

III.

Artes visuales

INTRODUCCIÓN

163

Para los alumnos del tercer grado, al igual que en los años anteriores, la experiencia inicial del arte debe provenir de *realizar actividades*: dibujar, pintar, cortar y pegar y trabajar con arcilla u otros materiales. Acá sugerimos unas cuantas actividades, pero se pueden desarrollar muchas más para complementar el descubrimiento que hará su niño de la imagen y la luz, de la forma y el color.

Ningún libro puede ofrecer la experiencia real de apreciar en persona una obra de arte, cuando se visitan museos o galerías. Este capítulo sugiere una manera de introducir conceptos y vocabulario a alumnos del tercer grado, ayudándolos a hablar sobre lo que ven y sobre los que los artistas decidieron hacer y el efecto que ello tiene sobre el niño. Una atenta observación de estas obras, que son tanto obras maestras clásicas como bellos trabajos artesanales folclóricos y étnicos, ayudará a ampliar el museo mental del niño de las obras más selectas de nuestra cultura.

Materiales sugeridos

Mary Ann Kohl y Kim Solga, *Discovering Great Artists: Hands-On Art for Children in the Styles of the Great Masters* (Bright Ideas for Learning, 1997). Presenta a artistas y su obra, invitando a los niños a hacer sus propias obras maestras en estilos similares.

Mike Venezia, serie *Getting to Know the Great Artists*, que incluye a *Pieter Breughel*, *Mary Cassatt*, *Rembrandt* (Children's Press). Venezia combina un original humor y dibujos divertidos con reproducciones a color de las obras de los artistas.

Atrapado en la luz

164

Imagínate que te despiertas en un día soleado y luminoso. La luz del sol entra por la ventana de tu habitación, resaltando cada detalle y haciendo que cada color luzca más brillante. Tú te sientes alegre y animado, listo para empezar el día.

Ahora imagínate que despiertas en una mañana oscura y nublada. Tu habitación luce gris y borrosa. ¿No te provoca taparte hasta la cabeza y seguir durmiendo?

La luz puede afectar tu estado de ánimo. Puede levantarte el espíritu y hacer que te sientas feliz. Sin luz, es posible que te sientas triste y sin ánimo. La forma en que los artistas usan la luz en sus pinturas puede también afectar tus emociones.

PINTURA. *La lechera.*

Veamos esta pintura llamada *La lechera*, del artista holandés Jan Vermeer [YON fair-MEER]. Vermeer ha logrado que la cocina de esta lechera se sienta cálida y luminosa y que sea agradable estar en ella. La luz del sol fluye a través de la ventana, iluminando a la mujer y todos los objetos que hay en la habitación. Hace que la linterna de metal brille e ilumina el borde del cántaro.

Por supuesto, en esta pintura no hay una verdadera luz del sol, pero Vermeer te ha hecho pensar que sí la hay. Mediante un cuidadoso estudio de cómo se refleja la luz en las diferentes superficies, él pintó lo que uno esperaría ver en una habitación iluminada por el sol. La luz parece reflejar los objetos luminosos. Hasta la pared blanca y la madera del calienta-pies que hay sobre el piso parecen brillar. También se ha asegurado que algunos objetos que hay en la pintura sean bastante oscuros. El contraste entre la oscuridad y la luz hace que las cosas brillantes reluzcan aún más.

Observa la manera en que Vermeer ha usado el color. Él sabía que los colores que vemos dependen de la cantidad de luz que éstos reciban. Nos lleva a pensar que la luz del sol entra a través de la ventana, haciendo que el blanco del sombrero de la lechera, el amarillo del vestido y el azul del delantal, sean más brillantes en el lado que está cerca de la ventana. La parte posterior de la falda y la parte baja del delantal son más oscuros, debido a que no les llega luz. Compara la luminosa pared detrás de la lechera con la pared que está bajo la ventana.

