

Pantalia

GESTIÓN DE IDEAS

El ojo despierto LABORATORIO DE ARTE Y CUENTOS

Conducido por Ana G. Lartitegui

El ojo despierto

LABORATORIO DE ARTE Y CUENTOS

Pensadores y artistas de todos los tiempos han manejado el lenguaje de la imagen para transmitir su conocimiento. Las ilustraciones de los libros infantiles son herederas de la historia del arte. ¿Cuánto nos pasa desapercibido en ellas? Muy pronto aprendemos a leer palabras, pero ¿estamos realmente preparados para entender imágenes? Si existe diferencia entre un ojo abierto y un ojo despierto será porque nunca fue lo mismo ver que mirar.

El ojo despierto es un curso taller pensado para hacer descubrimientos. A lo largo de diferentes sesiones tendremos ocasión de averiguar, experimentar y reflexionar sobre la expresión plástica, los mecanismos del arte y las ilustraciones de los libros. Basándonos en los mejores ejemplos de la historia de la pintura, la investigación discurrirá por distintas épocas, civilizaciones y artistas para ir a parar a la literatura infantil.

Uno de los lugares donde más a gusto se refugia la obra de arte hoy día es entre las páginas de los libros para niños. Por eso, cada una de las sesiones desembocará siempre en una lista de libros de cuentos con ilustraciones. En ellos encontraremos implicados los grandes principios del arte; puestos al alcance de nuestros menores.

OBJETIVOS

- Divulgar los principios fundamentales del arte de la pintura a través de su evolución en la historia universal de los diferentes estilos pictóricos, de las obras más conocidas y de los pintores célebres, muy especialmente aquellos más próximos a nuestro tiempo y nuestra cultura.
- Descubrir y analizar los diferentes elementos compositivos en una obra pictórica.
- Ejercitar la comprensión y la interpretación de mensajes visuales complejos a través de la lectura de signos iconográficos, de símbolos universales y de los juegos de retórica visual.
- Establecer relaciones y comparaciones entre los principios de la pintura y aquellos implicados en las ilustraciones del corpus de libros seleccionado.
- Estimular la mirada crítica en la contemplación de obras pictóricas y de ilustración gráfica.

DISEÑO DIDÁCTICO DE CONTENIDOS

La actividad se adapta al formato de curso para asegurar una introducción completa y progresiva a través de los diferentes temas implicados en la pintura y en la ilustración gráfica. La presentación y el enfoque adopta el contexto del laboratorio para propiciar la observación, el experimento y la manipulación de los conceptos y las obras. La metodología partirá del trabajo activo en la comparación, clasificación, elaboraciones de hipótesis y lista de conclusiones en torno a los diferentes temas. Cada sesión arranca de un enunciado o serie de preguntas como objetivo a demostrar, refutar o responder. Para poder desarrollar la investigación, puntualmente los participantes encontrarán diverso tipo de materiales como láminas, barajas, juegos de encaje y libros dentro de lo que llamaremos “carro de la ciencia”. El curso completo se desglosa en 6 bloques temáticos a través de 8 sesiones.

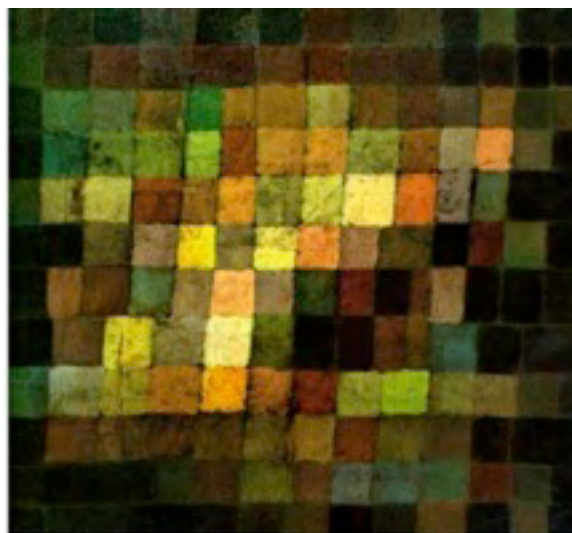
La rueda del color

Henry Matisse

SESIONES nº1 y nº2 ¿Qué es el color? ¿Cuántos colores existen en la naturaleza? ¿Cuántos pueden verse? ¿Qué es el arco iris? ¿Por qué los colores se ordenan en una rueda? Y lo más importante: ¿pueden afectarnos los colores?

