

***MAMÁ, ...
¡QUIERO SER
ARTISTA!***

Programa Didáctico de Arte Contemporáneo y Música

ÍNDICE

Presentación.....	Pg. 3
Un poco de historia.....	Pg. 4
¡Pintemos un cuadro!.....	Pg. 11
Ejercicios.....	Pg. 13
Soluciones a los ejercicios	Pg. 15

PRESENTACIÓN

La retina de cada uno guarda en la memoria las imágenes más impactantes recibidas en la infancia. Todos recordamos nuestra primera visita a una pinacoteca o el primer cuadro que se nos grabó en la memoria y las sensaciones que nos produjo.

Otra manera de iniciarnos en el Arte es posibilitar la recreación estética de los niños más allá de los muros de un museo o de las fotografías de un libro, introducir al niño de una forma divertida y lúdica en la contemplación de los cuadros, y despertar su sensibilidad hacia el Arte.

A través del taller “Mamá, ¡quiero ser Artista!” los niños hacen un recorrido por los movimientos artísticos y pintores más importantes del arte contemporáneo de una manera diferente: desde Modigliani a Andy Warhol, pasando por Mondrian, Picasso, Pollock y otros tantos, que contribuyeron a romper los esquemas del arte tal y como se conocía hasta entonces.

Muchos de estos pintores fueron influidos por la música de su tiempo, que al igual que la pintura sufrió una gran revolución en estos años. En esta actividad, se aúnan las obras de arte con los movimientos musicales que las acompañaron.

Los niños descubrirán el artista que llevan dentro participando en la recreación de cuadros significativos de cada movimiento, utilizando diversas técnicas pictóricas. Pintarán algunas de las grandes obras maestras de la pintura al ritmo de la música.

UN POCO DE HISTORIA

El **siglo XX** es un siglo lleno de grandes cambios en la sociedad que afectan a los pintores de la época, haciendo que el arte rompa con todo lo establecido anteriormente, experimentando y creando estilos artísticos completamente nuevos.

Es el siglo de las grandes ciudades; los clientes de los pintores dejan de ser el clero y la monarquía y ahora la burguesía de las ciudades es la encargada de buscar en el arte una forma de decoración y disfrute.

Se produce la aparición de nuevos inventos que cambian la concepción del mundo: la electricidad, el automóvil, la telegrafía sin hilos... Pero, el más importante de ellos, el que va a afectar directamente a la **pintura** es la **fotografía**.

La principal función de la pintura era representar la realidad tal y como el ojo la percibe; ahora esa función la realiza la fotografía de forma más real, por ello los pintores tienen que **experimentar con los colores y las formas** la manera de ver e interpretar la realidad que les rodea.

La pintura se introduce también en el mundo de la publicidad y el cartelismo, al igual que en los anuncios de espectáculos o en la escenografía del teatro y del cine, llegando así al gran público.

Para muchos de estos pintores el principal fin de su obra es la **provocación** y la **ruptura con todo lo anterior**, esto comenzó a ser una lucha continua por ser el más novedoso y transgresor del momento.

A raíz de todos estas transformaciones, surgen gran cantidad de **movimientos artísticos**.

- Primeros años del siglo XX

En las primeras décadas del siglo XX se dan tres movimientos artísticos importantes:

- el fauvismo
- el cubismo
- el expresionismo

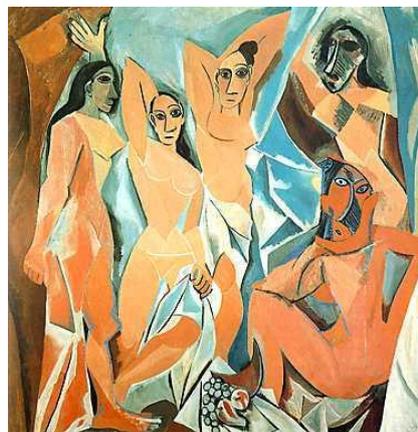
El **Fauvismo**, que viene de "*fauves*" que significa *fieras*. Se caracterizaba por un fuerte colorido y un dibujo de trazo muy marcado.

