
Universidad de Valladolid

ESCUELA DE EDUCACIÓN DE SORIA

Grado en Educación Primaria

TRABAJO FIN DE GRADO

El arte del retrato: Dimensión pedagógica y cultural.

Presentado por Sara Payá Iborra

Tutelado por: Lourdes Cerrillo Rubio

Soria, 30 Julio de 2014

Resumen:

Se considera retrato a la imagen de una persona reproducida en pintura, escultura, dibujo o fotografía, que describe la apariencia o el carácter del individuo representado. A lo largo de la Historia del Arte, el retrato ha sido uno de los géneros de mayor prestigio; sobre todo en determinadas épocas como el Renacimiento y el siglo XIX.

En el presente Trabajo Fin de Grado nos planteamos una breve aproximación a la historia del retrato, una valoración de su importancia para, finalmente, ser capaces de sensibilizar a nuestros futuros alumnos sobre el valor y los significados de un tema que nos atañe a todos.

Abstract:

Portrait is considered a image of a person reproduced in painting, sculpture, drawing or photograph, describing the appearance or character of the individual represented. Throughout art history, portraiture has been one of the most prestigious genres; especially at certain times such as the Renaissance and the nineteenth century.

In this Final Project we consider a brief reference to the history of portraiture, an assessment of its importance for, finally, be able to educate future students about the value and meaning of an issue that concerns us.

Palabras clave: retrato, autorretrato, historia, arte, significado, evolución

Keywords: portrait, self-portrait, history, art, meaning, evolution.

ÍNDICE

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN	5-6
JUSTIFICACIÓN	7-8
OBJETIVOS DEL TRABAJO	9

CAPITULO II

¿Qué nos cuentan los retratos?	10-11
El retrato como género artístico	10-11
El retrato en la Antigüedad y en la Edad Media.....	12-16
Egipto.....	12
Mesopotamia.....	12
Creta	13
Etruria	13
El helenismo	14-15
La baja antigüedad y la Edad Media	15-16
Las edades de oro del retrato	16
El Renacimiento	16-20
Los siglos XVI y XVIII.....	20-21
El siglo XIX.....	21-23

CAPITULO III

METODOLOGIA.....	24
------------------	----

CAPITULO IV

PROPUESTA DIDACTICA: U.D. EL RETRATO	31
Introducción	25
Contextualización	25-27

Competencias básicas	27-29
Objetivo	29
Contenido	29
Metodología	29-30
Atención a la diversidad	31
Criterios de evaluación	31-32
Sesiones	32-34
CAPITULO V	
CONCLUSIONES	35
LISTA DE REFERENCIAS	36-37

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la humanidad y las primeras civilizaciones, el retrato ha formado parte de la cultura innata del ser humano. En el arte, el retrato puede representarse de una manera tridimensional, si hablamos de la escultura; o cuando es en dos dimensiones, si es un dibujo, una pintura o una fotografía.

La definición del arte del retrato en muchos aspectos, ha supuesto grandes problemas por el mero hecho de los múltiples significados que puede tener, la más simple puede ser la que dice que el retrato es “la imagen de una persona realizada con la ayuda de algunas de las artes del dibujo”, así lo expresaba Littré en (Galienne y Pierre Francastel, 1978, p. 9).

A lo largo de la historia del arte, en el retrato se han utilizado todas las técnicas y materiales al alcance de los artistas y el retrato ha evolucionado, desde un trabajo minucioso, metódico y perfeccionista, hasta interpretaciones más expresivas y abstractas.

El arte del retrato en cuanto a su vertiente más moderna, la psicológica, nos muestra que mediante la apariencia del retratado se quiere llegar a mostrar mucho más que el aspecto físico, ya que lo que realmente se quiere conseguir representar es el propio carácter de la persona.

Porque, el deseo de los seres humanos de verse reflejados a través de la interpretación de su propia imagen, es una constante presente en todos los tiempos.

El interés del género del retrato radica en que se trata de una representación del individuo, de sus rasgos físicos y características psicológicas, llevado a cabo en materiales resistentes al paso del tiempo, y, por lo tanto, capaz de pervivir como documento que nos habla no sólo de personas concretas, sino también de épocas históricas. De ahí su valor, y también la importancia de apreciar este capítulo de la historia del arte. Un capítulo que en más de una ocasión se ha tenido poco en cuenta al considerar el retrato como un género monótono y aburrido.

Por eso, la información que se tiene en la sociedad de este tema, hace que las personas no sean capaces de apreciar la simbología perteneciente al retrato del que se está hablando en cada caso, por la falta de formación para la comprensión del retrato.

Dentro de la etapa educativa de primaria, no se ofrece en el aula una educación artística que abarque con total precisión las características fundamentales para la comprensión y apreciación de los retratos. Por lo tanto, es importante realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje para que los alumnos adquieran la capacidad de observar y admirar el arte del retrato de forma crítica.

Para poder realizar esta necesidad educativa, los soportes digitales nos ofrecen la capacidad de visualizar imágenes de cuadros importantes sin tener que desplazarnos a ningún lugar. Aunque, debemos mantener la puerta abierta hacia diversas actividades que se realizan en otros lugares como museos y ejercicios prácticos en los que se pongan en práctica los conocimientos que han aprendido.

El retrato, es una forma de expresión por la cual el pintor nos comunica un concepto, en este caso una imagen. Por lo tanto, en toda comunicación hay un alguien que realiza, otro que recibe y un mensaje que se debe descifrar. El profesor en este caso, debe enseñar al alumno los elementos que componen un retrato para que sean capaces de conocer lo que el autor de la obra quiere contar.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo estudia el género del retrato a lo largo de la historia, porque dependiendo del contexto en el que nos encontremos los retratos se realizan de diferentes formas y tienen varios significados.

Posiblemente, el tema del que tratamos no esté suficientemente valorado por la sociedad, ya que existen otras prioridades a la hora de dar clase. Pero, con este trabajo se quiere proponer diversos mecanismos con los que se puede llegar a conocer la complejidad de los retratos y los contenidos que encierran.

Por eso, el retrato ha sido estudiado por diferentes investigaciones a lo largo de tiempo, ya que supone un modo de conocer las culturas antiguas de las que no tenemos –en ningún caso- más que las pinturas o esculturas que nos han dejado. Por una parte, los retratos reflejan las características del autor que las realiza pero muchas veces, estos retratos formaban parte de encargos de las altas clases de la época, aunque los artistas ponían de manifiesto su personalidad en cada una de las obras. Por eso, debemos conocer la simbología de cada cuadro, para apreciar lo que los autores nos quieren mostrar a través de sus obras.

Alberto Savinio, dijo:

“El retrato es una *revelación*. Es la revelación del personaje. Es *él* como nunca conseguirá verse a sí mismo en el espejo, como no conseguirán jamás verles sus familiares, sus amigos... Se dice que la fotografía tiene precisión, pero lo cierto es que nunca podrá llegar a una precisión, a una penetración tan profunda, y este solo tiene un ojo. Y al pintor no le bastan los dos ojos, entre los que se alterna la visión, sino que necesita un tercer ojo: el ojo de la inteligencia.” en (Francisco Calvo, 2005, p. 194)

Una cuestión importante dentro del retrato es que debemos tener en cuenta todas las épocas, ya que en cada una de ellas se han dado técnicas y modos de interpretar al individuo que quedan reflejadas en la imagen de diversas formas. Entre ellas, podemos destacar desde los retratos realistas de la época del Renacimiento que reflejan a la perfección las características de las personas retratadas, hasta los retratos abstractos en los que el pintor aporta una versión libre del personaje.

