1 La Gioconda

La Gioconda, óleo sobre lienzo. Leonardo da Vinci, 1506. Museo del Louvre, París.

Un retrato cargado de enigmas

La Gioconda o *La Mona Lisa*, como también se la conoce, es uno de los cuadros más famosos de la historia del arte. Y hay quien piensa que está rodeado de misterios.

Uno de esos misterios está relacionado con la modelo que posó para Leonardo, porque nadie sabe quién fue. Se cree que pudo ser una vecina del artista, esposa de un comerciante llamado Francesco del Giocondo. Otros piensan que en realidad el modelo del cuadro fue un muchacho vestido de mujer o, incluso, que la obra podría ser un autorretrato del propio Leonardo.

¿Sabías que Leonardo da Vinci nunca se separó de este cuadro y estuvo retocándolo hasta el final de su vida?

Museo del Louvre, París.

¿Cómo está *La Gioconda*?

Observar el cuadro de Leonardo y los tres dibujos inspirados en él. Después, contestar:

- ¿Cuál de los tres dibujos se parece más al cuadro?
- ¿Por qué?

2 Cuevas de Altamira

Bisonte. Año 3000 a. C. Cueva de Altamira. Santillana del Mar, Cantabria.

Santillana del Mar, Cantabria.

Las pinturas mágicas de las cuevas

Hace muchos años, las personas vivían en cuevas y se dedicaban a cazar para alimentarse con la carne de los animales y para vestirse con sus pieles.

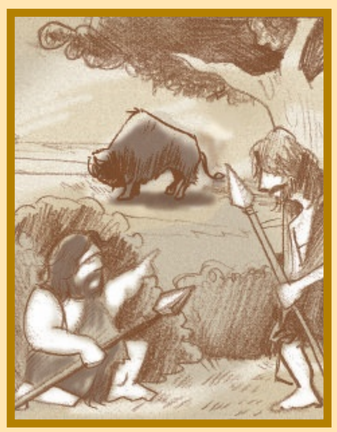
Pero los cazadores no siempre volvían con animales. Un día, a uno de aquellos habitantes se le ocurrió que, si representaba en la pared de la cueva el animal que quería cazar, haría una especie de truco de magia para atraerlo.

Para pintar las paredes de las cuevas, estas personas usaban palos quemados y otros colores se lograban con plantas machacadas mezcladas con tierra.

Observar las imágenes y contestar:

- ¿Conoces el nombre del animal de la cueva?
- ¿Sobre qué soporte está pintado? ¿Por qué?
- ¿Da la impresión de que el animal esté quieto o de que se esté moviendo?
- ¿Cuál es el color principal de la calle de la fotografía?
- ¿Cómo es Santillana del Mar?

Observar los tres dibujos del bisonte que hay bajo estas líneas y explicar qué diferencias hay entre ellos. Después, inventar una historia a partir de estos dibujos.



Santillana

3 Impresión: Sol naciente

Impresión: Sol naciente, óleo sobre lienzo.
Claude Monet, 1873. Museo Marmottan, París.

El pintor de la luz

Hubo en Francia, hace más de cien años, un pintor llamado Claude Monet al que le gustaba mucho la naturaleza y por eso pintaba sus cuadros al aire libre.

Como era muy curioso, empezó a pintar de diferentes maneras, porque creía que así podría reflejar de modo más realista la luz en sus paisajes.

Un día Monet descubrió que, al pintar con pequeñas pinceladas de color, sus cuadros tenían un aspecto diferente y que quien los mirase tendría la impresión de ver la luz que había en ese momento.

Uno de los primeros cuadros que Monet pintó de esta forma es *Impresión: Sol naciente*. Por eso a su forma de pintar (que también usaron otros pintores amigos suyos) se la conoce como «Impresionismo».

