles, Malta y Sicilia entre los años de 1593 y 1610. Es considerado como el primer gran exponente de la pintura del Barroco.), tiene algunas de las obras más representativas usando esta técnica.

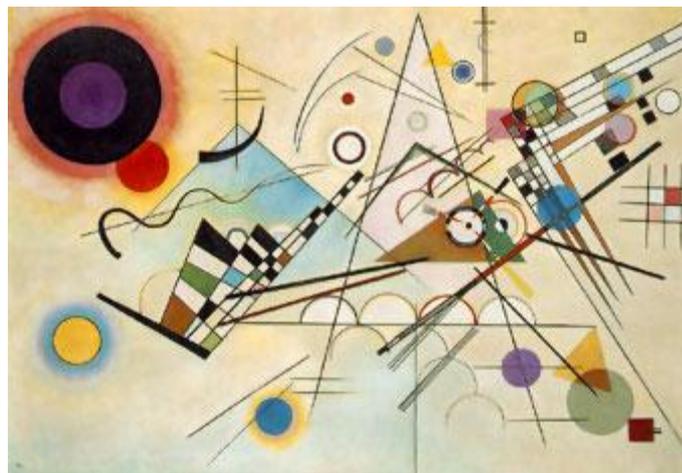
ACTIVIDADES

- 1) **Localiza un cómic donde se use el claroscuro.**
- 2) **Apaga las luces de la clase, baja las persianas y recrea una situación de claroscuro.**
- 3) **Investiga pintores españoles que tengan obras tenebristas**

KANDINSKY

Moscú, Rusia, 1866 - Neuilly-sur-Seine, 1944. Pintor de origen ruso (nacionalizado alemán y posteriormente francés), destacado pionero y teórico del arte abstracto. Kandinsky compaginó sus estudios de derecho y economía con clases de dibujo y pintura. Al tiempo que se interesaba por la cultura primitiva y las manifestaciones artísticas populares rusas, muy especialmente por el arte propio de la región de Volodga, rico en ornamentos, también descubrió la obra de Rembrandt y Monet.

Cuando cumplió los treinta años, Kandinsky abandonó la docencia y fue a estudiar pintura a Munich, renunciando a un porvenir académico ya consolidado. En esta ciudad asistió a las clases de Stuck y en ellas conoció a Klee, con el que mantendría una sincera y prolongada amistad. Su interés por el color está presente desde el comienzo de su carrera, y se puede apreciar en sus primeras pinturas la influencia del postimpresionismo, el fauvismo y el Jugendstil alemán.

Composición N° 8 (1923) de Kandinsky

Entre 1902 y 1907 Kandinsky realizó diferentes viajes a Francia, Países Bajos, Túnez, Italia y Rusia, para instalarse finalmente en Murnau, donde pintó una serie de paisajes alpinos entre los años 1908 y 1910. Tal como narra él mismo en su biografía, por entonces se dio cuenta de que la representación del objeto en sus pinturas era secundaria e incluso perjudicial, y que la belleza de sus obras residía en la riqueza cromática y la simplificación formal.

Este descubrimiento le condujo a una experimentación continuada que culminó, a finales de 1910, con la conquista definitiva de la abstracción. Kandinsky refundió la libertad cromática de los fauvistas con la exteriorización del impulso vivencial del artista propuesto por los expresionistas alemanes de la órbita de Dresde, en una especie de síntesis teñida de lirismo, espiritualidad y una profunda fascinación por la naturaleza y sus formas.

Entre 1910 y 1914, Kandinsky pintó numerosas obras que agrupó en tres categorías: las impresiones, inspiradas en la naturaleza; las improvisaciones, expresión de emociones interiores; y las composiciones, que aunaban lo intuitivo con el más exigente rigor compositivo. Estos cuadros se caracterizan por la articulación de gruesas líneas negras con vivos colores; en ellos todavía se percibe un poco la presencia de la realidad.

En 1911 fundó junto a Franc Marz y August Macke el grupo Der Blaue Reiter, organizando diversas exposiciones en Berlín y Munich. Paralelamente a su labor creativa, reflexionó sobre el arte y su estrecho vínculo con el yo interior en muchos escritos, sobre todo en *De lo espiritual en el arte* (1910) y el *Almanaque* de Der Blaue Reiter, en el que, junto a dibujos y grabados de miembros del grupo, aparecían otras manifestaciones artísticas, como partituras de Schönberg (Kandinsky mantuvo una constante y fructífera relación con la música durante toda su vida) y muestras del arte popular e infantil.

