

¡ARTE!

**LOS MÁS GRANDES
ARTISTAS DE TODOS
LOS TIEMPOS**

689
0000

MARY RICHARDS

¡ARTE!

LOS MÁS GRANDES ARTISTAS DE TODOS LOS TIEMPOS

Traducción del inglés de
Ana Doblado

 Siruela

Las Tres Edades / Nos Gusta Saber

ÍNDICE

Caravaggio, página 18

- 6** **GRANDES ARTISTAS**
Quién y cuándo
- 8** **ORÍGENES DEL ARTE**
De las cuevas a las iglesias
- 10** **UNA GRAN TAREA**
Miguel Ángel
- 14** **VIDA COTIDIANA**
Bruegel
- 18** **DRAMA EN ROMA**
Caravaggio
- 22** **EL PINTOR REAL**
Velázquez
- 26** **VIDA DOMÉSTICA**
Vermeer
- 30** **MONTES Y OLAS**
Hokusai
- 34** **NATURALEZA**
Friedrich
- 38** **ARTE Y MÚSICA**
Whistler
- 42** **PRIMERAS IMPRESIONES**
Monet
- 46** **PUNTO POR PUNTO**
Seurat

Bruegel, página 14

Vermeer, página 26

Velázquez, página 22

Monet, página 42

50 **NOCHE ESTRELLADA**
Van Gogh

54 **EL REY DE LA SELVA**
Rousseau

58 **NUEVOS OJOS**
Picasso

62 **COLOR Y FORMA**
Kandinski

66 **¿ESTO ES ARTE?**
Duchamp

70 **LOS SUEÑOS**
Dalí

74 **AUTORRETRATO**
Kahlo

78 **FORMAS MODERNAS**
Hepworth

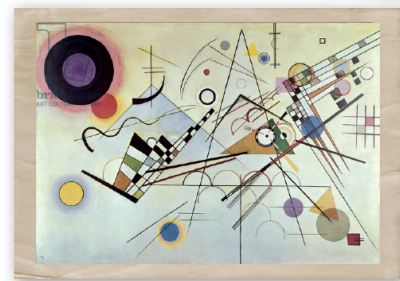
82 **GOTAS DE PINTURA**
Pollock

86 **LA FÁBRICA**
Warhol

90 **UN PASO MÁS ALLÁ**
Artistas innovadores

92 Glosario e índice

Rousseau, página 54

Kandinski, página 62

Hepworth, página 78

Christo y Jeanne-Claude, página 90

GRANDES ARTISTAS

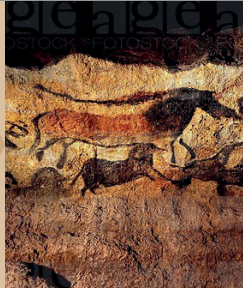

Los artistas llevan miles de años pintando en las paredes de cuevas, palacios e iglesias, y haciendo esculturas para edificios y espacios públicos. Pero el arte evoluciona continuamente. La forma de expresarse cambia con la aparición de tecnologías nuevas, diferentes materiales e ideas frescas.

c. 35000-10000 A.C.

Pintura rupestre

En todo el mundo se pinta en las paredes y los techos de las cuevas. Se emplean tierra y carbón mezclados con sangre, saliva o grasa animal.

c. 2500-300 A.C.

Antiguo Egipto

Los egipcios llenan las tumbas de sus faraones con preciosos objetos para que los disfruten en el más allá. También decoran las paredes con pinturas.

c. 1700-200 A.C.

Arte en China

Los artistas crean objetos con diseños y motivos de gran finura. Entierran un ejército de soldados de terracota junto al primer emperador.

c. 1525-1569

Bruegel

pinta a gente corriente de las áreas rurales flamencas. Ricos comerciantes compran sus obras para decorar sus bonitas casas.

1571-1610

Caravaggio

asombra a Roma con sus dramáticos cuadros de figuras religiosas. Posan para él personas reales, cuyos rasgos no son perfectos.

1599-1660

Velázquez

vive en la corte del rey de España. Deslumbra a la familia real con sus retratos. Se respeta mucho a los artistas por su técnica y habilidad.

1606-1669

Rembrandt

pinta increíbles autorretratos a lo largo de su vida. Se observa a sí mismo atentamente y no oculta los signos de la edad.

1632-1675

Vermeer

pinta en su hogar en Holanda escenas tan realistas que parecen fotografías. Se vale de herramientas como la cámara oscura para pintar con precisión.

1840-1926

Monet

desarrolla el impresionismo. Pinta al aire libre en vez de en el estudio. Trabajando deprisa, captura la luz cambiante.