Uno de estos *fierras* era **Henri Matisse**, un abogado francés que se dedicó a pintar cuadros mientras se recuperaba de un apendicitis y se convirtió en el principal representante de este movimiento. El primer cuadro con el cual rompió con los estilos anteriores fue "*Raya verde*" un retrato de su mujer.

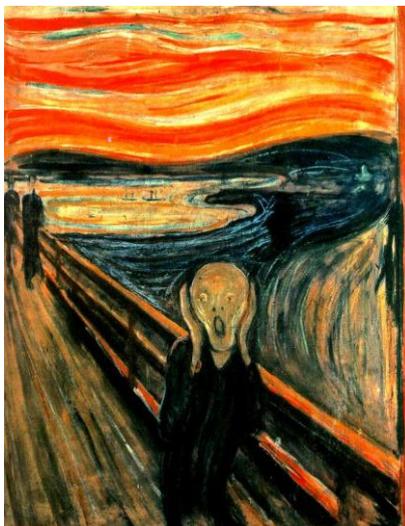
A la vez surgía también el **Cubismo**, corriente artística en la que los pintores representaban la realidad a través de formas geométricas, haciendo que sus cuadros parecieran imágenes reflejadas en un espejo roto. Más adelante, incorporaron nuevos materiales a sus obras inventando así el **collage**, técnica que hoy en día muchos de los niños emplean para decorar sus carpetas del colegio.

Pablo Ruiz Picasso (1881 – 1973) fue el primero que hizo famoso al cubismo con su primera obra cubista "*Las señoritas de Aviñón*". Es a finales de los años 30, cuando **Picasso** pinta uno de sus cuadros más conocidos "*El Guernica*", que representaba una de las batallas de la Guerra civil, pero de una manera un tanto particular: pinta de forma esquemática los cuerpos y objetos y le da a la obra un color gris. "*El Guernica*" se convierte en un símbolo de la paz; el cuadro trasciende la guerra civil española para convertirse en representativo del dolor y la muerte que causa cualquier guerra.

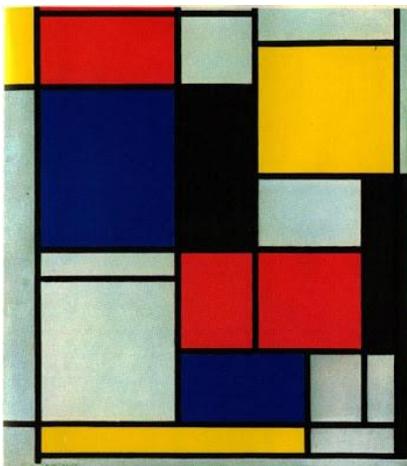

Otro de los movimientos artísticos de los primeros años del siglo XX fue el **Expresionismo**, iniciado por la influencia del cuadro "*El grito*" de **Edvard Munch** (1863 – 1944), que en el 2012 arrebató a una obra de Picasso ("*Desnudo, hojas verdes y busto*") el record de ser el cuadro más caro del mundo.

Los pintores expresionistas se caracterizaban por deformar la realidad al distorsionar y exagerar las formas y los colores. Algunos de ellos lo hacían de una manera más sutil, como **Amadeo Clemente Modigliani (1884 – 1920)** en sus retratos de mujer o de forma más exagerada, como se aprecia en el cuadro de "El Grito" de Munch.

- Los locos años 20

En estos años se produce otra revolución, esta en el mundo de la música, todo se vuelve alegre y divertido; son "**los locos años 20**", en los que surge el **Jazz**.

A partir de esta década, **Piet Mondrian (1872 – 1944)** influenciado por la vida en la gran ciudad y la música estadounidense de aquella época, crea un nuevo estilo al que llama **Neoplasticismo**. En él expresa su realidad con una regla y unos cuantos botes de colores llamativos y lo llama abstracción geométrica.

Otro movimiento conocido fue el **Surrealismo**. Los pintores pintaban lo primero que les venía a la cabeza, hacían trazos sin sentido, daban vida a objetos inanimados y creaban un mundo de fantasía como si lo hubiera pintado un niño o un loco.

Dentro de este movimiento tenemos dos pintores españoles de fama mundial: **Joan Miró (1893 – 1983)** y **Salvador Dalí (1904 – 1989)**.