165

Ahora veamos la manera en que otro artista utiliza la luz. Mira la pintura llamada *Ruby Green cantando*, del artista americano James Chapin. Esta pintura está llena de luz, pero a diferencia de Vermeer, Chapin decidió no mostrar la fuente de luz. ¿De dónde crees que proviene la luz en la pintura *Ruby Green cantando*? ¿Es luz del sol? ¿En qué se diferencian los colores oscuros y claros de esta pintura, comparados con los colores oscuros y claros de *La lechera*?

PINTURA. *Ruby Green cantando.*

Al igual que en la pintura de Vermeer, Ruby Green es la única persona que hay en esta pintura. Su cara levantada está enmarcada por su cabello oscuro y por las sombras que se forman bajo su barbilla. Fíjate en los destellos de luz en los ojos y en los dientes de Ruby Green. El título nos dice que Ruby Green está cantando. ¿Qué tipo de canciones crees que está cantando? ¿Por qué?

Salido de las sombras

¿Alguna vez te has sobresaltado por el resplandor de un relámpago en un cielo oscuro y tormentoso? El hombre que está parado en el centro de la siguiente pintura luce como si eso mismo le hubiera pasado.

PINTURA. *La fiesta de Belshazzar.*

La fiesta de Belshazzar fue pintada por el artista holandés Rembrandt van Rijn [REMBRANDT fahn RINE]. La pintura se basa en una historia de la Biblia. En cierta ocasión en que el rey Belshazzar daba una gran fiesta, apareció una mano que escribió un mensaje en la pared, prediciendo que el rey sería destronado. Belshazzar no pudo leer el mensaje, pero se quedó atónito por la aparición de esa mano. La pintura te hace notar lo asombrado que estaba.

Rembrandt fue un maestro en mostrar las agudas diferencias entre la luz y la sombra. Puedes ver claramente el perfil del rey Belshazzar, pero tienes que forzar la vista para ver las figuras que están en sombras oscuras. Puedes ver cada detalle de la túnica de Belshazzar, pero muy poco de la ropa que lleva el hombre de barba que está a su lado. Rembrandt ha utilizado el contraste entre la oscuridad y la luz para que la escena sea más impactante.

Rembrandt aplicó toques de pintura blanca para mostrar los reflejos de la luz. En la pintura se ven destellos de luz sobre superficies metálicas, telas de seda y joyas brillantes. ¿Puedes encontrar el collar de perlas, la corona y el plato con uvas que Rembrandt también ha iluminado?

Rembrandt experimentó con la luz, para ver cómo afectaba las expresiones faciales de la gente. Haz esta prueba: párate frente a un espejo, en una habitación bien iluminada. Trata de mover los ojos, las cejas y la boca, mostrando diferentes expresiones—temor, cólera, sorpresa. Ahora oscurece la habitación y con una linterna alumbra tu cara, primero de un lado, luego de arriba y después de abajo. ¿Tus expresiones se ven diferentes?

Una pared llena de luz

Hagamos un viaje imaginario a la bella ciudad de Ravena, en Italia, para visitar una iglesia llamada San Vitale, donde podemos ver los mundialmente famosos mosaicos. Un mosaico está hecho de pequeñas piezas de vidrio de colores, piedras y metales preciosos, acomodados todos juntos, como si fuera un rompecabezas.

FOTOGRAFÍA. *La emperatriz Teodora y su corte, en un mosaico de Ravena.*

Las paredes de San Vitale están recubiertas de mosaicos. El mosaico que ves acá muestra a la emperatriz Teodora y su corte. En la sección de Historia universal de este libro puedes leer sobre el esposo de Teodora, el emperador Justiniano, que reinó en el Imperio Bizantino. Este mosaico es una buena muestra del arte bizantino.

Haz tu propio mosaico

Vas a necesitar un lápiz, un pedazo de cartón, goma y papel de construcción de muchos colores. Corta el papel en cuadraditos. Decide que figura quieres que muestre tu mosaico y dibújala sobre el cartón. Mantén simple el diseño. Pega los cuadraditos al cartón, uno por uno, poniéndolos uno junto al otro para formar el diseño.