Como docente, que espero ser algún día, considero que es importante que los alumnos conozcan el arte del retrato. De este modo, fomentamos en los alumnos una personalidad creativa, desarrollamos habilidades para la resolución de problemas, favorecemos la expresión, la percepción y la organización de la información, pero sobre todo, ayudamos a la manifestación de sentimientos, ya que a las edades esta revelación de lo que realmente sienten los alumnos es muy difícil de conseguir.

En este sentido, sí tenemos en cuenta la definición que da de retrato la Real Academia Española (RAE), el retrato es, entre otras cosas, “descripción de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona” o bien “pintura o esfinge principalmente de una persona”.

Entendemos que saber interpretar los retrato nos puede ayudar a sabernos comprender mejor a nosotros mismos y a los demás. Porque, el artista es capaz mediante los colores, matices, formas y expresiones del rostro, de presentarnos la personalidad del retratado.

En otro orden de cosas, este trabajo se vincula a otras asignaturas del Grado de Magisterio de Primaria, en primer lugar el tema se relaciona con una de las asignaturas impartidas este curso, *Didáctica de la obra de arte y de los museos*, realizadas dentro de la Mención de Ciencias Sociales y Experimentales.

Además, también se puede encadenar a las asignaturas de plástica impartidas a lo largo de otros cursos, como *Fundamentos de la educación plástica y visual* y con *Creación artística, visual y musical*.

Si nos centramos en las experiencias educativas que he podido tener a lo largo de esta etapa, puedo decir que en los centros no se experimentan este tipo de prácticas de enseñanza-aprendizaje, ya que no se presentan como primordiales para la educación de los alumnos y no se llevan a cabo por ello. Y si unimos a ello, la escasa temporalización que obtiene en el horario escolar, se hace imposible intentar que los alumnos adquieran los conocimientos básicos sobre el arte, o en nuestro caso, del retrato.

OBJETIVOS DEL TRABAJO

Este trabajo pretende reflexionar acerca de los contenidos importantes que encierra el arte del retrato, para conocer la historia y el significado que tiene este género a través del tiempo, para desarrollar, ante todo, la competencia en el conocimiento del tema y su interacción con el mundo físico y en otros contextos..

Por lo tanto, los objetivos que se persiguen con este proyecto son los siguientes:

- Dar a conocer la importancia del retrato a través de la historia.
- Conocer las técnicas artísticas más características en el arte del retrato según el periodo en el que nos encontremos.
- Favorecer el aprendizaje del retrato, conociendo los elementos que se integran en el cuadro y el simbolismo que este tiene ante los ojos del espectador.
- Ampliar los contenidos históricos mediante un mejor conocimiento del arte del retrato.

CAPITULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Acontecemos en este capítulo el estudio del arte del retrato. Para ello, partimos de una aproximación a la historia del este género artístico, deteniéndonos en los periodos en los que su importancia ha sido mayor. Nos interesa, ante todo, tener una visión panorámica del tema para, a partir de ella, poder destacar cuáles serán los contenidos esenciales que transmitiremos a nuestros futuros alumnos.

¿QUÉ NOS CUENTAN LOS RETRATOS?

Cada retrato se caracteriza por el artista que lo creó, la época en la surgió y la finalidad que se le quiera dar. Aunque, encontramos diversos tipos de retrato, todos ellos quieren representar la apariencia de un individuo.

Si analizamos los retratos que se han conservado, comprobamos que cada una de las épocas ha dotado al retrato de una identidad y, sobre todo, una solución al problema de dejar su imagen reflejada para la eternidad.

De este modo, las representaciones artísticas del rostro, han supuesto la posibilidad de recrear la imagen de los individuos y reproducir, del contexto su personalidad, dentro de los matices de cada época.

Los retratos que se han conservado en un número mayor son los pictóricos, por la capacidad más realista de la pintura al disponer del color, pero también se han llevado a cabo importantes retratos escultóricos, cuya perdurabilidad es muy grande.

EL RETRATO COMO GÉNERO ARTÍSTICO

El retrato como género artístico, aparece cuando se pretende representar la apariencia visual de un sujeto, en especial de un ser humano, teniendo como uno de sus objetivos primordiales dejar para la posteridad la imagen del individuo y vencer, así, a la muerte.

El rostro, se presenta como la aproximación más cercana a cada persona, por eso, antes de realizar la obra pictórica, se debe realizar una operación de objetivación y reconocimiento del mismo. Durante siglos esta operación fue muy complicada, se reserva a las clases altas de la sociedad. Hasta que a mediados del siglo XVI, con los talleres de Murano, se inventó una técnica moderna del espejo, que hizo que se generalizara el retrato, sobre todo, en la clase burguesa.

Jean Clair en el *Éloge du visible* señala, “La cabeza, el rostro, la cara, los rasgos, la fisionomía, la faz, lejos de ser un dato, una realidad evidente de la que nadie tiene dificultades para saber lo que es,... es el lugar de un problemática... el crisol en el que se funden las relaciones más singulares que cada uno mantiene consigo y con los otros, irreductibles a cualquier definición objetiva” (París, 1996, p. 166).

Dentro de las representaciones artísticas del retrato existe un problema, el del Otro, aquel que vemos reflejado en un espejo y que deja a un lado nuestra identidad y deja paso al asombro ante la imagen que acabamos de ver.

En un artículo sobre *Lo siniestro* (S. Freud, 1982, p.270), se cuenta esta anécdota:

“Estaba sentado en el compartimento de un coche-cama, cuando, por un traqueteo del tren más brusco que los anteriores, la puerta que conducía a los lavabos cercanos se abrió y un señor de cierta edad, en bata y con gorro de viaje, entró en mi compartimento. Imaginé que se había equivocado de dirección al salir de los lavabos que se encontraban entre los dos compartimentos y que había entrado en el mío por error; me levanté rápidamente para advertirle de su equivocación, pero enseguida me di cuenta, estupefacto, de que el intruso era mi propia imagen, reflejada en el espejo de la puerta intermedia. Aún recuerdo que esa aparición me había desgarrado profundamente.”

EL RETRATO EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LA EDAD MEDIA

Planteamos aquí una primera aproximación al retrato, recorriendo brevemente algunos de los momentos en los que este género tuvo cierto protagonismo; partiendo de las civilizaciones antiguas para finalizar en la Edad Media.

Egipto

En las civilizaciones antiguas, como Egipto, el faraón era el objeto de la práctica totalidad de los retratos a su gusto, ya que en estas épocas las minorías menos adineradas no podían adquirir este servicio.

De aquel “conocemos, pues, mejor la escultura de las civilizaciones antiguas que su pintura y estamos a menudo en condiciones de reconstruir *el plano* de un edificio mientras que ignoramos todo su ornato”, (Galienne y Pierre Francastel, 1978, p. 19). Es decir, las obras pintadas de la antigüedad se destruían con más facilidad y tenemos que considerar que con el paso del tiempo las esculturas reúnen las condiciones más apropiadas para garantizar su permanencia por sus materias más duras y resistentes.

