

EL DÍA DE LA PINTURA

Introducción

La pintura es una forma de arte maravillosa que permite al artista expresar sus pensamientos y emociones a través del pincel y la pintura. Aunque cualquiera puede probar suerte en la pintura, los profesionales distinguen entre varios géneros de pintura, que permiten que todas las pinturas se clasifiquen y se les dé su propio lugar. A menudo, una sola pintura puede encajar en varios de estos géneros, pero la mayoría de las veces las pinturas se clasifican en solo una de ellas.

Géneros de pintura: pintura de historia; pintura de retratos; pintura de paisajes; pintura de la vida cotidiana; pintura de animales; pintura de naturaleza muerta; retrato; desnudo; composición figurativa: representación sagrada, representación mitológica, representación de batallas, representación animalista.

Técnicas de pintura: pintura al óleo; témpera; acuarela; encáustica; esmalte; pastel; fresco; pintura acrílica; pintura encolada; gouache.

Materiales necesarios

Dependiendo de la actividad - papel, lápices de colores, lápiz, goma de borrar, ceras, marcadores de color, rotuladores, tijeras, papel de color, materiales de pintura: pinceles, pinturas, tinta, vasos, papel de pintor - cartón Bristol, revistas de colores, pegamento.

Pizarra, proyector, pantalla u ordenador para mostrar el vídeo, altavoces...

Instrucciones paso a paso y ejemplos de países europeos y de otros países

Grecia

Actividad nº 1

1. Los estudiantes tienen la oportunidad de escuchar la composición de Vivaldi "las cuatro estaciones" y más específicamente el verano [Vivaldi - The Four Seasons Summer \(FULL\) - Classical Music HD - YouTube](#)
2. El profesor pregunta a los alumnos qué asociaciones hacen cuando escuchan la música. Todas las respuestas son bienvenidas. El maestro escribe todas las respuestas en la pizarra.
3. El profesor vuelve a reproducir la música y muestra el vídeo.
4. El maestro pregunta a los estudiantes: "¿Qué estación representa?" Juntos, llegan a la conclusión de que es verano.

5. El profesor pregunta a los alumnos en qué consisten sus mañanas en un día laborable determinado y cómo es en verano. ¿En qué se diferencia un día del año en el que todos van a trabajar y van a la escuela de un día de verano sin preocupaciones? Los estudiantes tienen la oportunidad de expresar lo que han visto, experimentado y escuchado.

6. El profesor lee la descripción a los alumnos:

"Un paseo por la montaña y un paseo por la playa nos traen recuerdos llenos de colores, aromas, sabores y melodías. El verano está lleno de aventuras, exploraciones, historias extrañas y momentos felices que vivimos con nuestros amigos. El verano significa despreocupación, cerca del mar, en el campo, lejos de la escuela. El verano significa canciones, bailes y viajes. ¿Puede todo esto caber en una caja y hacernos compañía por el resto del año?"

*Basta con abrir la caja y el olor a jazmín,
las olas del mar, la arena cálida,
las conchas y las estrellas de mar, las fotos,
la música y los amigos surgirán desde dentro.*

Argyro Pipini

7. El profesor muestra una foto de la pintura de Konstantinos Maleas.

Discutimos la imagen y describimos, con la ayuda de los estudiantes, su paisaje y las emociones que tenemos al mirarla.

La imagen es muy positiva, tanto en su patrón como en sus colores.

8. El profesor pregunta: "¿Qué emociones te hace sentir esta pintura?", expresan sus pensamientos los alumnos.

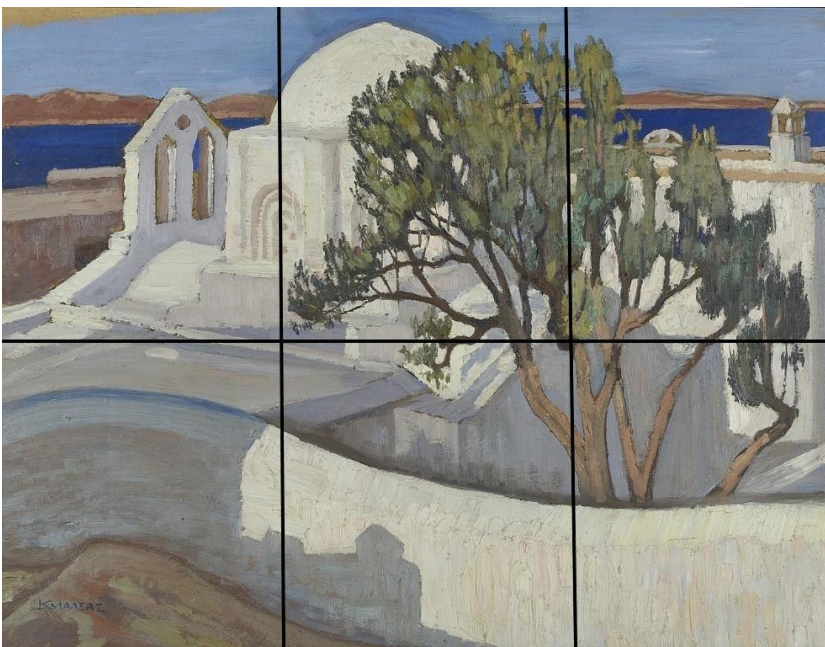
9. Una pequeña historia sobre la pintura y su autor:

Constantino Maleas (Constantinopla, 1879 - 4 de abril de 1928) fue uno de los pintores griegos postimpresionistas más importantes de principios del siglo XX. Junto con Constantino Parthenis, es considerado el "padre del arte moderno en Grecia" y es considerado uno de los primeros "artistas al aire libre".

Maleas es considerado el innovador de la pintura griega y como el artista que, junto con Konstantinos Parthenis, cuestionando el academicismo de la generación artística anterior, inspirado en la llamada escuela de Munich, allanó el camino para el surgimiento de los pintores de la generación de los años 30, muchos de los cuales fueron significativamente influenciados por él. El aprendizaje de Maleas en París, donde entró en contacto con las corrientes impresionistas y postimpresionistas, a las que se mantuvo fiel a lo largo de su carrera artística, jugó un papel importante en la configuración del estilo de Maleas. Estuvo principalmente involucrado en la pintura de paisajes y fue uno de los primeros pintores de paisajes griegos. Utiliza colores claros, fuertes y claros. En la década de 1910 estableció en Grecia la representación plana, que es un principio básico del arte moderno. El valor del trabajo de Maleas fue reconocido temprano y honrado en consecuencia, ya que en 1923 recibió el Premio de Letras y Artes.

Esta pintura en particular se llama *Pantanassa naxos* (c. 1924-1928). Es pintura al óleo sobre cartón, 53 cm x 69 cm. Se exhibe en la Galería Nacional de Grecia - Museo Alexandros Soutzos.