Muchas obras de arte importantes fueron creadas durante el periodo de mayor solidez del Imperio Bizantino (entre los años 400 a 1400 D.C., aproximadamente). Debido a que el cristianismo tenía tanta importancia, mucho de este arte fue hecho para las iglesias. Este mosaico se hizo en honor de la emperatriz Teodora, pues ella y su esposo hicieron construir muchas nuevas iglesias cristianas.

El mosaico de San Vitale luce como si estuviera lleno de luz. Gran parte del fondo está hecho de oro, el cual atrapa y refleja la luz que entra por las ventanas y también la luz de las velas. Los artistas bizantinos utilizaron oro para proyectar una imagen celestial a la gente. ¡Imagínate cómo se sentiría estar en una sala llena de mosaicos resplandeciendo suavemente con todos los colores del arco iris!

¿Puedes decir cuál de las figuras del mosaico es Teodora? Ella es la figura más alta, que lleva en sus manos una copa de oro. ¿Qué otra cosa la distingue de los demás?

FOTOGRAFÍA. *Este es un primer plano del rostro de Teodora, en el que puedes apreciar las pequeñas piezas que forman el mosaico.*

Si realmente visitaras San Vitale, verías lo grande que es este mosaico. Las figuras son casi de tamaño natural. ¡Piensa cuántos cuadraditos se utilizaron para hacer a Teodora!

Llenando un espacio

Los círculos, los triángulos y los cuadrados son figuras planas. Las esferas, las pirámides y los cubos son figuras sólidas. Un pintor empieza con un plano, que puede ser una pared, un papel o un pedazo de tela y pinta formas que deben verse sólidas. El artista empieza en dos dimensiones—alto y ancho—y crea algo que parece de tres dimensiones: alto, ancho y profundidad. ¿Cómo hace un pintor para que un objeto se vea redondo, o grueso, o profundo, o que parezca estar lejos?

PINTURA. *Las recogedoras.*

Intenta hacer este experimento: mira por una ventana y verás que algunas cosas se ven más lejos que otras. Esas cosas que se ven más lejos parecen más pequeñas y pueden estar parcialmente bloqueadas de tu vista por otros objetos que están más cerca de ti. No puedes ver los árboles que hay detrás de la casa de tu vecino tan claramente como

ves los de tu propio jardín. Los árboles que están más lejos no se ven tan claros y sus colores no son tan nítidos. Además, se ven más pequeños, a pesar de que tú sabes que son tan altos como los que están más cerca.

Lo que estas viendo se puede dividir en tres partes:

- el primer plano (aquellas cosas que están más cerca de ti, como tu árbol)
- el fondo (aquellas cosas que están más lejos de ti, como los árboles detrás de la casa)
- el segundo plano (aquellas cosas que están entre el primer plano y el fondo, como la casa)

Muchas pinturas tienen también un primer plano, un fondo y un segundo plano. Veamos como ejemplo una escena agraria llamada *Las recogedoras*, pintada por el artista francés Jean-Francois Millet [mee-YAY]. Las figuras centrales de la pintura son tres mujeres que están recogiendo lo que queda en el campo después de la cosecha.

Millet hace que te enfoques en las mujeres, ubicándolas en el primer plano y pintándolas más grandes y con más color que cualquier otro objeto en la pintura. Aunque sus caras no son visibles, sí puedes ver el detalle de sus ropas y los tallos que sostienen en las manos. Detrás de ellas, en el segundo plano, puedes ver una carreta, varias pilas de grano y mucha gente. Casi no se ven los detalles en esas formas y los colores son tan tenues, que casi parecen pinceladas de la pintura. Las construcciones y los árboles más lejanos del fondo son aún más pequeños. Dan la impresión de estar fuera de foco y son tan tenues que pareciera que van a desvanecerse.

Ahora veamos la pintura llamada *Boda campesina*, que muestra una sala llena de gente. Ellos son campesinos, gente pobre del campo como las mujeres en *Las recogedoras*.

ILUSTRACIÓN. *Estas figuras están en el primer plano.*

ILUSTRACIÓN. *Esta carreta y montones de grano están en el segundo plano.*

ILUSTRACIÓN. *Estos edificios y árboles, y la persona montada en un caballo, están en el fondo.*

PINTURA. *Boda campesina.*

¿Alguna vez has oído de una boda en un granero? Cuando el artista Pieter Brueghel [BROY-gull] estaba pintando en el norte de Europa, las familias campesinas celebraban bodas en los graneros.

