

Universidad de Valladolid

ESCUELA DE EDUCACIÓN DE SORIA

Grado en Educación Primaria

TRABAJO FIN DE GRADO

***El arte del paisaje: dimensión pedagógica y
cultural***

Presentado por Clara Llinares Solbes

Tutelado por: Lourdes Cerrillo Rubio

Soria, 30 de julio de 2014

Resumen: El hombre, desde la antigüedad, ha sentido la necesidad de reflejar la evolución que ha sufrido el paisaje a lo largo de la historia, queriendo representar ese vínculo con la naturaleza, pero hasta mediados del siglo XIX, la pintura de paisaje no se implantó como un género independiente.

El presente trabajo busca aproximarse a la historia del arte del paisaje y conocer los periodos en los que esta temática ha suscitado mayor interés entre los artistas y el público. En este sentido, también hemos tenido muy en cuenta, al plantearnos este tema, la estrecha relación existente entre la pintura de paisaje, la naturaleza y nuestra vida cotidiana.

Por eso, el maestro debería de aprovechar este instrumento tan valioso, como son las pinturas paisajistas, como material de uso didáctico a la hora de enseñar y dar a conocer a los alumnos el medio natural que los envuelve.

Palabras clave: pintura, paisaje, naturaleza, ciudad, Romanticismo, Realismo, Impresionismo

Abstract: The human being, since antiquity, has felt the need to reflect the evolution that the landscape has undergone throughout history, wanting to represent that bond with nature, but until the mid-nineteenth century, landscape painting was not as an independent kind.

This present project looks for being close to the history of landscape art and knows the periods in which this subject has caused great interest among artists and the public. In this sense, we have also realized, to consider about this matter, the narrow relationship among landscape painting, nature and everyday life.

Therefore, the teacher should take advantage of this valuable tool, which the landscape paintings are, as educational material for use in teaching when it comes time to teach and show pupils the environment that surrounds them

Keywords: painting, landscape, nature, city, Romanticism, Realism, Impressionism.

ÍNDICE

CAPÍTULO I	4
INTRODUCCIÓN.....	4
OBJETIVOS DEL TRABAJO	5
JUSTIFICACIÓN	6
CAPÍTULO II.....	7
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	7
¿QUÉ NOS CUENTAN LOS PAISAJES?	8
Origen y desarrollo del paisaje como género pictórico.....	8
Edad Antigua:.....	10
Edad Media:.....	11
Renacimiento:.....	12
Barroco:.....	14
Romanticismo:.....	15
CAPÍTULO III.....	17
¿QUÉ CONTIENEN LOS PAISAJES?.....	17
Paisajes Naturales:.....	17
El paisaje natural y los paisajes de la vida cotidiana.....	20
CAPÍTULO IV	23
METODOLOGÍA.....	23
CAPÍTULO V.....	25
PROPUESTA DIDÁCTICA:	25
JUSTIFICACIÓN	25
INTRODUCCIÓN.....	25
NIVEL Y ÁREA A LOS QUE SE REFIERE	25
METODOLOGÍA.....	26
RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS	27

TEMPORALIZACIÓN.....	27
COMPETENCIAS BÁSICAS	27
OBJETIVOS	28
CONTENIDOS.....	28
MATERIALES	28
EDUCACIÓN EN VALORES.....	30
ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA UNIDAD:.....	30
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	31
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	31
SESIONES.....	34
CAPÍTULO VI.....	39
CONCLUSIONES.....	39
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41
ANEXOS.....	44

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Desde el punto vista artístico, el paisaje es la representación minuciosa de una extensión de terreno plasmado en una superficie, como puede ser un lienzo, una tabla o un cuaderno de dibujo.

Javier Maderuelo (2005) define el arte del paisaje desde el punto vista artístico con las siguientes palabras: “Por otra parte, el arte, a través de su necesidad de imitación y representación nos ha enseñado a mirar y a valorar los escenarios de la naturaleza, contribuyendo decisivamente, por medio de la pintura”. (p.37)

La pintura de paisaje es más que la simple representación de los paisajes naturales, ya que es la interpretación artística. Es la interpretación de la misma naturaleza.

En un principio, la pintura de paisaje apenas tenía relevancia frente a otros géneros pictóricos como son: el retrato, representaciones históricas, religiosas y de actividades humanas o costumbristas. Pero, la situación fue cambiando y esta categoría fue adquiriendo una mayor importancia y representación. Hasta mediados del S. XVI el paisaje no dejó de ser un simple fondo de acompañamiento de la pintura. Y será un siglo después cuando empiece a adquirir autonomía. El arte del paisaje ha ido evolucionando a lo largo de la historia acorde con el cambio de percepción de la realidad.

La pintura de paisaje se enmarca en el arte de la mimesis, es decir, de la imitación de la naturaleza. El artista intentaba mostrar un reflejo fiel de las cosas, copiar o imitar su alrededor.

Se buscaba el realismo en la imitación de la naturaleza para que su representación fuera creíble. Los objetos representados debían semejar al máximo a los objetos reales. Por eso, estas pinturas adquirieron gran importancia, ya que podían representar todo aquello que el ojo humano podía percibir. Las montañas, los ríos, bosques y los mares; el cielo y sus circunstancias atmosféricas.

Teniendo en cuenta estos contenidos, nuestro estudio del tema será estructurado de la siguiente manera:

Los capítulos dos y tres están dedicados a la fundamentación teórica de nuestro trabajo, donde se desarrolla una exploración y estudio bibliográfico sobre la temática tratada. Cómo fue evolucionando el género pictórico del paisaje, a través de los cambios culturales y perceptivos del hombre (desde sus inicios hasta su afianzamiento en el S. XVII). Para conocer después, a partir de finales del siglo XVIII, la llamada Edad de Oro del paisaje y con ella los distintos tipos de paisajes que encontramos como los paisajes naturales y los paisajes urbanos.

Tras la exposición metodológica, nos centraremos en una Unidad Didáctica que relacione las pinturas de paisaje con otras áreas como la dedicada al Conocimiento del Medio: Geografía. Donde se irá trabajando sobre los cambios que ha ido sufriendo la naturaleza durante el tiempo, que por medio de la pintura se puede llegar a estudiar con gran detalle que es el mar, como si esta fuese una fotografía.

Finalmente, las últimas páginas estarán dedicadas en parte para argumentar las conclusiones obtenidas durante la realización del trabajo y a la bibliografía utilizada. Para llevarlo a cabo.

OBJETIVOS DEL TRABAJO

El objetivo principal de este trabajo es relacionar la pintura de paisaje con los conocimientos artísticos que se imparten en el aula con fines didácticos.

De tal manera que, los subobjetivos que intentamos conseguir por medio de este proyecto son los siguientes:

- Sensibilizar a los alumnos acerca de la pintura de paisaje.
- Apreciar la evolución que ha sufrido el paisajismo a lo largo de la historia.
- Conocer los distintos paisajes que nos encontramos en este tipo de pintura, como son: el paisaje natural, el paisaje acompañado con temas cotidianos, y por último, la representación de jardines.
- Inculcar a los alumnos la importancia de analizar las pinturas en las que se representa la naturaleza, para saber aplicarlo en la adquisición de conocimientos culturales, como pueden ser la educación medio ambiental, algún aspecto relacionado con la geografía e historia, junto con la representación plástica de estas obras paisajistas.

JUSTIFICACIÓN

La enseñanza de asignaturas como son arte, historia y geografía son un tanto complejas. Dado que poseen un nivel de conceptualización bastante elevado para unos alumnos de tan temprana edad, provocándoles problemas a la hora de su entendimiento y enseñanza, considerando los alumnos la utilidad de su aprendizaje innecesario, consiguiendo así una falta de aliciente e interés por estos temas.

Los propios alumnos se han llegado a plantear para qué les sirven estas asignaturas, si se alejan de lo que verdaderamente deberían estudiar, cuestiones aplicables a su vida.

Por eso, hay que conseguir que el docente despierte la sensibilidad del alumno sobre estos temas para poder modificar la percepción de los alumnos sobre estas materias. En nuestro caso se trata de preguntarnos: ¿cómo la pintura, y más concretamente la pintura de paisaje puede suscitar el interés de los alumnos por la realidad geográfica y social, cultural en sí?

La pintura de paisaje nos permite observar elementos característicos de la naturaleza física de diversos espacios (el relieve, vegetación, fauna, los diferentes paisajes que encontramos, etc.).

Por consiguiente, la pintura de paisaje nos sirve como material didáctico para ayudarnos a razonar sobre el tiempo y espacio. Por ejemplo, podemos mostrar a nuestros alumnos un lienzo a nuestros alumnos de un paisaje, en este caso de un parque en la ciudad de París de 1879 y una imagen actual de ese mismo parque, en la que podrán comparar todos los cambios que se han producido. Junto con los aspectos físicos y medios naturales en los que vive el hombre, como podría ser la muestra de una obra pintada en el río y otra en una montaña.

También el paisaje y su pintura nos facilita la relación de aspectos interdisciplinares. Como que el alumno comprenda la estrecha relación que posee la naturaleza con el hombre y por eso debe plantearse una serie de requisitos como es la conservación de nuestro planeta, la variedad de paisajes que existen, la acción del hombre frente a la naturaleza, la cual tiene dos extremos explotarlo o protegerlo.

Este último planteamiento nos hace pensar en que podemos aplicar nuestro tema orientándolo hacia una educación en valores: educación medioambiental, la cual impulse ciertas posturas de consideración frente a los seres vivos y el medio ambiente.

De igual manera, este trabajo está relacionado con el área de plástica, porque los alumnos tendrán la oportunidad de admirar y apreciar las pinturas y el arte en general. Ya que, podemos llegar a encontrar verdaderos lienzos que parecen fotografías.

Con lo que se pretende transmitir que, gracias al arte plástico, el alumno tiene la oportunidad de captar por medio de los sentidos una gran información que se le escapa por medio de la memorización (interacción con el medio) (cuanto más se desarrollen los sentidos, más capacidad de abstracción y de aprender tiene el alumno). Podemos constatar que, la educación está cambiando y se están llevando a cabo medidas gracias a las cuales el alumno sea capaz de descubrir/buscar e interiorizar la respuesta, en vez, de esperar la respuesta del maestro o la simple memorización de la lección.

Teniendo en cuenta estos objetivos se ha optado por realizar una unidad didáctica que cumpla con estos requisitos, pretendiendo evitar que los alumnos se conviertan en meros espectadores y que ellos mismos participen en la elaboración de su enseñanza.

Por consiguiente, por medio de la pintura de paisaje se pueden trabajar componentes del currículo de Educación Primaria, basados a la vez en el Real Decreto de las enseñanzas mínimas. Es una manera distinta de ver el temario.

Con respecto al vínculo con las asignaturas del Grado, se relaciona con ciertas asignaturas cursadas, como son: *Didáctica de la obra de arte y de los museos*, la cual tiene correlación con el tema, ya que se trabajó el tema de las pinturas de manera general. Junto con las asignaturas de *Métodos de investigación e innovación educativa*, ya que este trabajo exige una amplia búsqueda sobre información para llevarlo a cabo. A la vez que claramente va relacionado con la asignatura de *Fundamentos de la educación plástica y visual*, ya que nos puede ayudar aportar alguna idea para nuestra realización en la unidad didáctica.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Acometemos en este capítulo nuestra aproximación teórica al tema. Hemos partido del estudio de la bibliografía específica, para, posteriormente, ordenar los conocimientos adquiridos, y presentarlos bajo una serie de epígrafes en los que dejaremos constancia de algunos de los contenidos de mayor relieve.

¿QUÉ NOS CUENTAN LOS PAISAJES?

La pintura de paisaje es un género que nos conecta con la naturaleza y, por lo tanto, con la variedad de escenarios que la componen. A lo largo de la historia las pinturas han reflejado este tema desde muy distintas posiciones y diversas técnicas. Unas veces interesándose por representar de manera minuciosa las cosas, los accidentes naturales, como los bosques, los ríos, las montañas; otras, buscando transmitir a través del paisaje ciertas sensaciones o sentimientos. Son estos diferentes puntos de vista y la propia riqueza de la pintura de paisaje, su variedad y diversidad la que queremos estudiar aquí, para esta manera, saber y conocer los contenidos que encierran ese tipo de pinturas y ser capaces, posteriormente, de transmitirlos a los alumnos.

Origen y desarrollo del paisaje como género pictórico

Antes de entrar en el estudio del origen del paisaje como género pictórico, nos parece adecuado detenernos en la etimología de la palabra paisaje. Siguiendo para ello las definiciones aportadas por el Diccionario de la Real Academia Española, y, también, las interpretaciones de otros investigadores.