En Egipto se utilizaba el retrato para realzar la imagen del difunto en el *serbad* (la cámara de las estatuas) para garantizar su vida póstuma a la que accedía el difunto cuando resucitaba.

Mesopotamia

Mesopotamia se caracteriza por su carencia de arte funerario, debido a que aceptan la muerte como algo definitivo. “Puesto que- dice un texto de la epopeya de Gilgamesh-, cuando los dioses han creado al hombre, le han dado la muerte para compartir y la vida ha quedado en sus propias manos.” (Galienne y Pierre Francastel, 1978, p. 32)

De esta época no sobreviven grandes retratos por eso vamos a hablar de Creta, los Etruscos y el Helenismo.

Creta

Aquí, tampoco se crea un arte funerario. El arte era originado por sus creencias, entre las que predominaba la veneración a los dioses por *adoración directa*: creían en apariciones de los dioses en formas de animales.

En Aminissos y Cnossos, se descubrieron los frescos minoicos más antiguos, que se caracterizan por un arte, que se orientaba hacia el retrato, como nos muestran las figuras de mujeres que se encontraron en estos lugares. Siendo los ejemplos más claros la figura conocida con el nombre de *La Parisisna*.

Damas de la corte, pinturas que demuestran la vitalidad de aquella cultura y su gusto por representar a los individuos

El arqueólogo Arthur Evans llamó la atención sobre la indumentaria que vestían las mujeres representadas en los frescos del palacio Cnossos, y sus posibles similitudes con la moda moderna. De esta forma, Evans destacaba la importancia del retrato como fuente para estudiar la indumentaria del pasado.

Etruria

Los etruscos son una civilización procedente de Asia Menor, que floreció en la península itálica entre el siglo VIII y I antes de la época en la que vivimos. Etruria, es la única que junto con Egipto, ha dejado un arte funerario conservado bajo tierra.

Las escenas que se dibujaban en las paredes de las tumbas eran, como en Egipto, banquetes con danza y música para que los difuntos pudieran acceder a estos manjares en otra vida.

En *Invitado al banquete funerario* (Tumba etrusca de Tarquinia en la época helenística), “La estilización de la cabeza es diferente. Inspirada en el arte idealista griego, busca un equilibrio entre la generalización no temporal y la caracterización personal.” (Galienne y Pierre Francastel, 1978, p. 37).

El arte funerario de Etruria, se diferencia con el de Egipto, porque no busca la reencarnación del cuerpo en su próxima vida. Lo que buscaban era la posibilidad de continuar con su vida terrestre en el más allá, influenciados por ideas griegas.

El Helenismo

Durante el dominio de Alejandro Magno (359-149 a. C), todo el Medio Oriente se vio bajo el influjo de las tendencias helenistas. En el terreno artístico comenzaron a proliferar los retratos, sobre todo, esculpidos.

Plauto escribe un símil en su *Vida de Alejandro* (1,3), en el que compara el arte del pintor con el del biográfico:

“Pues igual que los pintores tratan de obtener las semejanzas a partir del rostro y de la expresión de los ojos, que son los que revelan el carácter, y se desprecupan del todo de las demás partes del cuerpo, así se nos debe conceder que penetremos con preferencia en los signos del alma y que a través de ellos representemos la vida de cada uno...” (Garlos García Gual, 2004, p. 24)

Se caracteriza esta época por el retrato esculpido, como forma en la que los hombres dejaban marcado su poder para toda la eternidad. Por eso, un orador anónimo del siglo I d.C. destacaba la función original de las estatuas: “Los hombres necesitan coronas, estatuas, asientos de preferencia para ser recordados. Muchos, desde luego, han llegado a morir por esto, para lograr una estatua y una inscripción, u otra honra parecida, y para dejar a la posteridad una fama ilustre y una imagen de su persona”. (Carlos García Cual, 2004, p. 22)

El Helenismo fusiona el estilo funerario egipcio y el arte griego, después Roma realizará una síntesis de todas estas aportaciones e incorporará su propia versión, de tal manera que el arte del retrato evolucionará y será modelo de todas las posteriores civilizaciones.

Pollit, en su libro sobre *El arte helenístico* escribe:

“En todo caso, incluso los retratos reconocibles de mediados del siglo V, como los de Pericles y Anacreonte, ambos probablemente colocados en un contexto religioso en la Acrópolis de Atenas, parecen destinados a presentar a sus modelos como encarnaciones ideales de tipos humanos –el político, el poeta– que la sociedad respetaba. Son ejemplos de lo que podríamos llamar el *retrato oficial*, el retrato que realza el aspecto público del individuo, su desempeño de un papel importante en la sociedad. Esos retratos pasan por alto tranquilamente las complejidades o contradicciones internas del espíritu y el carácter de esos

retratados porque, como sus predecesores egipcios, pretenden expresar lo que su sociedad apreciaba como valores permanentes.” (J.J. Pollitt, 1989, p. 114).

La baja antigüedad y la Edad Media

En esta época el retrato experimenta nuevas técnicas en las cuales se representa este arte ante objetos usuales como dípticos consulares, nupciales y las vajillas, entre otras muchas cosas.

Se considera que la verdadera expansión del retrato se sitúa en el siglo IV, es la aproximación más exacta al retrato moderno. Ésta es una etapa corta que se presenta como el final del Bajo Imperio y el inicio en Occidente del retrato pintado. Todo esto, se genera en la fase decadente del Imperio romano, ya que el hombre debido a la decadencia política y religiosa comienza a tomar curiosidad por su propia persona y se elige, de este modo, la imagen pintada porque se muestra como algo más flexible y asequible para la investigación sobre la naturaleza del ser humano.

Las imágenes, tanto en la antigüedad como en nuestra época, tienen un papel sustitutivo, ya que suplen la ausencia del modelo. Tienen en las personas la capacidad de crear el recuerdo del retratado. Marcel Poust escribía “Esta contemplación pese a ser de la eternidad, era fugitiva. Los paraísos verdaderos, son los paraísos que uno ha perdido.” (Pedro Azara, 2002, p. 44)

Así mismo, existe una similitud entre el desarrollo del retrato y la expansión del pensamiento cristiano, por eso encontramos el primer retrato cristiano en las figuras de los orantes de las catatumbas, que se considera como la reanudación de una vieja tradición prerromana en la cual la figura del difunto, pintada al fresco, estaba colocada sobre el lugar de su sepultura.

Avanzada ya la era cristiana, “En el siglo VII el derecho del retrato debía ser justificado por un motivo sagrado y explicado por la imagen. Los papas, en su calidad de fundadores de iglesias, se consideraban justificados...” (Galienne y Pierre Francastel, 1978, p. 62)

En la Alta Edad Media, el retrato real es el más característico. Aunque hasta la cuarta generación de los reyes carolingios no encontramos este tipo de retratos de los reinos surgidos de las invasiones bárbaras.

Los únicos retratos que nos han llegado de los nietos de Carlomagno se encuentran en los manuscritos ilustrados. Como los dos que tenemos de Lotario I: uno en el que se encuentra una miniatura abriendo un Evangelio conservado de París y el otro se encuentra en su Salterio realizado después del año 842. Estas imágenes se muestran austeras. El rostro de ambas se asemeja, aunque cambia la expresión.

