

TIMKEN MUSEUM OF ART

Guía de la Colección para el Maestro

Estimado Maestro/Estimada Maestra:

Bienvenido al Museo de Arte Timken. Nos da mucho gusto saber que vendrá con sus estudiantes a visitar la colección de arte del museo, que consta de pintura Europea de los grandes maestros, así como obra de pintores de Estados Unidos del siglo XVIII y XIX, e iconos Rusos.

La guía para maestros contiene varias ideas y lecciones para ayudarlo a preparar a sus estudiantes para la visita al museo. En esta se incluye información acerca de diez pinturas del siglo catorce en Italia hasta llegar al siglo diecinueve en los Estados Unidos. Esta guía descriptiva es acompañada por una presentación en formato Power Point a la que tiene acceso por medio de nuestra página de internet y puede mostrar a sus alumnos en clase previo a su visita.

La colección del Museo Timken está dividida en cinco áreas: Pintura Italiana, Arte Francés, Pintura Holandesa y Flamenca, Pintura de Los Estados Unidos e Iconos Rusos. Esta guía para maestros presenta obras de cada una de estas áreas. Cuando sus estudiantes visiten el museo y una de nuestras guías los lleve a través de las galerías, ellos podrán apreciar directamente las pinturas de las cuales usted les habló en el salón de clase. Estas obras son sólo una muestra de la colección y en su recorrido una

guía del museo los llevará también a ver otras obras de arte. El material didáctico está organizado de tal manera que usted podrá ofrecerles a los estudiantes una visión general de las obras. El material también ha sido diseñado para ser usado por grupos de diferentes niveles. Las áreas en tinta clara presentan las preguntas y actividades para el estudiante, las

áreas en tinta más oscura ofrecen ideas para usted. Mucho le agradeceremos su evaluación del material. Si desea hacer cualquier comentario acerca de esta guía para maestros, por favor llene el cuestionario que se encuentra al final de las lecciones y tráigalo cuando visite el museo. Quedamos en espera de poder recibirlos a usted y a sus estudiantes en el Museo de Arte Timken.

Preguntas para los estudiantes:

¿Qué es un museo?

¿Has visitado un museo anteriormente? ¿Cómo era el museo?

¿Por qué son importantes los museos?

¿Qué tipo de objetos crees tú que deban estar en un museo?

¿Piensas que hay varios tipos de museos?

El Museo Timken es un museo de arte. ¿Qué piensas que puede haber en él?

Clasificación de las Pinturas

Discuta los siguientes temas con los estudiantes, pintura de paisaje, retrato, naturaleza muerta, y género usando las siguientes pinturas como referencia.

Claude

Pintura de Paisaje:

Es una pintura que muestra escenas de la naturaleza. El lugar o el terreno mismo es el tema de la pintura.

Actividad para el salón de clase:

Pídale usted a los estudiantes que traigan una fotografía de su casa o que dibujen su casa o jardín. Tienen fotos de algún lugar a donde fueron de vacaciones? Discuta cómo el mismo lugar puede verse distinto en diferentes fotos o dibujos.

Rembrandt

Pintura de Retrato:

Es una pintura de una persona o un grupo de personas.

Actividad para el salón de clase:

Comenten acerca de fotos, caricaturas o que alguien le tome una foto. Alguna vez han visto los alumnos a un artista pintando el retrato de una persona? Siempre se ven iguales en las fotos?

Claesz

Pintura de Naturaleza Muerta:

Es una pintura de un objeto o un grupo de objetos.

Actividad para el salón de clase:

Podrían pintar una naturaleza muerta de alguna cosa que tengan en casa, un plato de fruta, un florero? Por qué pintaría esto un artista?

Johnson

Pintura de Género:

Estas pinturas nos muestran escenas de la vida diaria.

Actividad para el salón de clase:

Pídale a los estudiantes que se imaginen haciendo algo que les gusta con un grupo de amigos y de pronto alguien les toma una foto. Ellos entonces tendrían una escena de género!

Presentación de las Pinturas

Vista de Volterra (1838) Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875)

Corot fue un pintor paisajista francés que trabajó en el siglo XIX. Nació en París y viajó a Italia varias veces durante su carrera. Vista de Volterra fue pintada en París en 1838, basada en bosquejos que Corot había hecho durante una visita a Italia en 1834.

Temas y preguntas para discusión:

Si pudieras ir a algún lugar para pintar una hermosa pintura de paisaje. A dónde irías? Cómo llegarías allí? Qué llevarías contigo para recordar el paisaje

cuando regresaras a casa? **Un cuaderno de dibujo o una cámara.**

Ahora transportate 200 años atrás. Tú vives en París, Francia y vas a viajar a Italia.

