

4

Del clásico al moderno: unidad sobre el arte

Donna Curtis

Walter Johnson HS
Bethesda, Md

Ana María Martínez Álvarez

Profesora visitante
Richard Montgomery HS
Rockville, Md

Joan Torrence

Quince Orchard HS
Gaithersburg, Md

Jim Zellers

Walter Johnson HS
Bethesda, Md

Objetivos:

- Adquirir el vocabulario adecuado para poder describir e identificar varios ejemplos del arte español en cuanto a su estilo y temática.
- Describir pinturas en detalle usando vocabulario específico.
- Reconocer la relación entre la historia y el arte.
- Explicar la transición del arte clásico al moderno.
- Expresar sentimientos, emociones e ideas sobre varias pinturas.
- Leer sobre pintores y pinturas españolas.

Nivel:

- Intermedio

Estándares

Comunicación	Comparación	Cultura	Conexiones	Comunidades
•	•	•	•	•

Indicadores de progreso

El alumno o la alumna:

- identifica algunos ejemplos del arte español por su estilo o tema.
- lee y entiende un texto sobre el arte español.
- escribe oraciones originales con el nuevo vocabulario.
- narra su propia interpretación de un cuadro.

Procedimiento:

Introducción del vocabulario

El maestro entra en la clase como si fuera un pintor famoso. Trae rotuladores y papel para explicar el vocabulario para describir pinturas. Hace preguntas para que los alumnos expresen sus opiniones sobre cuadros: el tema, las figuras, los objetos, el arreglo de las figuras y los colores. Estas pueden ser sus palabras:

Buenos días, clase. Me llamo señor Pérez, el pintor perfecto. Estoy con Uds. hoy para explicarles los términos técnicos del arte. Antes de pintar, debemos escoger un tema para nuestra pintura. ¿Hay alguien que tenga una idea? (El maestro empieza a pintar un cuadro con las sugerencias de los alumnos.) ¿Cuántas figuras necesitamos? ¿Dónde las pongo, en el primer plano o en el fondo? ¿Qué objetos necesitamos? ¿De qué color los prefieren, rojo claro u oscuro? ¿Qué prefieren que use, pinceladas finas o gruesas?

Después de terminar el cuadro, el maestro repasa el vocabulario usado en la demostración. Hace preguntas como por ejemplo:

- ¿Dónde están las figuras- en el primer plano o en el fondo?
- ¿Con qué líneas he dibujado la casa, líneas rectas o curvas?
- ¿Tiene el cuadro perspectiva o no?

Juego de comprensión auditiva

El maestro selecciona varios cuadros que representan aspectos estilísticos y temáticos del arte español y prepara copias. Las presenta a la clase acompañadas de

sus respectivas descripciones. Los estudiantes identifican el cuadro que mejor ejemplifica ciertas tendencias artísticas o representa un escenario particular.

Los cuadros escogidos para este ejemplo son: *El niño de Vallecas*, de Velázquez; *La adoración de los pastores*, de El Greco; *El Conde Duque de Olivares*, de Velázquez; *La rendición de Breda*, de Velázquez y *El 3 de Mayo*, de Goya.

1. Descripción de los cuadros

Grupos de tres. Cada grupo describe un cuadro. Se pueden mostrar los cuadros en el proyector de transparencias o colgarlos en algún lugar de la clase.

2. Identificación de los cuadros

Grupos de tres. Los alumnos escuchan los textos que se van a leer (véase ficha 3) y escriben el título del cuadro que se está describiendo.

Solución: A. El niño de Vallecas. B. La adoración de los pastores. D. El Conde Duque de Olivares. E. La rendición de Breda. E. El tres de mayo.

3. Lectura

Cada grupo lee los textos, anota las dificultades con el vocabulario y elabora su propia lista.

Los grupos comparan y hacen una lista común con las palabras desconocidas. Al terminar preparan sus definiciones.

4. Verdadero o falso

Los estudiantes leen la información en parejas y deciden si las frases son verdaderas o falsas.

