

GUÍA N°6 QUINTO BÁSICO ARTES VISUALES

NOMBRE.....CURSO.....

SELFIES DE AYER Y HOY

Retratos y autorretratos de todos los tiempos

Diariamente nos miramos al espejo, nos tomamos una selfie o vemos fotografías de personas en diarios o revistas.

Pero ¿qué vemos en esa imagen?, ¿vemos sólo el reflejo de nuestra cara o reconocemos lo físico de alguien?, ¿no es también un retrato, una invitación a conocer cómo somos, qué sentimos y qué pensamos?

A lo largo de la Historia del Arte, cientos de artistas a través de diferentes técnicas, propuestas e investigaciones, han representado a sus amigos y familiares. Sus autorretratos nos han contado su vida. Con retratos, hemos podido reconstruir historias. Muchos se han pintado como una fotografía, permitiéndonos conocer cómo lucían y lo que eran. Otros, representándose con diferentes formas y colores, nos han invitado a ahondar en emociones y personalidades, que van muchas veces más allá del mero parecido. Te invitamos a iniciar un viaje por retratos y autorretratos de todos los tiempos. A conocer las selfies de ayer y de hoy, y a que te sumes tal como estos artistas, a mirar, observar, conocer y conocerte pintando tu propio retrato.

AUTORRETRATO

¿Por qué nos tomamos una selfie? Tal vez, porque nos gusta ver cómo cambiamos, cómo nos vemos y cómo nos ven los otros.

La imagen nos deja inmortalizados en un tiempo y nos permite tener un recuerdo del momento. Atesoramos y guardamos selfies como un gran álbum de la historia de nuestras vidas. Muchos artistas, desde hace mucho tiempo, han realizado sus propias selfies...claro que no desde un celular, sino que pintándose en distintos momentos de su vida. Sus autorretratos, son el reflejo de su mirada y de su observación. Sus espejos, las herramientas que les han permitido observar y proponer a los espectadores, una mirada real de cómo son o cómo quieren que los veamos.

RETRATO

¿Puede un retrato ser de color azul o verde? ¿Crees que pintando a una persona podemos conocerla?

Los retratos no sólo nos invitan a estudiar un rostro o la anatomía de un cuerpo. Muchas veces, nos permiten ahondar en cómo es el retratado, en lo que está pensando, lo que proyecta su mirada, las historias que carga su piel o simplemente potenciar un gesto expresivo.

Hay artistas que han retratado la cara de frente, otros de lado y algunos elegantemente en tres cuartos.

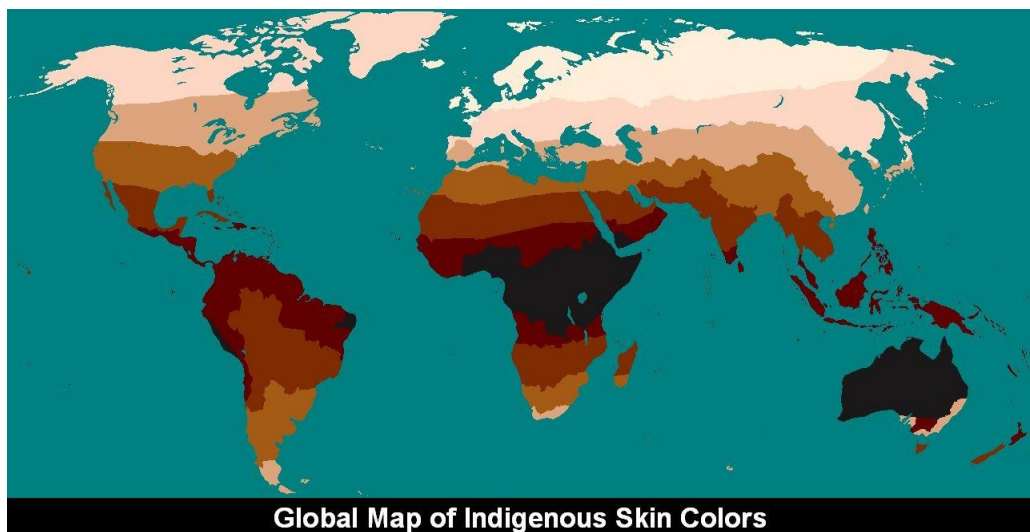
Unos, han pintado el color piel fiel a la realidad, otros nos impresionan con saturados colores capaces de transmitir la emoción que sentía el modelo en ese momento o la luz que cubría su rostro.

Disfruta conociendo a estos artistas quienes han realizado muchos retratos dejando un testimonio visual de lo diverso e inquietante que puede ser el ser humano.