¿Qué entendemos por paisaje?

El diccionario de la RAE nos dice que paisaje es:

1. m. Extensión de terreno que se ve desde un sitio.
2. m. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico.
3. m. Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno.

Aquí se señala las tres acepciones que más nos interesan. Nos hemos dado cuenta que paisaje no es en sí una palabra pura, si no que se ha formado a partir de otras palabras para definirla. Pasaremos a explicar seguidamente:

El origen de la palabra “paisaje” se podría decir que es prácticamente moderno. Cabe señalar que esta palabra no apareció tal y como la conocemos ahora. Al principio se utilizaba la palabra “paisaje”, para nombrar a las imágenes o dibujos que realizaban los artistas.

Definición: El concepto de paisaje tiene dos orígenes distintivos en Europa, uno de ellos proviene del alemán *landschaft* y otro del holandés *landschap* o *landscape* en inglés. Estas dos

raíces se diferencian no sólo en la construcción gramatical sino también en la forma de entenderlos.

En la época del Renacimiento, *landschaft*, significaba “región o provincia”, refiriéndose a una extensión geográfica. A finales del S.XV, pasó a tener otro tipo de connotación designando a las tierras situadas en torno a un pueblo.

En cuanto a *landscape*, *land*, se define como tierra, extensión sólida terrestre. En plural viene a decirnos “bienes raíces”, Significando: posesión de terreno. El sufijo *scape* deriva de *shape*. *Shape*, significa forma-contorno (configuración). La unión de estas dos palabras forman “aspecto de un territorio”. (Maderuelo, J., 2005).

En segundo lugar encontramos las lenguas romances, como el francés o el español. Todas estas lenguas proceden del latín. Aquí es donde debemos de recurrir para hallar la procedencia de los términos anteriores. Con lo que encontramos la palabra *pagus* o pago, la cual hace mención a los elementos del campo. Pero con el paso del tiempo pasó a significar país o provincia. Mientras en la Edad Media, el verbo “pagar” estaba relacionado con toda actividad económica que tenga que ver con los bienes del campo. (Calvo Serraller, F., 2005).

A la vez, encontramos otra palabra como es “pagano”, la cual apareció en el periodo del Imperio Romano, época de la ampliación del cristianismo. El cristianismo fue acogido, preferentemente, por las ciudades, mientras tanto la gente del campo se manifestó contraria a ella. Esta palabra recibe dos connotaciones, la primera: el grado religioso, que continúa conservando, la segunda: “hombre de campo”

Según Calvo Serraller (1993): desde este segundo significado, resultaría que el pagano, aferrado a su país o a su paisaje, integrado por completo en la naturaleza, es el que más resistió a aceptar una visión del mundo trascendente, la existencia de un mundo más allá del país que se habita, con lo que, por tanto, asimismo el triunfo moderno del paisaje supondría la paganización del arte, su secularización.

No se considerará el uso de la palabra paisaje como tal, hasta que no se dé por finalizado el feudalismo y empiece a extenderse la compra-venta. Con la aparición del comercio, el hombre empezará a admirar y disfrutar de la naturaleza. Esto no sucede hasta el Renacimiento, cuando el hombre ya se percata de que “pago” puede significar país. Es en la época Contemporánea el periodo en el que el hombre descubre que es posible disfrutar de la naturaleza como placer estético (exaltación ante un paisaje).

Maderuelo, J. (2005) dice lo siguiente sobre el afianzamiento de la palabra paisaje:

Por lo tanto, la idea de paisaje no se encuentra tanto en el objeto que se contempla como en la mirada de quien contempla. No es lo que está delante sino *lo que se ve*. Pero la mirada requiere, a su vez, un adiestramiento para contemplar. La contemplación del paisaje desde el punto de vista del arte debe ser desinteresada, estética. Así, el paisaje es el resultado de la contemplación que se ejerce sin ningún fin lucrativo o especulativo, sino por el mero placer de contemplar. Cuando se viaja de un país a otro se perciben las diferencias entre los distintos entornos. De la constatación de estas diferencias procede el término paisaje, que se perfila como el conjunto de aspectos característicos de un país que se detectan al ser comparados con los de otros lugares o países.

Lo que se ve requiere de un aprender a mirar para distinguir las diferencias. Requiere una escuela de la mirada en la que poder aprender a distinguir los aspectos característicos y estructurales, prescindiendo de los accesorios. Esta escuela, en buena medida, la proporciona la pintura, por eso la palabra paisaje surge en la cultura occidental como un término “pictórico”, originando un género que cobrará particular fortuna a partir del siglo XVIII, alcanzando su máxima expresión durante el siglo XIX, en ese periodo que abarca desde el romanticismo hasta el impresionismo.

En este apartado, hablaremos de la evolución que sufre la pintura de paisaje hasta consolidarse tal y como la conocemos. Centrándome exclusivamente en el paisaje occidental.

En el arte occidental, la pintura de paisaje ha atravesado por dos etapas bien diferenciadas:

- **Primera etapa:** El paisaje se representaba de un modo secundario. El personaje era el tema primordial.
- **Segunda etapa:** El paisaje como argumento principal.

Edad Antigua:

En Mesopotamia, Egipto, Grecia clásica no sintieron curiosidad por la naturaleza en el aspecto poético o contemplativo sino más bien en los aspectos prácticos como la agricultura y geografía entre otros. Aunque, en Egipto se han encontrado algunas reproducciones paisajistas en los frescos que decoraban las tumbas de los faraones.

En cuanto a la Grecia Clásica, se centraban más en el paisajismo, ¿qué quiere decir esto? Se necesita tanto una aptitud de observación como habilidades de diseño. Por ejemplo, para la construcción de un templo tenían en cuenta, para la colocación del templo, que el lugar

elegido fuese estéticamente bello. Es la denominada “Elección paisajista”. Lo mismo ocurre al recrear jardines, buscan lugares que proporcionen placer a los sentidos.

Vicentg Scully, historiador norteamericano dice: “...los elementos formales de cualquier santuario griego son, primero el paisaje específicamente sagrado, y segundo la edificación construida en aquél. Paisaje y templo forman juntos el todo arquitectónico; así lo pretendieron los griegos, y así es como debe verse” (Maderuelo, J., 2005, p. 42). Viene a decir, que aquí más que paisaje es “lugar”.

Incluso para Platón el arte es una copia, el artista imita lo que comprende de la forma auténtica. De tal forma que el artista se aleja dos veces de la verdadera realidad. Platón no menospreciaba las obras artísticas, únicamente despreciaba el trabajo artístico porque este se alejaba de la realidad. Por lo que se refiere a la pintura recalca que un artista se limita a observar únicamente lo que divisa desde su punto de vista, el cual se encuentra lejos de la verdad. Para la cultura griega la prioridad del razonamiento llevó a una alta consideración del hombre, al cual se le consideraba superior al resto de elementos. Por eso, todas las veces que se dibujaba un paisaje iba acompañado de algún dios o ninfa. Los artistas se centrarán en la experimentación y la búsqueda, teniendo como objetivo la expresión o concepto de belleza del cuerpo: armonía del conjunto, estudio incansable y continuado sobre la expresión del espíritu a través del cuerpo. Falta de interés por la naturaleza debido a la carencia intelectual que ofrecía. El hombre griego siente más interés por el cuerpo y la mente del ser humano que en la contemplación del entorno.

Aun así, el artista helenístico, desarrolló una academia para el dibujo de paisaje. Desarrollando los efectos de luz, siempre con argumento decorativo. Se han conservado algunos mosaicos con paisajes de fondo inspirados en las descripciones de la *Odissea*.

Los griegos tienen una expresión llamada “topia”, sirve para mencionar aquello que no son imágenes, el llamado paisaje o como lo llaman ellos, lo lejano.

Edad Media:

Algunos autores como Agustín Berque (1942) opinan que si la religión no hubiese interferido en la evolución del paisaje, este no hubiera tardado tanto en madurar y hubiese aparecido antes.

Como ya hemos dicho con anterioridad, la aparición del Cristianismo no permitió desarrollar la idea de paisaje, sino que también esquivó al mundo y sus gozos.

Aprisionándose en la importancia de la fe y lo sobrenatural, ya que el hombre, con la fe, no necesita apreciar el mundo, únicamente necesita mirar en su interior. (Maderuelo, J., 2005). Por eso, el paisaje se entendía como una obra divina, y su percepción hacía alusión al Creador.

Ya en el siglo XIII, comenzó a reproducirse el paisaje realista en las obras religiosas, pues, hasta ese momento, las escasas representaciones de la naturaleza en la pintura habían sido arquetípicas, es decir, sin que hubiera en ellas un intento claro de reproducir el natural.

Francisco de Asís (1181/1182-1226) fue el primer cristiano en impulsar por medio de la fe cristiana la naturaleza. Elogiaba la creación divina de la luz y de los cuatro elementos. Al igual que Petrarca(1304-1374) dijo que el paisaje no era un conjunto de accidentes geográficos, construcciones geológicas y sucesivos mantos de vegetación que nos rodean, sino la *interpretación sensible*, la interiorización personal que nosotros podemos hacer de esos panoramas que se ofrecen a la vista. Porque el paisaje es el resultado de la proyección emocional sobre el medio, del juicio estético desinteresado de los valores que nos producen agrado o rechazo. (Maderuelo, J., 2005, p.87). De esta manera, en la Baja Edad Media, comenzaron a reproducirse genuinos paisajes.

Renacimiento:

En los siglos XIV y XV, con la aparición del Renacimiento, regresó cierta libertad de expresión, el hombre se instauró como entidad primordial de la creación, llevando a cabo un movimiento cultural inspirado en el mundo antiguo.

En este tiempo surgió una importante actividad comercial debido a la mayor producción de alimentos. Como consecuencia de ello, al tener satisfechas sus necesidades básicas, el hombre del Renacimiento pudo empezar a apreciar el paisaje como tal, en sí mismo; y dejar de verlo como la mera tierra que le ayudaba a subsistir.

De esta manera, el paisaje comenzará a lograr autonomía a partir del siglo XVI, cuando vaya adquiriendo su forma realista, sobre todo gracias a las interpretaciones llevadas a cabo por el arte flamenco e italiano, aunque estas dos escuelas tengan maneras diferentes de ver el paisaje.

En el Renacimiento italiano, los artistas no mostraron exclusivo interés por la apreciación paisajista, ni por su representación exacta. Los cuadros que pintaban no tenían la finalidad de plasmar la belleza, si no, que su verdadera finalidad era servir como fondo de hechos o

escenas religiosas; aunque, los paisajes debían ser parciales para no quitarle importancia a la acción sobrehumana.

Para llevar a cabo pinturas de paisaje, Los pintores italianos dedicaron un enorme esfuerzo a resolver los problemas perspectivos y anatómicos hasta llegar a dotar de veracidad visual a las figuras. Paralelamente, el espacio y los entornos irán cobrando trabazón hasta poder mostrar escenarios supeditados a la historia no serán auténticos paisajes. El paisaje necesitará unas características y una autonomía propias, parecidas a las que adquirió el retrato. (Maderuelo, J., 2005, p. 124).

Durante el Renacimiento, la pintura de paisaje también se encargó de reflejar, de manera real o imaginaria, las ciudades; a menudo captadas por medio de ventanas “abiertas” en los lienzos, en los que se representaban escenas religiosas o profanas. En estas pinturas, se aprecia que El desarrollo de la perspectiva en Italia fue paralelo al interés por algunos valores arquitectónicos, como la claridad compositiva conseguida a través de la simetría, la definición de las fachadas por medio de líneas estructurales rítmicas formadas por columnas, pilastras e impostas, la predilección por la geometría de volúmenes simples y la expresión de la corporeidad de las masas. Así, los cuadros son concebidos como escenas pictóricas mientras que las fachadas de los edificios y los espacios públicos que configuran las nuevas imágenes de la ciudad son compuestos como escenarios arquitectónicos. (Maderuelo, J., 2005, p. 125).

En el Renacimiento se buscará la reproducción fiel de la naturaleza. El interés por demostrar esta fidelidad, lo llevarán a cabo los pintores por medio de la práctica de la perspectiva y el estudio de otras ciencias, como la botánica, la anatomía permitiendo así a los artistas desprenderse del prototipo copia para producir con total precisión el mundo real. A partir de ahí, la pintura dejó de ser una simple profesión y pasó a ser una ciencia.