Encuentra Volterra en el mapa de Italia. Discute cómo Corot pudo haber viajado. Mira la pintura para tener una clave. **Era 1834 y él debe haber viajado en una carreta y a caballo.**

Por qué crees que Corot pintó esta obra en su estudio en París y no en el lugar actual en Italia? **Piensa en el tamaño de la pintura y en la dificultad de poner un estudio en una pequeña colina en Italia, para una visita que sólo duraría un mes. Durante su estancia en Volterra, Corot pintó al óleo pequeños bosquejos de la campaña. Mientras que muchos artistas habían pintado y dibujado estando frente a la naturaleza, existía una diferencia entre estas obras y las pinturas de paisaje idealizadas en el estudio. ¡ Y recuerda que Corot no tenía cámara!**

Pida a los estudiantes que describan la obra. Observa los arrecifes, no tienen vegetación alguna, el paisaje árido, los edificios de la ciudad, el valle y las montañas al fondo.

Actividad para el salón de clases:

Pídale a los estudiantes que dibujen esta pintura.

Presentación de las Pinturas

Retrato de la Dama con un Vestido Verde (1530) Bartolomeo Veneto (desconocido- 1531)

Bartolomeo fue un pintor italiano de Venecia que vivió hace 500 años. Fue famoso como pintor de gente que vestía muy a la moda.

Temas y preguntas para discusión:

Quién piensas que pudo haber sido esta dama?
Los estudiantes podrán contestar esta pregunta viendo la vestimenta de la dama.

Describe su vestimenta. Ella usa una mascada anaranjada sobre sus hombros. Las mangas de satín verde del vestido tienen aberturas y la tela de su camisola se ve a través de estas aberturas. Hay un cinturón con una banda azul atado alrededor de la falda en su cintura. Ella lleva objetos de lapislázuli, oro y dos anillos, uno de rubí y otro de diamantes. Ella también lleva un peinado muy elaborado con un tocado hecho de cintas color azul y oro.

Les gustaría vestirse con esa elegancia? Si. No. Por qué?

Observen que existe una clave en la pintura para saber cuál es el deporte favorito de esta dama. Saben cuál es? **Sus guantes.**

En qué deportes o actividades se usan guantes? Piensen en el fútbol, hockey sobre hielo, golf, etc. Pregunte a los alumnos si saben algo acerca de la cacería con pájaros entrenados especialmente para dicho deporte. La dama en la pintura usa un guante para cacería. Pida a los alumnos que observen el pesado guante en la mano izquierda. Los halconeros europeos, por tradición, llevan siempre al halcón en su mano izquierda, así que quizá esta dama era zurda.

Está firmada y fechada esta pintura? Sí, en el “cartellino” que observamos en la esquina superior izquierda. Qué quiere decir la palabra “cartellino”? (Ver vocabulario)

Actividad para el salón de clases:

Pídale a los estudiantes que dibujen esta pintura.

Presentación de las Pinturas

La Flor de la Magnolia (1888) Martin Johnson Heade (1819-1904)

Martin Heade Johnson fue un artista estadounidense famoso por sus pinturas de paisaje y naturaleza muerta. Ya avanzado en edad, Heade Johnson vivió en Florida y empezó a pintar las plantas del lugar, que se encontraban en los estados del sur. Las gigantescas flores del árbol de la magnolia se convirtieron en uno de sus predilectos.

Temas y preguntas para discusión:

Cuáles son los colores más importantes en ésta pintura? El verde y el rojo. Qué son colores complementarios? Los colores complementarios son aquellos colores que se encuentran opuestos el uno del otro en el círculo del color. Cuando los colores complementarios se colocan uno junto al otro, cada color aparece en su condición más intenso y brillante.

Pueden nombrar otros colores que sean complementarios? El azul y el anaranjado son complementarios; asimismo, el morado y el

amarillo. Pueden encontrar otros colores complementarios utilizados en otras pinturas? Por qué usarían los artistas colores complementarios?

Actividades para el salon de clases:

Pídale a los alumnos que completen una rueda de colores.

La Rueda de Colores:

Los tres colores primarios son el rojo, azul y amarillo. Los colores secundarios son el verde, anaranjado y morado. Los colores secundarios se obtienen mezclando diferentes combinaciones de los colores primarios. Verde se obtiene mezclando los colores azul y amarillo. Anaranjado se obtiene mezclando los colores rojo y amarillo. Y morado se obtiene mezclando los colores azul y rojo.