¿De qué color es mi piel?

Esta actividad busca sensibilizar a niños y niñas con respecto a la diversidad cultural, promoviendo así la valoración y respeto por las diferencias entre las personas, por medio de ejercicios plásticos sobre los diferentes colores de piel.

Esta actividad tiene por objetivo visibilizar y reflexionar sobre los diferentes colores de piel que existen en el mundo y además, poner en cuestión los ideales de belleza o estereotipos que se han impuesto sobre nuestra sociedad, que tienen directa relación con los referentes de la cultura visual presentes en televisión, películas, redes sociales, etc., a las que están constantemente expuestas los niños y niñas. Estos referentes responden más bien a una mirada occidental y no son representativos necesariamente de nuestra realidad latinoamericana.

Para comenzar revisemos el Mapa Mundi que responde a los colores de piel originales de los pueblos indígenas de cada rincón del mundo, y de quienes debemos gran parte de nuestro color de piel.

- ¿qué vemos en el mapa?
- ¿qué tiene de diferente a otros mapas que han visto anteriormente?
- ¿se imaginan a qué corresponden estos colores?
- ¿por qué creen que existen diferentes colores de piel?
- ¿en qué parte del mapa nos ubicamos como país?
- ¿qué color tiene?
- ¿qué opinan que tengamos diferentes colores de piel?
- ¿creen que nuestro color de piel nos hace mejores o peores personas? ¿por qué?
- ¿qué es lo que realmente importan de las personas?

Este Mapa Mundi corresponde a los colores de piel de los pueblos originarios de cada país. La evolución del color piel está relacionada con los rayos ultravioleta. Hay lugares donde hay mayor rayos UV y esto ha desarrollado una piel más oscura para protegerse de los efectos de los rayos UV, mientras que las pieles más blancas, lo son para incrementar la ausencia de Vitamina D (que nos brinda el Sol).

Ahora bien, la migración ha enriquecido la diversidad de colores de piel, ya que encontramos distintos tipos en un solo país y ciudad. Esto mismo nos invita a abrir el diálogo con respecto a la multiculturalidad, la tolerancia y la integración de lo que nos parece distinto.

Apreciación de obras:

En esta actividad se sugiere mostrar algunas obras donde se representen diferentes colores de piel, con el fin de reforzar la reflexión sobre la conversación anterior y mostrar también cómo los y las artistas lo han representado, en particular la obra de la fotógrafa brasileña Angélica Dass.

- ¿qué vemos en la imagen?
 - ¿qué se está representando?
 - ¿cuántos personajes hay?
 - ¿qué me llama la atención?
 - ¿a qué lugar del mundo corresponde esta obra, según el mapa de color que revisamos?
- ¿qué nos diferencia? ¿qué nos une? ¿en qué nos parecemos como seres humanos?

Sandro Botticelli

Italia, 1445 - 1510

"El Nacimiento de Venus" hacia 1485
 Temple sobre tela, 172,5 x 278,5 cm.
 Galleria degli Uffizi. Florencia,
 Italia.

Botticelli, el representante de la belleza ideal

Con pocos pintores ocurre como con Botticelli, sólo con nombrarlo una imagen se dibuja en nuestra mente, quizás no sea la de ningún cuadro en concreto, sino la de una hermosa mujer de rostro de porcelana de ojos almendrados y ensoñadores y cabellos dorados y ondulantes con los que juega el viento. Filipepi, más conocido como Botticelli (1445-1510), fue durante un tiempo el pintor favorito de la corte florentina de Lorenzo el Magnífico. Se dice de él, que había sido un hombre piadoso siempre, pero que al final de su vida cayó bajo la influencia del monje Savonarola, que intentó cambiar el cultural y liberal mundo florentino del Quattrocento por otro que acusaba a los pintores de herejía por pintar a la Virgen como si se tratara de una meretriz, consiguió expulsar a los Medici de la ciudad de Florencia e instaurar una severa teocracia de 1494 a 1498. Aunque no hay constancia documental se dice que Botticelli se arrepintió de sus creaciones pudiendo incluso haber quemado alguno de sus cuadros en la hoguera para quemar "cuadros lascivos" que el monje organizó el martes de carnaval de 1497.

Sin embargo, **Botticelli es considerado el pintor de la "grazie"**, la belleza sublime y amable. El Renacimiento se caracterizó por renegar del oscurantismo cultural predominante para la mayoría de la población a lo largo de toda la Edad Media, volviendo a **estudiar a los clásicos de la antigüedad griega y romana**, muchas esculturas antiguas fueron redescubiertas en esta época, y los curiosos eruditos renacentistas, entre ellos Botticelli, no se conformaron con su estudio sino que dieron un paso más imitándolas y readaptando a su época los modelos antiguos.

