

Guía nº6 7º Básicos

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.

¿Dónde están las mujeres en el Arte?

Esta guía busca poner en valor y visibilizar el trabajo plástico de mujeres artistas a través de sus obras. Los y las estudiantes conocerán diferentes retratos y autorretratos que han realizado estas artistas, poniendo en cuestión el lugar que se ha otorgado a la mujer en el mundo del Arte, en tanto musa y creadora.

Apreciación de obras:

La apreciación de obras de arte, tiene como finalidad acercar desde la observación y reflexión sobre algunos aspectos formales de la obra, más que información o dato duro de ésta misma. Lo interesante de este ejercicio es que los y las estudiantes generen sus propias opiniones a partir de lo que ven en las imágenes; no hay por tanto respuestas correctas ni incorrectas. Para motivar el diálogo proponemos algunas preguntas tales como:

- ¿qué vemos?
- ¿cómo está representada la figura de la mujer?
- ¿en qué lugar se encuentra?
- ¿qué está haciendo?
- ¿qué dicen de su mirada o de su postura corporal?
- ¿qué es lo que más les llama la atención de esta imagen?
- ¿reconocen a alguna de las artistas?.

Tamara de Lempicka

Polonia, 1898-1980

“Retrato de Marjorie Ferry”, 1932

Óleo sobre tela, 99 x 65 cm.

Colección privada

Información de la artista:

Glamour, pasión, refinamiento y una percepción deliciosa de la elegancia fue Tamara de Lempicka. Una mujer que transmitió sus cualidades y gusto por vivir intensamente en su vida y en su pintura.

Un manejo extraordinario del color; neocubismo refinado y art deco, otorgándole un aire aristocrático y libre a su pintura; renunciando a temas profundos, testigo de la alegría de vivir de la Belle époque, (1890-1930), época que le tocó vivir con intensidad. Una joven mujer es retratada en sensual vestido de delgadas telas, con un exquisito juego provocado por los pliegues y el viento. En esta obra, la joven porta elegantes y entallados guantes blancos que escalan por el antebrazo de la dama, cuyo apurado gesto, detiene el sombrero del efecto que causa el viento, haciendo travesuras en favor del ojo masculino. La pintora provoca al dibujar con los efectos de la tela adherida al cuerpo la sensual figura de la joven mujer. Este exquisito momento capturado por la artista es percibido por el espectador con toda la fuerza que pretende la pintora.

La principal producción de Tamara de Lempicka se centra en retratos femeninos y en desnudos de ambos sexos. Siguiendo la tendencia de la pintura Art Decó, pintaba mujeres etéreas, con ropajes flotantes y dedos largos, si bien dan una impresión férrea escultural por la pincelada pulida y los marcados contrastes de luces y sombras; son sus mejores ejemplos, junto con los desnudos. Sus influencias principales son Botticelli, Bronzino, el retrato manierista en general, y el Cubismo, pero sin llegar al arte abstracto. Curiosamente, Tamara empleaba este eclecticismo o fusión de estilos antiguos para representar temas actuales, donde las figuras visten ropajes y peinados de última moda.

Frida Kahlo

México, 1907 - 1954

“Autorretrato con pelo cortado”, 1940

Óleo sobre tela, 40 x 28 cm.

Museo de Arte Moderno.

Nueva York, Estados Unidos.

Información sobre la artista:

Fue el primer autorretrato después de su divorcio con Diego Rivera. El autorretrato representa mucho del cambio en su vida después del divorcio. En la pintura,

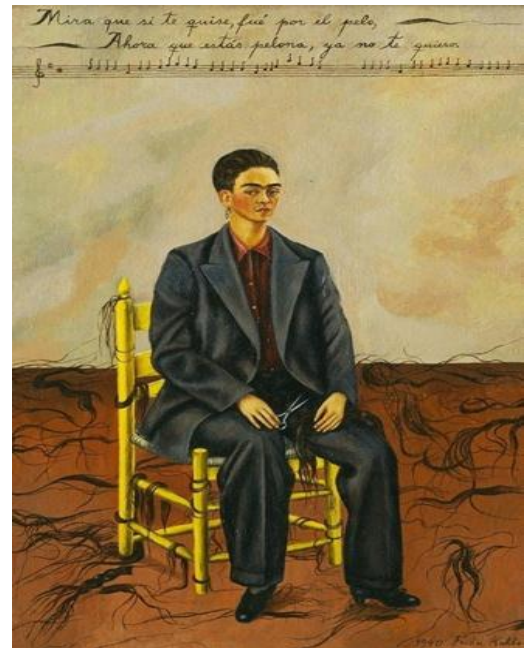
Kahlo está sentada en el centro de la obra. En contraste de todos los otros autorretratos, la figura de Kahlo es pequeña y la atención de la obra está más enfrente que Kahlo. También, Kahlo está llevando un traje de hombre. El traje es oscuro y grande, y es posible que era un traje de Rivera.

Durante su matrimonio Kahlo llevaba ropa femenina que era tradicional de México. Después del divorcio, Kahlo llevaba ropa más masculina para separarle a Diego y también se corta todo su pelo.

Ella tenía pelo largo durante su matrimonio. Riverale gustaba mucho el pelo de

Kahlo. En la pintura, Kahlo tiene las tijeras en su mano a la derecha, y parte de su pelo en la mano a la izquierda. Hay parte de su pelo a través de la pintura que representa el desastre que era su vida. En la cima de la pintura Kahlo escribió una línea de una canción “Mira qué si te quise, fue por el pelo, Ahora que estás pelona, ya no te quiero.” En la pintura, Kahlo no está abandonando su feminidad completamente, solamente está abandonando los partes femeninos que Rivera le encantaba. Ella está llevando aretes para representar un poco de su feminidad. Hay algunos que piensan que la autorretrato significa que Kahlo quería la independencia y libertad de un hombre en el tiempo.

En 1945, Edgar Kaufman Jr. le dio la obra a la Museo de arte moderno en Nueva York. Fue la primera obra de Kahlo en el museo de arte moderno. Con el museo, la pintura ha exhibido a través del mundo.

ACTIVIDAD

Realizaremos un collage en base a la obra del artista italiano Sandro Botticelli, El Nacimiento de Venus, pintura icónica en cuanto al ideal de belleza de una época y la idea de la mujer como estereotipo, y cómo se podría representar a una mujer el día de hoy.

Se dispondrá de una plantilla para ayudar a la labor plástica.

