

APRECIACIÓN DEL ARTE 4

Arte Barroco

Apreciación del Arte 4, Arte Barroco

Autor: Marisol Rodero Elizondo

Diseño Gráfico: Ana Isabel Contreras Ovalle

Impresión y encuadernación: Nobis Pacem S.A. de C.V. ®
Impreso en México.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

Todos los derechos reservados, Nobis Pacem S.A de C.V. ®

Charlotte Mason escribe en su descripción de estudio de artistas en sus colegios, PNEU: "Nos enfocamos en poner al niño en contacto con las grandes mentes artísticas de todas las épocas. Tratamos de desenvolver su deleite por el maravilloso mundo del arte. Queremos abrir sus ojos y mente a la apreciación de obras de arte, para guiarlos del gusto de una bonita imagen a la admiración de lo bello."

La idea fundamental de esta clase es tomar el arte, no como un lujo o para hacer "cultos" a los niños, sino como medio para expresar los sueños y pensamientos más profundos del hombre. Este concepto ha sido expresado en varias definiciones. Por lo tanto, podemos definir que "el arte es la expresión de los pensamientos marcados por la emoción."

El procedimiento para la clase es el siguiente:

1. Iniciar recordando qué se leyó de la biografía la clase pasada. Posteriormente leer un nuevo párrafo de la biografía del artista. En caso de que se termine de leer la biografía antes de la semana 10, se puede volver a repasar las últimas semanas o investigar cosas nuevas del artista junto con el niño, si lo pide.

2. Desprender la pintura semanal del libro y colocarla en un lugar donde todos la puedan observar.

3. Pedir a los niños que presten especial atención a todos y cada uno de los detalles de la pintura. Se puede guiar al niño con las preguntas que se proponen a continuación. Sin embargo, con el tiempo, el niño será capaz de observar todas estas cosas sin ayuda.

- a. ¿Qué técnica usó?
- b. ¿Qué colores observan?
- c. ¿Es sombría o vívida?
- d. ¿Es de noche o de día?
- e. ¿Qué emoción transmiten quienes están en la obra de arte?
- f. ¿Cuántos objetos (por ejemplo árboles, frutas, personas, etc) hay en la pintura?

4. Ya que el niño está listo, hay que cubrir la pintura y dejar que la describa tal y como si la estuviera viendo.

5. Finalmente, dejar que el niño pinte la hoja copiando los colores y detalles del original lo mejor que pueda.

6. Colocar la pintura que se desprendió en un lugar visible de la casa para que la estén observando durante todo el término.

TÉRMINO

PEDRO

PABLO

RUBENS

BIOGRAFÍA

Pedro Pablo Rubens

1577-1640

Nació el 28 de Junio de 1577 en Siegen, Westphalia, actualmente Alemania. Su padre murió cuando tenía 10 años, por lo que su madre se mudó a Amberes, su ciudad natal, con sus tres hijos.

Cuando su hermana mayor estuvo lista para casarse, su madre gastó mucho dinero en la dote.

Era costumbre que la novia llevara dinero a su marido cuando se casaban. A la familia le quedó poco dinero por lo que Pedro Pablo, ya de 13 años, y su hermano tuvieron que trabajar.

Su madre lo colocó como paje, un niño mozo, en casa de la condesa Margarita de la Ligne

d'Aremberg. Vivir ahí le ayudó a aprender el protocolo cortesano, lo cual le sería útil en sus futuros viajes. A los 21 años terminó de estudiar y aprobó su examen de maestro.

En ese momento hizo un viaje a Italia, para seguir aprendiendo. Estudia especialmente las obras del renacimiento que tendrán gran influencia en sus trabajos posteriores.