Si nos fijamos por ejemplo en uno de los cuadros más famosos de Botticelli, "El Nacimiento de Venus", que podemos contemplar en la Galería de los Uffizi, constituye el **primer desnudo mitológico femenino** del que tenemos constancia desde la antigüedad; **Donatello** había redescubierto unas décadas antes el desnudo masculino con su escultura del **David**. Encargado por un miembro de la familia Medici para decorar uno de sus palacios, fue **pintado en el año 1484**, sus dimensiones son grandes 184cm por 285. El episodio que relata Botticelli es narrado en la obra "La metamorfosis" de Ovidio, pero probablemente en su

representación se viera aconsejado por el poeta **Angelo Poliziano**, y por el filósofo **Marsilio Ficino** que dedicó su vida a conciliar el conocimiento de los clásicos con el cristianismo.

La diosa Venus encarna a la par dos ideales, el de la belleza sensual y el de la belleza ideal (la de las ideas), el amor profano y el amor que trasciende hasta conseguir hacernos mejores personas. Botticelli se decide a narrar el momento del nacimiento de la diosa, a partir del semen de Urano, que entra en contacto con el mar, pero para darle un carácter más idealizado **escoge el momento de la llegada de la diosa a las costas de la isla Citera sobre una concha que es empujada por Céfito y Aura** dioses del viento y de la brisa cuyos cuerpos están enlazados, y es **esperada en la orilla por una de las Horas**, seguramente la Primavera con un manto para cubrirla. La tradición dice que las rosas nacieron a la vez que la diosa por eso las rosas rodean su cuerpo.

Pero el cuadro de Botticelli refleja muchas más cosas que nos hablan de **la persecución de la belleza ideal**, la diosa de mirada ensoñadora cubre con su pelo su desnudez, mientras su mano derecha intenta cubrir su pecho, la posición de **su cuerpo en contraposto** nos remite a las esculturas antiguas, como también lo hace **el modelado de la figura** que realiza el pintor, **con una línea de contorno** que si bien resta fluidez dota a la figura de más cuerpo. Por otro lado la **extensión del cuello**, **imposible** en una figura real, persigue una armonía que se refleja también en el empleo de la **proporción aurea en el cuadro y de los cánones clásicos**.

Simonetta Vespucci, era una joven noble que había ganado un concurso de belleza, trágicamente murió joven de tuberculosis, pero fue la **modelo de belleza ideal que Botticelli utilizó en todas sus obras**, el mismo rostro representa a la Virgen María que a la Venus clásica.

Todo en Botticelli es siempre armonía, las figuras se representan siempre en paisajes idílicos, el modelado es a la par sutil y marcado, las posturas delicadas y los colores suaves alejados de la estridencia.

Paul Gauguin

(1848-1903) Francia

"Parau Api", 1892

Óleo sobre tela, 67x 92cm Galerie Neue Meister, Dresden, Alemania

Parau Api o Mujeres de Haití es un lienzo pintado con la técnica del óleo por el pintor francés Paul Gauguin en el año 1892. Un cuadro que pintó durante su estancia en las islas de la Polinesia francesa y que en la actualidad se conserva en la **Staatliche Kunstsammlungen** de la ciudad alemana de **Dresde**.

La vida de Gauguin no fue fácil, ya que su carácter, así como su arte innovador hicieron que fuera realmente un incomprendido tanto por parte del público como de la crítica de la época. Sin embargo, su pasión por el arte fue tal, que luchó contra ello e incluso renunció a una posible vida acomodada gracias al nivel económico de su familia. Una pasión que le llevó hasta a las colonias francesas del océano Pacífico, concretamente hasta **Tahití**.

Allí la estética de sus cuadros cambió considerablemente respecto a sus obras anteriores como *Les Alyscamps* o *el Cristo Amarillo*. De hecho, fue uno de los primeros artistas que reconoció el gran valor estético y artístico de las artes consideradas primitivas, e intentó imitar esas formas tradicionales de

lugares remotos, abriendo con ello uno de los muchos caminos artísticos que se generaron durante los años de la **pintura postimpresionista**.

Se inspiró en los modos de pintar tahitianos y también en las formas de vida de sus habitantes. Dejó de ello multitud de obras como *Arearea* o *Manao Tupapao*.