El arte flamenco, destacaba por su meticulosidad, son obras que necesitan verse de cerca debido a la cantidad de detalles que poseen. Contienen gran naturalidad, debido a que no sentían la necesidad de embellecer ni homogenizar los rostros como sucedió en el arte italiano. En la pintura flamenca, el paisaje toma gran protagonismo, se representa igual de minucioso como las figuras del primer plano. La iluminación que utilizaban en los cuadros era una luz natural. Mientras tanto, otra temática que destaca en este arte es la religiosa, pero representada de distinta manera que en la técnica italiana, ya que esta lo que intentaba era humanizar lo divino, mientras que los italianos divinizaban lo humano.

Observamos cómo el paisaje va surgiendo, y emancipándose de ser un simple telón de fondo de escenas religiosas o mitológicas a ganar presencia en las obras del Renacimiento.

El paisaje se obtenía de la detallada observación de la realidad. Más tarde, encontraremos a varios pintores que se centrarán totalmente en la naturaleza, dejando apartado al hombre.

Podemos seguir, paso a paso, cómo los pintores han sido capaces de ir desprendiéndose de las recetas que servían para ejecutar los lejos, cómo se han ido apartando de los tópicos, cómo consiguen la sensación de profundidad espacial, cómo va dominando los efectos de la luz y los matices del color, cómo van trabajando los elementos próximos y lejanos, cómo caracterizan los escenarios naturales, pero para que el paisaje llegue a ser un hecho en la pintura es necesario destilar el concepto que lo comprenda.

Aquello que impide que el paisaje haya surgido antes en la cultura occidental es la ausencia de un soporte conceptual y no un asunto meramente técnico de la práctica de la pintura, como lo demuestra el hecho de que paralelamente a la consolidación de estos logros plásticos, casi en las mismas fechas, se está produciendo un fenómeno similar en la literatura, cuando está empezando a cuajar la novela como género literario. (Maderuelo, J., 2005, p. 193).

Barroco:

Con el flamenco Paul Bril (hacia 1554-1626), también los neerlandeses participaron de forma significativa en el desarrollo de la pintura paisajista idealizadora típicamente romana del siglo XVII. Su contribución decisiva a la historia del género tomaría, sin embargo, otra dirección y desembocaría en la emancipación del paisaje hasta convertirse en un género autónomo. (Wolf, N.1998. p.17)

Vemos que en el Barroco, la pintura de paisaje se implantó como género en Europa. Esta situación se produjo en el norte de Europa, debido a la situación de la reforma protestante en los Países Bajos. La burguesía había triunfado frente la religión, mientras que la nobleza y el clero iban perdiendo importancia, siendo suplantados por la burguesía. La prioridad para esta clase social no era ver temas clásicos o religiosos, sino que se inclinaban a la representación de fondos sencillos como son los paisajes reconocibles de su propio país, ya que querían mostrar aquello por lo que habían estado luchando.

Fue una época donde los hombres eran libres y sentían la curiosidad de realizarse preguntas sobre aspectos relacionados con la naturaleza. Los primeros pioneros paisajistas fueron los artistas flamencos, los cuales recreaban escenografías bíblicas y mitológicas por medio de paisajes imaginarios. A partir del siglo XVII, los pintores holandeses empezaron pintando paisajes más realistas, consiguiendo, las primeras elaboraciones de paisajes como arte independiente.

Los artistas holandeses contemplaban la naturaleza, realizaban bocetos, estudiaban el paisaje. En estas representaciones empleaban el color y la luz del sol, técnica que heredaron de los artistas italianos. Pintaban paisajes con campesinos y pastores. Pero su mayor caracterización fue el paisaje con animales, en especial los de granja. Los autores de estas representaciones recibían el nombre de animalistas. En cambio, a mediados de 1630 se realizó un cambio en la elaboración de los paisajes holandeses, el cielo tomó un gran protagonismo frente a la tierra.

Mientras tanto, en el sur de Europa se mantenía la representación religiosa, mitológica o histórica como una simple excusa para representar los paisajes. Poseyendo así, una personalidad idílica, la cual no representaba figuras religiosas pero se simbolizaban por medio de elementos como, el río, árbol, etc.

Romanticismo:

En la etapa romántica, el artista siente el deseo de querer escapar de la realidad, a través de la imaginación, hacia otros mundos distantes y desconocidos. La naturaleza fue un modo de escape del mundo corriente, en ella, los artistas encontraron un refugio donde reflejaban sus sentimientos angustiosos y su descontento hacia la nueva sociedad. La naturaleza se convirtió en su fiel confesor y retrato del artista. No era una realidad exterior al individuo, sino una proyección de su propia interioridad. (Kris, E. & Kurz, O.2007)

Fantaseaban con los paisajes que tenían cerca de ellos, realizando unas obras o paisajes extraños, tristes y melancólicos. Uno de los elementos más representado en estas obras es el mar, tanto en calma como bravo, y también los paisajes montañosos y los bosques. Nubes tempestuosas, densos árboles, riachuelos y la violenta confrontación entre luz y sombra. Así, el artista acentuaba el efecto trágico del paisaje.

El siglo XIX se consideró el Siglo de Oro de la pintura de paisaje que evolucionará hacia el Realismo. El Realismo surge al terminar la revolución francesa. El arte abandonará los temas políticos y religiosos debido al fracaso revolucionario, centrándose así en temas sociales. Aparece la industrialización y con ello, las condiciones de vida económica y social padecerán cambios que se verán reflejados en las pinturas, los artistas tomarán conciencia de los problemas sociales y lo plasmarán en sus obras.

Este siglo destacó por la percepción objetiva de la realidad, los temas tratados se representaban de un modo objetivo, evitando la idealización frente a los temas del pasado como fueron los asuntos religiosos o mitológicos. Podemos decir, que el Romanticismo fue

uno de los precursores en abrir las puertas al paisaje debido a su mayor representación en esa etapa. Pero el Realismo también nace para mostrar cierta oposición al Romanticismo. Los artistas se volverán reacios al sentimentalismo, mostrando temas de realidad cotidiana, trabajadores-campesinos, crítica de las estructuras económicas y paisajes sin embellecer idílicamente. Plasmando así la realidad histórica con fidelidad. El instrumento principal que utilizaran los artistas para reproducir sus obras será la observación directa.

A lo largo del siglo se produjo un desarrollo significativo del paisaje como arte pictórico debido a varias razones. Por una parte, hay que tener en cuenta el incremento de la solicitud o aprecio; de la pintura de paisaje por parte de la burguesía, que era la clase social que ostentaba el nuevo poder económico, político y social. Los burgueses querían decorar sus viviendas con escenas agradables. Por eso, buscaron el paisaje como medio temático. Otra razón importante, que explica el auge del género del paisaje, fue la cantidad de artistas que habían ido reuniendo experiencias tanto estéticas como perceptivas para crear auténticos paisajes. Los pintores de la cuenca del Danubio, Venecia o Países Bajos...irán prestando cada vez mayor atención a la definición de los “fondos” de los cuadros, intentando dar realidad a los “lejos”, consiguiendo cualidades atmosféricas o efectos lumínicos con el fin de mejorar la credibilidad de los escenarios de sus historias. La mayoría de ellos no pretenden crear un nuevo modelo de pintura, sino simplemente mostrar una mayor habilidad técnica o verosimilitud narrativa. (Maderuelo, J., 2005, p. 200)

Algunos autores que destacan en este siglo son: Constable (1776-1837), fue el mayor representante del naturalismo en el paisaje, tenía un gran conocimiento sobre las luces y el movimiento. Será uno de los artistas pioneros del impresionismo. Corot (1796-1875), que resaltó por ser uno de los notables representante del cambio que va del paisaje clásico al paisaje realista, utilizando habilidades distintas que les faltaban a sus compañeros como fue el sentido de lo fragmentario que le adjudica a la pintura junto con la utilización de colores claros . Rousseau (1812-1867) destacó por sus reacciones ante la naturaleza, no obstante, eran muy distintas: era lo estático y no lo dinámico lo que a él le atraía, y sus emociones más genuinas las despertaba la inmovilidad absoluta de un día de verano. Esta inmovilidad, representada con cierta rectitud arcaica, hace que a primera vista las grandes composiciones de Rousseau parezcan desprovistas de interés, y la calidad en sí de la percepción es a veces común. (Clark, K., p, 117). Daubigny (1817- 1878) fue criticado y destacado por las impresiones que mostraban sus pinturas.

Uno de los lugares donde se realizaron mayores mejoras fue en la *Escuela de Barbizón*, la cual destacó por la percepción realista del paisaje, interesándose por los cambios atmosféricos y los efectos que producen la luz, será una de las iniciadoras del Impresionismo.

CAPÍTULO III

¿QUÉ CONTIENEN LOS PAISAJES?

Cuando el artista contempla lo que le rodea, puede percibir principalmente lo que su vista alcanza. El paisaje natural ha aparecido en gran parte de las representaciones artísticas desde el comienzo de la pintura, debido a la fascinación de los pintores en reproducir todo aquello que les rodeaba.

Se podría decir que anteriormente al siglo XIX, el paisaje natural únicamente aparecía como fondo de las obras, alcanzando una mayor importancia conforme progresaban en los conceptos sobre la representación espacial y perspectiva.

Empieza a tomar mayor relevancia en la época romántica, realista y posteriormente a partir del Impresionismo, cuando los artistas sacan sus caballetes al aire libre y no se encierran en sus estudios. El impresionismo tenía el objetivo de buscar la luz y el color procedentes de la misma naturaleza (igualarse a la realidad).

Paisajes Naturales:

En la segunda mitad del siglo XIX se produce una pérdida del idealismo romántico en el que se daba la existencia de un individualismo lleno de sueños evolucionando hacia el realismo, para el que los hombres únicamente se limitaban a ver la realidad tal como era. Estos cambios se reflejan en la pintura de paisaje, pues el pintor realista busca aceptar la realidad tal cual la veía.

Este proceso de transición del paisaje romántico al paisaje realista se puso de manifiesto en la *escuela de Barbizón*, en Francia. Debido a la intensa vida que se producían en las grandes ciudades, algunos artistas optaron por concentrarse en un pueblo llamado Barbizón próximo al bosque de Fontainebleau, donde podían representar todo aquello relacionado con la pintura paisajística. Estos pintores conservaban algo de románticos, ya que idealizaban el paisaje, pero también son realistas en cuanto a que no reproducen escenas

históricas, religiosas o mitológicas, sino que pintan el paisaje de una forma natural, resaltando las figuras de trabajadores o campesinos. En estas pinturas aparecen, las actividades agrarias engrandecidas, debido a que el campo estaba perdiendo relevancia frente al desarrollo industrial. Los principales representantes de la escuela son Corot (1796-1875) y Rousseau (1712-1778). Esos artistas, “sentían particular atracción por el color de las pinturas de Constable y por su forma de descomponer las tonalidades para producir una superficie variada, en contraste con los tonos lisos del estilo oficial”. (Clarkson, J.2010 p. 206).

La temática de sus representaciones fueron los paisajes propios de su tierra natal, inspirados en la propia naturaleza, siendo los primeros precursores en pintar al aire libre, con caballetes portátiles, dando los últimos retoques en sus talleres. Aparecerán ciertos aspectos lumínicos que llamaran la atención a los futuros Impresionistas.

Como decíamos, estos pintores estuvieron influenciados por los paisajistas holandeses y por Constable (1776-1837). Se les consideró el puente entre la pintura del siglo XVII-XIX y el Impresionismo.

Uno de los autores más influyentes fue Constable, como todos los revolucionarios, era un ávido estudiante de la tradición. Tenía la capacidad, que sólo tienen los grandes artistas, de introducirse en un estilo de pintura en apariencia ajeno al suyo propio, y de extraer de él los elementos que le son eternamente nutritivos. (Clark, K.1971 p. 110).

Artísticamente comenzó siendo autodidacta, hasta que, en 1799, su padre le dejará empezar a recibir clases en la Royal Academy of Arts de Londres, donde expondrá por primera vez en 1802.

Fue uno de los artistas que antes comenzó a pintar del natural, en esos tiempos no era muy común ver a pintores con caballete y el lienzo en el campo. Costumbre que no se regularizó hasta la época del Impresionismo. Primero realizaba bocetos al aire libre que irá recreando en diversas versiones en el taller. En primer lugar, pintaba pequeños cuadros al óleo donde representaba la luz y la sombra, a continuación, en el estudio, definía a lápiz la forma y los dibujos minuciosos al natural. Después, hacía los bocetos al óleo de mayor proporción y, por último, el lienzo de dos metros que debería ser la obra concluida. En sus mejores obras ha elevado el naturalismo a un nivel superior de su creencia de que, siendo la naturaleza la revelación más clara de la voluntad de Dios, la pintura de paisajes, concebida con el

espíritu de la verdad humilde, podía ser un medio de transmisión de ideas morales. (Clark, K. 1971p. 114). Constable practicaba tanto la acuarela como la pintura al óleo.