Con el título "La rueda del color" desarrollaremos una serie de talleres destinados a experimentar el efecto cromático. Hablaremos de las gamas cromáticas, de la armonía y de la tensión entre los colores y de cómo eso afecta a la forma de percibir las cosas que vemos. Mediante algún experimento descubriremos que los colores son engañosos y pueden hacer que nos equivoquemos. También repasaremos el valor simbólico y psicológico de los colores y el uso artístico de la interacción del color. Veremos el concepto de color en expresionistas y fauvistas como

Van Gogh, Matisse, Derain, el Picasso azul y rosa, Paul Klee, Marc Chagall y las experiencias del arte abstracto en obras de Josef Albers y Kandinsky.

Paul Klee

“Caperucita Roja” Eric Battut

En cuanto a los libros infantiles, este bloque se apoya en una selección de 20 álbumes escogidos para distintas edades entre aquellos que nos descubren alguna clase de estrategia cromática implicada en su narración.

“La leyenda de la luna llena”
Binette Schoreder

¡Orden en la sala!

Josef Albers

SESIÓN nº3 ¿Es la pintura un lenguaje universal? ¿Todo el mundo ve las cosas de la misma manera? ¿Hay reglas en el arte? ¿De qué trucos se sirve la pintura para captar nuestra atención?

Un cuadro es un espacio ordenado, dispuesto y medido. Si el color es la materia prima de la pintura, el orden sobre el plano es la segunda condición necesaria para que una imagen sea

posible. Los artistas saben controlar manchas y texturas como los domadores que actúan en el circo: con ellas hacen aparecer formas y dibujos. Y aún más: con la representación de luces y el uso de la

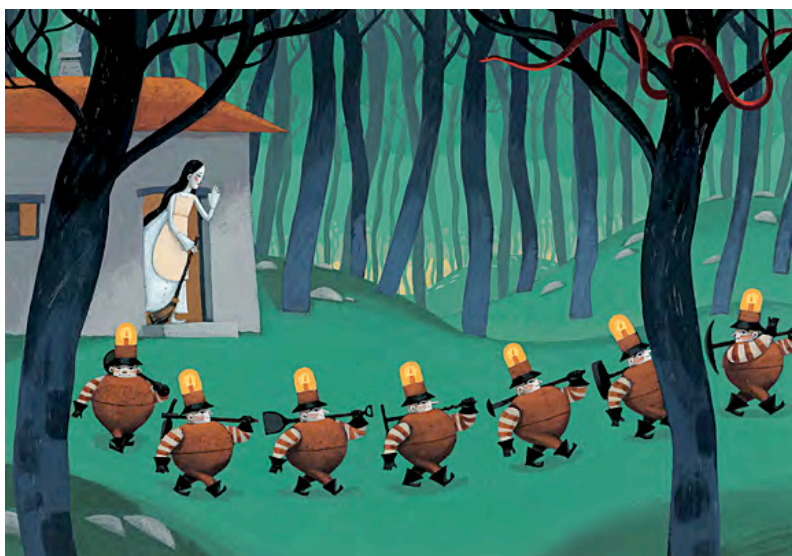
René Magritte

perspectiva crean la ilusión de volumen y espacio. Así, donde solo tenemos una página plana puede aparecer profundidad, engañando al ojo y creando mayor sensación de realidad. Dentro del cuadro las cosas pueden ordenarse. Según el lugar que ocupen resaltarán más o menos a nuestra vista. Los artistas planifican el tamaño, la distribución, la orientación y la repetición de los elementos para crear recorridos, ritmo e intensidad para mejor resaltar lo que queremos decir.

