

¡Hola!

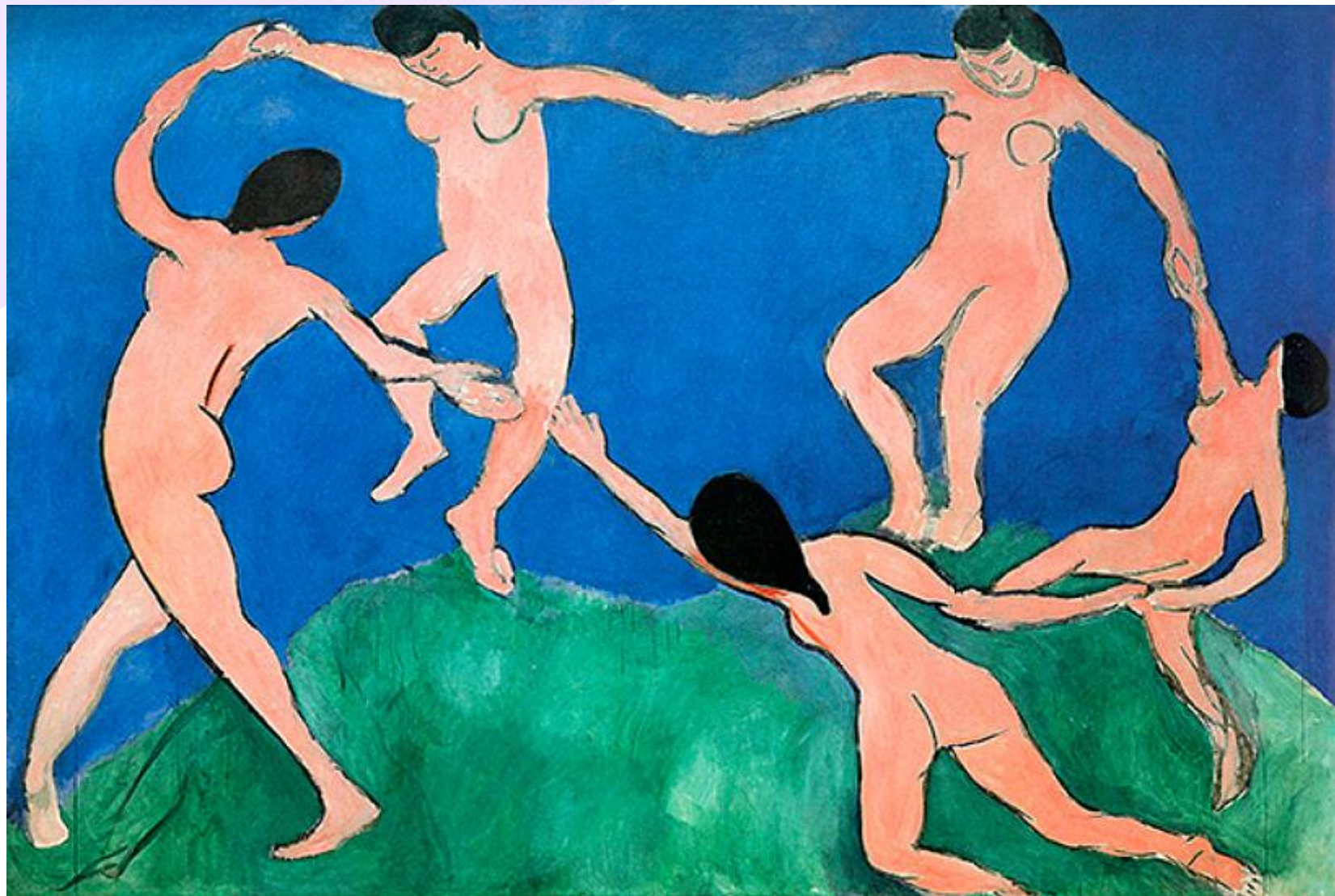
El material que estás a punto de revisar, es un recurso educativo-artístico realizado por educadores del Museo Artequin de Viña del Mar. Se creó para que quien dicte la actividad no necesariamente tenga conocimientos previos sobre el arte o los artistas nombrados, además puede realizarse con estudiantes de diferentes niveles o edades.

La idea es presentar a los estudiantes solamente la imagen (diapo 2) de este material, la cual da inicio a la actividad, donde existen preguntas para que puedan responder.

La siguiente diapositiva, *información general de la obra y artista*, es de uso exclusivo del docente. Se pensó de esta manera para que el/la profesor/a pueda tener una conversación con sus alumnos.

Por último, se sugiere una actividad a realizar para reforzar los conocimientos entregados durante la presentación, además de incluir un glosario para comprender de mejor manera algunos de los conceptos que se describen dentro de la obra.

¡Esperamos disfruten el taller!