Solución: A) 1-F, 2-V, 3-F, 4-V; B) 1-F, 2-F, 3-F, 4-V; C) 1-F, 2-V, 3-F, 4-V; D) 1-V, 2-V, 3-V, 4-F; E) 1-F, 2-V, 3-V, 4-V

5. Práctica del vocabulario

Parejas. Los estudiantes tienen dos versiones del mismo cuadro pero no lo saben. Uno es *Las meninas*, de Velázquez (ficha 5a) y el otro la versión cubista de esa obra que pintó Picasso (ficha 5b). Se pueden obtener imágenes de estas obras en color en las siguientes direcciones de Internet:

<http://www.cyberspain.com/passion/2meninas.htm>

<http://www.mcs.csuhayward.edu/~malek/Pablo2.html>

Un estudiante describe su pintura mientras el otro toma notas en la ficha 5c y hace las preguntas pertinentes.

Después invierten los papeles. Cuando terminan, se enseñan los cuadros. Si los han descrito bien ya sabrán que son dos versiones del mismo tema. El profesor puede hacer preguntas como: *¿Encontráis alguna semejanza entre los dos cuadros? ¿A qué estilo pertenece cada uno? ¿Por qué?*

Los estudiantes pueden escribir dos párrafos hablando de las pinturas y/o pueden leer un estudio comparativo de los dos cuadros en esta dirección de Internet:

<http://mld.ursinus.edu/~jarana/201S98/Tulio/final.html>

6. El juego de los cuadros

El profesor coloca varios cuadros en las paredes del aula. Estos cuadros han de ser bastante grandes y en color. Se pueden sacar de catálogos que se pidan a museos o de Internet, si se dispone de una impresora en color. Los estudiantes se pasean por la clase para mirar los cuadros. Después se les pide que se queden de pie al lado de su cuadro favorito. Los grupos que se formen discutirán qué es lo que más les ha gustado y por qué han elegido ese cuadro en concreto. También pueden describir y criticar su cuadro en cuanto a la imagen, el estilo, los colores y las materias. Al terminar regresan a sus asientos y rellenan la ficha.

7. Diálogo

Los estudiantes, en parejas, escogen uno de los cuadros con los que se ha trabajado y preparan un diálogo entre dos de los personajes que aparecen en la pintura. Una vez preparado el diálogo tienen que memorizarlo y presentarlo en clase. Deberán ir vestidos como sus personajes para el día de la presentación.

8. Historia y cultura a través de las pinturas

Divida la clase en dos grupos. Un grupo analiza *La rendición de Breda*, de Diego Velázquez y el otro *Surrender of Burgoyne*, de John Trumbull (en <http://www.americanrevolution.org/burglg.html>)

Después ambos grupos responden a las preguntas de la ficha.

En parejas los estudiantes determinan las semejanzas y las diferencias entre los dos cuadros. No sólo se comparan las técnicas artísticas, sino también la visión histórica reflejada por los pintores en sus obras.

9. Proyecto

Este proyecto se puede utilizar para evaluar a los estudiantes.

10. Visita al museo

Una buena manera de terminar esta unidad sería llevando a los estudiantes a un museo que tenga pinturas españolas o pidiéndoles que vayan ellos mismos en su tiempo libre.

11. Canción

El grupo español Mecano escribió esta canción cuando Salvador Dalí murió. Si se dispone de la música, se puede trabajar con la canción en clase para finalizar el proyecto.

Soluciones: 1. latidos-tejidos; lamenta-osamenta-cuenta-ochenta; burbuja-desdibuja; decolora-lavadora. 2. desdibuja, burbuja, latidos, decolora, lavadora, tejidos, cuenta, lamenta, ochenta, osamenta. 3. genio, empieza, va. 4. bolígrafo-lápiz; plástico-lienzo; mí-ti; locos-genios; impresionista-surrealista; surrealista-impresionista; colores-místicos

Materiales:

- Copias de los cuadros deseados. Pueden encontrarse reproducciones de estos cuadros en la siguiente página Web:
<http://museoprado.mcu.es/prado/html/home.html>
- Fotocopias de la actividad.
- La canción de Mecano.

1. Descripción de los cuadros

En grupos de tres, escribid una descripción de cada cuadro.

A. _____

B. _____

C. _____

D. _____

E. _____

2. Identificación de los cuadros

Elige de entre la siguiente lista el cuadro que mejor concuerde con cada descripción.

-El Conde Duque de Olivares A. _____

-La rendición de Breda B. _____

-El niño de Vallecas C. _____

-El tres de mayo D. _____

-La adoración de los pastores E. _____

3. Lectura

Aquí tenéis las descripciones de los cinco cuadros que hemos estudiado. En grupos leedlas intentando entender la información. Subrayad el vocabulario que no conozcáis y anotadlo en una lista para compartir con los otros grupos.