Cabe destacar que sus obras se caracterizaron por aplicar el color en pequeñas pinceladas sobre el lienzo para lograr así un mayor efecto de luminosidad; reflejos en el agua, luz sobre nubes y sobre árboles, junto con la famosa técnica del claro-oscuro, que provocaba una sensación de movimiento o cambio, mediante el uso de manchas de diferentes colores. Este aspecto de su obra suele considerarse más original, y los métodos técnicos con que lo logró, los trazos interrumpidos y los toques de blanco puro hechos con una espátula, tuvieron una influencia decisiva sobre la pintura francesa. Constable también quería decir que algún drama de luz y sombra debía subrayar toda composición paisajística y dar la tónica del sentimiento con que estaba pintada la escena. (Clark, K.1971. p. 111).

En sus primeros paisajes, Constable transmite una gran sensación de calma y paz, de serenidad, frente a la Naturaleza; posteriormente, debido a acontecimientos de su vida privada como el fallecimiento de su esposa sus pinturas se volverán más melancólicas y tristes.

Entre los artistas que componían la *Escuela de Barbizón* destacó Charles-François Daubigny (1817-1878). Se le considera uno de los pintores antecedentes del Impresionismo. Nació en una familia repleta de pintores, siendo sus maestros su padre y su tío. En un principio, Daubigny enfocaba sus pinturas a un estilo más tradicional más romántico, exponiendo en el Salón en 1838 con grabados y xilografías, pero después evolucionó hacia la pintura de paisaje “Fue casi el primer hombre que se dedicó su vida entera a la visión natural del paisaje. No lo convirtió en un vehículo de autoexpresión como Constable, ni repartió su tiempo entre esto y las fantasías poéticas, como Corot. Fue el primer artista, creo, cuya obra fue criticada de ser meras impresiones. Así es que Daubigny tiene todo el derecho a proclamarse el abuelo del impresionismo. Y sin embargo sus cuadros fueron aceptados en el Salón y fueron populares. Y esto es exactamente lo que tiene de malo; porque el caso de Daubigny, por más que era un pintor dotado y honorable, la visión natural era demasiado a menudo la visión común. Temas, composición, relaciones tonales todo era lo que el ojo popular acepta sin esfuerzo ni sorpresa y ha seguido aceptando hasta hoy” (Clark, K. 1971.p. 126).

Daubigny como Constable destacaron por sorprender al resto de artistas debido a su manera de pintar directamente del natural los campos, los bosques, y, en el caso de Daubigny, también le interesó el agua de los mares y los ríos; hasta adaptar una barca como estudio flotante.

Sus obras más relevantes, realizadas entre 1864-1874, destacaban por tratarse de paisajes cuidadosamente detallados, con sus árboles, ríos, patos..., en definitiva, por su realismo en la representación de la naturaleza.

El paisaje natural y los paisajes de la vida cotidiana.

Tras los románticos y realistas, una tendencia o movimiento pictórico nuevo el Impresionismo se inspirará también en la Naturaleza, especialmente, en algunos de sus componentes esenciales como son la luz, caracterizándose sus pinturas por la representación de escenas al aire libre, basadas en hechos y costumbres de la vida cotidiana.

En 1874, aparece en París un grupo de pintores independientes, en buena medida liderado por Eduard Manet (1832-1883), y que se reunían todos los jueves en el café “Guerbois”. Estos artistas tenían en común, el menosprecio por las normas impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes.

Los Impresionistas buscaban los contrastes de color, la luminosidad, los claros y oscuros. No terminaban sus cuadros de manera académica y utilizaban las pinceladas cortas, rápidas y sueltas.

El Impresionismo se considera como una consecuencia y la ampliación del realismo. Apareció bajo su influencia e introdujo el tema de la vida cotidiana. El Impresionismo surge de la observación de la realidad, lo que intenta el autor es transmitir al espectador el momento en el que el artista contempla la naturaleza. Los impresionistas pintaban la vida urbana moderna, sobre todo espectáculos, paisajes o jardines. Y también próximos a las representaciones de las escenas de la vida urbana, se encontraban los hechos campestres. La primera característica por la que destacan estos artistas impresionistas a la hora de reproducir paisajes es; la técnica “plein air”¹. Siempre se ha sabido que los pintores han tomado apuntes al aire libre, los bocetos; que más tarde, elaborarán en su taller según su apreciación.

Otras características que encontramos en la época del Impresionismo fue: la producción de los pigmentos en tubos, lo que facilitó a los artistas el transporte de estas pinturas. La fotografía reveló detalles que el ojo humano a simple vista no podía percibir, lo cual ayudaría al artista a reproducir más fielmente sus obras.

¹ Técnica y estética que promueve la realización de los cuadros, no sólo en los estudios. Sino que permite terminarlos en el aire libre.

El rasgo más característico de los autores impresionistas es la búsqueda de la luminosidad. Los pintores impresionistas prescinden del negro y de los colores terrosos y tienden a usar sólo la gama del arco iris; en lugar de mezclar los colores en la paleta, muchas veces los aplican puros sobre la tela, en pequeños toques yuxtapuestos² para que se combinen en la retina del espectador. Se trata de la técnica denominada “mezcla óptica”³. Al intensificar los contrastes de tintas (azul, amarillo, rojo, etc.), los impresionistas disminuyen los contrastes de valores (claro y oscuro). Las sombras, tan profundas en la pintura académica, ahora se aclaran y se colorean. (Solana, G. 1991. p.29).

También estaban fascinados por los reflejos en el agua; Así como la nieve y la escarcha sirven a los impresionistas para investigar los colores de las sombras, las corrientes y los estanques les permiten explorar los reflejos, los cuales las formas de la realidad habitual se deshacen en puras sensaciones de color y las cosas pierden su identidad, se disuelven en elementos abstractos. ¿Cómo sucede esto? En la superficie del agua se ven los cuerpos invertidos, cabeza bajo, lo cual ya dificulta su reconocimiento. Por otro lado, las líneas se rompen por la ondulación del agua y los tonos locales se descomponen y se mezclan con colores reflejados del entorno y del cielo. (Solana, G. 1991. p.32)

Indiscutiblemente, el otro factor que le atrae a los Impresionistas es el color, Claude Monet (1840-1926) aconsejaba a una joven pintora norteamericana: Cuando salga a pintar, intente olvidar qué objetos tiene usted delante; un árbol, un campo o cualquier otra cosa. Piense simplemente; aquí hay un cuadradito azul, aquí un franja rosa, allá un hilo de amarillo, y píntelos precisamente como le aparecen, con su color y su forma exacta, hasta que eso le dé su propia impresión ingenua de la escena ante usted. (Solana, G. 1991. p.34).

Los temas que se representaban estaban inspirados en la actualidad como eran las escenas de ocio (cafés-concierto, carreras de caballos, jardines, etc.) y escenas rurales. Monet y Pissarro son las dos cabezas del pleinairismo impresionista. En torno a Monet se forma un primer grupo de paisajistas, integrado por Renoir, Sisley, Bazille, Caillebotte y, a veces, Manet. Estos pintores trabajaban juntos al aire libre, primero en el bosque de Fontainebleau, después en la costa de Normandía o a las orillas del Sena. Todos ellos prefieren los paisajes junto al agua- ya sea fluvial o marina- y la representación del ocio, los domingueros o veraneantes parisienses disfrutando de la naturaleza. (Solana, G.1991. p.26). La visión de los Impresionistas expresa un presente histórico, porque trabaja una serie de personajes vestidos a la moda en un lugar de moda; es un aquí y ahora.

² Juntos.

³ Lo contrario a la mezcla de los colores en la paleta. Se consigue por medio de la unión de las pinceladas cortas y finas, formando así un color nuevo.

Para entender cómo apareció el aprecio por las escenas cotidianas en el aire libre, nos hará falta situarnos en el contexto histórico. Entre los años 1853-1870. París será transformado totalmente, pierde la forma de ciudad medieval que tanto le caracterizaba. El barón Georges Eugène Haussman junto el emperador Napoleón III, realizaron un proyecto de reforma de París. Trajo consigo ideas ilustradas a la vuelta de su largo exilio en Inglaterra y tuvo buen cuidado de que los proyectos para París incluyesen parques, plazas, jardines y avenidas flanqueadas de árboles. En esta política, un genuino convencimiento de las virtudes de los espacios abiertos se unía a las convencionales políticas: las nuevas zonas verdes eran válvulas de escape para la disidencia urbana, mejoras destinadas a conseguir que la oposición perdiese fuerza desfogándose, lo mismo que las exposiciones y festivales patrocinados por el Estado y las leyes que favorecían las diversiones públicas (Herbert, R.L. 1989.p. 141)

Consiguiendo así que muchos autores impresionistas cayeran bajo el encanto de estos majestuosos parques-jardines, rindiéndoles homenaje en sus pinturas. Uno de los primeros ejemplos que anuncian este tipo de escenas es el cuadro titulado *“El almuerzo en la hierba”*, del pintor Eduard Manet (1832-1883), donde encontramos un bosque en el que aparecen cuatro personajes parisinos que han ido almorzar a orillas del río Sena. Dos hombres vestidos de manera elegante, tumbados en la hierba charlando con una mujer desnuda que mira sin pudor al espectador y otra mujer saliendo del río. A los parisinos les gustaba llevar el almuerzo a las carreras del hipódromo, costumbre que pasó de la aristocracia a la clase media en el s.XVIII. Los picnics eran uno de los modos más habituales de disfrutar de la naturaleza que tenían los moradores de la ciudad. Los cafés y quioscos vendían provisiones a los visitantes poco precavidos y las ilustraciones periodísticas de celebraciones al aire libre llegaron a constituir un modelo de referencia visual para el renovado parque. Los picnics eran formas sociales íntimamente ligadas al concepto parisino de paisaje. (Herbert, R.L. 1989.p.170)

La moda, tenía mucha relación con las pinturas impresionistas. Los artistas solían plasmar los vestidos que eran el último grito de moda en sus obras.. El concepto de arte y de moda tienen cierta conexión por eso, Muchos artistas cultivaron a propósito la moda en sus cuadros -recordamos de inmediato a Boldini y Chaplin- y para los impresionistas había una relación subyacente entre la vida y la moda contemporáneas. El rechazo del pasado significaba una devolución al momento presente y hedonista, el cual también tipificaba la moda. (Herbert, R.L. 1989.p.178)

Uno de los lugares donde más se lucía la moda era en el hipódromo. Era una de las atracciones principales del Bois de Boulogne, las carreras era una de las tantas actividades

que realizaba la clase alta. En esto influyó la cultura británica, la cual destacaba por su amor a los caballos.

Los jardines fueron también uno de los terrenos más explorados por los artistas impresionistas. En 1860 adquirieron gran importancia en Francia, debido a la gran combinación de colores, formas y procedencias exóticas; creando así el llamado “movimiento hortícola”. Se trataba de cultivar y admirar las flores, convirtiéndose en un pasatiempo de la sociedad al que no fueron indiferentes los pintores impresionistas, creando sus propios jardines. La pasión de estos artistas por los jardines dio lugar a una magnífica creación de jardines a finales del siglo XIX y principios del XX. El jardín podía ser un lugar de recreo y también un lugar donde crear belleza con las plantas, las flores, los elementos arquitectónicos, los estanques; o un lugar útil para producir alimentos: frutas, hortalizas, verduras procedentes de la tierra.

El pintor que mejor representó este amor por los jardines fue el ya citado Claude Monet, quien diseñará para su casa de Giverny hermosísimos jardines que le servirán de inspiración en sus pinturas. Dentro de esta temática, llamaron la atención de su tiempo, y siguen siendo unos bellísimos cuadros, las obras dedicadas a representar los nenúfares de los pequeños lagos de su jardín. Unos motivos de inspiración en los que trabajará desde 1899 hasta su fallecimiento; y que han quedado como ejemplo de la mejor pintura impresionista.

CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA

La metodología seguida para el desarrollo del proyecto ha consistido en un estudio documental, basado principalmente en el análisis bibliográfico, ya que es el paso previo a nuestra investigación, en este caso sobre el paisaje, su desarrollo y significado.