10. El profesor muestra a los alumnos la imagen cortada en 6 cuadrados. El profesor ya ha cortado la imagen, de modo que cada estudiante de la clase tiene su propia parte de la imagen. El profesor invita a cada alumno a examinar una de las piezas.

Cuando cada estudiante tiene un pedazo de la imagen en el escritorio, el maestro anima a los estudiantes a tratar de dibujarlo en la hoja A4. Una vez que se hacen los bocetos, utilizan colores pastel y gouac para pintar una representación tan fiel del original como puedan. El profesor ya ha presentado en clase y explicado a los estudiantes cómo mezclar los colores gouache para obtener el tono correcto del color. Los alumnos pintan los objetos con lápices de colores pegados y el fondo con colores gouache.

11. Cuando los estudiantes completan su trabajo, el maestro crea una gran pintura que reúne los dibujos de los seis estudiantes. De esta manera, habrá 3-4 grandes reproducciones de la pintura original en el aula.

Actividad nº 2

Conexión entre poesía y pintura

Thourios es un himno patriótico, una obra de [Rigas Velestinlis](#), a quien había escrito en [1797](#) y cantado en las reuniones revolucionarias griegas, con el fin de animar a los griegos.

Es la tercera parte del panfleto político revolucionario *de la Nueva Administración Política de los habitantes de Roumeli en Asia Menor, las islas mediterráneas y Vlachompogdania*. Es un himno con muchos elementos narrativos, a través del cual Rigas pretende transmitir y hacer comprensibles las ideas abstractas del "Hombre Justo" y el "Acto Legislativo". El nombre Thourios fue elegido, para determinar el estado de ánimo que busca cultivar con él. La elección del título del himno revolucionario revela la conexión interna de su obra con el clima ideológico del clasicismo revolucionario de su tiempo. Así se convierte en el "*Bardo Nacional*" con este trabajo.

1. El maestro lee parte de Thourion a los estudiantes y les pide que discutan los sentimientos y las imágenes que se crean en ellos.
2. El profesor distribuye una hoja de acuarela a los alumnos y les pide, mientras leen Thourium, que dibujen con lápiz y capten con acuarelas las imágenes que les conmueven mientras la escuchan.
3. El profesor muestra pinturas que representan la Revolución Griega y pide a los estudiantes que encuentren y observen similitudes y diferencias entre su propia impronta y la impresión de las tablas.

pinakes-zografikis-18
21.pdf

El enlace no funciona. En cualquier caso, un enlace a un documento externo puede ser problemático, sugiero agregar un enlace a un sitio web

4. Las pinturas de los estudiantes se exhiben en una posición destacada en la escuela, mientras que se organiza una exposición con pinturas (idealmente para acompañar la celebración del ²⁵ de marzo) durante la cual se escucha la grabación de Thurius como fuente de inspiración para estas pinturas.

[LOS THOURIOS DE RIGAS LA TOTALIDAD DEL TEATRO ESTIA DE Erineos - YouTube](#)

Actividad No 3

EL ARTISTA

Exikias fue un angiógrafo y alfarero de jarrones áticos, cuyo trabajo floreció entre 560 y 530 aC en Atenas. Exikias y el "pintor de Amasis" son considerados los artesanos más importantes del estilo ático de figura negra, ya que se formó a mediados del siglo 6, y representan dos tendencias diferentes de la época. La mayoría de sus obras fueron exportadas a ciudades costeras del Mediterráneo como la Etrouria, algunas otras obras permanecieron en Atenas. Se cree que su alumno fue el Pintor de Andokidis.

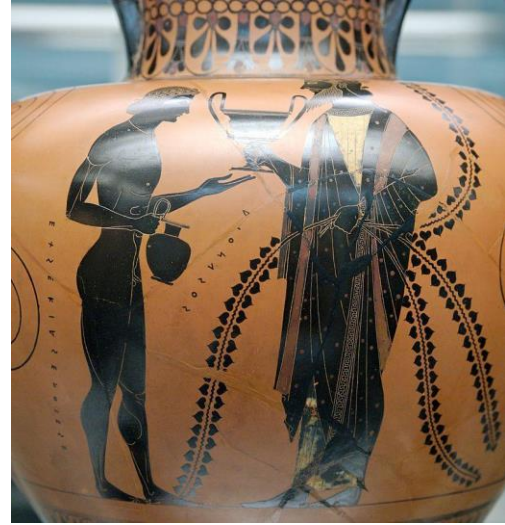
Exikias pintó principalmente temas mitológicos y logró atribuir la personalidad especial de cada héroe. Funciona en los antiguos, pero también crea nuevas formas. Su trabajo se caracteriza por la sutileza del diseño, el amor por el detalle, la composición calculada y sobre todo la intensidad dramática.

EL PROYECTO

Las obras supervivientes son principalmente kylikes y ánforas (ollas antiguas), que hoy en día se encuentran en varios museos de Europa. En las excavaciones que se han realizado se han encontrado 11 vasijas. Sus mejores obras son:

- el ánfora del Vaticano, con un lado de Aquiles y Ajax jugando pilares y por el otro el regreso de los Dioscuri a la casa familiar.
- el kylix de Múnich, en el que se representa a Dioniso viajando en el mar tumbado en un barco, mientras a su alrededor nadan los piratas transformados en delfines.
- el ánfora con Aquiles que mata a Héctor con jabalina
- el ánfora del Museo Británico con la representación de Aquiles, que mata a la Penthesilea amazónica
- el famoso ánfora de Bouloni (Francia), que representa con trágica magnificencia el suicidio de Ajax
- Asimismo, la obra de Exikias es un conjunto de losas de barro con temas que se mencionan en el funeral del difunto, que adornaba un monumento funerario.

1. El profesor muestra las obras de Exikia al aula con la ayuda de la pizarra interactiva.
2. Cada estudiante selecciona a un hombre del jarrón y trata de rediseñarlo en rollos de papel de un metro de ancho (rollo de papel kraft), utilizando carbón o lápiz. A medida que se completa el diseño de las figuras, los estudiantes trabajan en equipo para capturar el fondo utilizando pinturas al óleo.
3. Luego, la obra de arte creada por los estudiantes se envuelve circularmente alrededor de una columna, como si estuviera en un ánfora o se coloca en una pared de la escuela.

Francia

Letonia

1. Los estudiantes tienen la oportunidad de escuchar una melodía de primavera:
<https://www.youtube.com/watch?v=u4pQ7O8uQRw>
2. El profesor pregunta a los alumnos qué asociaciones han formado al escuchar esta melodía. El profesor anota en la pizarra todas las asociaciones nombradas por los alumnos.
3. El maestro muestra una imagen que muestra la pintura de Vilhelms Purvītis "Primavera (apogeo)".