Si tomamos como referencia lo anteriormente dicho, el principal interés de los retratos no reside en la ejecución de la personalidad física del príncipe, sino en mostrar otro y tipo de retrato del *rey por gracia de Dios*, que se opone al de *rey-dios*, propio de las tradiciones egipcia y bizantina.

De este modo, el Papa de Roma y el rey de Occidente aseguraron durante la Edad Media la supervivencia del retrato.

LAS EDADES DE ORO DEL RETRATO

Como acabamos de ver, el retrato, en menor o mayor medida, se encuentra presente dentro de todos los periodos de la historia. En muchas de estas épocas, se forjó como mecanismo para salvaguardar las almas de los difuntos, en otros era el reflejo de poder que tenían las personas, pero todos han querido mantener su imagen durante toda la eternidad.

Dentro de todos los periodos de la historia del retrato, el Renacimiento, el Barroco y el siglo XIX han sido los más importantes, en los que verdaderamente se ha visto el retrato como tendencia y en los que se han creado nuevas técnicas. Fueron las auténticas edades de oro del retrato.

El Renacimiento

En los primeros siglos de la Edad Moderna aparece la figura del donante, que es un avance para llegar al retrato individual independiente. Porque, en la figura del donante quedaba recogido o representado el retrato del individuo que hacía la donación del retablo a la Iglesia, y, por ello, estaba legitimado para aparecer retratado.

A medida que avanza el tiempo, el donante va ganando cada vez lugares mejores dentro del retablo, como el donante en Flandes, donde se compuso uno de los cuadros más hermosos de la época, de Van Eyck, *La Virgen del Canciller Rolin*. En este cuadro, la virgen se sitúa en un rincón a partes iguales con el donante. También, aparece el donante en Italia, aunque por la tradición pictórica el retrato del donante estará vinculado a la técnica de la pintura al fresco.

También en la pintura de Jean van Eyck (1390-1441), *La virgen del Autun*, anterior 1425 (París, museo del Louvre), relega la imagen del donante de la época, el cual se presenta conjuntamente con el personaje central de la obra.. El donante, se presenta aquí como su amigo como dueño de lugares.

En esta época, aparece también el retrato libre. El primero que nos llega es el de Juan el Bueno, lo sorprendente de este retrato es que no parece un retrato real, ya que no hay ni corona ni complementos que nos digan la identidad del individuo. Esta tendencia en la forma de presentar al individuo con naturalidad, como un ser al que le gustan los placeres de la vida, no se rompió por los siguientes herederos, que continuarán con la corriente inaugurada por Juan II y que será mantenida por sus otros hijos, hermanos del monarca reinante Carlos V.

Con pinturas de Pisanello (antes de 1395-1455), como *Retrato de una princesa de la casa Este*, 1434-1439, París, Museo de Louvre. “El retrato libre ya no busca ni la justificación sagrada ni la inserción en una composición más vasta. Pretende llegar a ser un cuadro por sí mismo y busca sobre todo los efectos visuales. Le preocupan el traje y el peinado. Se rodea de un fondo imaginario.” (Galiene y Pierre Francastel, 1978, p. 89)

En torno a 1430, aparecen en Florencia y en Brujas los primeros retratos en caballete, el punto de partida común es el gusto parisense influenciado en Flandes por Felipe el Bueno, duque de Borgoña y en Italia por los Duques de Orleans.

En Flandes va a predominar un tipo de retrato realista y minucioso, de colores muy vivos, gracias a los conocimientos que estos pintores tenían de la técnica del óleo. Por eso, la escuela flamenca será de las escuelas pictóricas más apreciadas en toda Europa. En los pintores más destacados se encuentra el ya vitado Jean Van Eyck que, con su retrato titulado *El hombre del turbante rojo*, puso las bases de este género moderno.

Por el contrario en Italia, al principio los retratos serán más idealizados debido a la influencia de la cultura clásica, hasta que pintores como Piero della Francesca (1410/1492) incorporen las técnicas flamencas y creen un tipo de retrato muy versátil en el que se mezclan lo mejor de las dos tradiciones, como ocurre en el díptico de los *Duques de Urbino*.

La mujer juega un papel secundario en los retratistas flamencos de la primera época. Aparecen, en la primera mitad del siglo XV, y los ropajes y el cabello casi tienen tanta importancia como el rostro. Esto se debe a que estos artistas no buscaban el embellecer el cuadro, por eso no buscaban el retrato femenino.

En la etapa de expansión de este género, aparecen una serie de variedades. El retrato sobre fondo neutro, es una unión entre dos concepciones de retrato, la florentina y la de Van Eyck, que dieron lugar, en la segunda mitad del siglo, a un tipo de retrato de perfil y cortado hasta los hombros, otorgando mayor importancia al peinado y con el rostro realista.

Por otro lado, aparece el retrato sobre fondo de imágenes, debido a la variedad de géneros existentes del retrato, originó en él un cambio, sacar el retrato de una estancia y asociarlo a un paisaje.

Otra escuela importante en la época del Renacimiento, es la de Venecia, que se centró casi desde sus inicios en el retrato libre. Fue emprendido por Jacobo Bellini en 1441 y lo continuaron sus hijos Gentile y Giovanni. Por su parte, Gentile (1429-1507), utilizó el tema del fondo neutro sin cambiar nada en todos los retratos oficiales y en el de los Dogos.

En la época de 1480 a 1490, se genera el despertar de las nuevas tendencias. En Florencia no cambia solo el retrato, presentado ahora con un fondo de paisaje, sino que a la figura se le otorga más movimiento. Los grandes pintores como Ghirlandaia (1449-1494), Botticelli (1445-1510), Piero di Cosimo (1462-1522) y Lorenzo di Credi (1459-1537), muestran a la mujer como símbolo de belleza, adornada con velos transparentes y bellos cabellos rubios y ondulados.

Más adelante, en los talleres de la Corte de Francia, hacia 1500 (*La dama de los pensamientos*. París, museo del Louvre). “Por primera vez se le otorga a la mujer la

virtud de la inteligencia y la reflexión, que compensan la falta de belleza.” (Galiene y Pierre Francastel, 1978. P. 105).

La pintura flamenca del Renacimiento, supuso una revolución en la mentalidad de la época. Y, los pintores formaban parte de una nueva filosofía, en la que se pone de manifiesto la representación del hombre por lo que es, no por lo que significa. Si tenemos en cuenta todo lo anteriormente dicho, los pintores de esta época tienen en sus manos un amplio abanico de retrato entre los que poder elegir. Aunque, en países como Italia, Francia o Países Bajos, aún no tienen especialistas autorizados, ya que los pintores que realizaban las diversas ramas de la pintura eran también los que realizaban los retratos.

Sin embargo, según avanza el Renacimiento, el género del retrato será cada vez más apreciado por lo que ello supone el elogio y dignificación del individuo; como sabemos, uno de los más importantes ideales de la época. A la hora de acometer estos temas, los artistas se basaron en la realidad, pero también en los modelos más excelentes que habían quedado de periodos anteriores.