Este tipo de metodología nos permite realizar un estudio elaborado y actual, que nos sirva como referencia para examinar cómo se han abordado esas investigaciones previas, qué conclusiones se obtuvieron y ver si estas conclusiones son adecuadas para este trabajo de investigación. Se hace además necesaria la comprobación de la documentación en cualquier investigación con el fin de eliminar aquello que pueda suponer errores de interpretación. Es

por ello, que se debe recoger todas las ideas que contribuyan a la aportación de información para luego emplearlas en nuestra investigación.

Este procedimiento hace mención a la utilización de fuentes originales, como son las fuentes primarias, secundarias y terciarias, dándonos respuestas a los resultados de la investigación. A la vez, podemos contar con un equipo especializado, como puede ser nuestro tutor/a del TFG debido a que el tema que se aborda es de su especialización y nos puede aportar o sugerir varios sitios donde realizar nuestras consultas.

El estudio de estos documentos nos permite hacer una pequeña aproximación del tema, en primer lugar, ver aquello que se ha estudiado y realizado sobre ese campo (conocer de forma extensa el área que se trabajará), en segundo lugar, ver cuánta información poseemos sobre el tema para proporcionarnos una vista más amplia del tema.

Las fuentes empleadas para la realización de este Trabajo Final de Grado han sido primordialmente libros de distintos autores. Los principales libros donde he obtenido la información que he asimilado y trabajado son, por orden de importancia:

- Maderuelo, J. (2005). *El paisaje, génesis de un concepto*. Madrid: Abada editores. Este libro ha indagado sobre los cambios que ha sufrido el género paisajístico desde principio a fin.
- Clark, K. (1971). *El arte del paisaje*. Barcelona: Seix Barral. Investiga cómo la pintura de paisaje se convirtió en un género pictórico independiente.
- Solana, G. (1991). *El impresionismo*. Madrid: Anaya. Relaciona cómo apareció el género impresionista y cuáles fueron sus autores más relevantes. Junto con el libro de Pool, P. (1991). *El impresionismo*. Barcelona: Ediciones Destino.
- Herbert, R. (1989). *El impresionismo*. Madrid: Alianza Forma.
- Clarkson, J. (2010) *Constable*. Barcelona: Phaidon.

Se han seleccionado estas fuentes por su importancia informativa, incluido por la relevancia en que trataban los temas que tenían que ver con nuestro TFG. El resto de fuentes se pueden considerar menores y su uso se restringe a determinados casos o temarios, que serán citadas en la bibliografía de este proyecto.

CAPÍTULO V

PROPUESTA DIDÁCTICA:

JUSTIFICACIÓN

Consideramos que el Impresionismo es el estilo más apropiado para que los niños se introduzcan en el mundo del arte, a la vez que encontramos una forma distinta de trabajar el paisaje. Aparte estas obras dan mucho juego, porque los alumnos serán capaces de entender las pinturas, identificar sus formas y colorido e incluso podrán imitarlas.

INTRODUCCIÓN

El centro educativo *San José PP. Franciscanos* es un centro privado concertado. Su inspiración se basa en la espiritualidad y valores franciscanos, cuyo objetivo es la educación integral desde un punto de vista humano y cristiano, junto con la capacitación académica del alumno.

El centro se encuentra en Soria, capital de provincia de Castilla y León. Es un municipio pequeño. Su población bastante envejecida, ha rejuvenecido a causa de la inmigración.

Este, está situado en el casco antiguo de la ciudad, la población se caracteriza por su elevada inmigración y su apariencia envejecida. Esto condiciona a la pérdida de matriculación en el centro, que ha reducido su capacidad a una línea por curso; el total de alumnos es de 300, en sus líneas de infantil, primaria y secundaria. Al estar situado en la zona antigua cuenta con numerosos servicios.

NIVEL Y ÁREA A LOS QUE SE REFIERE

Esta unidad didáctica va destinada a los niños y niñas de 2º ciclo de primaria. Exactamente a 4º de E.P. con edades entre los 9 y 10 años. En la clase hay 18 alumnos. 8 son niñas y 10 son niños, aun así es un grupo bastante homogéneo. El nivel socioeconómico es medio. Hay niños de distintas nacionalidades, concretamente 8 niños de América del Sur, 1 niña de China, 2 niños de Marrueco y 7 niños de España. Todos con nacionalidad española. El nivel de aprendizaje es bastante homogéneo, algunos niños van más rápido, esto no influye al funcionamiento de la clase. Pero encontramos un niño con problemas de lecto-escritura. Las actividades que realizaremos no serán un problema, ya que utilizaremos el dialogo, el trabajo en grupo, las artes plásticas etc.

Los paisajes en cierto modo están relacionados con las ciencias. Por eso, en la propuesta que hemos confeccionado, procuramos relacionar el área de Conocimiento del Medio junto con el área de Plástica.

METODOLOGÍA

Se va a trabajar una metodología inductiva y participativa, donde los niños serán los responsables de su propio aprendizaje y así podrán adquirir los conceptos expresados en los objetivos de la unidad. En el aprendizaje del alumnado no se tratará de una simple transmisión y acumulación de conocimientos, sino que se ajustará al niño desde su experiencia y la información que recibe.

Deberemos tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y a partir de las actividades programadas ir avanzando hacia conceptos más elaborados y nuevos. Siguiendo así un aprendizaje significativo de manera que los alumnos sean capaces de relacionar los contenidos nuevos con los que ya conocían.

Se llevará a cabo por medio de actividades en grupo (pequeños grupos y gran grupo), con la finalidad de que los alumnos se acostumbren a relacionarse, expresar sus opiniones y sobre todo aprender a respetar las opiniones de los demás.

Conseguir que los alumnos estén motivados para aprender, hay que adaptar los nuevos aprendizajes a las situaciones reales de cada niño, por medio de sus propias experiencias y del entorno más próximo. En cuanto el abarcamiento de los contenidos. Las tareas no muestran gran dificultad consiguiendo así que los contenidos se pueden mostrar en su totalidad.

Se les incitará a plantearse preguntas y que busquen respuestas de su propia experiencia.

Este trabajo, ya sea de manera individual como colectiva, estará controlado por nosotros, sirviendo de guía a los alumnos en todo momento, proponiendo estrategias, sugiriendo retos y problemas que los niños resolverán por sí mismos. Es decir, facilitaremos los instrumentos necesarios para que el alumno construya sus nuevos conocimientos a partir de su saber previo.

Nuestra actitud hacia el alumnado será importante pues animaremos a todos los alumnos, sobre todo aquellos con más dificultades.

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS

En esta unidad se trabajarán contenidos del área de Conocimiento del Medio (que es un pueblo, educación y valores: concienciación sobre el medio ambiente, etc.). También se trabajarán de manera interdisciplinar contenidos del área de Lengua, puesto que se usan la expresión oral en muchas de las actividades.

TEMPORALIZACIÓN

Cabe señalar que el tema de la temporalización suele ser muy abstracto, es decir, se pretende cumplir con el tiempo acordado y con todas las actividades programadas. Pero no siempre es exacto del todo, porque puede variar dependiendo de las dificultades que se presenten en el aula e inconvenientes como salidas, sustituciones, etc.

La U.D. está prevista para llevar a cabo en el tercer trimestre, más concretamente el 18 de Abril de 2015. Se trabajará los viernes (cada clase es de 45 minutos, en total a la semana de 12:00 a 13:30). Son trece sesiones que se llevarán a cabo en seis semanas aproximadamente. Siendo la última el día 30 de Mayo, con la exposición de lo que han trabajado los alumnos.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Esta unidad lo que intenta es que el alumno alcance las competencias básicas propuestas en el Decreto por el que se establece el currículo de la Educación Básica en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Tales como:

Competencia lingüística. Conseguiremos que los alumnos sean capaces de describir las escenas que ven en los lienzos. Utilizando el vocabulario específico, siguiendo un orden y cohesión adecuada a la hora de expresarse. Se pretende que los niños describan el paisaje.

Competencia de aprender a aprender. Los alumnos deben de intentar reflexionar sobre el estilo pictórico de la época y procurar imitar el estilo del autor en sus pinturas. (Si les cuesta imitar la pintura pueden intentar acercarse con los tonos y colores utilizados por los autores de la época).

Competencia cultural y artística. Hablaremos a los alumnos sobre el estilo Impresionista, pintura que dominó la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Elegimos este estilo porque es más fácil de asimilar para los niños, e intentando elaborar sus propias obras.

Tratamiento de la información y competencia digital. A la hora de contemplar las obras de arte, el alumno analizará la información que quiso transmitir el autor en esa época.

Autonomía e iniciativa personal. A la hora de realizar las actividades, veremos si los alumnos serán capaces de desarrollarlas de manera autónoma.

OBJETIVOS

- Aumentar la percepción artística del alumno (despertar el interés por el dibujo y la pintura).
- Desarrollar la observación del medio natural de la representación de los paisajes.
- Reconocer las diferentes técnicas utilizadas por los pintores Impresionistas (sobre todo de Claude Monet: el color y la forma de la pincelada).
- Conocer la vida de Claude Monet y algunas de sus obras.
- Imitar obras artísticas, expresando sus emociones y sensaciones.
- Razonar qué relación existe entre la naturaleza y las pinturas de paisaje.
- Trabajar sobre la contribución y conservación del medio ambiente.
- Ver la importancia que tiene la naturaleza en el arte y en nuestro entorno.

CONTENIDOS

- Experimentación con distintas técnicas pictóricas (acuarela, tiza, lápices de colores).
- Conocimiento sobre el Impresionismo y el pintor Claude Monet.
- Que el alumno se divierta y aprenda a la hora de elaborar las actividades.
- Participación y colaboración en las actividades impuesta en clase.
- Análisis de las obras artísticas desde lo que les transmite esa obra hasta la observación de ella misma (técnica, contenido del cuadro, etc.).
- Que el alumno posea cierto hábito de organización e higiene tanto para con sus materiales como para las láminas de las pinturas.
- Que tenga una actitud de colaboración con los alumnos de su grupo que les cueste la elaboración de las obras.
- Evoluciona autónomamente en la realización de obras plásticas.
- Respeto hacia la opinión de otras personas.

MATERIALES

Cada vez la enseñanza requiere incluir distintos materiales y recursos para conseguir que la clase sea más receptiva y práctica, tanto para los alumnos como para el maestro.

Lo que queremos conseguir mediante estos recursos es que los alumnos aprendan y colaboren en el aumento de la motivación de forma que se enriquezca el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Para la realización de esta unidad didáctica voy a utilizar los siguientes materiales:

Material del profesor:

- La pizarra digital.
- Internet (si fuera necesario para buscar información).
- Folios para repartir entre los alumnos para la primera sesión.
- Fotocopia de la poesía (sesión 1)
- Presentación power point sobre el impresionismo (sesión 3)
- Power point con imágenes de cuadros impresionistas (sesión 4)
- Fotocopias en DIN A3 del cuadro de Pierre-Auguste Renoir, titulada: *El Sena en Asnières*(sesión 7 y 8)
- Imagen a grandes dimensiones para la pizarra interactiva del cuadro : *El Sena en Asnières* (sesión 7 y 8)
- Papel continuo (sesión 7 y 8)
- Power point con obras de Claude Monet basadas en paisajes. Paisaje con personas, jardines, y por último paisajes con agua: ríos o mares. (sesión 9 y 10).
- Cámara de fotos(sesión 12)

Material para uso del alumno:

- Cartulinas, pegamento, lápices de colores, rotuladores, tijeras, estuche en general (sesiones 1, 3, 6)
- Imágenes de paisajes contaminados (sesión 5 y 6)
- Cuaderno de DIN A3. (sesión 9 y 10)
- PDI (pizarra digital interactiva)
- Ceras (sesión 7,8 y 11)
- Témperas (sesión 9,10)
- Cámara de fotos (sesión 11)
- Disfraces (sesión 12)

Recursos humanos

Se contará con la colaboración del seno familiar, por ejemplo: si el alumno necesita ayuda en la búsqueda de información sobre el Impresionismo, o para la realización del disfraz. Saber que puede contar con el apoyo de sus padres, dado que los padres deben volcarse y comprometerse en la educación de sus hijos. Por ejemplo: proporcionarles la cámara de hacer fotos para la sesión 11.

EDUCACIÓN EN VALORES

Transmitir los valores en las aulas no es más que el simple intento de resolver los problemas que hoy día se encuentran en nuestra sociedad. Trabajando la educación en valores en la clase conseguimos que los alumnos se aproximen a la vida cotidiana, se formen como personas, participando a la vez en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje.

En esta unidad didáctica, vamos a tratar la Educación en Valores por medio de la interacción humana y las actividades que se realizarán en el aula, permitiendo así que los alumnos interioricen los valores y más tarde puedan aplicarlos en la sociedad que cohabitan. Por eso, el papel del maestro es, ayudar al alumnado a buscar soluciones y orientarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quedando reflejado en los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación que se transmite en el aula a través de esta unidad didáctica.