Brueghel ha evitado que esta pintura se vea demasiado atestada, ubicando a la gente en el primer plano, en el segundo plano y en el fondo. ¿Qué sucede con el tamaño de las caras y los cuerpos de la gente mientras recorres la mesa con la mirada? ¿Puedes ver a la gente que está esperando para entrar a la habitación? ¿Brueghel los pintó con la misma cantidad de detalles que a la gente que está adelante?

Brueghel utilizó los colores más luminosos en el primer plano. Los colores del fondo casi se mezclan con las paredes. La novia, sentada delante del mantel verde oscuro,

tiene la piel pálida, pero el sombrero que está colgado por encima de su cabeza la hace resaltar. ¿A qué le están prestando más atención los invitados?

Hablando de espacio

Veamos ahora la pintura llamada *El interior del Panteón*. El Panteón es un edificio real en Roma; fue construido por un emperador romano en el segundo siglo D.C., y tiene un inmenso techo abovedado con una ventana en él, a través de la cual se puede ver el cielo.

La pintura, obra de un artista italiano llamado Giovanni Panini [jo-VAH-nee pa-NEE-nee], muestra el Panteón en el siglo dieciocho, cuando Panini vivía. Imagínate que estás parado en el centro de esta sala y miras hacia arriba. Te sentirías muy pequeño. Fíjate en lo pequeñas que hizo el artista a las personas en esta pintura, para transmitir ese sentido de espacio.

Las líneas verticales de las columnas guían tu vista hacia arriba, hasta el enorme techo curvo. Allí, los paneles de la cúpula se empequeñecen y sus líneas se desvanecen entre las sombras mientras más se acercan a la parte alta. El piso está dividido en rectángulos y tus ojos siguen las líneas de esos rectángulos, que te guían hacia la entrada. Allí, en el fondo distante, puedes ver pequeñas figuras que salen del edificio, atravesando enormes puertas.

PINTURA. *El interior del Panteón.*

Panini ha empleado líneas y formas, color y sombra, para hacer que una pintura bidimensional se vea como una escena tri-dimensional, tan alta que ves las nubes en el cielo; tan ancha que ves la luz del sol desparramándose y mucha gente dentro; y tan profunda que puedes ver muy hacia lo lejos a través de las puertas del edificio.

Diseño

¿Qué hemos estado viendo en todas estas pinturas? Luz y sombra, colores luminosos y colores oscuros, formas y líneas y sensación de espacio. Todos estos distintos elementos funcionan juntos en todas las pinturas. Usamos la palabra “diseño” para referirnos a la manera en que el artista hace que los elementos de una pieza de arte actúen juntos. Veamos otras obras de arte y pensemos en su diseño.

Primero vamos a ver la obra *La feria de caballos*. El artista que la pintó pasó un año y medio asistiendo a ventas de caballos, estudiando los animales y haciendo bosquejos. Durante todo ese tiempo llevó un disfraz—pues ese pintor era una mujer.

PINTURA. *La feria de caballos.*

Su nombre era Rosa Bonheur [baw-NUR]. En los años de 1800, cuando Bonheur

vivía, al mercado de caballos sólo podían asistir hombres. Pero Bonheur quería ir. Obtuvo permiso del jefe de la policía, vistiéndose de hombre para que nadie le dijera que saliera.

Veamos la manera como ella usa la luz en *La feria de caballos*. ¿Qué es lo primero que miras? La mayoría de las personas mira primero los caballos de color claro y las camisetas blancas de los hombres que están cerca de ellos. ¿Ves como Bonheur ha hecho que todos esos caballos y esos hombres parezcan formar un círculo? Al poner los ojos sobre ellos, tienes que mirar en círculo. Casi puedes sentir el movimiento en la pintura.