“Un artista concibe la forma que quiere representar de acuerdo con la obra de otra persona que ha sido contemplada con anterioridad”, Santo Tomas de Aquino (Galiene y Pierre Francastel, 1978, p. 110). A esta definición llegaron los teóricos del renacimiento, viendo que algunos autores como Alberti (1404-1472), se inspiraron en la lectura del Vitruvio para realizar sus obras. Leonardo (1452-1519) es uno de los autores del Renacimiento que más y mejor conocerá la Antigüedad, pero, también, uno de los pintores que representará de manera más verosímil la realidad, prueba de ello es uno de los extraordinario retratos del renacimiento, el retrato femenino conocido con el nombre de *Mona Lisa* que se conserva en el Museo del Louvre. Leonardo teorizaba así sobre el arte del retrato. “Harás las figuras de tal manera que resulte fácil comprender cuál es su espíritu; si no es así, tu arte no será digno de ser elogiado” (Galiene y Pierre Francastel, 1978, p. 117). Pero esta obra no es famosa por que sea fácil ver su espíritu del retratado, es por el misterio que se forma alrededor de la obra.

Otro de los pintores más interesados en el género del retrato fue Alberto Durero (1417-1528), investigó sobre el retrato desde los primeros inicios de la pintura, en los que retrata a su entorno más cercano y su propia imagen; siendo, probablemente, uno de los

artistas que más autorretratos nos ha dejado. Además de teorizar por escrito sobre el arte del retrato y sobre otros temas.

En este momento, aparece también otro gran artista de retratos, el Greco (1541-1614), sus obras muestran un cambio en la mentalidad del momento y aunque no cambió el curso en el desarrollo del género, sus cuadros se llevan a cabo con una gran originalidad e intuición por parte del pintor. El Greco nos muestra una serie de rasgos contradictorios en los que la figura es a la vez realista e idealista, incapaz de decidirse por un estilo concreto, representando, de esta manera, las dos corrientes más características de este género durante la Edad Media.

Siglos XVII y XVIII

En esta época aparecen por su parte una serie de técnicas y géneros nuevos que encaminan los nuevos tiempos modernos del siglo XVII y XVIII.

En primer lugar, tenemos el retrato de ostentación, el cual aunque apareció tardíamente en Francia en relación a España, en el reinado de Isabel, se dejan ver los grandes retratos decorativos, reales y oficiales.

Este periodo, está marcado por grandes pintores como Rubens (1577-1640), Pourbus (1523-1584) o Van Dyck (1599-1641), que crean los aspectos cosmopolitas en la primera mitad del siglo XVII. Pourbus, parece aún un retratista flamenco del siglo XVI. Rubens, por su parte poseía el espíritu del siglo y actúa sobre la noción del retrato, como género por el cual se discute su dignidad.

En España, se adoraba el retrato oficial, dejando a un lado las pretensiones de la moda de Francia e Italia. Velázquez (1599-1660) y Zurbarán (1598-1664), dos grandes pintores reflejaron la realidad de la sociedad española a partir del reinado de Felipe II.

Velázquez, se dedica sobre todo al cuadro religioso y cuando se acerca el retrato real es realmente cuando se especializa en el retrato. Revolucionó el esquema tradicional del retrato practicado por los flamencos en la corte real. Mantuvo el retrato de pie, pero cambia todas las iluminaciones, los espacios y las proporciones. En 1635-1640, Velázquez adquiere una nueva técnica que busca la luz difusa, llamado hoy en día “impresionismo”.

Importante también para este periodo es la aparición del retrato grabado. Su función se explica, en el libro de Galiene y Pierrel Francastel (1978):

“Une a su función documental una función artística que forma el gusto del público por medio de retratos de autores o de aquellos a quienes se dedica la tesis, de protagonistas de escenas históricas, de la presentación de trajes de moda, de hojas de calendario que ponen en primer plano los principales actores de los acontecimientos del año” (p. 151).

Se generó por Thomas Leu (1560-1612), con la interpretación de sus dibujos a lápiz en pequeños medallones.

Más adelante, surgirá el pastel como suplantador del grabado. La reputación de esta técnica se implantó, sobre todo, con el paso de Rosalba, quien creó una moda aplicando al retrato esta nueva técnica. Pero fue La Tour, quien verdaderamente impulsó toda esta fórmula y lo consiguió porque fue capaz interpretar las corrientes ideológicas y los sentimientos de la época.

M. Q. de la Tour (1704-1788), cuadro de *Madame Favart*, Museo de Saint Quentin, “Reanudando la tradición de Fontainebleau, la escuela francesa del retrato vuelve al estudio del rostro que pasa a suplir la información que acerca de la personas daban antes los accesorios y el entorno. Inteligencia y malicia saltan de este retrato que abre el camino a las especulaciones de los románticos sobre el alma humana”. (Galiene y Pierre Francastel, 1978, p. 182).

En esta época, grandes pintores como Rembrandt (1606-1669) o Fragonard (1732-1806), no lograron crear en sus técnicas más que expresiones modernas transitorias que después no consiguieron solaparse, como “cabezas expresivas” o “retratos de fantasía”. Por eso, en estos pintores se ve reflejado el bagaje que sufre el retrato para imponerse como técnica y deja un marco abierto para este estilo artístico en el siguiente periodo.

Siglo XIX

En cuanto nos embarcamos al estudio del retrato en esta época, debemos tener en cuenta que es aquí donde encontramos una gran originalidad, en comparación con otras épocas, aunque también se entrelaza con la ruptura de las formas que pone en duda hasta la definición del retrato.

El siglo XIX, experimentó un desarrollo increíble del retrato, ya que a medida que los burgueses adquirían mayor poder adquisitivo estos querían disponer de todo lo que anteriormente era privilegio de las clases dominantes.

En 1850, surge la fotografía, como medio para fijar de alguna forma los rasgos humanos. Pero aunque el retrato al óleo continuaba teniendo una gran importancia, debemos entender que este mecanismo no requería de un artesano que lo hiciera, sino que era mucho más sencilla su realización.

Por otro lado, esta época dio paso a la creación del retrato psicológico, que es generado por Francisco de Goya (1742-1828). Los retratos de Goya, como el de *Marianito* (1815), “revelan todas las posibilidades que había de expresión de los matices de la psicología individual en el retrato oficial, heredado de la época precedente” (Galienne y Pierre Francastel, 1978, p.195). En estos cuadros, la imagen del fondo se muestra borrosa, lo que origina la separación del retratado con el entorno. Acentuando la personalidad del personaje por los gestos del rostro.

También debemos, en este periodo, resaltar a los escultores, ya que cuando un personaje quería dejar su imagen para la posteridad elegía la escultura para perdurar el paso del tiempo.

En siglo XIX, el retrato está condicionado por dos tendencias la realista y la romántica. Aunque, ambos movimientos consiguen dar a sus obras un carácter real, ninguna de las dos crea en sí misma un tipo de retrato.

A mediados de siglo XIX, sobre 1855, las sociedades empiezan a cuestionarse diversos aspectos artísticos debido a la aparición de la fotografía, creó el afán de la población por conseguir su imagen fotográfica, un recuerdo, detenido en un lugar y momentos determinados.

Los impresionistas Manet (1832-1883), Degas (1834-1917) y Renoir (1841-1919) practicaron el arte del retrato. Manet centraba la atención en el modelo y en el ambiente y lo que intentaba era aproximar la pintura a la literatura.