4. El maestro pregunta: "¿Qué te parece este cuadro?" Los estudiantes expresan sus pensamientos.

5. Cuento del profesor sobre esta pintura y su autor:

Nacido en 1872 en una familia de campesinos-carpinteros, **Vilhelms Kārlis Purvītis** creció en una zona muy pintoresca: la parroquia de Jaunpils (ahora Zaube), distrito de Riga. Quizás aquí es donde se encontró su inagotable interés por el esplendor de la naturaleza en diferentes estaciones. De 189a 1897, Purvītis estudió en la Academia Imperial de las Artes en San Petersburgo, graduándose con honores. El joven pintor fue muy respetado por la Sociedad de Arte de San Petersburgo: fue consultado sobre temas de arte en la Academia de Artes de San Petersburgo e incluso en la Corte del Zar Ruso, pero en 1899 Purvītis regresó a Riga. Continuó pintando activamente y sentó las bases no solo para el canon de la pintura de paisaje letona, sino

también para la Escuela de Pintura de Letonia y el reconocimiento internacional de la pintura letona. Los paisajes letones que pintó fueron muy valorados en exposiciones en París, San Petersburgo, París, Lyon y Múnich. Con la fundación de la República de Letonia, se convirtió en el rector de la recién establecida Academia letona de las Artes (1919-1934) y el director del Museo de Arte de Riga (1919-1944). Además, en la Academia, Purvītis dirigió un Taller de Paisaje, cuyos graduados están incluidos en la historia del arte letón en la Escuela Purvītis. Al final del período creativo, el artista continuó experimentando y centrándose en el tema de la ciudad. La vida de Vilhelms Purvītis terminó en 1945 como refugiado en Alemania.

En honor al trabajo del artista Vilhelms Purvītis en el arte letón, el Premio Purvītis se estableció en 2008 y se otorga cada dos años. Se da a un trabajo que refleja los acontecimientos de la época y en el que se siente la conexión entre la vida moderna y los ideales espirituales o valores absolutos.

Las obras de Purvītis se han conservado en el Museo Nacional de Arte de Letonia en Riga, el Museo de Historia y Arte de Liepāja, el Museo de Arte Tukums, el Museo Estatal de Arte Ruso en San Petersburgo y colecciones privadas.

La pintura "Primavera (apogeo)" fue pintada en 1933-1934. En la pintura casi se puede sentir la naturaleza resurgente de la primavera: cientos de pequeñas pinceladas punteadas forman flores individuales y crean una fuerte sensación de árboles en flor en la naturaleza. Esta pintura parece extinguir y cantar la belleza de la naturaleza e irradia la propia alegría y admiración de Purvītis por ella.

6. El profesor muestra la imagen dividida. El profesor ha cortado esta imagen por adelantado para que cada estudiante de la clase tenga su propio fragmento de imagen. El profesor pide a cada alumno que saque uno de los fragmentos. Cuando cada alumno tiene un fragmento de la imagen en la mesa, el profesor anima a los alumnos a intentar ponerlo en su hoja A4. Una vez que se hayan hecho los bocetos, use témpera para pintar de forma cercana al original. El profesor

ha dicho previamente a los alumnos cómo mezclar los colores de la témpera para conseguir el matiz adecuado. Las flores están teñidas / dotadas con hisopos de algodón.

7. Cuando los estudiantes han completado su trabajo, el maestro crea un cuadro grande reuniendo los dibujos de cuatro estudiantes. De esta manera, la clase tendrá 3-4 grandes reproducciones grandes del cuadro.

Polonia

El taller hace referencia al arte del pintor polaco Jacek Yerka y se inspira en la música del dúo polaco Marek y Wacek, introduciendo así a los participantes a la cultura de Polonia.

Jacek Yerka (nacido **Jacek Kowalski** en 1952) es un pintor surrealista polaco de Toruń. El trabajo de Yerka se ha exhibido en Polonia, Alemania, Mónaco, Francia y los Estados Unidos, y se puede encontrar en los museos de Polonia. https://en.wikipedia.org/wiki/Jacek_Yerka

Yerka comenzó a trabajar a tiempo completo como artista en 1980. Cita a Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel, Cagliostro, Jan van Eyck y Hugo van der Goes como influencias formativas en su trabajo. Su temática abarca desde extrañas bestias hasta paisajes caprichosos que incorporan una arquitectura extraordinaria, e incluye imágenes extraídas de su infancia, como la cocina de su abuela. En 1990, Yerka recibió un contrato con la productora de Hollywood, Renee Daalder, para diseñar figuras, máquinas monstruosas y paisajes surrealistas para la película de ciencia ficción Strawberry Fields. La película planeaba combinar tanto el trabajo de Yerka con canciones de los Beatles como Yerka participó en la primera etapa de su producción. El trabajo generalmente progresa desde un boceto de grafito, hasta un dibujo de crayón, luego una com en pastel y, finalmente, una pintura acrílica. <https://www.wikiart.org/en/jacek-yerka>

El artista también inspiró al autor de fantasía Harlon Ellison a escribir 30 cuentos, que junto con las pinturas de Yerka conformaron la publicación titulada "Mind Fields". La misma editorial estadounidense "Morpheus International" lanzó el álbum "The Fantastic Art of Jacek Yerka". En 1995 el artista ganó el prestigioso World Fantasy Award. El arte de Yerka estimula la imaginación e inspira, por lo que se utilizará en el taller. <https://desa.pl/pl/artysci/jacek-yerka/>

Para saber más sobre el artista: <https://www.yerkaland.com/language/en/>

Marek i Wacek - un dúo de piano fundado por Waclaw Kisielewski (1943-1986) y Marek Tomaszewski. El dúo creó muchas composiciones interesantes e innovadoras, incluyendo "Ritmo del tiempo", "Melodía para Susie", "Verano". También tiene muchas interpretaciones de, entre

otras, obras de Moniuszko, Chopin o Liszt. En 1967, el dúo ganó el Grand Prix, el premio "Golden Ermine" en el Festival de Variétés en Rennes. Waclaw Kisielowski murió el 12 de julio de 1986 en el hospital de Wyszaków como resultado de las lesiones sufridas en un accidente automovilístico. La actividad del dúo ha terminado.
<https://www.last.fm/pl/music/Marek+i+Wacek/+wiki>

Actividad nº 1 – Yerkalandia – pintura

Al principio, el maestro presenta a los estudiantes los ejemplos de las pinturas de Jacek Yerka. Los estudiantes conocen la idea del arte a través de yerkaland:
<https://www.yerkaland.com/language/en/>

Los estudiantes miran las reproducciones en un proyector y escriben sus asociaciones con cada pintura, lo que les recuerda a la pintura. Eligen los 4 ejemplos más interesantes de la pintura e inventan una historia para ellos.