Miró realizaba cuadros muy coloridos y con trazos dispersos, como si los hubiera pintado un niño. Los cuadros de **Dalí** eran más realistas pero llenos de fantasía como si nos zambulléramos en un mundo de sueños sin sentido.

En la música aparecen los primeros clubs de Jazz donde la música de los negros se mezcla con los bailes de salón de los blancos: nace el **Swing**.

- **Los años 40 y 50: la Segunda Guerra Mundial**

Entre los años 40 y los 50, de la mano de **Jackson Pollock (1912 – 1956)** aparece otro estilo llamado **Dripping o Action Painting** (pintura de acción). Este pintor no utilizaba caballete ni pinceles, colocaba el lienzo en el suelo y dejaba gotear la pintura sobre él, luego la extendía con palos y le añadía arena o fragmentos de vidrio.

En esta época, en la música reinan las **Big Bands**, orquestas que llevaban la música de baile a todas partes y aliviaban así los horrores de la segunda Guerra mundial.

En los años 50 surge el **Expresionismo Abstracto**, en el cual ya no se diferencian figuras y los pintores utilizan un sólo color en muchos de sus cuadros, como **Mark Rothko (1903 – 1970)** y sus famosas obras en las que solo aparecen diferentes tonos de rojo o morado.

En la música surge el **Rock&Roll**, una revolución que lo cambiará todo. El mundo ya no será igual.

- Los años 60 y 70

En la década de los 60, **Roy Fox Lichtenstein (1923 – 1997)**, influenciado por los comics, recrea viñetas en grandes cuadros utilizando un millón de puntitos sobre un fondo blanco, haciendo uso casi siempre de tres colores: el azul, el amarillo y el rojo.

Otra revolución musical surge en los sesenta; cuatro chicos de Liverpool con flequillo cogen el Rock americano y lo mezclan con bonitas melodías inglesas y nace el **POP** y **The Beatles**.

Entre los años 60 y 70, **Andy Warhol (1928 – 1987)** introduce en sus cuadros objetos cotidianos y de consumo, como la famosa lata de sopa, convirtiéndolos así en Arte. También son famosos sus cuadros en los que aparece una serie de fotografías repetidas con colores diferentes. Nace así otro movimiento artístico conocido como **Pop Art**.

Otro grupo musical aparece en los sesenta compitiendo con los Beatles en popularidad y fama; son **The Rolling Stone**.

- Finales del siglo XX

A partir de las décadas de los 80 y 90 comienza a tomar importancia en el Arte, como una subcategoría de la pintura, un movimiento que nació en los años 60 en Nueva York, el **Graffiti**. Los graffiteros no usan lienzos, si no que se valen de las paredes y el mobiliario urbano para expresar sus creaciones, y así acercar este arte a todo el mundo.

Uno de estos nuevos artistas fue **Keith Haring (1958 – 1990)**, que comenzó haciendo serigrafías para camisetas y terminó pintando en el Muro de Berlín, una verdadera galería de arte de los graffittis tras la reunificación de Alemania y la caída de éste.

Jean-Michel Basquiat (1960 – 1988), fue otro graffitero estadounidense que empezó pintando graffittis en las calles de Brooklyn y terminó exponiendo su obra en importantes galerías de Arte.

Otro de los graffiteros que surgió en esta época fue **Banksy (1974)**, este de origen británico. Aunque su identidad se ha mantenido en el anonimato sus obras son conocidas mundialmente. Comenzó pintando en las calles de Bristol a principios de la década de los 90, luego realizó una exposición con todas ellas en Londres lo que le impulsó a plasmar sus obras en ciudades de todo el mundo. Más adelante colaboraría en campañas publicitarias de Greenpeace, MTV o Puma.

Estas creaciones no tienen nada que ver con las firmas sin sentido que ensucian las calles de las grandes ciudades... ¡Aquellas son verdaderas obras de arte.

En las últimas décadas del siglo XX, el panorama de estilos y ritmos musicales es inmenso: el Rock, el Pop, el Punk, la música independiente, la música disco.... Pero si hay algo con lo que los jóvenes y el arte urbano se identifican es el **Rap** y el **Hip Hop**.

¡PINTEMOS UN CUADRO!