Cabe remarcar que en esta unidad se trabajará mucho: El respeto al medio ambiente y el comportamiento cívico. Se tratará de sensibilizar a los alumnos sobre los hábitos de mantenimiento-limpieza y de respeto a nuestro entorno.

ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA UNIDAD:

- Actividades en grupo y en gran grupo: para favorecer la comunicación y la aproximación con sus compañeros, adquirir una mayor concienciación y pertenencia al grupo.
- El trabajo individual del niño, muestra la capacidad que tienen para resolver la actividad, y si depende de ayuda o no para realizarla (método que utilizaremos para evaluar).
- Actividades exteriores: se refieren a las que se realiza en el patio, la visita a Valonsadero y a la Dehesa. Son actividades en gran grupo, estas permiten que los alumnos tomen contacto con el espacio natural más inmediato, respeten las normas, etc.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Tenemos un alumno marroquí con problemas de lecto-escritura, la suerte es que esta asignatura le gusta mucho y se esfuerza por realizarla bien. Al tratarse de unas actividades, que la mayoría son plásticas y de expresión oral, no tiene dificultad en expresar aquello que piensa y de desenvolverse de manera artística. En ningún momento es necesaria la utilización de la expresión escrita.

De todas formas, en las actividades de grupo, pueden ayudarle sus compañeros. Se le evaluará como a cualquier alumno en el apartado de grupo e individual (dicho posteriormente).

- **Refuerzo:** Acudir a ejemplos cercanos a ellos cuando iniciemos el tema, de este modo les será más fácil comprender los conceptos.
- **Ampliación:** El material de ampliación no lo veo muy necesario, ya que las tareas poseen gran elaboración porque deben de dedicar mucho tiempo a pintarlo correctamente. De todas formas se cuentan con una serie de láminas impresionistas que el alumno puede pintar, si terminara antes que los demás.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un procedimiento clave en la enseñanza–aprendizaje, ya que nos ayuda a evaluar las aptitudes desarrolladas por los alumnos. A la vez que nos muestra las modificaciones que debemos incluir en alguno de los componentes del proceso.

Estos criterios de evaluación aparecen de la enumeración de objetivos específicos para la unidad y se asocian en torno a ellos:

Procedimientos de evaluación

Para evaluar al alumno, en esta Unidad Didáctica se llevaran a cabo los siguientes procedimientos: Se evaluará por medio de tablas.

Evaluación individual	Nombre del	Si	No	A veces
:	alumno:			
Muestra interés por aquello que hace.				
Es capaz de realizar				

reproducciones de obras de manera autónoma (sabe lo que quiere pintar, posee imaginación).				
Le agrada y está satisfecho con la elaboración de obras.				
Cuida los materiales con los que realiza la actividad.				
Reconoce la técnica de los Impresionistas.				
Reconoce algunas obras del pintor Claude Monet				
Respeto tanto el material como a sus compañeros.				
Reconoce los colores primarios y secundarios (importante en los impresionistas)				

Observaciones que vemos en nuestra instancia en el aula, se anotarían bajo de esta columna.

Evaluación por grupos:	Valora las producciones que realizan sus compañeros.	Se ayudan los unos con los otros. Si ven que a sus compañeros le cuesta más que a ellos.	Muestra interés por lo que dice y hace artísticamente su compañero	Respetar al compañero (turno de palabra y demás normas de educación-convivencia).
Grupo1				
Grupo2				
Grupo3				
Grupo4				

La observación de su actitud a lo largo de la Unidad, sobre todo en su participación en las distintas actividades. Dicha observación se registrará adecuadamente. (10%).

La observación del trabajo que realizan a diario en clase será información fundamental para la evaluación individual de los alumnos. (40% aproximadamente).

El trabajo individual: contará con el dominio de las dificultades y progresos conseguidos durante la unidad. (10 %).

Exposiciones orales y puestas en común. (10 %).

Se valorará:

- Entonación, ritmo y volumen de voz.
- Empleo de léxico variado.
- Abuso de muletillas y palabras repetidas.
- Coherencia en la expresión.
- Logro de atraer la atención del resto de alumnos.

Expresión artística (10%).

Se valorará:

- El respeto y utilización de los materiales.
- Capacidad de producir creaciones propias.
- Entender la técnica que está utilizando.
- Calidad y presentación del trabajo.
- El interés que muestra hacia las actividades de expresión plástica.

El trabajo en grupo: (20%).

Se valorará:

- La participación.
- Aportación de ideas o sugerencias al grupo (contribución de cada uno).
- Respeto de opiniones.
- Ayuda a compañeros.
- Trabajo personal.

- Realización final del trabajo (calidad-presentación de los trabajos).

No se realizará una prueba escrita, se va a valorar todo aquello que han trabajado en clase y la evolución que han ido teniendo desde el inicio al fin. Por medio del trabajo individual y colectivo, lo que incluye la expresión oral, la expresión plástica y el comportamiento del alumno.

SESIONES

Para llevar a cabo nuestra unidad didáctica, será necesario desarrollar la percepción visual a través de la contemplación de las pinturas de paisaje. Llevaremos a término tres fases.

Primera: Contemplar nuestro alrededor y el diálogo entre alumnos, alumnos-maestro. (Impulsar la observación, el razonamiento, el diálogo y la expresión oral a los alumnos. Mientras el maestro escucha al alumno).

Segunda: Análisis de la pintura (observación y preguntas determinadas sobre el cuadro).

Tercera: Trabajar las ideas planteadas durante la observación de la obra, para luego trabajarlas de manera artística.

Sesión 1:

A modo de introducción del tema, se les leerá un poema de Gloria Fuertes; *Cómo se dibuja un paisaje* (Anexo 1). Mientras nos disponemos a leer el poema, los alumnos tendrán que prestar atención a nuestras palabras para poder dibujarlo. Este se leerá varias veces, hasta que el alumno tenga la información necesaria para llevar a cabo el dibujo y pintarlo. Con esta actividad lo que queremos hacer ver al alumno que cada uno tiene una forma de percibir su entorno. Lo mismo les sucedía a los pintores, los cuales intentaba plasmar la realidad como la veían. A continuación, les explicaremos qué vamos a tratar el tema de los paisajes en las pinturas en concreto a la época del Impresionismo. Vemos que es una etapa llena de colorido y más sencilla de imitar que otras.

Cuando sepan de que va a tratar el tema, veremos los conocimientos que tienen. Les plantearemos una serie de preguntas como pueden ser: ¿Habéis ido alguna vez de excursión a una montaña?, ¿Has montado en un teleférico?, ¿Qué ves cuando vas al monte?, ¿Sueles observar tú alrededor? En el momento que los alumnos hayan

contestado, se les planteará otras preguntas, estas tienen referencia con el tema a tratar: ¿Habéis ido alguna vez, a ver una exposición de arte?, ¿Conocéis qué es el Impresionismo? Nombra algún autor que conozcas de esa época o si conoces alguna obra. A la vez conoceremos sus conceptos erróneos y podremos rectificarlos. Si la participación es mínima, debido a la escasez de tiempo, se les pedirá que busquen cierta información en casa para comentarla en la sesión siguiente.

Sesión 2 y 3:

En esta sesión mostraremos todas estas respuestas y preguntas que tenían los alumnos en la clase anterior. Antes de la explicación (Anexo 2), de manera voluntaria los alumnos explicaran con sus palabras aquello que han encontrado sobre esta etapa del arte. A continuación se hará una breve explicación sobre qué es el Impresionismo, intentando que los alumnos entiendan en qué consistía este estilo, que usaban y quién lo utilizó. Dónde aprenderán nuevo vocabulario, relacionado con el tema que a trabajar.

Una vez visto todo, se les dividirá en cinco grupos, y cada grupo trabajará un apartado que se haya visto en la presentación, más la información que poseen los alumnos de su búsqueda en casa.

Por ejemplo, el grupo uno trabajará: ¿Cuándo surgió? El segundo grupo trabajará el estilo pictórico (las pinceladas, la luz, los colores), el tercero trabajará por qué iban a contracorriente de los demás, el cuarto en qué se diferenciaban del resto de artistas (se llevaban el caballete para pintar al aire libre) y el último grupo quienes fueron los artistas más famosos del Impresionismo. (Como material utilizaran: folios, cartulinas, rotuladores, pinturas, etc.).

Sesión 4:

En la siguiente sesión empezaremos con una presentación de cuadros impresionistas (Anexo 3). Una vez hayan observado la primera imagen, se les preguntará sobre ella. Ejemplo: ¿Qué elementos del paisaje observamos en esta pintura? Seguidamente les dejaremos unos minutos para que lo mediten y dialoguen entre ellos. Una vez lo contesten pasaremos a la diapositiva siguiente, donde les aparecerá unas imágenes reales que tengan que ver con la pintura anterior. Ejemplo: los elementos que mencionaron con anterioridad aparecen en esta diapositiva. ¿Dónde crees que se encontraba el artista cuando pintó este cuadro? (ciudad, playa, río, montaña, etc.) Al

terminar de hablar de la siguiente diapositiva, les aparecerá otra preguntándoles, si les parece igual este cuadro con el que se mostró con anterioridad y en que se diferencian el uno del otro. Se les preguntará si alguna vez han estado en alguno de los lugares que hemos mostrado. Otras preguntas que podemos plantear al alumno son: ¿Qué ocurre con el color de estas pinturas? ¿Esto se debe alguna situación? ¿Estos paisajes son de ahora o de antes?, ¿Cómo lo deduces?.

Una vez visto esto, pasaremos a realizarles otro tipo de preguntas, esta vez ver qué nos transmite el cuadro. ¿Cómo llamamos a este tipo de paisaje?, ¿Qué sensación te transmiten estos dos cuadros? Y por qué. En este cuadro el autor está utilizando alguna técnica especial, ¿sabrías decir cuál es?

Para finalizar, se les preguntará: ¿Cuál de estos paisajes les gustó más? ¿Y por qué?, ¿Si fueras un ilustre pintor cómo sería tu paisaje?, descríbelo a la clase o haz un pequeño boceto de él. En esta clase se les recordará que para la siguiente clase, tendrán que traer imágenes sobre paisajes contaminados.

Sesión 5 y 6:

Lo que se quiere hacer ver en esta sesión es la diferencia que existe entre unas imágenes a otras (obras de arte-imágenes contaminadas). Que el alumno observe y razone sobre el tipo de ambiente representado en las obras, frente a la realidad de nuestro entorno; el estado en que se encuentran y cómo podíamos hacerlo para solucionarlo. No queremos que sean soluciones inalcanzables, queremos que los alumnos se comprometan hacerlo.

Por ejemplo; podemos incentivarlos de una manera cercana como es en el patio del colegio. Una vez se haya trabajado la educación en valores, aplicándolo de manera teórica en el aula. Pasaremos a la práctica, por medio de una actividad y el patio. Haremos lo siguiente:

Se bajará al patio antes y después del recreo, para observarlo cuando está limpio y cuando está sucio, se compararán. Y, los alumnos se deberán de plantear una serie de preguntas: ¿hay suficientes papeleras? Y si las hay, ¿por qué ocurre?

A partir de esto realizarán unos carteles-dibujos, explicando la situación del patio y propondrán una serie de ideas de cómo podemos llegar a respetarlo. (Esta actividad se llevará a cabo por grupos de cuatro o cinco alumnos). Una vez, terminados se colgarán

en los pasillos para que todos los compañeros del colegio puedan verlo y sean conscientes de esa situación, y pongan remedio a ella.

Sesión 7 y 8:

En esta sesión, haremos de pequeños exploradores. ¿Cómo lo haremos?, muy sencillo. El maestro mostrará en la pizarra digital la siguiente imagen de Pierre-Auguste Renoir, titulada: *El Sena en Asnières*, cuadro realizado sobre el año 1879.

Los alumnos tendrán que observar de manera silenciosa esta imagen durante unos minutos. Tras haber transcurrido esos minutos de observación se les preguntará a los niños, lo siguiente: ¿Qué veis en el cuadro? Enumera. Si vemos que nombran muy pocas cosas, les volveremos a insistir que miren más allá. (Proporcionando al alumno libertad de expresión, y asociar sus ideas con la de los compañeros).