- A. Es un retrato de un niño o un muchacho joven. Está sentado en una postura muy relajada. Parece que está pensando en algo. Tiene la cara muy pensativa, como si pensara en algo que le preocupa. Se nota que es un enano; tiene el cuerpo algo deformado y el artista lo ha tratado de una manera realista pero con simpatía y humanidad. Se nota, además, el uso del claroscuro; el uso de la luz para hacer destacar la cara y las manos del muchacho.
- B. La religión tuvo un papel muy importante en el desarrollo del arte y muchas obras trataban temas religiosos. En este cuadro se ve también la influencia italiana en el empleo de los colores azul, amarillo y rojo, y en la distorsión de la figura humana; las figuras son alargadas y ascendentes. El uso de una característica exagerada se llama manierismo.
- C. Este cuadro es, a la vez, el retrato de un noble importante y la representación de la naturaleza por medio del paisaje que se ve al fondo. El hombre que se ve en primer plano parece ser de clase alta y adinerado. Está vestido con ropa muy fina y elegante, y monta un magnífico caballo. En cuanto al estilo, se nota el movimiento y la tensión, típicos del barroco, en el detalle de las armas y ropa del jinete.
- D. Es un cuadro de tema histórico que muestra el final de una guerra cuando el general que perdió dio las llaves de la ciudad al general victorioso. También se ven muchos soldados, todos con sus lanzas. Se nota el contraste entre el realismo de los retratos del primer plano y la falta de detalle del paisaje idealizado al fondo.
- E. También de tema histórico, representa una matanza de civiles por una tropa de soldados. Se nota el uso del color y la luz para dar más emoción a la pintura. Sólo se nos ofrece una impresión de las personas, sin apenas detalle en sus rostros.

Vocabulario

Apuntad las palabras del texto que hayáis subrayado. A continuación comparad el trabajo que habéis hecho en vuestro grupo con el de otros grupos y añadid las palabras que os parezcan útiles.

A.	_____

B.	_____

C.	_____

D.	_____

E.	_____

4. Verdadero o falso

En parejas, decidid si cada una de las afirmaciones siguientes es verdadera (V) o falsa (F) y explicad por qué.

A.) *El niño de Vallecas*

	V	F
1. Se retrata un noble de la corte real.	☐	☐
2. El uso de la luz en la composición es muy importante.	☐	☐
3. El sujeto se viste muy elegantemente.	☐	☐
4. Es un retrato realista pero humano.	☐	☐

B.) *La adoración de los pastores*

1. El tema no es típico de su época.	☐	☐
2. Las figuras son muy realistas.	☐	☐
3. En el fondo se destaca la representación impresionista del paisaje.	☐	☐
4. Las figuras son alargadas y están distorsionadas.	☐	☐

C.) *El Conde Duque de Olivares*

1. Es el retrato de un caballo.	☐	☐
2. Hay más detalle en el primer plano que en el fondo.	☐	☐
3. El retrato del jinete no es muy realista.	☐	☐
4. Es un retrato de un hombre de la nobleza que tiene mucho poder.	☐	☐

D.) *La rendición de Breda*

1. Las lanzas sería un título apropiado para este cuadro.	☐	☐
2. Trata un momento histórico.	☐	☐
3. Los retratos de los generales y los soldados son realistas.	☐	☐
4. El paisaje que se ve en el fondo es muy realista y tiene mucho detalle.	☐	☐

E.) *El tres de mayo*

1. Es la representación realista de una matanza de gente civil.	☐	☐
2. Unos soldados están matando a unos civiles en la calle.	☐	☐
3. Es una obra que inspira horror en el espectador.	☐	☐
4. La luz dirige el ojo del espectador al interior de la obra.	☐	☐

5. Práctica del vocabulario

5a.

Describe este cuadro a tu compañero utilizando todo el vocabulario que has aprendido.
No le enseñes tu cuadro.

5b.

Describe el cuadro a tu compañero utilizando el vocabulario que has aprendido. No le enseñes tu cuadro.

5c.

Completa esta ficha con la información que te dé tu compañero.

Colores:

Personas:

Ambiente:

Otros:

6. El juego de los cuadros

Tras hablar con tus compañeros de tu cuadro favorito, completa esta ficha.
¿Qué cuadro te gusta más? ¿Por qué?