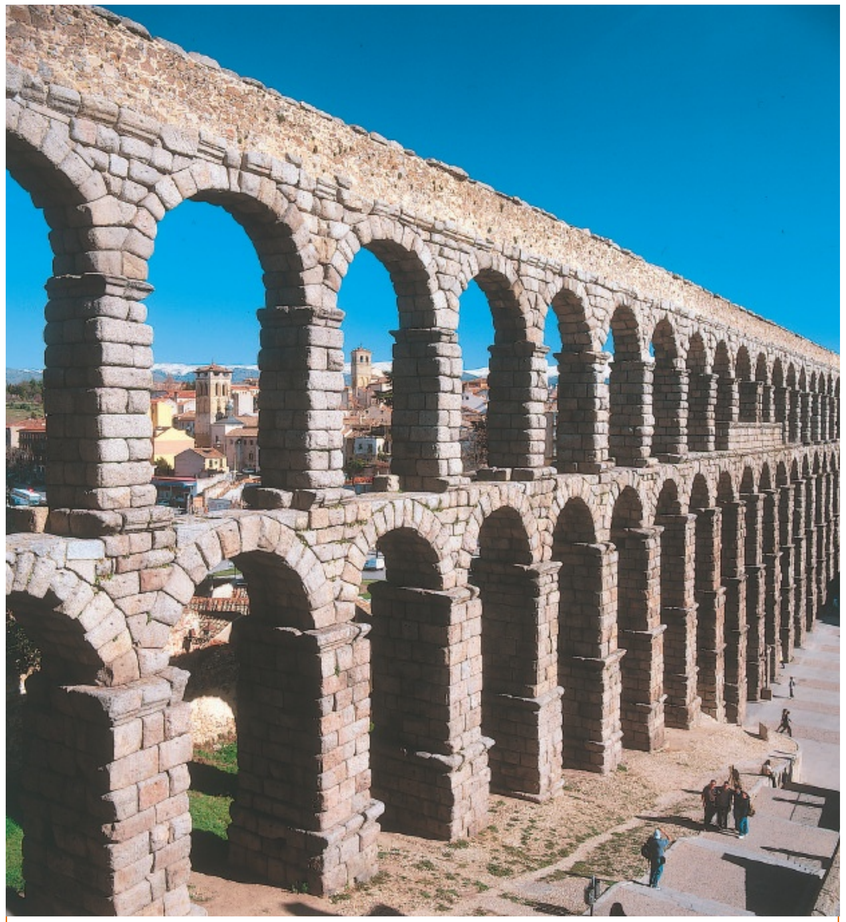
Observar la pintura y contestar:

- ¿Qué hay en el cuadro? ¿Hay alguna persona en él?
- ¿La escena del cuadro es al mediodía o al atardecer? ¿Por qué?
- ¿Se ven las pinceladas en el agua? ¿Son muchas o pocas? ¿Y de qué tamaño son?
- Mirar el cuadro de cerca y, después, alejarlo. ¿Hay alguna diferencia?

Ahora, observar estos dibujos y contestar:

- ¿Qué dibujo recuerda más al cuadro de Monet? ¿Por qué?
- ¿Qué colores elegirías para pintar el mar en cada uno de los siguientes casos?
  – Una mañana lluviosa. – Una noche estrellada. – Un mediodía soleado.

4 Acueducto de Segovia



Acueducto de Segovia. Arquitectura romana del siglo I.

Una ciudad bien provista de agua

La palabra *acueducto* viene del latín y significa «conducción de agua». El acueducto de Segovia lleva el agua del manantial de la Fuenfría hasta la ciudad a lo largo de 17 kilómetros.

Hay una leyenda que explica cómo se hizo este acueducto: había una muchacha que trabajaba como criada para un hombre muy rico y todos los días traía el agua desde la Fuenfría.

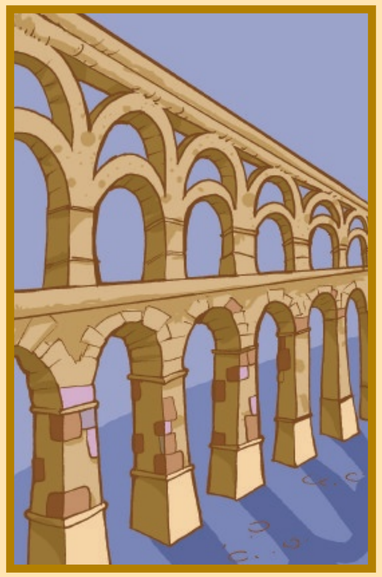
Un día, estaba tan cansada que llegó a gritar que daría su alma si alguien conseguía que no tuviera que traer agua nunca más. El demonio le propuso construir un acueducto en solo una noche y, a cambio, la chica le entregaría su alma. El demonio trabajó mucho para construir el acueducto, pero la chica, que era muy lista, en el último momento quitó una piedra del acueducto antes de que saliera el Sol. De esta forma, según la leyenda, el demonio no pudo cumplir el trato, la muchacha no perdió su alma y Segovia obtuvo su maravilloso acueducto.