Edgar Degas (1834-1917), tomaba sus modelos de sus familiares. A él, no le importaba representar a las personas sino que lo que quería era llegar a insertar en sus obras el movimiento, ya que supuso un gran problema en esa época.

Renoir, como Degas, trata la figura del hombre con imaginación, pintó retrato que le dieron una composición y una pintura personal.

Todo esto genera que los grandes artistas del Impresionismo, dejen de lado la representación de la imagen y busquen más el movimiento, lo efímero, para conseguir que los individuos solo aparezcan como “elementos entre otros elementos”. Por eso, a finales de este mismo siglo, se constata el carácter moderno del retrato y la evolución del mismo.

“La búsqueda de la originalidad se mantiene en un marco que todos conocen tácitamente: el de la representación de lo visible, la pintura de un objeto individual a cargo de un artista individual.” (Tzvetan Todorov, 2006, p. 209).

A principios del siglo XX, se encuentran en el retrato diversas fórmulas, o bien traídas del pasado o pasando por la influencia del Modernismo, como los Impresionistas y Simbolistas.

Durante la primera mitad del siglo XX, se crean diversas corrientes contradictorias generadas por el paso de las generaciones pasadas, que no representan el encanto de la época. Es aquí cuando aparece el gran artista Pablo Picasso (1881-1973), rechaza la forma habitual de crear retrato para generar una obra que rechace los impulsos visuales y se centre en las impresiones del artista. Por eso aparece el cubismo, una técnica que le da una autonomía total a la obra pictórica.

Se puede decir, que es extraño admitir la decadencia del género en esta etapa. Pero, como bien se dice en el libro de *El retrato*: “la decadencia actual del retrato como género testimonia que el hombre dotado de nuevos medios de acción sobre su entorno no se sitúa todavía de una manera estable, como persona, en relación con el universo.” (Galienne y Pierre Francastel, 1978, p. 233).

CAPITULO III

METODOLOGÍA

Este trabajo tiene como aspiración adquirir toda una serie de conocimientos a cerca del arte del retrato. Por eso, se ha llevado a cabo la búsqueda bibliográfica que hace referencia a este tema, en cuanto a su historia y a la evolución de sus técnicas.

Por tanto, la metodología empleada para la realización del proyecto ha sido la documentación sobre el arte del retrato, basándonos en diversos libros que nos cuentan la evolución e historia del retrato, y en la consulta de otras fuentes referidas a retratos conservados en diferentes museos.

Este tipo de investigación nos ha dado a conocer la importancia que ha tenido el retrato a lo largo de la historia y la relevancia que tiene en la actualidad.

A la hora de analizar la documentación, nuestro objetivo ha sido conocer y asimilar las ideas principales y secundarias para reflejarlas a la hora de escribir. Hay que tener en cuenta que, en la interpretación del contenido del texto influyen, las circunstancias históricas en que se escribe destacando causas y consecuencias. Por eso, se debe explicar con nuestras palabras por qué sucede esta situación, qué elementos intervienen, integrando elementos del análisis.

Dentro de este trabajo, hemos seguido un orden cronológico en la realización de la teoría, para conocer mejor la evolución del arte del retrato a lo largo de la historia y las técnicas artísticas más características de estos periodos.

Por otro lado, el objetivo de este trabajo es la realización de una propuesta didáctica, para que los alumnos adquieran todos los conocimientos concernientes al arte del retrato. Para ello, realizaremos un proceso de documentación teórica dentro del aula para que los alumnos adquieran la información necesaria para que puedan reconocer los retratos de diferentes periodos, y también, para que ellos mismos realicen sus propios retratos.

Todo lo anteriormente dicho, nos proporcionará un aprendizaje significativo cuando los alumnos pongan en práctica sus aprendizajes dentro y fuera del aula.

CAPITULO IV:

PROPUESTA DIDÁCTICA:

EL RETRATO.

Introducción

Esta unidad didáctica “*El retrato*”, pretende recoger todos los contenidos, objetivos, competencias básicas y criterios de evaluación, que se recogen en el *DECRETO de 3 de mayo de 2007, por el que se establece el Currículo de Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León*.

Todos los contenidos empleados dentro de esta propuesta didáctica se encuentran reflejados en el bloque 5: Historia. El cambio del tiempo, en el área de conocimiento del medio natural y social. Y también, en el bloque 1: Observación plástica, en el área de educación artística.

El retrato, forma parte de la cultura artística, por eso encontramos que a lo largo de la historia estas representaciones artísticas nos han transportado al pasado cuando las hemos observado, ya sea por las técnicas empleadas o por las personas retratadas.

Estas muestras artísticas, han sido durante mucho tiempo la única forma que poseían las personas para poder dejar su imagen para la posteridad.

Por lo tanto, es importante dar a conocer a los niños y niñas este tipo de imágenes, para que conozcan los retratos dentro de la historia y para que también sean capaces de realizar los suyos propios.

Contextualización

El centro se encuentra en una ciudad perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con unos 40.000 habitantes y tiene un nivel socio-cultural bastante elevado, en el centro se integran personas de diversas nacionalidades.

Se trata de un centro que tiene una sola vía de Infantil y Primaria, por una parte. Y por otra, una parte que corresponde a Educación Secundaria Obligatoria. Con un total de 300 alumnos, aproximadamente.

La construcción del edificio está dividida en tres grandes bloques:

En el bloque 1º: Está destinado a Educación Infantil (3 y 4 años), al ciclo de 1º de Educación Infantil, un aula de inglés para infantil, el polideportivo, el gimnasio y las salas para hacer los talleres.

El bloque 2º: Actualmente está sin utilizar, pero se está preparando para ser utilizado ante cualquier necesidad, ya que dispone de una sala de psicomotricidad, un aula de infantil, cuatro aulas de secundaria y diversos despachos.

El bloque 3º: Este tercer bloque está compuesto por un semisótano, dotado con un aula de música y psicomotricidad; una planta baja, con un aula de cinco años, el cuatro aulas de informática y dos despachos; una primera planta, en la que se encuentra la sala de profesores y el salón de audiovisuales (Salón azul); una segunda planta, dotada con dos aulas de informática (la uno y la dos), un comedor, la biblioteca de E. Primaria, dirección, jefatura de estudios, secretaria, el despacho de la orientación y las aulas de primero a cuarto de E. Primaria; una tercera planta, en la que está el laboratorio de la ESO y la biblioteca de la ESO; y en la cuarta planta encontramos el aula tres de informática, el aula multiusos, la tutoría de profesores, el aula de compensatoria, las aulas de quinto y sexto de E. Primaria y las aulas de primer a cuarto de E. Secundaria Obligatoria.

Grupo-clase

El grupo, en el que enfocamos esta unidad no es muy numeroso. Contamos con unos 20 alumnos, de 3º de primaria. Dentro del aula, encontramos un clima de respeto y compañerismo. Entre ellos unos 10 alumnos de la clase son inmigrantes, pero aunque no tienen problemas con el idioma porque la mayoría han nacido en España, se trabajan diversos climas de convivencia desde que son pequeños.

Nivel

La Unidad Didáctica que vamos a realizar está dirigida a alumnos de segundo ciclo de Educación Primaria, más concretamente, 3º.