Arnal Ballester. "Chamario"

Los ilustradores sacan el máximo partido de los recursos formales para jugar en los libros con la atención del lector. Este capítulo se servirá de una riquísima muestra de todo ello.

Pep Montserrat. "Blancanieves y los siete enanitos"

Salvador Dalí

Veo doble

SESIÓN nº4 Las cosas, ¿son siempre lo que parecen? ¿Podemos esconder un dibujo dentro de otro? ¿Se pueden hacer dos dibujos en uno? ¿De cuántas formas distintas podemos mirar un cuadro?

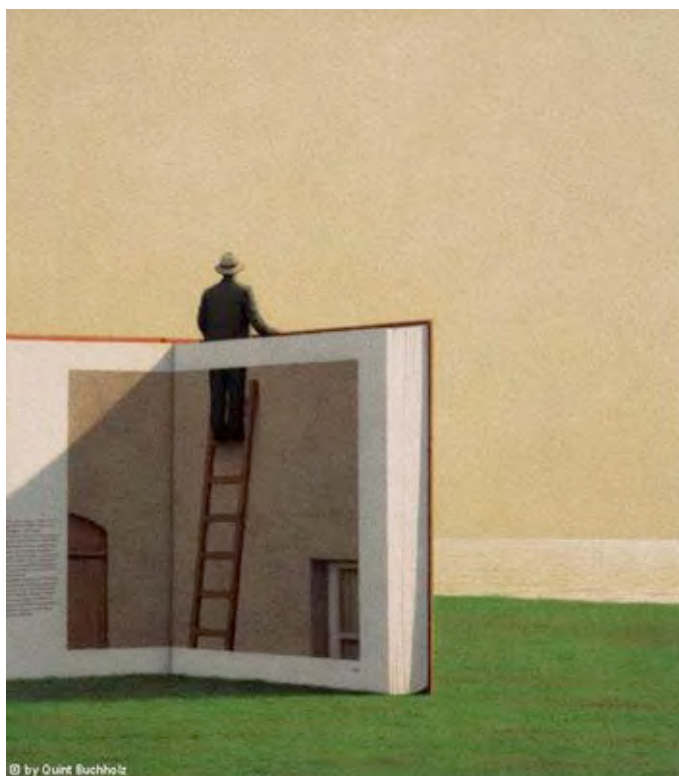

Arcimboldo

“Veo doble” será el título para una sesión destinada a introducir el tema de la forma y la composición, concretamente de la capacidad de sugerir significados y muy particularmente la cualidad de sugerir varias cosas a la vez. Descubriremos el placer de buscar significados ocultos en los huecos y desentrañar figuras compuestas, desvelando el juego basado en la coincidencia. Hablaremos de los famosos perfiles de Arcimboldo y enlazaremos con los surrealistas Dalí y Magritte. Veremos ejemplos de ilustradores gráficos en diversos juegos de ilusión óptica, Op Art y carteles publicitarios.

Finalmente tendremos ocasión para desentrañar lo aprendido en una lista de 10 libros relacionados con este juego de la ambigüedad y la confusión.

Quint Buchholz

Joel Stewart
"Aventuras de una nariz".

El sueño de la razón

René Magritte

SESIONES nº5 y nº6 A través de la pintura el ser humano expresa sentimientos y conceptos que van más allá de lo concreto y tangible. Pero, ¿qué recursos tiene la imagen para reflexionar? ¿Cómo se formula un pensamiento en imágenes?, ¿podemos narrar sin utilizar palabras?