Al estallar la Primera Guerra Mundial, Kandinsky volvió a Moscú; allí emprendió varias actividades organizativas en el marco del Departamento de Bellas Artes del Comisariado Popular de la Educación. En 1917 se casó con Nina Andreievsky, y cuatro años más tarde se trasladó con ella a Alemania para incorporarse a la Bauhaus en la primera etapa de Weimar, donde continuaría como profesor hasta poco antes de su disolución.

La influencia del entorno de la Bauhaus se dejó sentir, y su obra experimentó una transición hacia una mayor estructuración, tanto compositiva como formal, que se ha dado en llamar el período arquitectural de su pintura, al cual siguió otro de transición en que experimentó con los trazos circulares y concéntricos (*Círculos*, 1926). También escribió manifiestos para la Bauhaus y publicó el libro *Punto y línea sobre el plano*. En 1933, clausurada la Bauhaus por los nazis, el pintor se instaló en Francia. En esta última etapa de su vida continuó en su particular búsqueda de formas inventadas, que plasmó por medio de colores combinados de manera compleja e inspirándose en signos geométricos y en motivos decorativos eslavos, como hiciera ya al comienzo de su trayectoria pictórica.

ACTIVIDADES

- 1) *Busca otras obras de Kandinsky.*
- 2) *Debate con tus compañeros sobre qué es el ARTE.*
- 3) *¿Crees que Kandinsky influye en el arte actual?*

EL ARTE URBANO

El término **arte urbano** o **arte callejero**, traducción de la expresión *street art*, hace referencia a todo el arte de la calle, frecuentemente ilegal. El arte urbano engloba tanto al graffiti como a diversas otras formas de expresión artística callejera. Desde mediados de los 90 el término *street art* o, de forma más específica, *Post-Graffiti* se utiliza para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas (plantillas, posters, pegatinas, murales...), que se alejan del famoso graffiti pero no siempre tiene que ser en paredes pues ahora en la actualidad es posible, incluso, dibujar en forma experta 3D.

El arte urbano puede ser usado como reclamo turístico, de hecho esto está sucediendo en la actualidad en nuestra ciudad.

El reconocido grafitero Adrián Pérez, más conocido como Man o Matic, ha diseñado un *flyer* sobre la colección de grafitis de la zona del antiguo mercado del Carmen, en el centro de Huelva, un espacio que ha convertido en un original museo al aire libre, que ha pasado a formar parte del paisaje urbano de la ciudad, dotándolo de un carácter único, y que quiere ahora promocionar, con la colaboración de la Diputación Provincial, entre los turistas que visitan la costa onubense así como el país vecino, Portugal, una buena carta de presentación para los amantes de la creación artística.

La obra de Man o Matic tiene un gran número de seguidores, una muestra de ello se encuentra en las más de 9.000 personas que visitaron su exposición *SelfieL* en el Museo Provincial de Huelva, una propuesta artística -para la que realizó cinco retratos de gran tamaño y un graffiti en la pared de trece metros de largo- que le llegó después de tres lustros pintando en las calles de Huelva.

En la manzana del solar del antiguo mercado del Carmen, que ha transformado en una gran sala expositiva, se concentra el grueso de sus obras. Sus muros -fachadas de viejas edificaciones o medianeras- albergan una veintena, con su sello propio, pinturas muy realistas cargadas de mensaje. Entre ellas se encuentra *Pure love* (Puro amor), captada en una foto que tuiteó el artista urbano británico Banksy, así como las versiones de Man o Matic de *El David*, de Miguel Ángel, y *El origen del mundo*, de Gustave Courbet, una colección, con pinturas de la etapa comprendida entre 2005 y 2015, que se ampliará en breve con un nuevo grafiti que el artista tiene en proyecto. "Los más importantes quiero realizarlos allí".