Elección del momento del curso

El momento seleccionado para impartir esta Unidad, es la última quincena del tercer trimestre, puesto que las actividades que vamos a realizar SON más adecuadas, para ser transmitidos en estas fechas.

Relación con otras unidades

Esta Unidad Didáctica, está relacionada con diversas áreas de Educación Primaria, sobre todo, con Conocimiento del Medio y Educación Artística, porque con el retrato debemos contar la historia y también, debemos enseñar a los alumnos a hacerse un retrato y a retratar a los demás.

Temporalización

Esta Unidad Didáctica, “*El retrato*”, consta de 9 sesiones, aunque dentro de las dificultades que se nos puedan presentar en el aula se pueden aumentar o disminuir el número de sesiones.

Junio 2014						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Competencias básicas

A través de la Unidad Didáctica “*El retrato*” intentaremos que los alumnos desarrollen 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.

Las competencias básicas son como una columna vertebral para la educación integral tanto básica como para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Son una combinación de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes... que todo el alumno que curse Educación Primaria debe alcanzar para su desarrollo personal así como para la integración social.

Esta unidad contribuirá la adquisición de las distintas competencias básicas, como:

1. Comunicación lingüística:

- Utiliza el lenguaje oral y escrito para explicar en qué consiste el retrato.

2. Conocimiento e interacción con el mundo físico:

- Demuestra que conoce la historia del retrato.
- Reconoce la importancia de observar obras de arte.
- Distingue elementos y la simbología del retrato.
- Diferencia en imágenes de diferentes épocas.
- Valora los retratos que le hagan y los que realice el mismo.

3. Tratamiento de la información y competencia digital:

- Demuestra cómo utilizar un buscador de internet para conseguir información sobre el retrato.

4. Social y ciudadana:

- Aprenden a trabajar de forma grupal e individual dentro del aula.

5. Cultural y artística:

- Reconoce la importancia de cuidar el patrimonio artístico que conservamos sobre los retratos.
- Crea la representación de un retrato de uno de sus compañeros.

6. Autonomía e iniciativa personal:

- Adopta decisiones para solucionar un conflicto en su trabajo grupal o por parejas.

Objetivos

- Respetar y comprender las creaciones propias y de los demás.
- Conocer los rasgos característicos de los retratos de distintas épocas.
- Realizar una actividad artística correspondiente al retrato.
- Utilizar documentos históricos relacionados con el retrato para buscar información.
- Realizar trabajos de forma grupal, respetando a los demás.

Contenidos

- Rasgos diferenciales de las sociedades a través del tiempo.
- Acontecimientos históricos y herencias del pasado.
- Introducción a los estilos y géneros artísticos, como el retrato.
- Utilización de documentos en diferentes soportes para obtener información histórica.
- Elaboración de trabajos grupales.
- Observación, descripción y vocabulario de elementos artísticos.
- Técnicas básicas de recogida de datos sobre producciones artísticas.
- Planificación de un proceso completo de creación artística.

Metodología

Dentro de esta unidad didáctica se pretende crear un ambiente que les permita a los alumnos adquirir un aprendizaje eficaz. Por ello, dentro del aula es preciso estimular el dialogo con los alumnos, haciéndoles partícipes en el establecimiento y la supervisión de las normas de clase. De este modo se les permite que sean responsables de sus propias acciones.

También, se planificarán actividades en las que los alumnos tengan que colaborar. Estos necesitan aprender a cooperar, dado que la cooperación constituye una destreza básica, requisito necesario y fundamental de la sociedad actual.

En el aula, la labor del profesor será la de facilitar del aprendizaje, proporcionando el respeto, la capacidad de arriesgarse, la enseñanza entre compañeros, la resolución de problemas, entre otras cosas. Mientras los alumnos experimentan y aprenden juntos, el profesor tendrá libertad para moverse entre ellos, observar, analizar, evaluar, ayudar e instruir tanto a nivel individual como a pequeños grupos.

Para crear un ambiente de aprendizaje eficaz tomaremos las siguientes medidas:

- ❖ Construir una fuerte relación con los alumnos:
  - Haciéndoles participar en conversaciones, demostrándoles que interesa realmente lo que tienen que decir.
  - Preparando cuidadosamente las preguntas que se vayan a hacer.
  - Saber cuándo escuchar y cuándo intervenir.
  - Siendo sensible a sus necesidades e intereses.
- ❖ Conocer a los alumnos, obteniendo información sobre sus capacidades sociales, afectivas, físicas y cognitivas. Utilizaremos los siguientes medios:
  - Observación diaria.
  - Registro de anécdotas.
  - Muestras de trabajo.
- ❖ Promover una conducta adecuada en clase sin escatimar alabanzas, estímulos y reforzamiento positivo auténtico, siempre que se pueda.
- ❖ Agrupar a los alumnos de forma heterogénea, de manera que en cada grupo haya alumnos de capacidades diferentes que puedan ayudarse y complementarse entre sí. Integrar en esos grupos a los alumnos con necesidades especiales.
- ❖ Pedir a los alumnos que manifiesten sus expectativas con respecto a las actividades cooperativas. Algunos consejos para un aprendizaje satisfactorio en grupos cooperativos pueden ser:
  - Respetar los derechos de los demás, tanto de la clase como de nuestro grupo.
  - Nunca reírse de los errores de otras personas.
  - Tener libertad para cometer error y aprender de ellos y mediante ellos.
  - Compartir recursos, materiales e ideas.
  - Escuchar lo que otros tienen que decir y hacerles preguntas cuando es preciso.

Atención a la diversidad

En cuanto a la atención a la diversidad, si hacemos referencia lo anteriormente expuesto, es necesario saber que cada la alumno adquiere un mismo aprendizaje de formas diversas a los demás alumnos.

Por eso, para hacer frente a la variedad de personas que tenemos dentro del aula hemos incorporado unas actividades que servirán de refuerzo para aquellas personas que lo necesiten y otras de ampliación del tema, que se utilizaran en los casos en los que el alumnos ya haya adquirido los contenidos propuestos de la unidad y se le darán otros para profundizar más en el tema.

Criterios de evaluación

Para evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos aparte de una prueba escrita, que nos garantizará si han adquirido los conocimientos oportunos sobre el retrato, también utilizaremos la observación directa en el aula, el cuaderno de clase, los trabajos realizados en el aula y la participación activa del alumno en la materia que se le va a impartir.

El aprendizaje que se espera que alcancen los alumnos al final de la unidad didáctica es básicamente que aprendan a interiorizar los conocimientos relaciones con el retrato. Para ello, hemos elegido esta forma de evaluar, en la que relacionaremos una serie de ítems en el progreso general del alumno en el aula.

El alumno debe ser capaz de:

- Describe los diferentes retratos a través del tiempo
- Reconoce los cuadros y legados artísticos que nos han dejado al largo del tiempo.
- Aprende a observar los rasgos característicos de la fisionomía.
- Aprende la simbología de las imágenes.
- Utiliza las herramientas de la comunicación cuando lo necesita.
- Participar de forma activa en el aula, en el laboratorio y en las excursiones que se lleven a cabo.
- Utilizar estrategias personales y colectivas para poder llevar a cabo los trabajos en grupo que realizaremos en clase.

Todos estos ítems, quedarán recogidos en el cuaderno del profesor, para su posterior evaluación en el aula.

