

MÓDULO UNO

Tradición e innovación en la pintura moderna

Las obras seleccionadas se encuentran entre las obras más icónicas de la colección del MoMA. Todas corresponden al mismo medio, la pintura, y representan diferentes fases del desarrollo de nuevas formas artísticas entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Las obras ilustran los avances del arte moderno y demuestran cómo los artistas célebres se han basado en la tradición artística y al mismo tiempo han roto con ella para forjar nuevos caminos en la representación y la práctica artística. Dada la atención prestada a la innovación, las obras están organizadas en orden cronológico. Esta secuencia permite que la conversación progrese históricamente y muestra cómo cada obra se basa en la tradición para gestar innovación.

Preguntas para la conversación e información histórico-artística

Vincent van Gogh. *The Starry Night*. 1889

- ¿Qué es lo primero que notan cuando miran este cuadro?
- ¿Cómo describirían los colores?
- ¿Cómo se sienten cuando miran este cuadro?
¿Qué aspecto del cuadro les hace sentirse así?

The Starry Night, por Vincent van Gogh (1853-1890), es una de las imágenes más famosas de la historia del arte, y es sin duda una de las más reproducidas. Es un paisaje que Van Gogh pintó en Saint-Rémy, en el sur de Francia. El cuadro es un ejemplo por excelencia de la pincelada corta y texturizada del artista. Además, Van Gogh no se adhiere a los usos tradicionales del color sino que se decanta por una paleta imaginativa y expresiva, como en las montañas onduladas azules del fondo y las estrellas amarillas brillantes del cielo. Su estilo influyó a generaciones de artistas que apreciaron su sentido del dramatismo y su original uso del color.

André Derain. *London Bridge*. 1906

- ¿Qué hora del día creen que representa este cuadro? ¿Cómo lo pueden saber?
- ¿Por qué creen que Derain utiliza estos colores? ¿Cuál es el efecto emocional en el espectador de sus elecciones de color?
- El título de esta obra es *London Bridge*. ¿Pueden imaginarse Londres de la manera que está representada aquí? ¿Por qué o por qué no?

André Derain (1880-1954) fue miembro del grupo francés de artistas conocido como los *Fauvistas*, o “fieras salvajes”. Se les denominó de esta manera por su uso del color, que a menudo no se correspondía con la realidad. A principios del siglo XX Derain se fue de París a Londres, donde pintó numerosos paisajes urbanos, frecuentemente a lo largo del río Támesis, incluida esta representación del puente de Londres. En su nuevo entorno, Derain continuó su exploración de la percepción y el color en su estilo innovador.

Pablo Picasso. *Les Femmes d'Alger (O. J.)*. 1911

- ¿Cuál es la primera palabra que les viene a la mente al mirar este cuadro?
- ¿En qué se diferencia la representación de estas figuras a la de los cuadros tradicionales? Consideren la forma de las figuras, sus expresiones faciales, sus proporciones y sus colores.
- Este cuadro mide ocho pies de alto y más de siete pies de ancho. ¿Cuál es el efecto emocional de la escala de esta obra? ¿Por qué creen que Picasso pintó un cuadro tan grande?

Este cuadro de Pablo Picasso (1881-1973) está considerado uno de los más importantes del siglo XX. Picasso innovó en diferentes niveles, explorando las posibilidades formales de la pintura y cambiando radicalmente la experiencia del espectador. Utiliza formas geométricas para delinear a las mujeres, como si se las viera desde diferentes perspectivas. Picasso incorporó el tema tradicional de mujeres desnudas así como el arte africano, tal como se puede apreciar en las caras tipo máscara de las dos mujeres de la derecha.

Turnos de charla: En bocetos preliminares Picasso incluyó dos figuras masculinas en esta composición, un marinero y un doctor, pero al final decidió no incluirlos. ¿Cómo habrían alterado estas figuras la composición y su interpretación de la escena? ¿Cómo cambiarían ustedes la escena?

Ernst Ludwig Kirchner. *Street, Dresden*. 1908

- ¿Qué tipo de lugar aparece representado en este cuadro?
- ¿Hay algo en el cuadro que les dé una muestra del periodo de tiempo que representa?
- ¿Qué palabras utilizarían para describir el tono general de esta obra?

En el siglo XIX, la población de Dresde y de otras ciudades alemanas creció enormemente, pero Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) escribió, "Cuanto más me mezclaba con la gente más solo me sentía". Como miembro de *Die Brücke* (El puente), un movimiento de arte expresionista alemán, Kirchner investigó el potencial expresivo del color, la forma y la composición en representaciones de escenas cotidianas de la vida alemana. En la obra *Street, Dresden* destaca la relación entre los individuos y su entorno urbano, incluyendo la presencia de otras personas. A través de elementos formales transmite la sensación de una concurrida calle y al mismo tiempo la separación e aislamiento emocional entre las figuras.

Turnos de charla: Compartan una historia personal sobre un viaje a una gran ciudad. ¿Ocurrió esta experiencia durante su juventud o más recientemente? ¿Prefieren las ciudades, los pueblos pequeños o las zonas residenciales de las afueras de las ciudades? ¿Cómo se sienten cuando están en una ciudad?

Umberto Boccioni. *The City Rises*. 1910

- ¿Reconocen alguna figura u objeto en este cuadro? Si es así, ¿qué son y dónde están? ¿Qué podrían simbolizar?
- El título de esta obra es *The City Rises*. ¿Cómo afecta el título a la percepción que tienen del cuadro?

- ¿Qué importancia tiene la pincelada en esta obra? ¿Cómo contribuye al tono del cuadro?

En 1906 Umberto Boccioni (1882-1916) se mudó de un pueblo italiano a París, donde recibió inspiración de la ciudad moderna y de las nuevas tecnologías que tenía a su disposición. Después de conocer a Filippo Tommaso Marinetti, fundador del movimiento futurista, Boccioni, junto con otros artistas italianos, dio un giro al movimiento más allá de la escritura para incluir artes visuales. El objetivo de estos artistas era abandonar la nostalgia del pasado de Italia y propulsar a la sociedad hacia el futuro adoptando los avances tecnológicos. Boccioni integró las nociones de modernidad y tecnología en sus cuadros, no sólo a través de representaciones de ciudades dinámicas sino también a través de distorsiones ópticas y líneas y figuras borrosas, que captan el movimiento de la ciudad como lo haría una cámara.

Actividad de “crear arte”

En este módulo hemos estudiado diferentes maneras en que los artistas han alterado las formas y estilos tradicionales de la pintura. Pida a los participantes que pinten en un papel una imagen sencilla de un paisaje, como puedan ser árboles o montañas, utilizando pintura acrílica, témperas o acuarelas. Dígalos que pueden representar la escena de la manera que quieran. Una vez que hayan hecho la primera versión de este paisaje, pídale que hagan de nuevo el paisaje en otro papel. Pídale esta vez que cambien o bien la paleta de colores, utilizando por ejemplo colores que no sean representativos de lo que realmente ven, o bien la técnica para aplicar la pintura, utilizando por ejemplo la punta del pincel, pinceladas largas o un pincel más pequeño. Después coloquen las obras una al lado de la otra y hablen sobre cómo los cambios realizados han alterado la apariencia general del paisaje. Pida a los participantes que hablen sobre las razones que les han motivado a realizar los cambios. Repita la actividad con diferentes materiales y técnicas tantas veces como quieran los participantes o según lo permita el horario del programa.