Ahora fijémonos en todas las líneas diagonales, formadas por las patas de los caballos y los cuerpos de los hombres. ¿Puedes ver la acción de empujar y jalar? Las líneas en zigzag de algunas patas de los caballos las hacen parecer vivas y en movimiento.

Se dice que *La feria de caballos* es la pintura de animales más grande que jamás se haya pintado, con más de dieciséis pies de largo y ocho pies de alto—¡suficiente para cubrir toda una pared! La pintura provoca una fuerte impresión, no sólo por su tamaño, sino porque el diseño de la artista encierra mucho movimiento y energía.

Usando líneas para diseñar

Cuando decides dibujar una pintura, ¿qué haces? Empiezas por trazar líneas. Hasta los pintores diseñan utilizando líneas.

Veamos cómo utiliza el artista las líneas en la siguiente pintura, llamada *El baño*, pintada por la artista americana Mary Cassatt [cah-SAHT], hace unos cien años. En *El baño* vemos más que sólo una mujer lavando a una niña. Podemos percibir también el sentimiento de ternura que existe entre madre e hija. ¿Cómo muestra esto Cassatt? Observa la manera en que la madre acuna a la niña en su regazo y cómo se juntan sus cabezas.

Cassatt utiliza líneas para mostrar el vínculo que existe entre la mujer y su hija. Las líneas de la manga de la madre guían tus ojos hacia el lavatorio. Tus ojos siguen la curva del lavatorio y luego suben para ver el cuerpo de la niña. Luego ven nuevamente las cabezas de ambas figuras. Tus ojos se han movido en círculo, lo cual es parte del diseño de la artista en esta pintura.

PINTURA. *El baño*.

Cassatt también usó la luz en sus pinturas. Mira las piernas de la niña. Un lado es más oscuro que el otro. Mira los destellos de luz en el pelo de la madre y la niña. Cuando notas líneas y luz en una pintura, estás observando el diseño del artista.

Las líneas, formas y colores se mueven

Veamos ahora el diseño de un objeto muy útil.

Para ahorrar tiempo y dinero, los antiguos americanos hacían ellos mismos la mayoría

de cosas que necesitaban. Cuando la ropa estaba ya vieja, la cortaban en pedazos, los acomodaban formando un diseño y los cosían juntos para hacer un abrigo cobertor para cama, llamado colcha. Con frecuencia todas las mujeres de un pueblo hacían de su trabajo de costura una ocasión social, llamada “quilting bee.” Hacer ese arte era una diversión para todas.

Veamos esta colcha hecha alrededor de 1850 por una mujer de nombre Margie Gorrect, que vivía en Pennsylvania. El diseño de esta colcha se llama Doble cadena irlandesa en colores navideños. El diseño está hecho repitiendo una y otra vez una figura, siguiendo un patrón regular. Las formas dentro de las líneas cuadradas en rojo y verde son *simétricas*. Se dice que una forma es simétrica cuando al doblarla por la mitad (aunque sea sólo imaginariamente), ambas mitades coinciden perfectamente. ¿Y la colcha completa está diseñada simétricamente?

FOTOGRAFÍA. *Colcha de doble cadena irlandesa.*

El diseño de esta colcha hace que tus ojos vayan de cuadrado a cuadrado, a lo largo de todas las líneas rectas. Los ojos se desplazan también debido a la elección de los colores que hizo la artista. El rojo y el verde son colores *complementarios*. Cuando dos colores complementarios se ponen juntos, estos lucen más vívidos.

FOTOGRAFÍA. *Colcha “willow oak.”*

Veamos ahora otra colcha. Su diseño se llama “willow oak.” No sabemos quién lo hizo, pero lo que sí sabemos es que ella cortó muchos pedazos de tela azul de la misma forma y los cosió juntos sobre una tela blanca, siguiendo un patrón regular. ¿Cuántas formas diferentes ves?

Para responder esa pregunta, seguramente contarás las formas de color azul. Pero en este diseño también hay formas de color blanco. Las formas azules son las *figuras*. Las formas blancas son el *fondo*. Al crear un diseño, un artista presta atención, tanto a las figuras como al fondo.