Preguntas:

- ¿Cómo podemos crear nuestro propio mundo? ¿Qué papel juega la fantasía en la construcción de un mundo así?
- ¿Por qué necesitamos nuestro propio mundo?
- ¿Tienes momentos en los que quieres estar en tu mundo imaginario y personal?
- ¿Qué te parece, los demás también tienen su propio mundo, te gustaría conocerlo? ¿Te gustaría mostrar tu mundo creado por la fantasía y la imaginación?

Actividad No 2 ¿Cuál es tu mundo?

Una tarea creativa para los estudiantes en la que éstos crean individualmente su propia imagen titulada Pinta/crea tu mundo y ponle nombre (adamland, annaland, kamilaland, magdaland, etc.). Los materiales para crear el mundo son cartón A3 (cartulina), crayones, marcadores, lápices, bolígrafos, también puede ser un trabajo de pintura o un collage con revistas coloridas. En el caso de trabajar en línea, el profesor puede proponer una imagen digital en la que los estudiantes combinen diferentes imágenes de Internet con su dibujo (por ejemplo, a través de la herramienta nearpod). Al crear los dibujos, los estudiantes escuchan la música de Marek y Wack titulada 1 Atlantis 2 Follow Me
<https://www.youtube.com/watch?v=bXrkGX-5PA4>

El profesor pregunta:

Cuéntame sobre tu mundo:

- ¿Cuál es tu mundo?
- ¿Quién o qué vive en ella?
- ¿Cómo está cambiando tu mundo con el tiempo?
- ¿Quién eres en este mundo?
- ¿Qué aprendes gracias a que tienes este mundo en tu imaginación?
- ¿En qué se diferencia de la vida cotidiana, ¿qué te gustaría tener en cuenta para la vida cotidiana?

Los estudiantes crean una exposición de todas las obras y comparan sus pinturas con las preguntas para reflejar:

- ¿En qué se diferencian tus mundos? ¿En qué se parecen?
- ¿Qué te gusta de otros mundos infantiles?
- ¿Es cada mundo igual de importante y valioso? ¿Por qué es así? (la conversación es realmente sobre la tolerancia de otros cultivos que son diferentes "mundos")
- ¿Por qué vale la pena conocer los mundos de otros niños y comprender sus valores? ¿Puede ser lo mismo con otra cultura?

Actividad No 3 Música - El ritmo del tiempo, temas del tiempo (el ritmo de las estaciones, el valor de la diversidad)

Los estudiantes escuchan la canción "Ritmo del Tiempo"

<https://www.youtube.com/watch?v=wLu7juQ7Vek>

El profesor pide asociaciones con la música. El profesor anota todas las asociaciones en la pizarra.

El profesor pregunta:

- ¿Qué sentimientos evoca la música, qué momentos recuerda en la vida, con qué valores y emociones puede relacionarse?

El profesor vuelve a reproducir la música y muestra el vídeo.

Hace preguntas:

- ¿A qué hora del día se ajusta la pista? ¿A qué estación del año? ¿A qué período de la vida?

Los estudiantes ven la pintura "Las cuatro estaciones" de Jacek Yerka.

La pintura "Cuatro estaciones" de Jacek Yerka, <https://www.yerkaland.com/paintings-galleries/4siders/nggallery/image/four-seasons-2/>

El profesor pregunta a los alumnos qué impresión produce el cuadro y qué es difícil de ver (4 perspectivas).

Preguntas a la reflexión:

- ¿Por qué vale la pena mirar el mundo desde diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas? (perspectiva multicultural)
- ¿Cómo puede relacionarse la música con una imagen que es común?

El tema común es "Tiempo", que se asocia con las estaciones, la fugacidad, el cambio y la diversidad.

- ¿Cuál es el valor de esta diversidad? ¿Y si todavía tuviéramos invierno? ¿Verano? ¿Primavera? ¿Otoño?

Tarea:

Los estudiantes se dividen en 4 grupos, se les da una cartulina grande, cada grupo se sienta en uno de los bordes, en grupos pintan su cuadro inspirado en la pintura de Jacek Yerka, cada grupo crea una estación diferente del año, pero de tal manera que dejan espacio para los otros grupos. (Pueden pintar o usar imágenes de revistas de colores, tijeras, pegamento y materiales para dibujar.)

Finalmente, discuten el trabajo en términos de:

- ¿Cómo han preservado su espacio para no interferir con el trabajo de otros niños?
- ¿Por qué era importante respetar el espacio de los demás? (la imagen es igualmente importante en todos los lados)
- ¿Qué querían mostrar en su época del año, por qué es importante esta época?
- ¿Pueden las estaciones simbolizar otras culturas? ¿Qué es similar?

España

Actividad nº 1

1. Los estudiantes tienen la oportunidad de escuchar la canción de Jorge Drexler "Décimas para el Guernica" (<https://www.youtube.com/watch?v=keJ2LLykfgg>), y al mismo tiempo, leer la letra.

<i>Décimas para el Guernica</i>	<i>Estrofas de diez líneas para Guernica</i>
<p><i>La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica.</i></p> <p>Cada trazo en la pintura sostiene, de horror, un grito. Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura y muerde a cada criatura sobre el violento retablo, mientras un sordo vocablo de muerte el óleo rubrica y te desangras, Guernica, por los pinceles de Pablo.</p> <p>Plomo, polvo, hambre, horca, almas cívicas y escuelas; pluma, sangre, panes, muelas, un fusil, García Lorca. Los cultivos de mazorca, las llanuras sin trincheras, los cuarteles, las afueras, la locura colectiva... Quien lo ha visto, quien lo viva, huye, pinta o vocifera.</p> <p>Seno, candil, voz, cometa todo en la guerra se ahoga y cuando asfixia la sogá para en seco la veleta. Saltemos como un atleta en busca de brisa pura, dejemos que la sutura</p>	<p><i>La sangre gris en el lienzo hunde su lanza y salpica. No hay un rojo más profundo que los grises de Guernica.</i></p> <p><i>Cada trazo en la pintura sostiene, de horror, un grito. Guernica, un rumor maldito cruza cada figura y muerde a cada criatura en el violento altarpiece, mientras que una palabra sorda de la muerte el aceite rubricates y te desangras hasta la muerte, Guernica, por los pinceles de Pablo.</i></p> <p><i>Plomo, polvo, hambre, horca, almas cívicas y escuelas; plumas, sangre, panes, dientes, un fusil, García Lorca. Cultivos de mazorca, las llanuras sin trincheras, los cuarteles, las afueras, locura colectiva... Quién lo ha visto, quién lo vive, huir, pintar o gritar.</i></p> <p><i>Seno, lámpara de aceite, voz, cometa todo en la guerra se ahoga y cuando la cuerda se asfixia de repente detiene la veleta. Saltemos como un atleta en busca de pura brisa, dejar la sutura</i></p>

del miedo la cosa el arte.
Sea el poema estandarte
que avanza en la noche oscura.