Durante su viaje a Italia un noble lo recomendó para que trabajara como pintor en la corte del Duque de Mantua. Su posición era privilegiada, pues no tenía que pagar impuestos y no tenía que seguir muchas reglas que otros artistas sí debían. El duque tenía una gran colección de pinturas y esculturas que Rubens estudiaba, también tenía diferentes animales en su propiedad. El artista solía hacer dibujos que después usaba en sus pinturas. Trabajó nueve años con el Duque pues la salud de su mamá se deterioró gravemente y decidió regresar con ella.

En ese entonces, poco antes de cumplir 30 años se casó con Isabella Brant, una joven de 18 años, miembro de una familia pudiente y cultivada. Tuvieron tres hijos. La mayor, Clara, murió a los doce años.

Rubens era considerado el pintor más importante de Flanders. Fue requerido como pintor de la corte del archiduque austriaco Alberto. Le hicieron un pedido de pinturas muy grande, por lo que formó una línea de producción para hacer las obras. Dejaba a los aprendices empezar las pinturas y agregar la tela. Rubens realizaba el boceto inicial y después trabajaba en los detalles que hacían la pintura única y propia. Describía el trabajo de sus aprendices como "maestros conocedores". Dos de estos aprendices que se volvieron famosos: Anthony van Dyck and Jan Brueghel.

Datos curiosos

01. La vida de su padre había sido un escándalo y pasó tiempo en prisión. En contraste, Rubens vivió devoto a su familia y llevó una vida pacífica.

02. Sir Dudley Carlton, uno de sus admiradores, describió a Rubens como "el príncipe de los pintores y pintor de las princesas" porque pintó a varios miembros de las familias reales. Hizo decoraciones para las paredes de los palacios de María de Medici.

03. En "Los Cuatro Filósofos" Rubens se incluyó a sí mismo como la figura parada a la izquierda y el busto de mármol es del filósofo Séneca.

04. Como artista de la corte, solía observar silencioso lo que pasaba. Fue invitado a volverse diplomático para ayudar a resolver problemas políticos.

05. Su obra "Las tres gracias" fue adquirida por Felipe IV en una subasta, cuando murió Rubens. Sin embargo, no fue expuesta al público por motivos de censura.

Fue nombrado caballero por Carlos I de Inglaterra. Mientras se volvía más famoso, también se volvía más rico. Era una persona disciplinada, se despertaba a las 4:00 am y empezaba a trabajar, comía muy poco durante el día y se sentaba a compartir la comida principal con la familia en la tarde.

Pintó cuadros basados en la Biblia, como por ejemplo "La Madona con ángeles". Su comisión por pintar este retablo mayor fue tan grande que pudo construir un hogar, al igual que estudios y albergues para sus aprendices.

Además de pintar cuadros de gente, a veces pintaba animales como caballos, vacas, gallinas, perros, leones y tigres. Llegó a realizar una pintura que incluía un cocodrilo y un hipopótamo. Produjo algunas escenas de cacería.

Isabella murió después de 17 años de matrimonio. Cuatro años después de quedar viudo, a los 53 años, se casó con Helena Fourment, una joven de 16 años, a quien conocía desde niña. Tuvieron cinco hijos y pintó muchos retratos de ellos.

Mientras trabajó al servicio de Felipe IV en España, como secretario de su Consejo privado fue mentor de Diego Velázquez.

Conforme envejecía desarrolló artritis en su mano derecha y se volvió difícil que siguiera pintando. En sus últimos años empezó a pintar paisajes, y amaba el campo alrededor de su hogar. Murió a la edad de 63 años, dejando a su esposa Helene, ahora de 26 años, una viuda rica con hijos. Otra hija nació después de que el murió. Ninguno de sus hijos fueron artistas, como él hubiera querido.

PEDRO

PABLO

RUBENS

OBRAS

Margherita Brigida Spinola Doria

1606, óleo sobre lienzo

Margherita Spinola Doria

1606, óleo sobre lienzo

Auto-retrato con su esposa Isabella

1609, óleo sobre lienzo

Auto-retrato con su esposa Isabella

1609, óleo sobre lienzo sobre madera