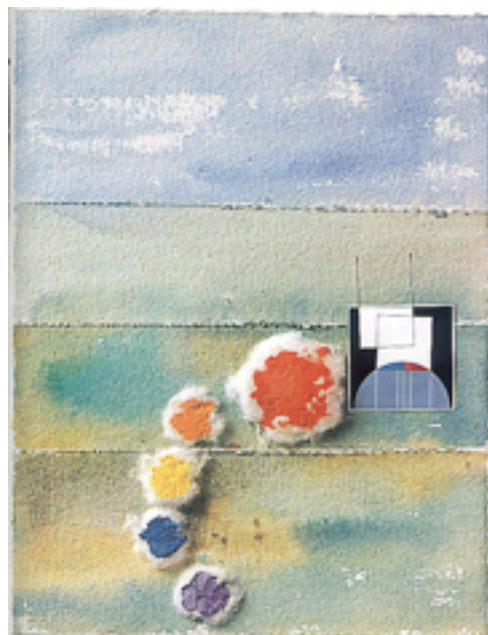
Profundizando en los recursos de la imagen como medio de comunicación, esta sesión pretende aportar claves para aprender a “pensar” un cuadro y descubrir las ventajas del pensamiento visual. Veremos cómo se pueden formular ideas complejas y emociones e incluso cuestiones más allá de la lógica y lo racional mediante el uso de las retóricas visuales, tanto en obras pictóricas como en los *media* de la actualidad. Exploraremos el significado del surrealismo

Marc Chagal

en obras de Magritte, De Chirico y Max Ernst; el arte naíf de Henri Rousseau; la abstracción de Kandinsky y Klee, el expresionismo de Soutine, Rouault y Chagall. Mientras que para buscar razón y lógica acudiremos a las alegorías y retratos de pinturas renacentistas y barrocas de autores como Van Eyck, Da Vinci, Durero, Brueghel y Velázquez.

La sesión culminará con la presentación de 10 libros en los que las propuestas de los ilustradores nos muestran la manera de introducir el lenguaje abstracto, simbólico y poético en la construcción de una serie ilustrada.

Eugenio Carmi "Los gnomos de Gnu"

Ana G. Lartitegui,
"La carta de la señora González"

5

El movimiento imposible

Brueghel

SESIÓN nº7 Todos sabemos que una pintura no se mueve. Igual que las ilustraciones y las fotografías, reflejan instantes detenidos; sin embargo, ¿puede el artista crear la ilusión del movimiento? ¿Existen trucos para sugerir dinámica, dirección, secuencia y paso del tiempo?

Binette Schroeder. "Baron Münchhausen"

Veremos como el número y la repetición aportan ritmo y eso está relacionado con el movimiento. Además, en los libros descubriremos que el paso de las páginas también es un movimiento y en él se instalan las ilustraciones para fabricar la idea de secuencia.

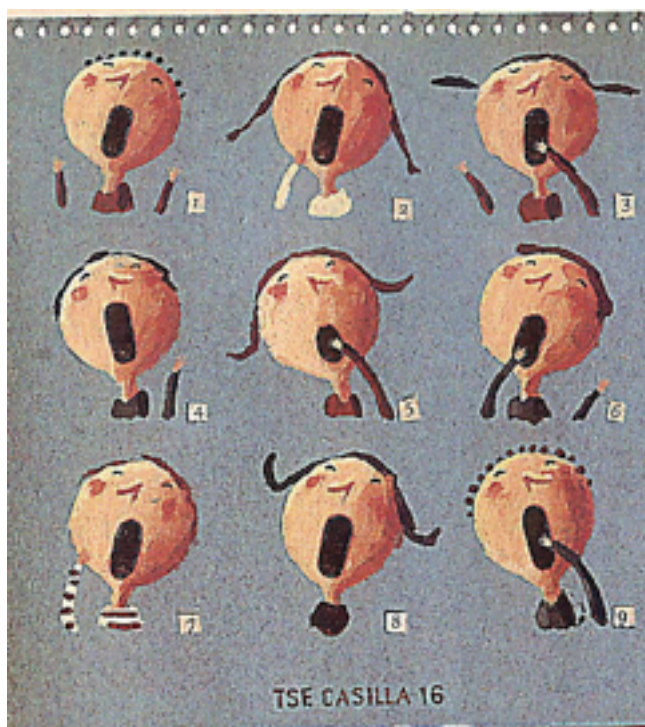
Veremos "cine de papel" y algunos libros que aprovechan de maravilla el recurso de la repetición y el ritmo. Una selección de 20 álbumes servirán para destacar las posibilidades dinámicas que ofrece el libro dentro de la narración visual.