Toma esta flor obstinada
que entre los escombros crece;
que así como reaparece;
como un candil, la alborada
y en cada fe silenciada
una campana de repica,
y aun por la grieta más chica
la raíz derriba al muro.
No hay verde con más futuro
que los grises del Guernica.

*del miedo cosido por el arte.
Sé el poema del banderín
avanzando en la noche oscura.*

*Toma esta flor obstinada
que entre los escombros crece;
que justo cuando reaparece;
como una lámpara de aceite, el amanecer
y en toda fe silenciada
una campana repique,
e incluso a través de la grieta más pequeña
la raíz rompe la pared.
No hay verde con más futuro
que los grises de Guernica.*

2. El profesor pregunta a los alumnos qué asociaciones hacen cuando escuchan la música. Todas las respuestas son bienvenidas. El maestro escribe todas las respuestas en la pizarra.

3. El profesor vuelve a tocar la música y muestra la pintura.

El Guernica. Author: Pablo Picasso (1937). Source: Museo Reina Sofía.

4. El maestro pregunta a los estudiantes: "¿Qué representa esta imagen?" Juntos, llegan a la conclusión, después de escuchar dos veces la canción, de que es la guerra y sus consecuencias.

5. El profesor pregunta: "¿Qué emociones te hace sentir esta pintura?", expresan sus pensamientos los alumnos.

6. Una pequeña historia sobre la pintura y su autor, y también sobre la canción y sus autores:

Pablo Ruiz Picasso (Málaga, Andalucía, 25 de octubre de 1881 - Mougins, Francia, 8 de abril de 1973) fue un pintor, escultor, grabador, ceramista y diseñador teatral español que pasó la mayor parte de su vida adulta en Francia. Considerado como uno de los artistas más influyentes del siglo 20, es conocido por cofundar el movimiento cubista, la invención de la escultura construida, la coinvención del collage y por la amplia variedad de estilos que ayudó a desarrollar y explorar. Entre sus obras más famosas se encuentran el protocubista *Les Femmes d'Alger (O. J.)* (1911) y *Guernica* (1937).

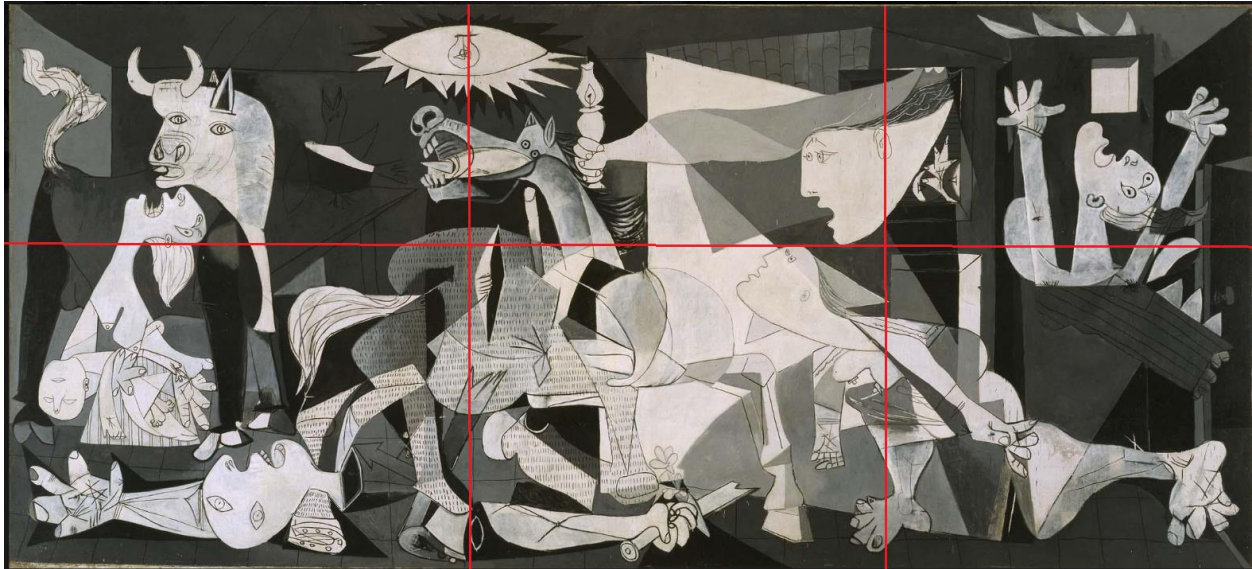
El **Guernica** de Picasso constituye un retrato dramático del bombardeo del Guernica, en el País Vasco, por las fuerzas aéreas alemanas e italianas durante la Guerra Civil Española. Muestra las tragedias de la guerra y el sufrimiento que inflige a las personas, en particular a los civiles inocentes. Esta obra ha ganado un estatus monumental, convirtiéndose en un recordatorio perpetuo de las tragedias de la guerra, un símbolo contra la guerra y una encarnación de la paz.

Esta obra es vista como una amalgama de estilos pastorales y épicos. El descarte del color intensifica el drama, produciendo una calidad de reportaje como en un registro fotográfico. *Guernica* es azul, blanco y negro, 3,5 metros (11 pies) de alto y 7,8 metros (25,6 pies) de ancho, un lienzo de tamaño mural pintado al óleo. Esta pintura se puede ver en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Jorge Drexler (Uruguay, 1964 - Madrid) es un <https://wn.com/Uruguay> músico y actor uruguayo. En 2004, Drexler obtuvo un gran reconocimiento después de convertirse en el primer uruguayo en ganar un Premio de la Academia. Ganó por componer la canción "Al Otro Lado del Río" de *The Motorcycle Diaries*.

En 2021, Jorge Drexler actuó ante *El Guernica*, en el Museo Reina Sofía de Madrid. Para esta ocasión, hizo una llamada a través de las redes sociales, y pidió a sus seguidores que le enviaran estrofas de diez líneas, versos de una métrica específica, con los pensamientos universales y dispares que despierta la obra maestra de Picasso. Recibió 1.600 propuestas y aunque solo pudo quedarse con 4, logró descifrar un mensaje que llevaba 80 años latente: no hay rojo más intenso que los grises de *Guernica*.

7. El profesor muestra a los alumnos la imagen cortada en 6 cuadrados. El profesor ya ha cortado la imagen, de modo que el estudiante de la clase tiene su propia parte de la imagen. El profesor invita a cada alumno a examinar una de las piezas.