Observar las dos fotografías y contestar:

- ¿De qué material está construido el acueducto?
- ¿Por dónde circulaba el agua?
- ¿El acueducto tiene la misma altura en todo su recorrido?
- ¿Qué forma tienen los arcos del acueducto?

Observar estos dibujos y contestar:

- ¿Cuál de los dibujos se parece más al acueducto de Segovia? ¿Por qué?
- ¿La otra construcción resulta práctica para llevar agua?



5 Cosiendo la vela

Cosiendo la vela, óleo sobre lienzo. Joaquín Sorolla, 1896. Galería Nacional de Arte Moderno, Venecia.

Observar la ilustración y contestar:

- ¿Cuántas personas hay en el cuadro? ¿Qué están haciendo?
- ¿Qué hora del día se representa en el cuadro?
- ¿El cuadro *Cosiendo la vela* podría colgarse en una de las paredes de una vivienda habitual? ¿Por qué?

Ahora, observar estos dibujos y responder:

- ¿Cuál de los dos dibujos representa más fielmente la luz que hay en el cuadro de Sorolla?

Un pintor del mar

Joaquín Sorolla fue un pintor valenciano enamorado del mar Mediterráneo y de su luminosidad. Le gustaba mucho representar el tema de los pescadores en sus cuadros: mientras realizan su trabajo, cuando vuelven de pescar o al preparar el material; como ocurre aquí, donde hombres y mujeres están arreglando una vela.

6 La cometa

La cometa, óleo sobre lienzo. Francisco de Goya, 1778. Museo del Prado, Madrid.

Museo del Prado, Madrid.

Un juego muy popular

Goya pintó una serie de obras sobre las costumbres de Madrid. Algunas de estas pinturas sirvieron como modelos para elaborar tapices.

En esta pintura se ve a un grupo de jóvenes que echan a volar una cometa.

Goya consigue una obra muy alegre, con colores muy vivos. Los personajes están vestidos a la moda de la época, que hoy en día se conoce como *goyesca*.

Otros cuadros de Goya sobre juegos populares son *La gallina ciega*, *El pelele*, *Jugadores de naipes*, *Niños inflando una vejiga*... ¡Adivina en qué consistían esos juegos!

Observar el cuadro y contestar:

- ¿Cuál es el tema principal de *La cometa*?
- ¿Los personajes están al aire libre o en un interior?
- ¿Qué está haciendo cada personaje? ¿Por qué lo crees?
- ¿Ves algún animal en el cuadro? ¿Cuál? ¿Qué hace?

Ahora, observar estos dibujos, describirlos y comentar cuál de los dos se parece más al cuadro de Goya.

7 La Alhambra

La Alhambra, siglo XIII. Granada.

Vista de la ciudad de Granada con La Alhambra en primer término.

Observar las fotografías y contestar:

- ¿En qué lugar está construida La Alhambra: en una zona elevada o en una zona llana?
- ¿Por qué se hizo en ese lugar?
- ¿La Alhambra tiene ahora la misma función que tenía cuando se construyó?

Observar estos dibujos y responder:

- ¿En qué se parecen ambas imágenes?
- ¿En qué se diferencian?

Una ciudad dentro de una ciudad

La Alhambra es un conjunto de edificios que se encuentran en lo alto de una colina en la ciudad de Granada. Fue utilizada como fortaleza y como palacio real por los musulmanes que habitaban en España. La Alhambra tenía todas las instalaciones y servicios de una ciudad: palacio real, mezquitas, escuelas, talleres, jardines, etc.

En 1492, cuando los Reyes Católicos conquistaron Granada, La Alhambra pasó a pertenecer a los reyes cristianos, quienes añadieron nuevas construcciones al conjunto.

8 Las Meninas

Las Meninas o *La familia de Felipe IV*, óleo sobre lienzo. Diego Velázquez, 1656. Museo del Prado, Madrid.

¿Dónde está el cuadro?

La palabra *menina* procede del portugués y se utilizaba para nombrar a las acompañantes de los pequeños príncipes de la realeza.