Describe tu cuadro lo más detalladamente posible.

¿Por qué es mejor tu cuadro que los demás? Defiende tus opiniones.

7. Diálogo

Con un compañero, escoge una de las pinturas con las que hemos estado trabajando en clase y escribid juntos un diálogo que pudieran tener dos de sus personajes. Seguid las indicaciones.

Cada estudiante tiene que decir un mínimo de 6 líneas.

Debéis memorizar vuestro diálogo.

Para la presentación debéis tener el mismo aspecto que los personajes del cuadro.

Puntuación:

Líneas por estudiante	____/20 puntos
Memorización	____/15 puntos
Caracterización	____/15 puntos
Total	____/50

8. Historia y cultura a través de las pinturas

Cada estudiante en el grupo contesta estas preguntas sobre su cuadro:

1. ¿Cuáles son los colores principales del cuadro?
2. ¿En qué estilo está pintado el cuadro?
3. ¿Cómo se viste la gente?
4. ¿Quiénes están en el cuadro?
5. Según el cuadro, ¿puedes determinar qué grupo ganó la batalla? ¿Cómo?
6. ¿Qué figura llama la atención primero? ¿Por qué?
7. ¿Dónde se encuentra esta figura?
8. Explica el arreglo del resto de las figuras. ¿Qué hace la gente? ¿Cómo está?
9. ¿Cuáles son los símbolos de la guerra usados por el pintor?
10. Explica cómo el pintor muestra la diplomacia del tiempo en este cuadro.
11. Describe el ambiente de la escena del cuadro.

9. Proyecto

Objetivo

Familiarizarse con la vida y obras de grandes maestros de la pintura española.

Presentación

Los tres miembros del grupo deben participar por igual en la presentación.

No podéis leer la información pero sí consultar vuestras notas. No es necesario tampoco memorizarlo todo.

Intentad hablar dirigiéndoos a la audiencia. Debéis presentar la siguiente información:

- Una ficha biográfica de vuestro pintor: nombre, lugar de nacimiento, época en la que vivió, tipo de vida que tuvo, lugar donde murió... y algún otro dato interesante o peculiar.
- Ejemplos de su obra.
- El análisis de una de sus pinturas.

Puntuación individual

Uso del español	____/20
Presentación de la información	____/10
Coordinación del trabajo en grupo	____/10
Información biográfica	____/20
Información sobre toda la obra del artista	____/20
Análisis de una obra en concreto	____/20
Total	____/100

Autoevaluación del trabajo en grupo

- Trabajar en este grupo me ha gustado/ no me ha gustado porque:

- Mi valoración personal sobre el trabajo de cada miembro es:

10. Visita al museo

Trabajando en parejas, id a un museo en el que se encuentren obras de autores hispanos. Preparad descripciones de cinco de ellas para compartirlas con la clase.

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

11. Canción

1.) ¿Cuáles de estas palabras riman? Agrúpalas de acuerdo con su rima.

LATIDOS, LAMENTA, BURBUJA, DECOLORA, TEJIDOS, CUENTA, OCHENTA, DESDIBUJA, OSAMENTA, LAVADORA.

2.) Ahora escríbelas en los huecos teniendo en cuenta la rima.

Dalí se.....	Él se da.....
Tirita su.....	Y asustado se.....
Al descontar.....	Los genios no deben morir
Dalí se.....	Son más de.....
Porque esta.....	Los que curvan su.....
No distingue.....	

3.) Escucha la canción y escribe las palabras que faltan.

Bigote rococó
 De dónde acaba el.....
 A dónde empieza el loco
 Mirada deslumbrada
 De dónde acaba el loco
 A dónde..... el hada
 En tu cabeza se comprime la belleza
 Como si fuese una olla exprés
 Y es el vapor que..... saliendo por la pesa
 Mágica luz en Cadaqués.

4.) Corrige las palabras incorrectas.

Si te reencarnas en cosa	Realista e impresionista
Hazlo en bolígrafo o en pincel	Con luz de surrealista
Y Gala de piel sedosa	Y trazo impresionante
Que lo haga en plástico o en papel	Delirio colorista
Si te reencarnas en carne	Colirio y oculista
Vuelve a reencarnarte en mí	De ojos delirantes
Que andamos justos de locos	En tu paleta mezclas colores y ascetas...
“Eungenio” Salvador Dalí.	