1844-1910

Rousseau

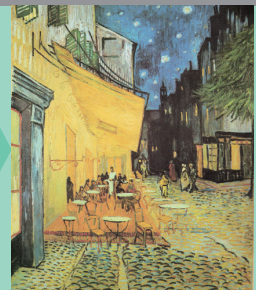
pinta con un estilo deliberadamente infantil. Sus escenas de la selva están llenas de plantas y animales exóticos.

1853-1890

Van Gogh

emplea pinceladas gruesas y pinta rápido para crear un arte imaginativo, audaz, colorista y expresivo.

1903-1975

Hepworth

crea esculturas modernas en piedra, madera, bronce y escayola. Se inspira en los paisajes británicos.

1904-1989

Dalí

crea pinturas llenas de fantasía, oníricas. Combina objetos inusuales de formas misteriosas e imposibles.

1907-1954

Frida Kahlo

pinta expresivos autorretratos que muestran cómo se siente. Se convierte en una de las artistas más personales de todos los tiempos.

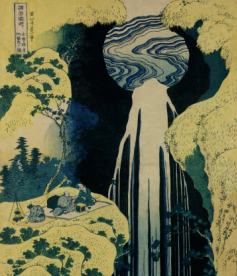

1912-1956

Pollock

saca sus lienzos del caballete y trabaja en el suelo. Su «pintura de acción» da lugar a obras enormes, apasionantes y vivaces.

d. C. es la abreviatura de «después de Cristo» y señala la era que comienza en el siglo I con el año 1. El tiempo anterior se indica como a. C., que significa «antes de Cristo».

c. es la abreviatura de *circa*, que significa «aproximadamente».

<p>c. 650 A.C. - 500 D.C.</p> <p>Grecia y Roma antiguas Se decoran templos y edificios con imágenes realistas de dioses. Los artistas pintan frescos: trabajan en las paredes sobre estuco húmedo.</p>	<p>c. 500 A.C. - 1300</p> <p>Edad Media Las guerras asolan Europa. La religión cristiana se expande y los artistas tienen mucho trabajo. Empiezan a crear sus talleres y a formar discípulos.</p>	<p>c. 1330-1550</p> <p>Renacimiento En Europa los artistas decoran las iglesias con escenas de la Biblia. Las nuevas técnicas permiten pintar con mayor precisión. Se inventa la pintura al óleo.</p>	<p>1475-1564</p> <p>Miguel Ángel hace excelentes pinturas y esculturas a mayor escala que ningún otro artista del Renacimiento.</p>	
<p>1760-1849</p> <p>Hokusai hace grabados de la vida rural en Japón. Sus obras viajan en barcos de mercancías hasta Europa, donde gustan mucho.</p>		<p>1774-1840</p> <p>Friedrich se adentra en escenarios salvajes para reflejar en sus cuadros la fuerza de la naturaleza. La pintura paisajística se hace popular en Europa.</p>		<p>1834-1903</p> <p>Whistler pinta retratos y escenas de Londres de noche. Intenta reflejar en sus cuadros un estado anímico y una atmósfera peculiares.</p>
<p>1859-1891</p> <p>Seurat pinta grandes escenas de París usando millones de puntitos. Su técnica se denomina puntillismo.</p>	<p>1866-1944</p> <p>Kandinski crea cuadros usando formas, colores y líneas que no parecen representar objetos reales.</p>		<p>1881-1973</p> <p>Picasso y Braque inventan el cubismo. Pintan violines, guitarras y otros objetos desde muchos ángulos distintos al mismo tiempo.</p>	<p>1887-1968</p> <p>Duchamp causa sensación introduciendo en las galerías de arte objetos de la vida cotidiana. Anima a plantearse la pregunta «¿Qué es el arte?».</p>
<p>1928-1987</p> <p>Warhol captura en sus cuadros objetos cotidianos y a personajes famosos. Trabaja en su estudio de Nueva York, The Factory («La Fábrica»).</p>	<p>INICIO 1929</p> <p>Kusama crea espacios donde la gente puede entrar y explorar, a menudo forrados con papel de lunares, y con esculturas, espejos y luces.</p>		<p>INICIO 1962</p> <p>Pipilotti Rist crea vídeos diseñados para envolver completamente al espectador al proyectarse en las paredes y el techo de la galería.</p>	

ORÍGENES DEL ARTE

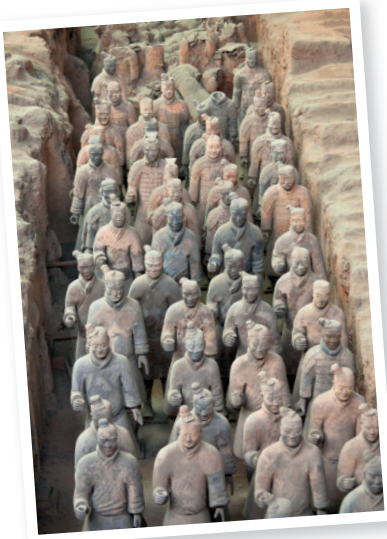
↑ Los muros de la cámara funeraria de Tutankamón están cubiertos de pinturas. Este faraón del antiguo Egipto gobernó entre 1336 y 1327 a. C. Su tumba se descubrió en 1922. Las pinturas relatan la historia de la muerte del joven faraón y su viaje al más allá. Aquí se ve su encuentro con Osiris, dios de los muertos.

