

MÓDULO SIETE

Visiones modernas de la luz

Las obras seleccionadas exploran diferentes maneras en las que los artistas han incorporado el tema o imagen de la luz en su práctica. Se incluyen una fotografía y cuatro cuadros, dos medios cuya relación con la luz es esencial. Cuando hablen sobre estas obras tengan en cuenta dónde se ve la luz y cómo afecta la misma a la percepción que tiene el espectador del lugar que aparece representado. Tengan en cuenta también el efecto de la ausencia de luz en algunas de las obras.

Preguntas para la conversación e información histórico-artística

René Magritte. *The Empire of Light, II*. 1950

- ¿Qué palabras utilizarían para describir esta escena?
- ¿Qué hora del día dirían que representa este cuadro? ¿Qué detalles del cuadro les hace pensar esto?
- ¿Por qué creen que Magritte ha incluido elementos de la noche y del día?

René Magritte (1898-1967), uno de los artistas surrealistas más importantes, pintó a menudo escenas llenas de ambigüedad. Esta imagen forma parte de una serie en la que Magritte presentó la misma escena de calle simultáneamente durante el día y la noche. Siguiendo esta técnica ilusionista, la estética de Magritte es similar a la de su compañero surrealista Salvador Dalí, el cual se refirió a este estilo como “fotografías de ensueño pintadas a mano”.

Jacob August Riis. *Bandits' Roost, 59 1/2 Mulberry Street*. 1888

- ¿Quiénes son las personas de esta fotografía y dónde están?
- Fotografía significa literalmente “escritura con luz”. ¿De qué manera está presente y ausente la luz en esta obra?
- ¿En qué se diferencian la fotografía y la pintura? ¿Qué posibilidades ofrece la fotografía para representar ciertas escenas?

Jacob August Riis (1849-1914) fue uno de los primeros defensores del potencial documental de la fotografía. Hizo uso de su cámara para captar el ambiente y las condiciones de los barrios pobres de la ciudad de Nueva York en un esfuerzo por promover el cambio social. Con la llegada del flash, Riis empezó a fotografiar por la noche casas de vecinos y otras zonas urbanas congestionadas, proyectando una dura visión sobre las difíciles condiciones de vida de sus personajes. *Bandits' Roost, 59 1/2 Mulberry Street* representa un lugar bien conocido del centro de Manhattan. Riis empezó a fotografiar esta calle como periodista policial para *The Tribune* en 1878. Desde entonces, esta calle y sus alrededores ocuparon un tema central en sus obras.

Turnos de charla: Si decidieran fotografiar ciertas partes de su ciudad natal, ¿cuáles elegirían y por qué? ¿Cómo cambiarían sus representaciones según la hora del día?

Jacob Lawrence. *Street Shadows*. 1959

- ¿Dónde tiene lugar esta escena? ¿Pueden determinar la hora del día o la estación?
- ¿Cómo representa Lawrence la luz y las sombras?
- ¿Qué título le darían a esta obra? Después de saber el título verdadero, ¿cambia en algo su percepción de la obra?

Jacob Lawrence (1917-2000) es uno de los artistas afroamericanos más célebres de la historia. Mientras vivía en Nueva York estudió en la liga de estudiantes de arte y en el estudio 306 en Harlem, y trabajó para Works Progress Administration (WPA). Aunque en su época la pintura abstracta estaba en boga, Lawrence mantuvo su preferencia por crear cuadros representacionales. En la obra *Street Shadows*, Lawrence representa una concurrida cuadra de la ciudad. La escena está llena de figuras estilizadas y de edificios, así como de planos de luz y sombra.

Paul Cézanne. *L'Estaque*. 1879- 1883

- ¿Qué elementos naturales y artificiales ven en este cuadro?
- ¿Dónde pueden ver la luz en esta escena?
- ¿Cuál es el impacto emocional del cuadro?

A menudo se le denomina a Paul Cézanne (1839-1906) el padre del arte moderno. Utilizó contenido convencional, como los paisajes, los bodegones y los retratos, para profundizar en sus exploraciones de la forma y la percepción y para cuestionar las tradiciones de la pintura. En este cuadro aplicó grandes parches de diferentes tonos, plasmados con anchas pinceladas que se deslizan rítmicamente sobre la superficie. No limita las formas de las casas, los árboles o las rocas con contornos fijos. En su lugar, el juego de luces y sombras crea una sensación tridimensional. *L'Estaque* es uno de los muchos paisajes que Cézanne creó en el sur de Francia, donde pudo pintar numerosos paisajes desde una variedad de perspectivas y ángulos, profundizando en la idea de la relación visual con el entorno.

Edward Hopper. *New York Movie*. 1939

- ¿Qué espacio creen que representa este cuadro? ¿En qué se diferencia este cine de los cines actuales?
- ¿Qué hace la mujer de azul? ¿Cómo creen que se siente?
- ¿De qué manera juega un papel la luz en este cuadro? ¿Dónde se puede ver? ¿Qué ambiente crea?

Los cuadros de Edward Hopper (1882-1967) son a menudo realistas, pero también están llenos de ambigüedad. En sus cuadros dominan sentimientos de soledad y aislamiento, especialmente en sus últimos trabajos, los cuales contienen típicamente una figura solitaria o, a veces, varias figuras que no interactúan entre sí. El autor pone de relieve el ambiente e ilumina la escena por medio de una luz fuerte y ensombrecida. Sus obras son personales y emotivas y están cargadas de un gran potencial descriptivo.

Turnos de charla: Hablen de la mujer que está de pie hacia un lado. ¿Por qué no está viendo la película? ¿En qué puede estar pensando? ¿Qué va a hacer cuando acabe la película?

Actividad de “crear arte”

En este módulo hemos considerado las diferentes formas en las que los artistas han explorado los efectos de la luz en ciertos escenarios y cómo los percibimos nosotros. En esta actividad pida a los participantes que piensen en cómo la luz del día afecta a un lugar particular que ellos conozcan bien. Pida a los participantes que piensen en un lugar específico de su pasado o presente. Proporcióneles pintura, pasteles y papel; cualquier medio que les permita un uso extensivo de color. Pídales que representen este lugar durante el día. Cuando terminen, pídales que piensen en el mismo lugar pero por la noche y que lo ilustren en un papel diferente. Encamine una conversación para comparar las dos representaciones: ¿En qué se diferencian? ¿Cómo ha cambiado la luz? ¿Se ha creado un tono o ambiente diferente?