Existe otro elemento del diseño que añade belleza a estas colchas, algo que no puedes sentir viendo una foto en un libro. La artista de colchas creó además una textura agradable. Si pudieras pasar las manos sobre estas colchas, sentirías las puntadas. Hasta éstas forman parte del diseño.

Una rueda de color

ILUSTRACIÓN

Una rueda de color muestra los tres colores primarios (rojo, amarillo y azul) y entre ellos, los colores que resultan al mezclar los colores primarios (anaranjado, verde y morado). Los colores complementarios se encuentran en posición opuesta uno de otro en la rueda de color. ¿Puedes nombrar los tres pares de colores complementarios en esta rueda de color?

Dibujando con tijeras

Durante años, el artista francés Henri Matisse [on-REE ma-TEECE] hizo pinturas brillantes y coloridas. Pero se puso muy enfermo y ya no podía pararse frente a un caballete. Desde entonces empezó a cortar figuras de papel y a pegarlas sobre un fondo. Matisse dijo que estaba “dibujando con tijeras.” Lo que hizo fue *collages*, obras de arte hechas de figuras y papeles pegados juntos para formar un diseño.

Uno de los collages de Matisse se llama *Ícaro*, por el personaje de un mito griego. El padre de Ícaro, Dédalo, le fabricó unas alas con cera y plumas. Le ató las alas y él logró elevarse, pero Ícaro—desobedeciendo las advertencias de su padre—voló muy cerca del sol. El calor hizo que la cera se derritiera y cayó al mar.

PINTURA. *Ícaro*.

¿Qué parte de esta historia crees que cuenta el collage de Matisse? Los brazos y hombros de la figura están curvados como alas, pero él no parece estar volando. Más bien parece que la gravedad está atrayendo el cuerpo hacia abajo. La pierna derecha cuelga un poquito, sobresaliendo del fondo azul. ¿Qué crees que quería expresar Matisse con eso? ¿Crees que el azul es el cielo, o el mar?

¿Te fijaste en las formas de color amarillo brillante? Podrían ser plumas o estrellas. Sus líneas rectas y agudas contrastan con las curvas de la figura. Dan la impresión de moverse hacia afuera de la página. ¿Y qué crees que es ese pequeño óvalo rojo? En este diseño, Matisse prefirió mostrar el corazón de Ícaro, en vez de su rostro. Es interesante considerar por qué.

¿Has visto libros creados por Eric Carle o Ezra Jack Keats? Ambos crean collages. ¿Por qué no escoges una de tus historias favoritas y haces un collage para ilustrarla?

Una habitación muy formal

Un artista afroamericano llamado Horace Pippin pintó *Interior victoriano*. Él fue un autodidacta y nunca asistió a una escuela de arte. Sus pinturas, al igual que las colchas, pertenecen a una categoría de arte llamada *arte folclórico*. El arte folclórico es el arte de la vida cotidiana, creado por gente que nunca estudió arte en una escuela. A Pippin le gustaba decir: “Mi corazón le dice a mi mente qué dibujar.”

PINTURA. *Interior victoriano*.

Esta pintura no parece tener mucha profundidad—luce bastante plana. Su diseño no es exactamente simétrico, pero sí guarda equilibrio. Las formas de un lado son similares en tamaño a las formas del otro lado.

Pippin tomó muchas decisiones respecto al diseño, usando líneas y colores. ¿Qué hace que la alfombra se vea tan viva y brillante? ¿Está hecha con colores complementarios?

¿En la habitación predominan las líneas rectas, o las líneas curvas? ¿Cuántos círculos y óvalos hay? ¿Cuántos rectángulos y cuadrados? ¿Cuántas formas hay pintadas de rojo? Fíjate cómo las delicadas líneas del encaje blanco de la mesa y las sillas rompen la rigidez y solidez de los muebles.

Imaginando una idea

En la sección de Historia americana de este libro, puedes leer sobre los cuáqueros, que vinieron a América buscando libertad religiosa. Ellos se establecieron en Pennsylvania, esperando vivir en paz. Veamos una pintura hecha por un artista cuáquero llamado Edward Hicks. En esta pintura, él trata de expresar un concepto bíblico muy importante. Pero antes de hablar sobre ese concepto, observemos cuidadosamente la pintura.