ACTIVIDADES

- 1) *¿Qué es arte urbano?*
- 2) *¿Se considera arte urbano todo lo que sea en la calle?*
- 3) *¿Debemos poner límites al arte urbano?*
- 4) *¿Conoces a artistas locales que hagan arte de calle?*
- 5) *¿Es vandalismo el arte de calle?*

ARQUITECTURA

La **arquitectura** es el arte y técnica de proyectar y diseñar edificios, estructuras y espacios. El término «arquitectura» proviene del griego *αρχ* (*arch*, cuyo significado es ‘jefe’, ‘quien tiene el mando’), y *τεκτων* (*tekton* es decir ‘constructor’). Así, para los antiguos griegos, el arquitecto era el jefe o director de la construcción y la arquitectura la técnica o arte de quien realizaba el proyecto y dirigía la construcción de los edificios y estructuras, ya que la palabra *Τεχνη* (*techne*) significa ‘saber hacer alguna cosa’. De ella proceden las palabras «técnica» y también «tectónico» (‘constructivo’).

La arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras y alturas de los elementos constructivos que envuelven el espacio, sino dimana propiamente del vacío, del espacio envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres se mueren y viven.

ACTIVIDADES

- 1) *¿Qué edificios de tu localidad consideras que tienen gran valor arquitectónico?*
- 2) *¿Te gusta la arquitectura?*
- 3) *Cita tres arquitectos importantes a nivel español de los últimos años.*

ESCULTURA

Se llama **escultura** (del latín *sculptūra*) al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. También se denomina **escultura** a la obra elaborada por un escultor.

Es una de las Bellas Artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y moldeado. Dentro de la escultura, el uso de diferentes combinaciones de materiales y medios ha originado un nuevo repertorio artístico, que comprende procesos como el constructivismo y el assemblage. En un sentido genérico, se entiende por escultura la obra artística plástica realizada por el escultor.

Desde tiempos remotos el hombre ha tenido la necesidad de esculpir. Al principio lo hizo con los materiales más simples y que tenía más a mano: piedra, arcilla y madera. Después empleó hierro, bronce, plomo, cera, yeso, plastilina, resina de poliéster y plásticos con refuerzo de fibra de vidrio, hormigón, la cinética y la reflexión de la luz, entre otros. La escultura tuvo en su principio una única función, su uso inmediato; posteriormente se añadió una función ritual, mágica, funeraria y religiosa. Esta funcionalidad fue cambiando con la evolución histórica, adquiriendo una principalmente estética o simplemente ornamental y llegó a ser un elemento duradero o efímero.

ACTIVIDADES

1. *Cita tres escultores andaluces importantes*
2. *¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una escultura?*
3. *¿Consideras escultura cualquier manifestación artística exenta?*
4. *¿Qué material te gusta más para la escultura?*

ARTESANÍA

Artesanía se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente realizado de forma manual por una persona sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones), como al objeto o producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás. La artesanía como actividad material se suele diferenciar del trabajo en serie o industrial.

Muchas veces no conocemos lo que realmente implica la elaboración de productos artesanales y las características que éste debe de poseer, confundiéndolos con manualidades u otro tipo de productos. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) de México, a través de su "Manual de diferenciación entre artesanía y manualidad", nos señala que la artesanía es: "Un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales continuos auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario permite al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles, además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura local. La artesanía se crea como producto duradero o efímero, y su función original está determinada en el nivel social y cultural, en este sentido puede destinarse para el uso doméstico, ceremonial, ornato, vestuario, o bien como implemento de trabajo...".

Con el objeto de definir a la *artesanía* y distinguirla de la *industria*, Eutimio Tovar Rodríguez en "La artesanía su importancia económica y social", ha propuesto como definición de artesanía "toda técnica manual creativa, para producir individualmente, bienes y servicios" y por lo tanto ha definido industria como "toda técnica mecánica aplicada, para producir socialmente, bienes y servicios".

ACTIVIDADES

1. *¿Consideras la artesanía como arte?*
2. *¿Un artesano es un artista?*
3. *¿Has estado alguna vez en una feria de artesanía?*

GALERÍAS DE ARTE

Una **galería de arte** o **museo de arte** es un espacio para la exhibición y promoción del arte, especialmente del arte visual, y principalmente pintura y escultura, de forma similar a un museo (pinacoteca, gliptoteca, etc.)

El concepto también es usado, para designar el establecimiento que además de exhibir y promocionar obras de arte, se dedica a su venta, siendo entonces por lo general un espacio más reducido (equivalente a cualquier otro local comercial) y limitando el periodo de exhibición a un tiempo determinado, pasado el cual se desmonta la "exposición" y se monta una nueva. El oficio y técnica de su gestión se denomina **galerismo**.