Cuando cada estudiante tiene un pedazo de la imagen en el escritorio, el maestro anima a los estudiantes a tratar de dibujarlo en la hoja A4.

8. Cuando los estudiantes completan su trabajo, el maestro crea una gran pintura que reúne los dibujos de los seis estudiantes. De esta manera, habrá 3-4 grandes reproducciones de la pintura original en el aula.

Rusia

Actividad nº 1

1. Los alumnos tienen la oportunidad de escuchar la composición de Edvard Grieg "Morning" (<https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0>)
2. El profesor pregunta a los alumnos qué asociaciones tienen al escuchar esta canción. Todas las respuestas son escuchadas. El maestro anota todas las opciones en la pizarra.
3. El profesor vuelve a tocar la melodía y muestra el vídeo.
4. El maestro pregunta a los estudiantes: "¿A qué hora del día está en este video?" Juntos, llegan a la conclusión de que es temprano en la mañana.
5. El profesor pregunta a los alumnos cómo es su mañana entre semana y los fines de semana. Un mañana puede ser como en una tienda de comestibles, una granja, un zoológico, un bosque, etc. Los alumnos tienen la oportunidad de expresar lo que han visto, experimentado y escuchado.
6. El profesor lee la descripción a los alumnos:

"No hay viento, los primeros rayos del sol fluyen a través de los troncos de los árboles, es semioscuro, no hay movimiento, no hay ruido; hay un olor agradable y fresco en el aire. La tierra húmeda es elástica bajo los pies; aquí y allá se puede ver musgo verde o gris, menta, donde ha madurado un arándano o una campanilla. Hay varios pinos alrededor. Tienen ramas gruesas y verdes que llegan muy alto en el aire. Un pájaro carpintero está buscando su desayuno en la cima de un árbol y está aullando tan fuerte que el eco se puede escuchar muy, muy lejos. Una rama agrietada. ¡Y ahí están! ¡Las pequeñas serpientes de cascabel! Que han sido soltados por su madre a altas horas de la madrugada. "

7. El maestro muestra una imagen de la pintura de Ivan Shishkin "Mañana en el bosque de pinos".

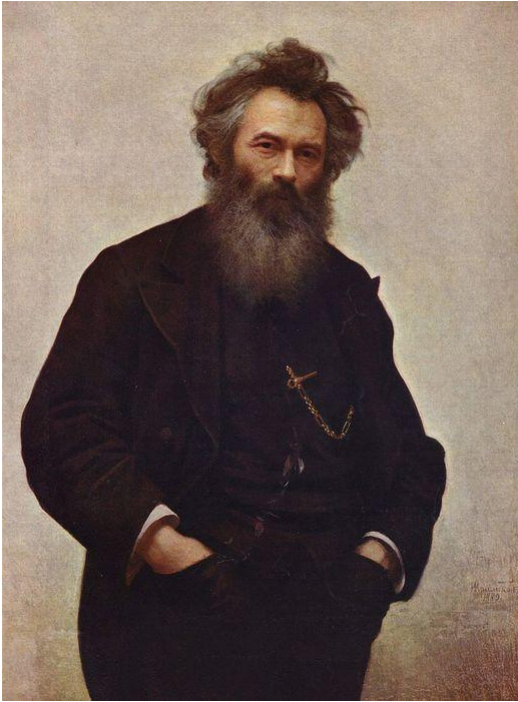
Toda la familia de osos está en primer plano. Una madre osa y tres pequeños cachorros en un gran árbol caído. Podemos suponer que acaban de salir del agujero después de una noche de sueño. Los cachorros están jugando bulliciosamente, mientras que la madre está observando los alrededores y sus cachorros.

La imagen es muy distintiva, tanto en su motivo como en sus colores.

8. El maestro pregunta: "¿Qué sentimientos te evoca este cuadro?" Los estudiantes expresan sus pensamientos.

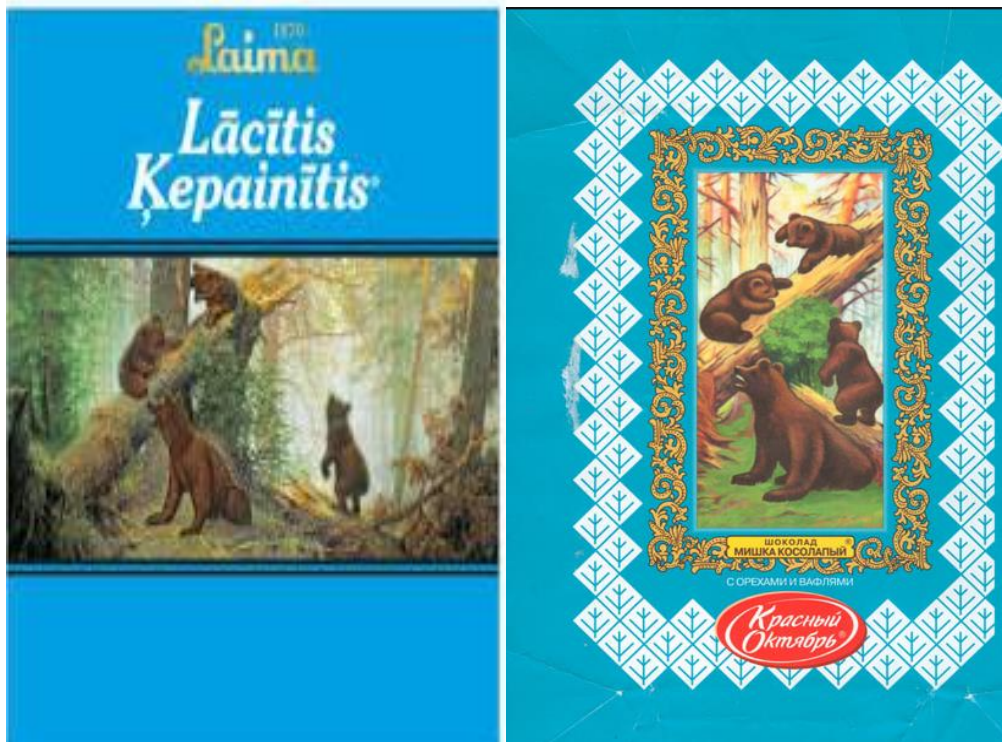
9. El profesor cuenta una pequeña historia sobre la pintura y su autor.

Ivan Shishkin (1832-1898) fue un pintor y crítico de arte de Rusia. Conocido como pintor paisajista.

"**Mañana en un bosque de pinos**" (Утро в сосновом лесу) es una pintura del artista ruso Ivan Shishkin y el pintor polaco Konstantin Savitsky, que vivió en Letonia. Los osos fueron pintados por Savitsky, pero el coleccionista de arte Pavel Tretyakov borró su firma, enfatizando que "*desde la idea hasta la ejecución, todo muestra que la forma de pintar y el método creativo corresponden solo a Shishkin*", por lo que la pintura ahora se atribuye solo a Shishkin. Incluso hoy en día, un análisis de la obra revela que fue diseñada por los dos artistas juntos en la etapa de boceto.