PINTURA. *El reino pacífico.*

¿Ves algo insólito? ¡Todos esos animales juntos en un mismo lugar! ¿Y qué hay de los niños con los animales? ¿Y quién es la gente que está en el fondo?

Esta pintura se llama *El reino pacífico*. El artista recordaba probablemente estas líneas de la Biblia mientras la diseñaba: “El lobo morará con el cordero y el leopardo reposará con el niño; y el ternero y el joven león y el ceboncillo [o animal joven de engorde] juntos, y un niño pequeño los guiará.” Estas líneas describen un mundo perfecto de paz, que es lo que los cuáqueros pensaban sería su nuevo hogar en América. ¿Cómo expresa la pintura la idea de un mundo de paz?

Esta pintura es muy tri-dimensional. Hicks pintó dos escenas en una pintura. Los niños y los animales están pintados en el primer plano. Podemos ver cada forma muy claramente debido a que Hicks puso formas oscuras junto a las claras.

Los nativos americanos y los cuáqueros están pintados en el fondo, mucho más pequeños, para indicar que están más lejos. Ninguno de ellos mira hacia el frente; sólo se miran entre ellos, ocupados en su reunión. ¿Qué crees que se están diciendo? ¿Qué relación crees que tiene la escena del primer plano con la del fondo? ¿Será que ambas se refieren a convivir en paz? Edward Hicks pensaba que vivir en paz era algo tan importante, que hizo más de cincuenta pinturas para transmitir esa idea.

¿Lo puedes sentir?

¿Cuál es tu primera reacción cuando miras esta pintura creada por el artista noruego Edvard Munch [moonk]? La mayoría de las personas miran primero el rostro de la figura del primer plano. Muchos encuentran extrañas las líneas ondulantes y los colores del fondo. ¿Esperarías ver un cielo rojo?

El artista llamó a esta pintura *El grito*. Munch explicó que un día él estaba caminando con algunos amigos, cuando repentinamente todo en la naturaleza pareció gritar. Él

se puso las manos en los oídos para tapar el sonido de ese grito.

PINTURA. *El grito.*

Munch perteneció a un grupo de artistas llamados Expresionistas. Los artistas expresionistas trataron de mostrar en su arte, sus más íntimos sentimientos. Munch tuvo mucha tristeza en su vida. ¿Puedes verla expresada en su trabajo?

Fíjate en las manos pálidas y la cabeza de la figura central, que luce como un esqueleto. ¿Cómo describirías su expresión? ¿Miedo? ¿Terror? ¿Sorpresa? Su cuerpo parece no poder contener la emoción. Luce ondulante, como si se fuera a derrumbar. El puente es lo único que parece firme y sólido en medio de todo este torbellino. Podemos ver estos contrastes debido a las decisiones que tomó el artista para realizar este diseño.

Una colcha que cuenta una historia

FOTOGRAFÍA. *Playa de Brea.*

Faith Ringgold, una artista afroamericana, confecciona colchas que narran historias. Esta, llamada *Playa de Brea*, fue hecha en 1988. Narra la historia de una niña llamada Cassie Lightfoot, quien se encuentra echada sobre la azotea cubierta de brea de su edificio (su “playa de brea”) imaginándose que está volando sobre la ciudad. ¿Ves a Cassie echada en la azotea? ¿Puedes verla volando? Si lees “La gente podía volar”, en otra sección de este libro, entonces conoces otra historia en la que volar se refiere a la sensación de ser libre.

Esta colcha puede parecer más complicada que las otras que has visto en este capítulo, pero Faith Ringgold usó el mismo proceso de cortar retazos de tela y coserlos juntos. Ella creó un marco de cuadros de tela en todo el borde de la colcha. Pero también hay otros marcos en el diseño de la colcha. Uno de ellos está formado por las líneas y colores que delinear la azotea. El otro está formado por la colorida tela sobre la que se encuentran echados Cassie y su hermano. Ringgold cosió también diez bloques de tela, cinco arriba y cinco abajo, con frases que narran la historia de Cassey. Estos bloques están cosidos entre rectángulos y cuadrados de tela en estampados brillantes.