La figura principal del cuadro *Las Meninas* es la infanta Margarita, que tenía 6 años cuando la pintó Velázquez. A su lado aparecen unos personajes curiosos: son los dos enanos de la parte inferior derecha, incluso uno de ellos, llamado Nicolasillo, es bastante travieso y está dando una patada al gran mastín que aparece tumbado en el suelo.

En el espejo aparecen los reyes, es decir, los padres de la infanta Margarita, que los están observando.

Uno de los comentarios más originales que se han hecho de la obra fue el de un artista francés llamado Théophile Gautier, quien quedó tan maravillado por la naturalidad de la pintura que exclamó: «Pero… ¿dónde está el cuadro?».

Observar los dos cuadros y contestar:

- ¿Dónde están los personajes, en un interior o en el exterior?
- ¿Qué personaje representa a Velázquez? ¿Por qué?
- ¿Qué significa el comentario de Gautier: «Pero… ¿dónde está el cuadro?».
- ¿Cuál de los dos cuadros te gusta más? ¿Por qué?

Comparar los dos cuadros y comentar los siguientes aspectos:

- La colocación de los personajes en el cuadro.
- Los colores utilizados.
- La postura de cada personaje.
- La forma de las figuras.
- El tratamiento de las superficies.

Jugar en clase a imitar la colocación de los personajes en el cuadro. Después, hacer una fotografía del resultado final y compararla con la obra de Velázquez.

Las Meninas, óleo sobre lienzo. Pablo Picasso, 1957. Museo Picasso, Barcelona.

9 Primavera

Primavera, óleo sobre lienzo. Giuseppe Arcimboldo, 1563. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

Un artista con mucha imaginación

Arcimboldo fue un pintor italiano que vivió hace más de cuatrocientos años. Se hizo muy famoso en su época porque pintaba rostros humanos mezclando flores, frutas, plantas, animales, objetos, etc.

En la actualidad se está estudiando si esta forma de pintar era consecuencia de la genialidad del pintor o de un problema mental.

En el cuadro *Primavera* aparecen todo tipo de flores; por ejemplo, el pintor representó rosas, margaritas, amapolas, dalias, azahar y azucenas para hacer la cara. Para el cuerpo usó fresas, lechugas, lirios, manzanilla, etc.

¡Más que un cuadro, parece un jardín!

Cuatrocientos años después de pintar este cuadro, Arcimboldo tuvo un admirador muy famoso: Salvador Dalí.

Observar el cuadro de Arcimboldo y contestar:

- ¿Por qué Arcimboldo utilizó flores para pintar *Primavera*?
- ¿Qué parte del cuerpo está representada por una lechuga?
- ¿Qué flor representa la mejilla del personaje?
- ¿Cuántas margaritas hay en el cuello de la figura?
- Si quisiéramos pintar un cuadro del mar, ¿qué elementos se podrían utilizar para formar las figuras?

Observar los siguientes dibujos y responder:

- ¿Qué figura se ve en el primer dibujo: una cara o un mexicano?
- ¿Qué hay en el segundo dibujo: una mano o figuras tumbadas?
- ¿Qué se ve en el tercer dibujo?
- ¿Y en el cuarto dibujo?

10 Taj Mahal

Taj Mahal, 1648. Agra, India.

Un mausoleo

El emperador Sha Jahan de la India mandó construir este precioso palacio como tumba de su esposa y para que fuera admirado en el mundo entero.

El Taj Mahal, sus edificios y sus jardines se construyeron hace casi 400 años. La principal característica de este conjunto monumental es que todos los edificios son simétricos. El exterior del edificio es de mármol y el interior del Taj Mahal está decorado con incrustaciones de piedras semipreciosas como el lapislázuli.

Cuando el emperador murió, sus hijos le enterraron junto a su esposa, a pesar de que al incluir su tumba rompían la simetría tan estudiada del interior.

Mapa de Asia donde se puede ver dónde está la India.

Observar la fotografía y el mapa y contestar:

- Señalar la India en el mapa. ¿Dónde está la ciudad de Agra, lugar en el que se encuentra el Taj Mahal?
- Si se traza un eje vertical en el centro de la fotografía del Taj Mahal, ¿son iguales las dos partes que quedan a ambos lados del eje?
- ¿El edificio es simétrico o asimétrico? ¿Por qué?

Ahora, observar estos dibujos de otros edificios y responder:

- ¿Qué diferencias hay entre estos dos edificios?
- ¿Son los dos edificios simétricos? ¿Por qué?