↑ Búfalo y ciervo corriendo por las paredes de las cuevas de Lascaux, en Francia, donde hay más de 600 pinturas espectaculares de c. 17.000 a. C.

¿Quién creó la primera obra de arte y por qué? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sabemos es que hace unos 35.000 años en todo el mundo se empezó a pintar en las paredes de las cuevas. La pintura se fabricaba mezclando rocas y tierra de colores con grasa o sangre de animales. Se trabajaba a la luz del fuego, en lo más profundo de las cavernas, y se pintaban los animales que se cazaban, como bisontes y ciervos. Una teoría sostiene que estas pinturas eran parte de una ceremonia mágica para dar buena suerte en la caza. Sea cual sea el motivo, desde entonces el ser humano no ha dejado de crear arte. Su pintura nos habla de cómo veía el mundo y lo que le importaba.

Con el paso de los siglos los artistas se hicieron más hábiles pintando y diseñando herramientas para tallar y modelar objetos. Creaban obras cada vez más complejas. Hace unos 5.000 años los antiguos egipcios hicieron detalladas pinturas murales dentro de sus enormes tumbas. Creían que el difunto podría disfrutarlas en su próxima vida. En la antigua China, al primer emperador lo enterraron rodeado de caballos, carros y todo un ejército de terracota cuya misión era proteger al emperador. Más o menos desde el año 650 a. C. los artistas de las antiguas Grecia y Roma empezaron a pintar murales en sus casas y crearon grandes esculturas de piedra para decorar sus enormes edificios y templos.

↑ El ejército de terracota es una joya de la escultura china temprana, en torno al 210 a. C. Sus más de 7.000 figuras estuvieron enterradas durante siglos, hasta que un campesino las halló por casualidad en la década de 1970. Los soldados son de tamaño natural, todos distintos y tallados con gran detalle.

No sabemos mucho de aquellos primeros artistas, aunque con el paso del tiempo empezaron a conservarse registros. La gente escribía cartas y diarios y gracias a la combinación de esos documentos se puede recomponer la historia de las grandes obras de arte y la vida de sus autores.

En la Edad Media el cristianismo se extendió por Europa. Los monjes ilustraban libros religiosos y los artistas hacían en las paredes de las iglesias pinturas cada vez más realistas. Su intención era inspirar a la gente y ayudarla a recordar historias de la Biblia. Los reyes y los nobles querían también grandes obras de arte en sus castillos y mansiones. De pronto hacían falta más artistas. Pintores y escultores abrieron talleres donde los discípulos aprendían a trabajar con el mismo estilo que el maestro. Si tenían talento, después seguían su propio camino.

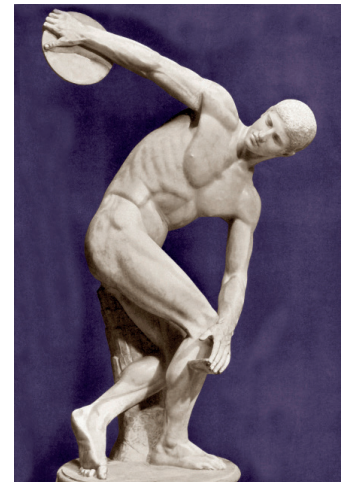
A lo largo de miles de años, en todo el mundo los artistas han creado todo tipo de obras en muy diversos lugares, desde cuevas y palacios a iglesias y galerías. Sus obras nos hablan de la época en que vivieron y de sus creencias. Nos ayudan a revivir el pasado.

↑ En el Renacimiento los artistas aprendieron a pintar figuras realistas que parecían estar en escenarios auténticos. Giotto, un pintor italiano, decoró esta capilla en torno a 1350; en sus paredes se cuentan historias de la Biblia.

↑ El volcán Vesubio entró en erupción en el año 79 y sepultó Pompeya, una ciudad romana. Este fresco decoraba la pared de una de sus casas. Se conservó bajo capas de ceniza y escombros. Se cree que la pareja retratada eran un adinerado panadero y su mujer.

↑ Los escultores de la antigua Grecia deseaban rendir homenaje a la forma perfecta del cuerpo humano. Esta es la estatua de un gran atleta en acción: se prepara para lanzar el disco girando su cuerpo.