Faith Ringgold escribió e ilustró un libro de pinturas llamado *Playa de Brea* (Crown Publishers, 1991), que cuenta la historia de Cassie Lightfoot.

Por encima y por debajo con lana e hilo

Esta es la imagen de una hermosa alfombra que fue tejida a mano por indios navajos. Se le conoce como alfombra Ganado, nombre de un lugar de Arizona. Las alfombras Ganado tienen un fondo rojo y un borde oscuro, alrededor de un diseño de diamantes en negro, blanco y gris.

No conocemos el nombre de la mujer que tejió esta alfombra. Ella probablemente criaba ovejas. Ella esquilaba las ovejas, lavaba la lana, la peinaba y luego la hilaba. Probablemente recolectaba plantas para teñir los hilos que usaba para tejer.

FOTOGRAFÍA. *Una alfombra Ganado.*

Una alfombra como ésta se teje en un telar. Un telar consiste en un gran marco de madera que sujeta muchos hilos que van hacia arriba y hacia abajo en la misma dirección. La tejedora entrelaza más hilos dentro y fuera de los hilos del telar, jalándolos ajustadamente para hacer una pieza de tela. La tejedora se asegura que los hilos se mantengan templados, presionándolos hacia abajo con un peine de dientes anchos. Ella piensa en el diseño que está creando y escoge el color del siguiente hilo, manteniendo el diseño en mente.

Exactamente como en una pintura, este trabajo de arte tiene líneas fuertes y colores que son importantes en su diseño. Puedes dividir esta alfombra en dos mitades: hacia abajo o al través. El patrón es simétrico en cualquiera de ambos sentidos. La tejedora tiene que combinar el patrón de lado a lado y de arriba hacia abajo. Ella mantiene el diseño bien claro en la mente—no había instrucciones escritas que ella pudiera seguir.

FOTOGRAFÍA. *Detalle de una pintura en arena de nativos americanos.*

¿Alguna vez has tejido algo? Tal vez hayas hecho un individual para la mesa tejiendo tiras de papel de colores. O tal vez hayas hecho un asidero para ollas tejiendo lazos de colores sobre un marco. Muchas prendas de vestir son tejidas. Si examinas con cuidado la ropa que llevas puesta, tal vez veas que está hecha de hilos tejidos juntos.

ILUSTRACIÓN. *Mujer navajo tejiendo en un telar.*

Una pintura hecha sin pinceles ni pintura

¿Alguna vez has jugado con arena en la playa, dibujando sobre ella con el dedo o escurriendo puñados de arena sobre una superficie plana? ¿Puedes imaginarte creando una bella obra de arte sobre el piso, usando puñados de arena? Así es exactamente como está hecha esta pintura. El artista cogió arena y dejó que se le deslizara entre los dedos pulgar e índice para hacer una pintura de arena. Todas las líneas y figuras han sido hechas de arena.

¿Te sorprende que tenga varios colores? ¿Cuántos colores ves? Los artistas que pintan con arena forman colores mezclando la arena con piedras. Algunas veces añaden pétalos de flores, carbón o polen para crear color.

Algunas pinturas de arena de los navajos son tan pequeñas como este libro. Otras son grandes, de hasta veinte pies de ancho. Lo que ves acá es sólo un detalle de una pintura de arena mucho más grande. Para los nativos americanos que las crean, éstas son más que hermosas pinturas. Las pinturas emplean símbolos de la naturaleza y los dioses. Con frecuencia recuerdan antiguas historias. Son creadas como parte de ceremonias especiales y con frecuencia se crean un día y se destruyen al día siguiente.

Fíjate si puedes encontrar algunos de los símbolos especiales en esta pintura de arena: cactus, plumas, arco iris. Según la tradición de los navajos, las santas tienen cabezas rectangulares, mientras que los santos tienen cabezas redondas. ¿Cuáles puedes ver?