A continuación se seguirá con las preguntas, ¿Encontramos algún lugar parecido en Soria como el de la imagen?, ¿sabes algo sobre ese lugar? (Pueden hablar sobre el río Duero, el cual sirvió como gran inspiración al poeta Machado(1875-1939)en sus poesías, hablar sobre el paisaje que encuentran sobre la orilla del río Duero, qué animales pueden encontrar, qué significó el río Duero en la Soria antigua, si continua siendo igual de importante, ¿hay alguna leyenda que involucre al río Duero?, si saben alguna poesía sobre el río Duero pueden parafrasearla). Si vemos que los alumnos no conocen demasiada información, podemos hacer una pequeña exploración toda la clase por medio de internet. ¿Qué crees que quiso representar el autor con este cuadro? ¿A qué estilo pertenece? Los alumnos tendrán que decir algún argumento visto con anterioridad en clase.

A continuación se repartirá a cada niño una lámina de DIN A3 (Anexo 4), con el dibujo del cuadro. Cada uno pintará el suyo como quiera y con materiales distintos: ceras, pinturas, rotuladores, etc. Pero tendrá que respetar las distintas gamas de colores que poseen el cuadro y el estilo impresionista. Una vez terminado se cortará la lámina en seis trozos y se combinarán con el resto de dibujos de los niños a modo de rompecabezas, pegando los nuevos cuadros en una hoja de papel continuo.

Sesión 9 y 10:

En esta sesión veremos distintas obras del pintor Claude Monet (Anexo 5). Una vez vistas, se dividirá la clase en cuatro grupos. Cada grupo tendrá que representar una obra

de este autor. El primer grupo trabajará los jardines, el segundo grupo se encargará de los paisajes, el tercero de paisajes con personas y el cuarto paisajes con agua: ríos o mares. Tendrán que pintarlo por medio de témperas y sus láminas de DIN A3.

Sesión 11:

Antes de realizar la excursión, se ha tenido en cuenta: solicitar permiso a la Dirección del centro y a los padres, para realizar la salida, pedirles la mañana libre para que los niños puedan ver todo lo que está planeado, pensar y organizar el lugar que visitaran, el día, el recorrido a realizar, establecer ciertas normas para no sufrir un percance, contactar con las personas necesarias para llevar a término la excursión: como madres, Dirección. A principio de semana se le comentará al grupo de madres la idea. Conocer con cuantas cámaras podemos contar para llevar a cabo la actividad.

El día de la salida: será a la hora de entrada al colegio, se tendrán que esperar en fila y los dividiré por grupos y les explicaré de que irá la salida. Visitaremos el Monte de Valonsadero. Una vez, estemos allí se les explicará las actividades que tenemos pensadas.

En primer lugar se sentaran en círculo, ya sentados tendrán que cerrar los ojos y escuchar todo aquello que oigan a su alrededor. Después se comentará todo aquello que han escuchado, intentando diferenciar que es cada cosa.

En segundo lugar, nos dedicaremos a observar los colores que nos envuelven. Por ejemplo: un niño puedo decir veo el color verde y el resto de niños tendrá que buscar algo de su alrededor que posea el color verde. (Evitando que sea la ropa de los niños). Otra opción podría ser decir el nombre de alguna cosa, ejemplo: árbol, entonces los niños tienen que ir corriendo en su busca y tocarlo.

En tercer lugar, cada grupo tendrán 3 horas libres para investigar su alrededor sin alejarse de la zona marcada por la maestra. Es una actividad grupal a la vez que individual, porque cada uno tiene que representar ese espacio, además de consensuarse todo el grupo para elegir el lugar representativo de la obra. También se elige esta opción para que los alumnos no se desperdigen por el monte y poder evitar posibles altercados.

Lo que deberán de hacer será elegir una zona de Valonsadero que quieran pintar como un auténtico pintor impresionista, con su cuaderno de DIN A3 y sus ceras (hemos

obviado las témperas porque es un poco engorroso llevarse botecitos con agua, que sequen las láminas, etc.). Antes de ponerse a dibujar le harán una foto y a continuación ya podrán proseguir con su arte. Tendrán que imitar la técnica impresionista y asemejarse a ella. Cuando terminen lo deberán dejar secar y mientras podrán comerse el bocadillo.

La finalidad de esta actividad es que conozcan su entorno, en este caso el espacio natural del monte de Valonsadero, ver la diversidad que hay en este espacio y por último disfrutar de las actividades grupales al aire libre a la vez que se enseñan a convivir en grupo.

Por último, comentar lo que más les ha gustado de la excursión. Hablar de todo aquello que han visto (conjeturas) sacar una conclusión entre todos, sobre esta “observación del paisaje”.

Sesión 12:

Con la participación de los padres (se les avisará a principios de semana para que busquen la ropa por casa), intentaremos disfrazarnos de personajes de la obra *Le Bal au Moulin de la Galette* (1876) de Pierre-Auguste Renoir. Lo que intentaremos será representar esta obra en la Dehesa, cerca del árbol de la música. Pero como la confección del vestuario es un tanto compleja, hemos quedado que los niños deberán de ir de blanco y negro y sombreritos de paja, será la caracterización de la obra un tanto moderna. Esta sesión se hará a las 12:45, iremos a la Dehesa y tomaremos la fotografía.

Sesión13:

Esta será más bien una exposición de todo aquello que han ido trabajando y aprendiendo en esta unidad. Podrá verla cualquier alumno del colegio y padres. Debido a que haremos un día de puertas abiertas. Estará colgado por toda la clase.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

La ejecución de este Trabajo Fin de Grado ha hecho que nos diéramos cuenta de un elemento que está continuamente envolviéndonos en nuestra vida, como es el paisaje,

aunque conocemos pocas cosas referidas a él, como es la definición de paisaje o qué tipos de paisaje encontramos. Estos conocimientos son importantes, pero también es necesario trabajarlos en otros aspectos como podrían ser los aspectos culturales. Ya que el paisaje está muy presente en el entorno de nuestros alumnos y podemos sacarle un gran partido, tanto como herramienta pedagógica como escenario de nuestras aulas.

Por lo tanto, el paisaje se convierte en una herramienta adecuada para la enseñanza, debido a que podemos relacionarlo con los contenidos a tratar en el aula, no únicamente en el área de conocimiento del medio que todo el mundo piensa, sino en el área del arte, de la historia, incluso en el área de lengua. Esto, únicamente se podrá llevar a cabo si se utiliza una metodología adecuada para que el alumno construya sus propios conocimientos y desarrolle una mayor autonomía y no se limite a recibir mera información.

A continuación hablaremos de los hechos más significativos que hemos obtenido a lo largo de nuestra investigación sobre “el arte del paisaje”. Hoy en día, pensamos que la palabra paisaje apareció como tal gracias a los geógrafos, biólogos, etc. Pero en realidad no fue así, este término se le debería de agradecer al arte de la pintura, del cual surgió este término “paisaje”. El paisaje podríamos decir que no existe, si no se da el caso que una persona lo contempla o lo imagina. Por lo tanto, el paisaje entra a formar parte de la permanencia del arte, corroborando que sin el arte el paisaje no existiría. Pero que a lo largo del tiempo ha ido perdiendo relevancia, consiguiendo así que otras materias como son las ciencias se apropien de esta palabra.

En realidad surgió por aquellos artistas que querían definir sus maravillas, sus jardines, sus villas, donde se podían apreciar pequeñas estampas de naturaleza enmarcadas en los cuadros, pero aun así no consiguieron obtener un nombre para definir ese placer de contemplación. Desde el siglo I hasta el XIX se han producido una serie de cambios sobre esta temática en la pintura. Podemos decir, a partir del siglo XVIII, la sociedad burguesa siente la necesidad de ver en sus cuadros el exterior de las ciudades (el campo toma gran relevancia), para evadirse de la época de la industrialización, junto con avances técnicos de los tubos de pintura, permitió que más de un artista se fuera con sus caballetes a admirar la naturaleza y representarla de la manera más real posible, representando el aquí y ahora.

Podríamos relacionar lo anterior con lo que decía el historiador británico de arte Keneth Clark. El artista siempre ha perseguido la perfección, consiguiendo así una representación auténtica de la naturaleza que le envuelve, pero esa persecución por medio de las mejoras

de las técnicas pictóricas, junto con el toque personal de cada autor, puede llegar a crear confusión en lo que es totalmente realidad y que es lo que aporta el autor. Por eso, decimos que el arte puede idealizar la realidad.

“Lo cierto es que cuando un artista ha desarrollado un estilo personal consistente cuesta saber cuándo ha pintado directamente del natural”. (Clark, K. 1971.p. 12).

¿Qué es, en efecto, la naturaleza? No es una madre fecunda que nos ha dado la vida, sino más bien una creación de nuestro cerebro: es nuestra inteligencia lo que le da la vida a la naturaleza. Las cosas son porque nosotros las vemos, y la receptividad así como la forma de nuestra visión depende de las artes que han influido en nosotros”. Actualmente, la gente ve neblina no porque haya neblina, sino porque los pintores y los poetas le han enseñado el encanto misterio de tales efectos”. (Maderuelo, J.2007. p.18)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros

BOCyL (2007). <i>DECRETO 40/2007</i> , de 3 de mayo, por el que se establece el <i>Curriculo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León</i> .
--

Calvo Serraller, F. (1993). <i>Los paisajes del Prado</i> . Madrid: Editorial Nerea

Calvo Serraller, F. (2005). <i>Los géneros de la pintura</i> . :Taurus Ediciones
Clark, K. (1971). <i>El arte del paisaje</i> . Barcelona: Editorial Seix Barral
Clarkson, J. (2010). <i>Constable</i> . Barcelona: Phaidon
Herbert, R.L. (1989). <i>El Impresionismo. Arte, ocio y sociedad</i> . Madrid: Alianza Forma
Kris, E. & Kurz, O (2007). <i>La leyenda del artista</i> . Madrid: Cátedra.
Litvak, L. (1991). <i>El tiempo de los trenes</i> . Barcelona: Ediciones del Serbal
Maderuelo, J. (2005). <i>El paisaje. Génesis de un concepto</i> . Madrid: Abada Editoriales
Maderuelo, J. (2007). <i>Breve tratado del paisaje</i> . Madrid: Biblioteca Nueva
MEC (2006). <i>Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación</i> . BOE nº 106 de 4 de mayo de 2006.
MEC (2006). <i>REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria</i> .
Pool, P. (1991). <i>El Impresionismo</i> . Barcelona: Ediciones Destino
Solana, G. (1991). <i>El Impresionismo</i> . Madrid: Anaya
Walther, I.F. (1997). <i>El Impresionismo</i> . Colonia: Taschen
Wolf, N. (1999). <i>La pintura del Romanticismo</i> . Colonia: Taschen
Wolf, N. (2008) <i>Pintura Paisajista</i> . Colonia: Taschen

Direcciones de Internet

Andreas04 (2012, Septiembre 28) El arte pictórico y su relación con la historia de la Humanidad. [Blog post]. Obtenido de

<http://oldcivilizations.wordpress.com/2012/09/28/el-arte-pictorico-y-su-relacion-con-la-historia-de-la-humanidad/>

Autor desconocido (2014, Julio 29) En clave de niños. [Blog post]. Obtenido de

<http://sinalefa2.wordpress.com/poemas/%C2%BFcomo-se-dibuja-un-paisaje-%E2%80%93-gloria-fuertes/>

Pérez Armiño, L. (2013, Enero 30) Sobre géneros pictóricos: el paisaje. [Blog post]. Obtenido de

<http://laliebremuerta.blogspot.com.es/2013/01/sobre-generos-pictoricos-el-paisaje.html>

Artículo de una revista electrónica

Valdearcos, E. (2008) “El Renacimiento: Quattrocento italiano y arte flamenco”, *Clio* 34, 1-32. Recuperado 9 de julio 2014 a

<http://clio.rediris.es/n34/arte/13%20El%20Renacimiento,%20Quattrocento%20y%20arte%20flamenco.pdf>

Valdearcos, E. (2008) “La pintura barroca holandesa y flamenca”, *Clio* 34, 1-7. Recuperado 9 de julio 2014 a

<http://clio.rediris.es/n34/arte/18%20El%20arte%20Barroco%20holandes%20y%20flamenco.pdf>

Valdearcos, E. (2008) “Romanticismo y realismo”, *Clio* 34, 1-10. Recuperado 9 de julio 2014 a

<http://clio.rediris.es/n34/arte/20%20El%20Arte%20del%20S.%20XIX.Romanticismo%20y%20Realismo.pdf>

ANEXOS

Anexo 1

Cómo se dibuja un paisaje

Un paisaje que tenga de todo,
se dibuja de este modo:

Unas montañas,

un pino,

arriba el sol,

abajo un camino,

una vaca,

un campesino,

unas flores,

un molino,

la gallina y un conejo,

y cerca un lago como un espejo.