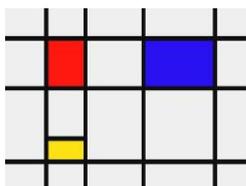
A través de la pintura los niños descubren a un mundo lleno de colores, formas, trazos e imaginación, simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños.

La pintura, como cualquier otro tipo de actividad, es un aprendizaje que se puede enseñar a través del ejemplo. Hay muchas maneras de despertar en el niño el interés por la pintura. Una de ellas son los libros especialmente preparados para pintar y colorear.

Otra forma de motivar a los niños son las visitas a museos y exposiciones de diferentes pintores. Para los más pequeños, hay museos que ofrecen visitas guiadas especialmente para niños, además de talleres y juegos.

La pintura no define la edad. A partir del momento que el bebé consigue sujetar un objeto en la mano, podrá empezar a hacer garabatos, dibujar y pintar. A partir de los 5 o 6 años, los niños ya querrán crear de una forma más libre y personal. Es el momento ideal para animarles a improvisar con distintos materiales para pintura: pinceles, ceras, rotuladores, ...

En este taller vamos a ayudar a los niños a conocer a los grandes pintores contemporáneos, mediante un recorrido por sus principales obras a través de una proyección en video y la narración en directo de la historia reciente de la pintura. Además, invitaremos a los niños a emular a estos grandes artistas, recreando o imitando algunas de sus obras más famosas y estilos, al ritmo de la música que les inspiró.

Mondrian. Composición en azul, rojo y amarillo. 1928.
Óleo sobre lienzo.

Miró. Personaje, Estrella. 1978. Acrílico sobre tela.

Pollock. Convergence. 1952. Óleo sobre lienzo.

Rothko. White Center. 1950. Óleo sobre lienzo.

Lichtenstein. Mujer en el baño. 1963. Óleo sobre lienzo.

Warhol. Latas de Sopas Campbell. 1965. Serigrafía.

Anónimo. Graffiti.

EJERCICIOS

1. Sopa de letras

Encuentra los siguientes nombres de pintores contemporáneos: DALÍ, MIRÓ, MONDRIAN, PICASSO, POLLOCK, WARHOL.

P	I	C	A	S	S	O	M
O	G	S	O	K	Ñ	J	H
L	F	F	E	G	S	R	W
L	Y	U	D	L	R	A	A
O	P	O	D	D	S	K	R
C	O	S	A	Q	T	K	H
K	V	M	L	W	I	P	O
H	K	M	I	R	O	E	L
U	P	C	A	Ñ	K	S	I
M	O	N	D	R	I	A	N

2. De todos estos, ¿cuál es tu pintor favorito?

- a) Mondrian
- b) Linchestein
- c) Rothko
- d) Miró
- e) Pollock

3. Nombra los museos de pintura que conozcas.

4. ¿Cuál es el cuadro que más te gusta de todos los que has visto?. Dí por qué.

5. Pon las letras que faltan y completa estas palabras relacionadas con la pintura del siglo XX.

Cu_ismo D_lí M_ró Gra_fití
Pi_asso Ar_e Abstracto Arte P_p War_ol

6. ¿Cómo se llama el cuadro tan importante y tan grande de Picasso donde se v
batalla de la Guerra Civil?

- a) Las Meninas
- b) Los Girasoles
- c) El Guernica

7. Encuentra las diferencias.

8. Colorea el cuadro "El Grito", de Edvard Munch.

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS

1. Sopa de letras

P	I	C	A	S	S	O	M
O	G	S	O	K	Ñ	J	H
L	F	F	E	G	S	R	W
L	Y	U	D	L	R	A	A
O	P	O	D	D	S	K	R
C	O	S	A	Q	T	K	H
K	V	M	L	W	I	P	O
H	K	M	I	R	O	E	L
U	P	C	A	Ñ	K	S	I
M	O	N	D	R	I	A	N

5. Pon las letras que faltan y completa estas palabras relacionadas con la pintura del siglo XX.

Cubismo Dalí Miró Graffiti
Picasso Arte Abstracto Arte Pop Warhol

6. ¿Cómo se llama el cuadro tan importante y tan grande de Picasso donde se ve una batalla de la Guerra Civil?

c) El Guernica

7. Encuentra las diferencias.