Pero además esto le sirvió para experimentar enormemente en el campo del color, abriendo vías estéticas que influyeron mucho en posteriores artistas de vanguardias. E incluso, el movimiento fauvista le considera el inspirador de esa tendencia artística. Gauguin en estos cuadros aplica los colores sobre la tela de un modo casi uniforme, dividiendo las figuras en diferentes zonas de un único color. Es decir, crea su composición a partir de formas coloreadas. Unos colores que vienen definidos por distintas luminosidades e intensidades, que al mismo tiempo le dan la ambientación conjunta. Los objetos que vemos en la obra, los personajes, la vegetación o los ropajes de las dos muchachas forman todos unidos un mosaico de formas repletas de color. Y al mismo tiempo, la sensación que transmite la obra es de serena quietud, a lo que ayuda el paradisíaco paisaje marino donde ubica a las protagonistas. Teniendo en cuenta el carácter fuerte, agitado y hasta violento de Gauguin, se puede llegar a la conclusión de que su estancia en Tahití le proporcionó un ritmo tranquilo a su vida. O sea, en esa vida primitiva logró estar en paz consigo mismo.

Todo en esta obra da esa sensación. Unos tonos serenos, aunque contundentes y sin dudas. Unas líneas onduladas que le dan forma al paisaje y a los dos personajes. Una musicalidad basada en ese ambiente natural y los ritmos culturales de Tahití. En definitiva, un cuadro de temática a Europa natal pero que sabe transmitirnos sus modos de vida y la sabiduría de sus tradiciones

Juan Mauricio Rugendas

(1802-1858) Alemania

"El huaso y la lavandera", ca. 1835

Óleo sobre tela, 30x23 cm Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile

Juan Mauricio Rugendas nació en Augsburgo, Alemania, en 1802. Durante su vida realizó numerosos viajes por el centro y el sur de América como miembro de expediciones científicas.

Su obra se destacó por los paisajes y habitantes que retrató influenciado por el Romanticismo, movimiento donde la concepción de arte estaba ligada a la fuerza de los sentimientos humanos como la libertad o la pasión. Para el artista, el viaje por paisajes exóticos y ajenos le brindó la posibilidad de explorar y registrar los rasgos culturales e identitarios propios del continente. Su obra se caracteriza por el aporte que hizo en la representación, y por ende

identificación de las nacientes identidades latinoamericanas. Luego de viajar por distintos países, como Brasil, Argentina y Uruguay, regresó definitivamente a Alemania, donde murió en 1858.

La obra *El huaso y la lavandera*, de 1835, es un célebre ejemplo que demuestra la capacidad del artista para captar la situación del sujeto popular americano. Representa una escena de coquetería criolla, donde una joven mujer, se encuentra lavando ropa en un riachuelo, mientras a su lado está un huaso -personaje

típico del campo chileno-, quien la observa y acompaña. La escena destaca por captar la esencia de la identidad campesina chilena, y también por los detalles con que reprodujo el traje del huaso y el paisaje local. Al reverso de un dibujo que Rugendas realizó sobre este mismo tema, aparece un breve diálogo entre los protagonistas, donde el huaso dice "¿con que lavando?" Ante lo que la lavandera responde ingenuamente: "y con jabón".

Angélica Dass(1979) Brasil

"Humanae", 2012 Fotografía digital Angélica Dass (Brasil). Se ha formado en distintas disciplinas como la ingeniería,escenografía y moda, aunque ella se define como fotógrafa. En la búsqueda que la llevó la fotografía, comienza a reformular su estilo propio. De esto, nace su proyecto más importante hasta este momento

"Humanae", que trata de la realización de un pantón de color piel, realizando retratos a diferentes personas del mundo (ha retratado a más de 3000), rescatando en ellos su pigmentación característica. Tras realizar la fotografía de cada uno y una, Dass realiza una obra en donde coloca un retrato al lado el otro, intencionando la riqueza de nuestro color de piel.

La premisa fundamental de la obra de Angélica Dass versa sobre su propia realidad como mujer afrodescendiente brasileña, en donde comenta: "El último paí en abolir la esclavitud fue Brasil, ahora debemos abolir la discriminación racial". Humanae es un ejercicio de tolerancia y aceptación, en relación a nuestras diferencias físicas, que no responden a ningún privilegio.

Propuesta actividad plástica:

Observemos la plantilla con óvalos de diferentes colores de piel. Niños y niñas reconozcan el color piel más parecido a el de ustedes y personifíquense, por ejemplo con el corte de pelo que llevan o peinado que más le gustasuar, que imiten la forma de sus ojos, boca, nariz. La idea es que el óvalo quede lo más parecido a ellos/as.

Sube una foto de tu autorretrato a classrrom.