Se cree que Shishkin creó esta pintura cerca de Narva-Jesu (Estonia), donde a menudo pasaba sus veranos. "Mañana en el bosque de pinos" demostró ser una pintura extremadamente popular y **se reprodujo** (reproducción tipográfica o fotográfica de la obra original (por ejemplo, obras de arte, texto), generalmente en varias o muchas copias, así como en tamaños reducidos en varios objetos) en varios objetos, incluido el caramelo "Teddy Bear" producido por Laima (en Letonia) y el caramelo "Mishka kosolapi" producido por Red October / Krasny Oktyabr (Rusia).

La pintura se encuentra actualmente en exhibición en la Galería Tretyakov en Moscú, Rusia.

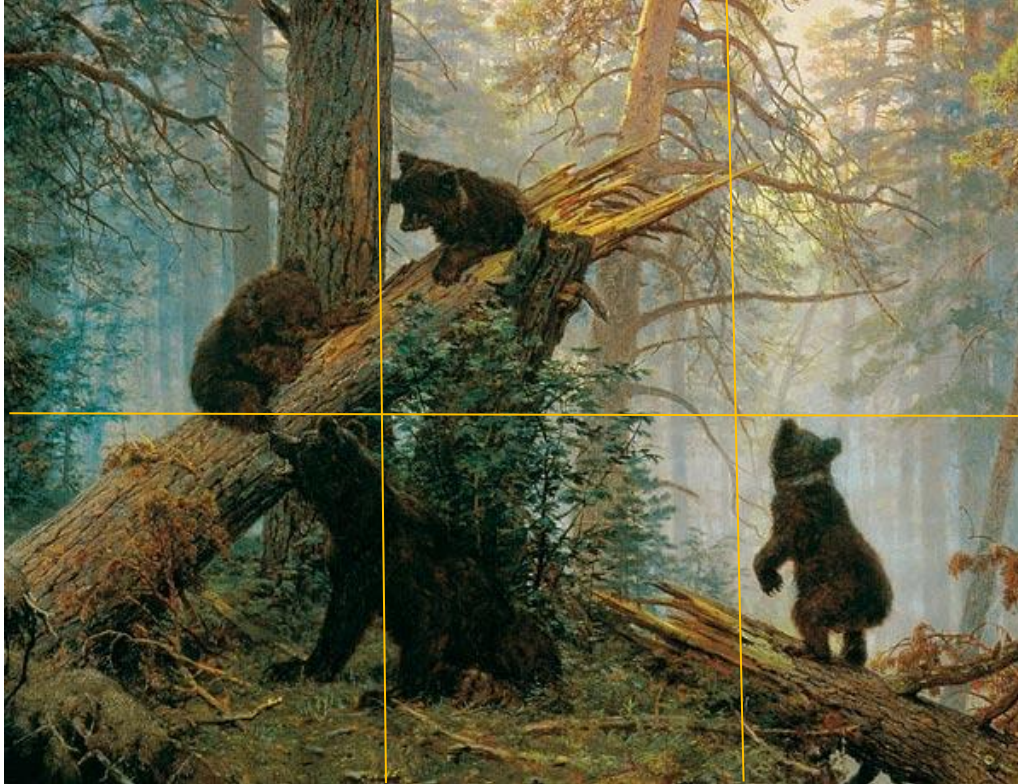

10. Usen sus teléfonos, tabletas e Internet para encontrar ejemplos de otros objetos domésticos que han sido cubiertos por esta pintura.

11. El profesor muestra la imagen cortada en 6 cuadrados. El profesor ya ha cortado la imagen por adelantado para que cada alumno de la clase tenga su propio fragmento de la imagen. El

profesor invita a cada alumno a sacar uno de los fragmentos. Cuando cada alumno tiene un fragmento de la imagen sobre la mesa, el profesor anima a los alumnos a intentar dibujarlo en su hoja A4. Una vez realizados los bocetos, utilizan pasteles y pinturas gouache para colorear cerca del original. El profesor ya ha discutido y dicho a los alumnos cómo mezclar las pinturas de gouache para obtener el tono de color correcto. Las pupilas colorean los objetos con crayones pastel y el fondo con colores gouache.

12. Cuando los alumnos han terminado su trabajo, el profesor crea una pintura grande colocandolos dibujos de seis alumnos. De esta manera, habrá 3-4 grandes reproducciones de las pinturas en el aula.

13. Actividad adicional para los alumnos más pequeños: **inventa y dibuja tu propio hilo dental basado en un paisaje forestal o animales del bosque.**

China

La pintura china tiene la tradición más antigua del mundo. Los primeros dibujos (espirales, zigzags, imágenes de animales) adornaban la loza ya en la Edad de Piedra. Las primeras representaciones del mundo que nos rodea datan de 403-221 aC. Estos son los primeros ejemplos de obras del período moderno temprano.

Las pinturas tradicionales chinas se crean con un pincel y tinta negra o de color. Estas obras de arte están pintadas en papel o seda. Las pinturas se mantienen enrolladas en una hoja.

Para ver la pintura, el caballete se desenrolla de derecha a izquierda o de arriba a abajo, dependiendo de cómo se creó la pintura, horizontal o vertical. La pintura horizontal tenía menos de 3 m de largo, mientras que la pintura vertical tenía hasta 10 m de largo.

La escritura china no se basa en el alfabeto, sino en un gran conjunto de caracteres históricamente de varias capas conocido como hanyi 漢字.

Pinyin (chino: 拼音, pinyin, pronunciado [phín ín]), también el alfabeto fonético chino, es el sistema de escritura oficial para traducir jeroglíficos chinos en palabras escritas con las letras del alfabeto latino. Este script se utiliza en China, Malasia, Singapur y Taiwán. A menudo es utilizado por personas en el mundo occidental para entender textos chinos. Pinyin se basa en el dialecto de Beijing del mandarín.

Actividad nº 1

Dibuja un poco de jeroglyphs usando tinta negra y un pincel.

Amar

Milestiba

Felicidad

Laimo

Riqueza

Bagātība

Alegría

Prieks

Salud

Veselibra

Los antiguos chinos usaban varios símbolos en sus obras de arte, dando a sus pinturas un significado profundamente oculto.

Algunos de los símbolos:

Ganso – fidelidad en el amor

Dragón – agua, sur

Búho – protección contra el fuego

Grulla – juventud, símbolo de todo lo que es bueno

Crisantemo – otoño

Orquídea – primavera

Peonía – nobleza

Pino – Confucianismo

Lotus - claridad.