Para finalizar realizaremos una autoevaluación al final de la unidad. Con este tipo de evaluación los alumnos son capaces de concienciarse sobre los conocimientos que han aprendido en la unidad.

Sesiones

Sesión 1: Historia del retrato.	
Duración: 50 minutos	Material: PDI y cuaderno de dibujo
<ul style="list-style-type: none"> - Se comenzará la sesión preguntado en una “lluvia de ideas”: qué conocen del retrato y qué retratos conocen. - Visualizaremos retratos de las etapas de Etruria y Mesopotamia. - Iniciamos la explicación con una actividad en la que los alumnos separados por grupos, mediante la información que les otorgamos de estas imágenes deben adivinar cual pertenece a cada etapa. - Realización en un cuaderno de dibujo de unos retratos puestos cronológicamente a lo largo de la historia.	

Sesión 2: Historia del retrato.	
Duración: 50 minutos	Material: PDI y cuaderno de dibujo
<ul style="list-style-type: none"> - Recordamos los conocimientos de la clase anterior. - Explicación de la historia del retrato de Etruria y el Helenismo dentro del arte del retrato. - Visualización de imágenes de retratos de las épocas que veamos. - Realización en un cuaderno de dibujo de unos retratos puestos cronológicamente a lo largo de la historia. - Ejecución de un debate en el que media clase se posicionará a favor de Etruria y la otra media a favor de Helenismo.	

Sesión 3: Observamos la historia	
Duración: 50 minutos	Material: PDI y sala de ordenadores
<ul style="list-style-type: none"> - Recordamos los conocimientos de la clase anterior sobre las civilizaciones antiguas, con una actividad en la que tendrán que reconocer retratos de estas épocas. - Visualización de un video que resume las etapas del arte del retrato en clase: https://www.youtube.com/watch?v=URBclqSrl3Q - Realización de una actividad en la que los niños separados por grupos tendrán que realizar un resumen del video y leerlo en clase y decir que parte de la historia del retrato es la que les gusta más. 	

Sesión 4: Etapas de Oro. Renacimiento.	
Duración: 50 minutos	Material: PDI.
<ul style="list-style-type: none"> - Recordamos los conocimientos de la clase anterior. - Comenzamos con la explicación de la época del Renacimiento, una de las épocas de oro del retrato, con una presentación de PDI en la que los alumnos tendrán que participar de forma activa. - Realizamos un juego con la PDI, sobre el Renacimiento en el que tendrán que ir pasando pruebas en las que deberán poner en práctica sus conocimientos. 	

Sesión 5: Etapas de Oro. Siglo XIX.	
Duración: 50 minutos	Material: PDI.
<ul style="list-style-type: none"> - Recordamos los conocimientos de la clase anterior. - Comenzamos con la explicación de la época del siglo XIX una de las épocas de 	

oro del retrato, con la presentación en la PDI y la participación de los alumnos dentro del aula.

- Realizamos un actividad en la PDI, sobre el siglo XIX en el que separados por grupos deberán contestar de forma cooperativa a las preguntas que se les proponen en la presentación y el primer grupo que lo sepa levanta la mano. Poco a poco van sumando puntos y gana el equipo que más puntos tenga.

Sesión 6 y7: Repasamos y nos pintamos a nosotros mismos.

Duración: 50 minutos

Material: Cuaderno de dibujo y material de plástica.

- Recordamos todos los conocimientos aprendidos en clase, con un concurso en el que los participantes deben pasar unas pruebas sobre el arte del retrato, hasta llegar a la meta.
- Realización en el cuaderno de dibujo de un autorretrato, en el que se vea alguna de las técnicas explicadas a lo largo de las sesiones.
- Exposición de los autorretratos de los alumnos. En la exposición los alumnos contarán cómo se han pintado y porqué.

Sesión 8: Ponemos en práctica todo lo aprendido.

Duración: 50 minutos

Material: PDI.

- Realización de una prueba escrita sobre los conocimientos que se han visto en el tema.

CAPITULO VI: CONCLUSIONES

Al concluir con el Trabajo de Fin de Grado sobre el arte del retrato, debemos decir que nos ha servido para acercarnos a descubrir los distintos significados que el género del retrato ha tenido a lo largo del tiempo.

Después del breve recorrido histórico que hemos llevado a cabo en este trabajo, hemos podido estudiar la variedad de aspectos que configuran la historia de este género artístico, lo que no ha hecho conocer y apreciar mejor este arte.

Todo esto, hará posible que el estudio retrato dentro del aula genere un aumento en los conocimientos de los alumnos, un incremento de su cultura y otro modo de ver el legado histórico que nos ha llegado hasta hoy.

Para garantizar la asimilación de conocimientos por parte del alumnado, partiremos en un principio de los conocimientos previos que disponen sobre el retrato, favoreciendo de ese modo la participación dentro del aula. Y concluiremos, con actividades que fomenten la puesta en práctica de todos los conocimientos adquiridos, para potenciar así un aprendizaje integral en la educación dentro del aula.

Dentro de este tema, debemos tener en cuenta el seguimiento diario de los alumnos dentro del aula, para ir incorporando conocimientos, porque el buen docente debe ser capaz de guiar el conocimiento y potenciar los aprendizajes garantizando así una educación personalizada.

Finalmente, la realización de este trabajo me ha supuesto la oportunidad de conocer un poco más la cultura artística de nuestra historia. Y así, comprender del mismo modo la mentalidad de cada época y la simbología puesta en los retratos como modo dar a conocer la personalidad del individuo al que han retratado.

LISTA DE REFERENCIAS

<p>Arola, R. y Vert, L., El arte y el simbolismo. El retrato o el arte de fijar las almas. http://www.arsgravis.com/?p=5517</p>
<p>Calvo Serraller, F. (2005), <i>Los géneros de la pintura</i>. Madrid: Ediciones Taurus.</p>
<p>Crego, Ch. (2004), <i>Geografía de una península, la presentación del rostro en la pintura</i>. Madrid: ABADA.</p>
<p>DECRETO 40/2007, de 3 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad, Castilla y León.</p>
<p>Francastel, G. y P. (1978), <i>El retrato</i>. Madrid: Cátedra.</p>
<p>Giseri, I. (2004), <i>Romanticismo: 1780-1860, el nacimiento de una nueva sensibilidad</i>. Barcelona: Electa.</p>
<p>Jumilla, J. (1994), <i>Historia Universal del arte</i>, Volumen V. Barcelona: Planeta.</p>
<p>Portús, J. (2004), <i>El retrato Español del Greco a Picasso</i>. Madrid: Museo Nacional del Prado.</p>

Rivas, J. El retrato en la historia del arte.
<https://www.youtube.com/watch?v=URBclqSrl3Q> (Consulta: 7 de Julio de 2013)

José Jumilla, (1994), *Historia Universal del Arte, Volumen V*. Barcelona: Planeta.

Schmeiden, N. (2002). *El arte del retrato: Las principales obras del retrato europeo 1420-1670*. Alemania: Edi.: Taschen.

Todorov, T. (2006), *El elogio del individuo. Ensayo sobre la pintura flamenca del Renacimiento*. Barcelona. Galaxia Gutenberg.

VVAA. (2004), *El retrato*, Barcelona: Galaxia Gutenberg.