Ahora tú pon los colores;

la montaña de marrón,

el astro sol amarillo,

colorado el campesino,

el pino verde,

el lago azul

-porque es espejo del cielo como tú-,

la vaca de color vaca,

de color gris el conejo,

las flores...

como tú quieras las flores,

de tu caja de pinturas.

¡Usa todos los colores!

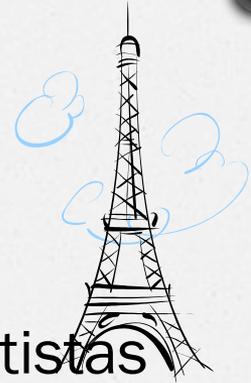
(Gloria Fuertes)

Anexo 2

EL IMPRESIONISMO

¿Cuándo apareció?

A finales del siglo XIX, en París (Francia). Los artistas que colaboraron en este movimiento despreciaron las normas establecidas por la Academia, rompiendo con las reglas marcadas. Empezaron a pintar de una manera distinta:

Se inspiraban en la Naturaleza, como la luz, las escenas al aire libre, basadas en hechos y costumbres de la vida cotidiana.

¿En que se diferencian de los demás artistas ?

- o Los artistas destacaron por salir de sus talleres para pintar al aire libre. Estos tomaban apuntes al aire libre que más tarde, elaboraban en su taller según su consideración.
- o Otras características que encontramos en la época del Impresionismo fue: la producción de los pigmentos en tubos, lo que facilitó a los artistas el transporte de estas pinturas. Y la fotografía reveló detalles que el ojo humano a simple vista no podía captar, lo cual ayudaría al artista a reproducir más fielmente sus obras.

¿Qué técnica utilizaban?

- o El rasgo más característico de los autores impresionistas era la búsqueda de la luminosidad. Por eso, no usaban el negro. Usaban sólo los colores del arco iris; en lugar de mezclar los colores en la paleta, muchas veces los aplican directamente sobre la tela, en pequeñas pinceladas para que se combinase en la retina del espectador.
- o Solían utilizar pinceladas largas para terminar rápidamente sus cuadros, ya que el tiempo cambiaba en cuestión de 30 minutos y debían de inmortalizar ese momento.

¿Iban a contracorriente?

El estilo de los artistas impresionistas no era lo que se llevaba a enseñar en las academias, consiguiendo así que los jueces fueran muy duros con estos pintores. Prohibiéndoles las exposiciones de sus cuadros en los grandes Salones.

Algunos pintores impresionistas

- o Claude Monet (1840-1926)
- o Camille Pissarro (1830-1903)
- o Pierre- Auguste Renoir (1841-1919)
- o Eduardo Manet (1832-1883)
- o Paul Cézanne (1839-1861).

Anexo 3

EL PAISAJE POR MEDIO DEL OJO DEL ARTISTA IMPRESIONISTA

¿Qué elementos del paisaje observamos en esta pintura?

Paisajismo Impresionista, de Alex Pérez, Chile

¿Dónde crees que se encontraba el artista cuando pintó este cuadro?

¿Se repite algún elemento dicho anteriormente?

¿Es igual este paisaje del anterior? En qué se diferencian? ¿Has estado alguna vez en algún lugar de los dos?

Paisajismo Impresionista, de Alex Pérez, Chile

**¿Qué ocurre con el color de estas pinturas?
¿Esto se debe alguna situación?**

**Monet, "Impresión, salida de sol"
(1873)**

**Pissarro, "Le Boulevard Montmartre,
effet de nuit " (1897)**

¿Estos paisajes son de ahora o de antes?, ¿Cómo lo deduces?

Pissarro, " *Le Boulevard de Montmatre, Matinée de Printemps* " (1897)

" *Le Boulevard de Montmatre* " (2010, fotografía)

¿Cómo llamamos a este tipo de paisaje?

Monet, "El Puente de Argenteuil". (1874)

Qué sensación te transmiten estos dos cuadros? Y por qué.

Monet, "El puente japonés"

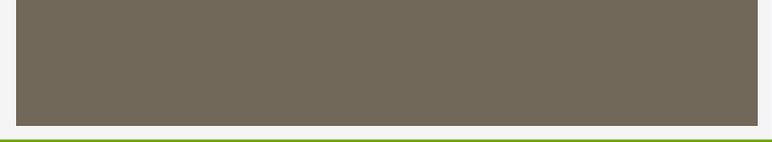

Manet, "La partida de croquet"
(1873)

En este cuadro el autor está utilizando alguna técnica especial, ¿sabrías decir cuál es?

Berthe Morisot , “Día de verano”1879

**¿Cuál de estos paisajes
les gustó más? ¿y por
qué?**

**¿Si fueras un ilustre
pintor cómo sería tu
paisaje?, descríbelo a la
clase o haz un pequeño
boceto de él.**

Anexo 4

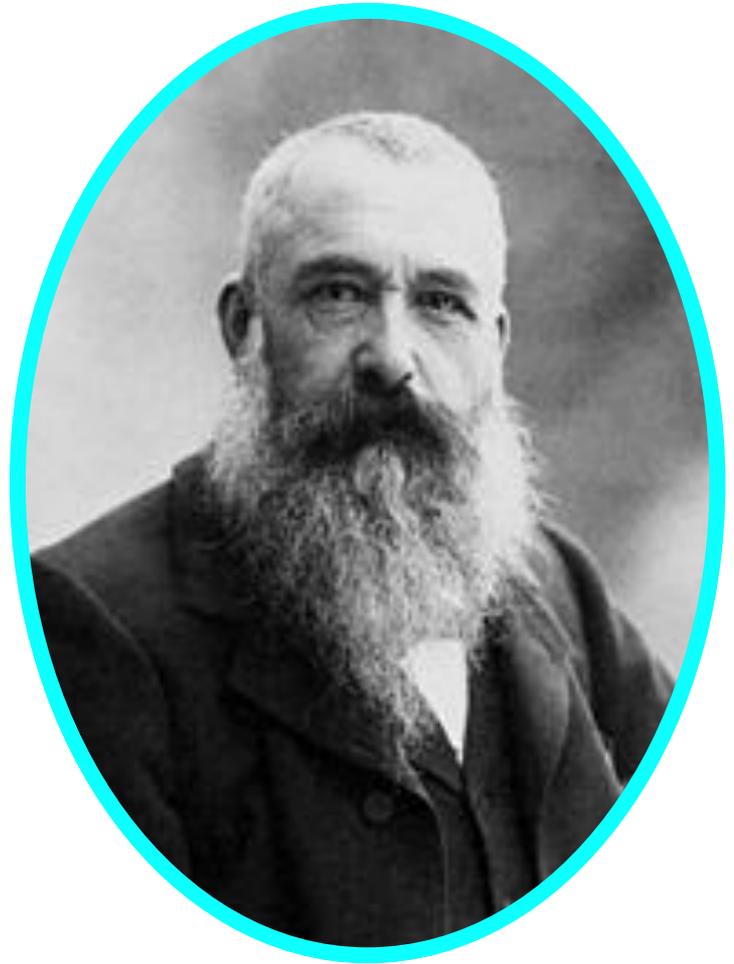

Anexo 5

Claude Monet(1840- 1926) y sus obras

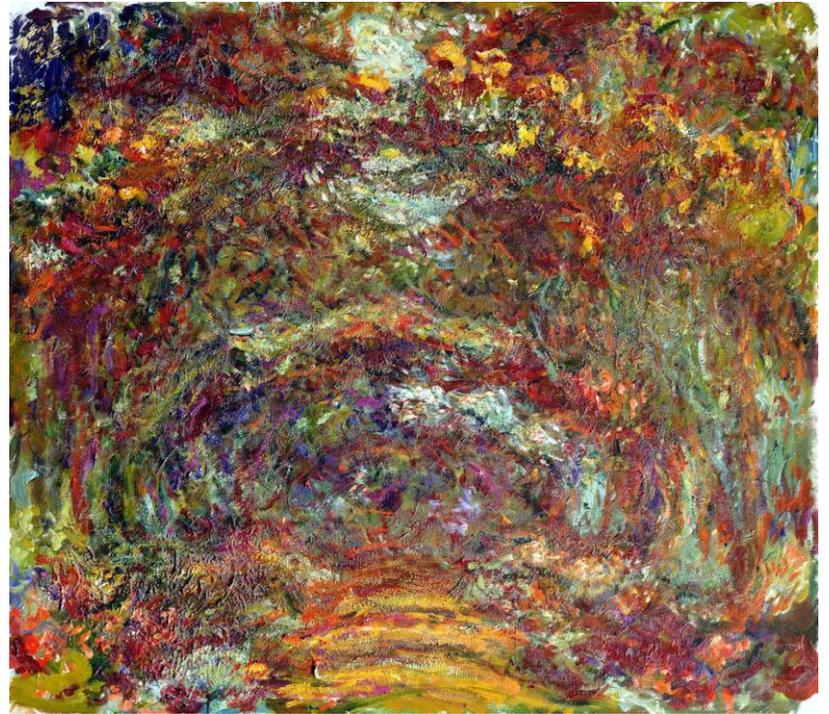
Al principio Monet se dedicó a la pintura realista, consiguiendo así exponer sus cuadros en el Salón. Fue a finales de 1860 cuando cambió su estilo y se consolidó al estilo impresionista, este hecho le impidió continuar exponiendo en los Salones(ya que sus pinturas no seguía las normas).

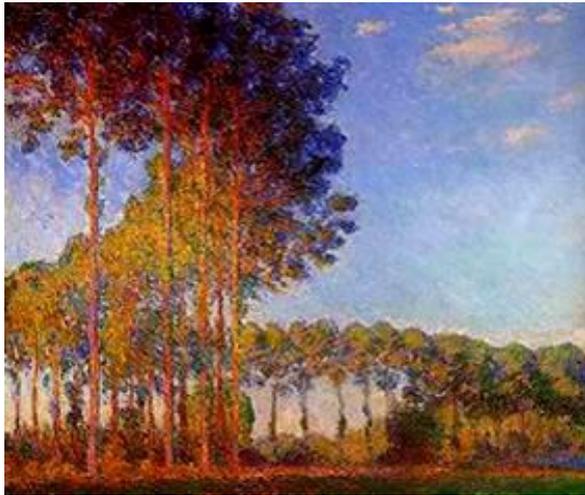
Jardines

Todos estos cuadros pertenecen a su jardín en Giverny

Paisajes

“Poplars au bord de l'Epte, (álamos al borde del Epte, vista de la marisma)” (1891)

“Meules (almiars, deshielo)” (1889)

“Campo de tulipanes con el Molino de Rijnsburg” (1886)

Paisajes con personas

"Mujeres en el jardín" (1866)

*"Camille and Jean
Monet" (1875)*

*"Camille Monet en un banco del jardín (el banco)"*1873

"El Almuerzo Campestre"

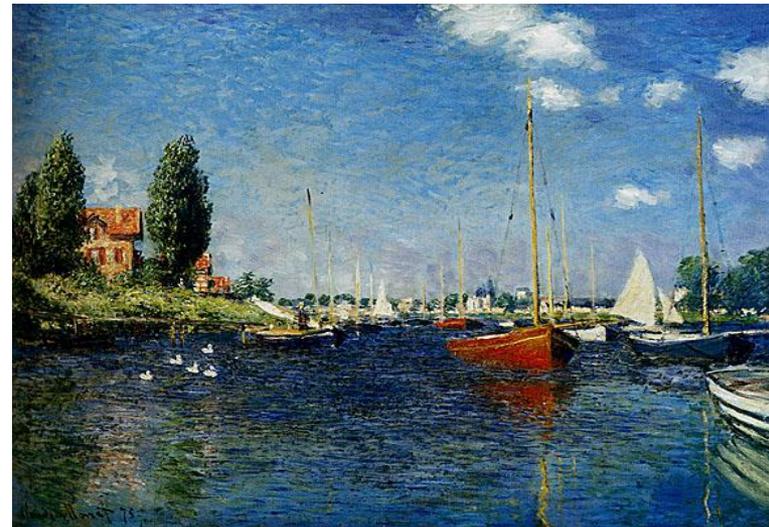

"Días de Primavera"

Paisajes con agua: ríos o mares

"Terraza en Sainte Adresse"
(1867)

"Argenteuil" (1875)

"La Iglesia en Varengeville y la Quebrada des Moutiers" (1882)

"Casa del pescador en los acantilados de Varengeville",
(1882)

"Marea baja en Pourville, cerca de Dieppe", (1882)