La Danza (I)

Nombre: Henri Matisse
Francesa, (1869 - 1954)

Estilo: El Fauvismo

Fecha: 1909

Museo en que se encuentra: Museum of Modern Art.
Nueva York, Estados Unidos

¿Qué está pasando en esta obra?

¿En qué lugar están estas personas?

¿Cuántos colores tiene esta obra?

Catalogado como uno de los **grandes artistas del siglo XX**, su **revolucionario uso del color** cambió la forma de crear y observar la pintura. Además, lideró una de las primeras vanguardias artísticas hace más de cien años, **el Fauvismo**.

Información para docentes

Sobre el artista y su obra:

Henri Matisse fue un aclamado pintor francés que no sólo destacó en el mundo de la pintura, sino también, en el dibujo, en el grabado y la escultura. Al inicio de su carrera, se le identificó y encasilló con el grupo de los **fauvistas**, sobre todo por el **libre uso del color, el vigor expresivo y el rechazo a ser una mera imitación de la naturaleza**. Para realizar sus trabajos, buscaba inspiración en las obras de artistas como Van Gogh o Gauguin, por la expresividad y uso del color, y las mezclaba con la tradición y detalles de las cerámicas persas, el arte africano o las telas moriscas.

Matisse creó *La Danza (I)* como un estudio para una pintura encargada por el empresario ruso y mecenas de arte Sergei Shchukin. Esta obra marca un momento importante en la carrera del artista, cuando adoptó un enfoque simple de la pintura, buscando las potencialidades expresivas de los elementos fundamentales: **línea, color y forma**. Aquí

observamos como se refleja una síntesis de las artes, combinando la pintura, la poesía y la danza, no sólo como concepto de armonía, sino como objetos pictóricos, además sólo usa tres colores para crear ese sentido apasionado donde los bailarines parecen flotar con ritmo. Se podría decir que sus figuras de bailarines, y en general, todas sus figuras humanas responden en primer lugar, a la expresividad de la forma, y sólo secundariamente a los detalles anatómicos. Este enfoque atrevido fue influenciado por la creciente tecnología de la fotográfica. En 1909 el artista observó: "El pintor ya no tiene que ocuparse de los detalles. La fotografía está ahí para hacer que la multitud de detalles cien veces mejor y más rápidamente. La forma plástica presentará la emoción lo más directamente posible y por los medios más simples".

En sus últimos años, debido a su mala salud, comenzó a pintar cada vez menos, y decidió explorar el uso del papel, las formas y el color, creando sus

famosas *pinturas con tijeras*. Se trataba de un trabajo muy simple: coloreaba unos papeles con tonos puros, intensos y vibrantes mediante la técnica del **gouache**, que luego eran cortados a mano alzada, combinados y pegados sobre las paredes de su taller. De ese modo creaba '**collages**', pero Matisse no realizaba esta tarea solo, le ayudaba su colaboradora, Lydia Delectorskaya, Los recortes pegados en las murallas creaban un mundo parecido a un jardín compuesto de formas orgánicas que recordaban a las algas, las hojas y los corales. El artista cambiaba la posición de las imágenes constantemente, añadía elementos y modificaba los existentes, hasta que alcanzaba el equilibrio de forma y color deseado. Para finalizar, trasladaba la composición, siempre minimalista, a algún tipo de soporte, como papel, cartón o lienzo.

❖ **Otros artistas del Fauvismo son: Jean Puy, André Derain, Raoul Duffy, Émilie Charmy, Marcel Mouly, entre otros.**

Actividad sugerida:

Con papeles de colores y diario, crear un collage al estilo de Matisse. Este trabajo debe ser con formas simples, en su mayoría repetidas y pocos colores. El tema puede ser relacionado a la naturaleza, animales o personas.

Glosario:

Fauvismo: fue una de las primeras vanguardias pictóricas que aparecieron en el siglo XX. Originado en Francia, alrededor de 1904 a 1908, generalmente es caracterizado por un empleo provocativo y libre del color con respecto al dibujo, por ignorar claroscuros y perspectivas y además, expresar sentimientos. Su nombre procede de la expresión francesa *les fauves* 'las fieras. Fue un movimiento con espíritu

inconformista y de transformación de volver a la pureza de los recursos, de liberarse de todo lo anterior y no ser sumiso ante la herencia pictórica. El color es la clave, directamente del tubo, obviando la mimesis y aplicándolo en toques rápidos y vigorosos, dotando a la obra de una sensación de espontaneidad.

Collage: es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o papel. Viene del francés *coller*, que significa pegar. En pintura, un collage se puede componer enteramente o solo en parte de fotografías, papeles de colores, madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc.

Gouache o guache: es una técnica pictórica y un tipo de pintura relativamente moderna, que ha

evolucionado a partir de técnicas más antiguas como la aguada y la acuarela. Como técnica consiste en diluir los colores en agua, para crear una escala de tonos monocromos (de un solo color) o policromos (varios colores). El resultado del gouache tiene apariencia de acuarela opaca.