Las dos técnicas principales de la pintura china son:

- Estilo pedante - Gong-bi, también conocido como estilo de corte,
- Estilo a mano alzada - Shui-mo, que también podría llamarse "pintura de acuarela" ya que "shui" significa "agua" y "mo" significa "tinta".

Inscripción poética

La pintura tradicional de China difiere de la pintura europea en que la imagen contiene una inscripción poética o poesía. De esta manera, los maestros expresaron su actitud hacia sus pinturas y los signos agregados al contenido. Un famoso escritor y artista fue Su Shi, who vivió en el siglo 11 (8 de enero de 1037 - 11 de agosto de 1101). Luchó para que la poesía acompañara a todas las pinturas.

Una de las obras más importantes del arte chino es "Madera y roca" de Su Shi.

Su Shi's Wood and Rock

Part of Su Shi's Wood and Rock

Actividad nº 2

Usando lápices ordinarios o dibujando a carbón de diferente dureza, redibuja la pintura de Su Shi en una hoja A4.

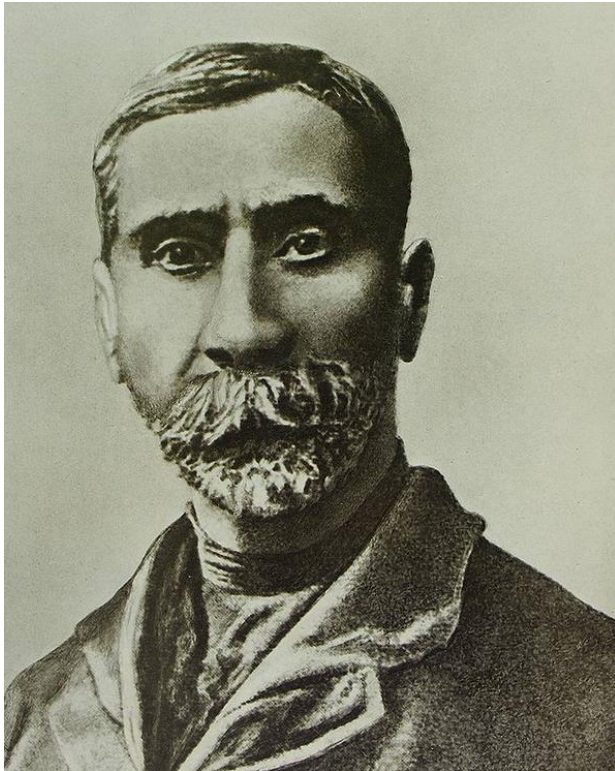

"Madera y Roca"

Georgia

El artista georgiano Nico Pirosmani nació el 5 de mayo de 1862, murió el 7 de abril de 1918. Fue un artista primitivista georgiano. Sus obras pertenecen al movimiento artístico ingenuo. Fue autodidacta en la pintura.

Pirosmani no había estudiado pintura, pero era un artista talentoso. Sus pinturas representaban a las personas, la ciudad, el campo y los animales. A las personas que lo conocían les gustaban

sus pinturas, pero no podía ganar mucho dinero con la pintura y Pirosmanni vivía en la pobreza. Algunas personas apreciaron al talentoso artista y en 1913 escribieron sobre Pirosmanni en el periódico *Zakavkazskaia Rech*. Cuatro de sus pinturas también fueron exhibidas junto con las de otros artistas autodidactas. Sin embargo, Pirosmanni tuvo dificultades para obtener fondos para su sustento y pinturas. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Pirosmanni se encontró aún más pobre. Fue desalojado de su apartamento y vivió en el sótano. Su salud estaba en una condición muy crítica. Fue encontrado inconsciente en el sótano, llevado al hospital, pero no pudo ser salvado.

Solo después de su muerte en la década de 1920 se publicaron artículos sobre el arte de Pirosmanni. En la década de 1950, el interés en el trabajo de Pirosmanni creció. Se han exhibido en galerías de arte en varios países hasta el día de hoy. El conocido director georgiano Georgy Shangelaya realizó una película biográfica "Pirosmanni" (1969). Hay un museo dedicado a Pirosmanni en su pueblo natal de Mirzaani y un monumento en Tbilisi.

En la década de 1980, la versión rusa de la canción "Dāvāja Māriņa" del compositor letón Raimonds Pauls, con letra de Andrey Voznesensky, "Millones de rosas rojas", dedicada a Pirosmanni, fue ampliamente popular, interpretada por la cantante rusa Alla Pugachova. La actriz y cantante francesa Margarita de Sèvres llegó a recorrer Tiflis a principios del siglo XX. Pirosmanni la vio por primera vez en un cartel y, como dice la leyenda, se enamoró de ella. Los más ricos y poderosos buscaban su favor, pero incluso para ellos era inaccesible, y mucho menos para el pobre artista. Nico a menudo la esperaba en el hotel, la buscaba en todos los sentidos, pero su amor por la actriz era una carga. Una mañana, los conductores comenzaron a llegar a la casa donde vivía la actriz con carros cargados con flores de todo tipo. Según la leyenda, toda la calle frente a las ventanas de Margarita estaba sembrada de todo tipo de flores, ¡por cierto, apenas había rosas! Margarita salió corriendo de la casa para encontrarse con el pobre Pirosmanni, abrazó su dolorido y lo besó con fuerza en los labios por primera y última vez. Lamentablemente, este gesto no ganó a la belleza; según los rumores, huyó de Tiflis con un rico admirador y nunca volvió a visitar Georgia. Un artista pintó su retrato en memoria de la actriz. "Actriz Margarita" - una chica con una cara blanca, con un vestido blanco con un ramo de flores blancas ...

"Perdono a los blancos", dijo Pirosmanni. Hay una hermosa leyenda sobre cómo en una exposición de pinturas de Nico Pirosmanni en el Louvre en 1968, una anciana se paró a menudo y durante largos períodos frente al retrato de la actriz ... la misma Margarita de Sèvres.

La especialidad de Pirosmani era pintar directamente sobre tela de aceite negro. Sus obras son la naturaleza, los animales, las celebraciones alegres, la vida cotidiana de Georgia y su gente.

Vea el video: <https://www.albertina.at/en/exhibitions/niko-pirosmani/>

Actividad nº 1

El profesor muestra una impresión A3 de la pintura de Pirosmani "Compañía de Begos".

Cada estudiante elige a un hombre en la mesa e intenta volver a dibujarlo en una hoja A4, colorearlo con marcadores de lápiz de colores y "ponerlo" en otro paisaje, por ejemplo, un hombre con un pez dibujado por un estanque, etc.

La clase luego crea una exposición de los dibujos.

Bego's Company, 1907. gads.