También es muy habitual que los museos realicen exposiciones temporales, especialmente con fondos ajenos.

El uso del nombre *galería* proviene del idioma italiano, especialmente por la Galleria degli Ufici construida en Florencia por Vasari en 1560 para alojar la colección de arte de los Médici. De forma similar se denominó la Galleria Borghese para la colección del cardenal Borghese.

En Londres recibieron ese nombre la *National Gallery* (1824) y la *Tate Gallery* (1897).

En Nueva York la *National Gallery of Arts* se abrió en 1937.

Las galerías de arte contemporáneo realizan dos clases de muestras: individuales y colectivas. En las individuales los trabajos de un solo artista son exhibidas al público. En las **colectivas**, varios artistas presentan a la vez uno o varios de sus trabajos según el tamaño de la galería. Las muestras acostumbran durar quince o treinta días, según la importancia del artista o los trabajos a exhibir.

Si se trata de una galería de arte comercial, está de acuerdo con el artista conservará en su stock un número de trabajos para ser ofrecidas al público.

ACTIVIDADES

1. *¿Conoces el trabajo que realiza un galerista? Coméntalo.*
2. *¿Sabías que un galerista recibe un porcentaje de las ventas de sus artistas? A veces un 50 o un 60 %. Debate sobre este tema.*
3. *¿Cuál crees puede ser la diferencia entre un museo y una galería de arte?*

LA NOCHE ESTRELLADA

La noche estrellada Van Gogh (1889)

“Los cipreses me preocupan siempre (...) me sorprende que nadie los haya pintado todavía como yo los veo. En cuanto a líneas y proporciones un ciprés es bello como un obelisco egipcio”

Vincent a Theo.

Cuando estuvo recluido en el psiquiátrico de Saint-Rémy, a Vincent se le permitió ocupar dos estancias: una para dormir, y otra que utilizaba como estudio. Incluso se le permitía salir del hospital a pintar al aire libre acompañado de un vigilante. En este cuadro combina dos de los elementos que más le apasionaban durante esta época de su vida: los cipreses y las estrellas. Van Gogh ya había pintado varios nocturnos, con deslumbrantes estrellas. Los cipreses, aunque ya habían aparecido en algunos cuadros (por ejemplo en El puente de Langlois) le empezaron a obsesionar durante su estancia en Saint-Rémy.

La composición de este cuadro está marcada por la presencia de los cipreses, que se alzan como dos llamas negras sobre un cielo estrellado con la luna en cuarto menguante al fondo. La línea del horizonte está baja, dando el protagonismo al cielo. La presencia imponente de los cipreses a la izquierda queda equilibrada por la de la luna, a la derecha. La pincelada de Vincent en esta etapa seguía siendo pastosa y alargada, pero ya había evolucionado hacia grandes espirales y remolinos, que intensificaban la sensación de dramatismo en sus obras. Hay un contraste entre la verticalidad de los cipreses y la horizontalidad predominante en el cielo estrellado. Interpretaciones aparte, los cipreses cumplen la función de dotar al cielo estrellado de su verdadera profundidad y dimensión. Se ha comentado que esta obra quizá se refiera al episodio bíblico del Génesis (37,10) en el que José tiene un sueño con once estrellas, el sol y la luna (en el cuadro ambos parecen unidos). Un investigador español (José Navarro) ha demostrado que la constelación que aparece es la de Aries, visible desde el sur de Francia en las noches del 14 al 19 de junio de 1890, que es cuando se estima que se pintó el cuadro. Además, por esos días la luna estaba, como en la pintura, en cuarto menguante.

Hay muchas interpretaciones posibles y para todos los gustos: en términos de regreso de Vincent a sus convicciones religiosas de juventud, o como sacralización de la naturaleza, que así queda deificada. Otros autores excluyen la interpretación religiosa sin negar que van Gogh pretenda expresar sentimientos relacionados con lo eterno, lo cósmico.

ACTIVIDADES

- 1) ¿Cuáles son dos de los elementos que más atraían a Van Gogh?*
- 2) ¿Qué es un ciprés?*
- 3) ¿Qué representa el cuadro?*
- 4) Resume el texto en ocho líneas.*