Presentación de las Pinturas

Los Enamorados en un Parque (1758) François Boucher (1703-1770)

Boucher fue un pintor popular que vivió en Francia durante el siglo XVIII. Fue favorito de la corte y pintó cuadros para la aristocracia francesa.

En el siglo XVIII era común que la aristocracia pasara por alto las reglas estrictas que prevalecían en la corte francesa, saliendo a retiros rústicos en el campo y viviendo como si fueran campesinos. Entonces, se suscitó el interés por la vida del campo, aunque idealizada, donde los aristócratas se paseaban en jardines privados vestidos con elegantes atuendos basados en trajes típicos de campesinos.

Temas y preguntas para discusión:

Esta es una pintura complicada. Pídale a los alumnos que describan la pintura poniendo especial atención a los detalles.

Observaron la estatua de los cupidos? Hay un edificio del lado izquierdo. Qué creen que es? **Es un nido de palomas o una pequeña casita para las palomas.** Observaron la barda rústica junto al río? No olviden el perrito!

Después de observar todos los detalles en la obra, pídale que pongan su atención en las canastas de flores que llevan algunas de las figuras, especialmente las flores que están en el sombrero que el joven sostiene con la mano izquierda. Observen los colores de las flores y pídale que noten que todos los colores que se han usado en la pintura están reunidos en el ramo de las flores.

Observaron como Boucher utilizó los colores primarios y complementarios?

Qué piensan que está pasando en esta pintura? **Ver la explicación arriba mencionada.**

A dónde creen ustedes que se colgó este cuadro por primera vez? Quién fue su primer dueño?

Probablemente esta pintura fue pintada para decorar un salón, un recibidor en una casa importante o quizá una casa de campo.

Actividad para el salón de clases:

Los alumnos más grandes podrían hacer una investigación sobre la vestimenta del siglo XVIII en Francia y hacer comparaciones con esta pintura.

Estilo y técnica

Aquí tiene usted un juego para los alumnos más pequeños. Es una forma de mostrarles que el estilo en el arte, los temas y el material han cambiado a través del tiempo – que los artistas trabajaron con diversos materiales y en diferentes formas a través de los siglos.

Algunas claves que les puede usted dar:

Una es una naturaleza muerta,
la otra un retrato.

Una tiene 600 años,
la otra sólo 100.

Una pintura es al óleo (pintura de aceite),
la otra al temple.

John F. Peto (1854-1907); *En la Biblioteca*, 1900

Niccolò di Buonaccorso
(desconocido-1388);
Madonna y Niño, 1387

Una pintada sobre un panel,
la otra pintura está hecha sobre tela.

Hasta el siglo XV, la mayoría de las pinturas estaban pintadas sobre un panel de Madera. Los pintores comenzaron a usar la tela alrededor de los años 1400, aunque muchos continuaron usando los paneles de madera.

Una pintura es italiana, proviene de Siena,
la otra es de un pintor estadounidense.

Vocabulario

Fondo

La parte más lejana de un paisaje.

Lienzo

Tela tejida, generalmente hecha de lino, usada para sostener la pintura.

Cartellino (italiano) Cartela

Pequeña pieza enrollada o pedazo de papel que lleva la firma del artista.

Primer Plano

La parte de un paisaje más cercana al espectador.

Género

Pintura que representa eventos cotidianos.

Plano Intermedio

El espacio que se encuentra entre el fondo y el primer plano.

Aceite u óleo

Pintura en la cual el pigmento se mezcla con aceite. Desde el siglo XVI, el óleo ha sido el más usado en Europa para las pinturas importantes. Su éxito se debe grandemente a su versatilidad y a la forma con la que el artista puede obtener una variedad de texturas y apariencias en la superficie.

Panel o Tabla

Pintura lograda sobre madera o metal.

Soporte

El material en el que se logra una obra (lienzo, papel o pieza de madera).

Pintura al temple

Pintura en la cual el pigmento se disuelve en huevo. Generalmente se utiliza la yema. Temple de huevo era la técnica más importante usada en Europa desde principio del siglo XIII hasta finalizar el siglo XV, cuando comenzó la popularidad de la pintura de aceite u óleo.

Evaluación

El Museo de Arte Timken agradecería cualquier comentario o sugerencia que usted tenga acerca de este material..

Cuál fue la sección que más le gusto? Por qué?

Cuál fue la sección que menos le gusto? Por qué?

De qué grado escolar son sus estudiantes?

Cómo mejoraría usted estas lecciones para poder ser usadas en el salón de clases?

Regresaría usted al museo?

Por favor envíe esta evaluación al museo o tráigala cuando nos visite:

Museo de Arte Timken
Departamento de Educación
1500 El Prado
San Diego, CA 92101