Haremos un repaso sobre las pinturas más famosas y sorprendentes entre las que han ayudado a comprender este mundo imposible del movimiento dentro del cuadro. Desde las soluciones descubiertas en el Renacimiento y el Barroco, en cuadros de Brueghel y Rubens, hasta Goya, las vanguardias y el arte abstracto.

En esta ocasión el tema será el tiempo, el número, el movimiento y el ritmo expresado en forma de imagen fija e imagen secuenciada.

Rubens

Varios Autores "Tsé-Tsé"

6

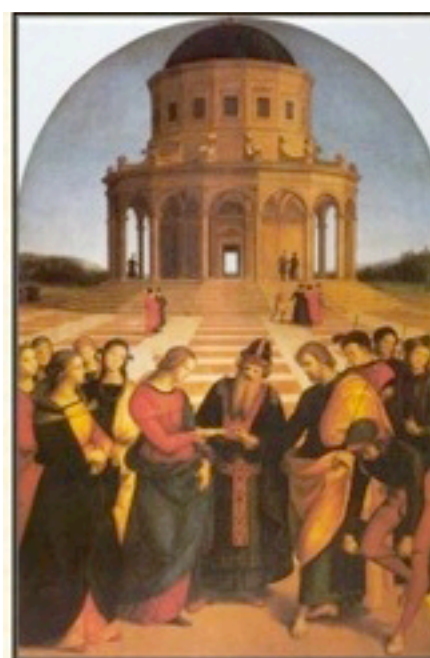
El punto de vista

Diego Velázquez

SESIÓN 8 La mirada curiosa del arte se posa sobre las cosas para descubrir el ángulo preciso en el que alguna clase de orden es desvelado o algo se conecta con algo. Por tanto, en la observación ¿es importante la posición del observador? El punto de vista de un artista ¿podría decirse que es inocente? ¿Cuál es el valor del enfoque y del encuadre en la obra artística?

La creación de un espacio orientado es el objetivo fundamental en la realización de cualquier obra plástica. Gracias a la geometría el pintor es capaz de crear la ilusión óptica de la tercera dimensión y gracias al cálculo de las proporciones los elementos de un cuadro se ordenan en una serie de jerarquías. Proyecciones y perspectivas han servido a la humanidad para representar mucho más que objetos y paisajes.

Rafael Sanzio

Alfonso Ruano "La composición"

A través de la obra de algunos pintores del *Cinquecento* italiano, del Barroco flamenco y español, y del Romanticismo de Goya veremos la evolución en los ideales compositivos.

De nuevo 10 títulos de literatura infantil ilustrada nos servirán como ejemplo actual de todos los principios compositivos del arte en dos dimensiones.

David Wiesner. "Flotante"

TEMPORIZACIÓN

Cada laboratorio se desarrolla en 8 sesiones de 90 minutos cada una. La periodicidad de las sesiones puede ser semanal.

BENEFICIARIOS

El diseño de contenidos resulta especialmente adecuado para usuarios de biblioteca con edades comprendidas entre 8 y 11 años. De acuerdo con las posibilidades de los espacios y del interés de los organizadores se podrá permitir la presencia de adultos acompañantes.

AGRUPAMIENTO

El número máximo de niños matriculados para el desarrollo óptimo de las sesiones se estima en 25.

