

Ideas para disfrutar del arte con...

El Greco

Un artista que pensaba mucho

Violeta Monreal

Oxford University Press es un departamento de la Universidad de Oxford. Como parte integrante de esta institución, promueve el objetivo de excelencia en la investigación y la educación a través de sus publicaciones en todo el mundo. Oxford y Oxford Educación son marcas registradas de Oxford University Press.

Publicado en España por
Oxford University Press España S. A.
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Atenas
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

© del texto y de las ilustraciones: Violeta Monreal, 2014
© de esta edición: Oxford University Press España, S. A., 2014

Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su grabación y/o digitalización en ningún sistema de almacenamiento, ni su transmisión en ningún formato o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de Oxford University Press España S. A., o según lo expresamente permitido por la ley, mediante licencia o bajo los términos acordados con la organización de derechos reprográficos que corresponda. Las cuestiones y solicitudes referentes a la reproducción de cualquier elemento de este libro, fuera de los límites anteriormente expuestos, deben dirigirse al Departamento de Derechos de Oxford University Press España S. A.

No está permitida la distribución o circulación de esta obra en cualquier otro formato.
Esta condición debe imponerse y obliga a cualquier adquirente o usuario.

Oxford University Press España S. A. no hace propios los contenidos de las páginas web pertenecientes o gestionadas por terceros a las que se acceda a través de cualquier dirección web citada en esta publicación. Por tanto, se excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase que pudieran derivarse del acceso a dichas páginas o contenidos.

ISBN: 978-84-673-7823-8
Depósito legal:
Impreso en España

PROYECTO

Violeta Monreal

AUTORA E ILUSTRADORA

Violeta Monreal

DISEÑO

Óscar Muínelo

FOTOGRAFÍA

AISA

Prisma

Archivo Oxford

Guía didáctica

Ideas para disfrutar del arte con...

El Greco

Un artista que pensaba mucho

Violeta Monreal

el jardín
del arte

el jardín
de los libros

Objetivos de la colección

- Promover la creatividad de niños y niñas.
- Enriquecer la paleta de recursos expresivos de alumnos y alumnas mediante ilustraciones rotundas y sugerentes realizadas con la técnica de papel rasgado.
- Reflejar el interés cada vez más creciente que la sociedad siente hacia el arte.
- Acercarse a la educación en valores a través de las cualidades humanas propias de algunos artistas.
- Conseguir que los niños y las niñas se aproximen a las obras de arte, sin miedo y con espontaneidad, creando un ambiente de confianza en el que todas las opiniones sean igual de importantes. Ayudando a los niños y las niñas que no suelen hablar, y moderando a los más extrvertidos.
- Reforzar la educación emocional en la Educación Infantil por medio de recursos creativos.
- Alentar una atmósfera de libertad mediante la creación.
- Promover la conversación a partir del análisis de las obras de arte que se tratan en los libros de la colección.

Sobre el libro

- Como el resto de volúmenes de la colección El Jardín del Arte, el libro se divide en tres secciones:

Seis cosas que te gustará saber. Se enumeran seis características importantes de la pintura del Greco, que ayudarán al niño o niña a empatizar con el artista.

Taller de arte. Se explica paso a paso cómo construir uno de los cuadros más representativos del Greco, *El caballero de la mano en el pecho*, con la técnica de papel rasgado.

Datos que te pueden interesar. Se relacionan algunos datos de la biografía del Greco con hechos históricos curiosos que ocurrieron durante su vida y se presenta cronología comparada.

- El libro cuenta con personajes actuales que presentan al artista y que sirven de nexo con los destinatarios gracias a su complicidad y lenguaje cercano.
- El libro permite navegar por sus páginas de forma no lineal en función de los intereses y necesidades de los lectores.

Sobre esta guía

- Utilízala después de haber leído el libro.
- Proponemos tres ideas como eje principal de las actividades: observar, imaginar y crear.
- Las propuestas que encontrarás tienen un cariz orientativo. Son un punto inicial para que desarrolles tus propias ideas. No tengas miedo de inventar. Si no te gusta construir retratos, haz paisajes, bodegones o lo que desees. No lo dudes ni un segundo.

El dibujo con papel rasgado

Se basa en una técnica que resulta de rasgar cartulinas con las manos, para construir dibujos mediante el pegado de estas formas en un soporte.

PROCEDIMIENTO

Se sujeta el papel con la mano izquierda y se rasga en dirección al cuerpo (los zurdos pueden invertir el proceso). La línea del contorno, que surge de la rebaba al rasgar la cartulina, es la que sirve para delimitar la forma.

Materiales necesarios

- Cartulinas de colores.
- Blondas de pastelería.
- Barra de pegamento.
- Cartulina base.
- Rotulador permanente.

idea **1** Observar

Respuestas a las preguntas sobre *El caballero de la mano en el pecho*

¿Por qué tendrá la mano en el pecho?

Dicen que es el gesto del juramento del señor del cuadro. Responde al típico caballero español de la época. Es una postura muy digna, ¿no te parece?

¿Qué estará pensando?

Esta es una gran pregunta. Quizá esté pensando en poder moverse, porque seguro que le pica la nariz, y como está posando para que el artista le pinte el retrato, no puede rascársela. ¿Tú qué piensas?

¿Por qué viste de negro?

Los caballeros en esa época vestían así, era la moda. La gorguera, que es el cuello blanco de puntilla que lleva este caballero, es pequeña. Las había inmensas, incluso más grandes que sus cabezas.

¿Quién es?

Nadie lo sabe con certeza y lo bueno de lo que nadie sabe con certeza es que todos podemos inventarnos una bonita historia. Unos ven en él a Cervantes. Otros creen que puede ser un caballero importante, conocido del Greco. Parece un caballero que tiene un profundo secreto que nadie puede descubrir porque su propia vida está en juego.

*Observar un cuadro y hablar sobre él
hace que pensemos más.*

¿Por qué tiene un hombro más alto que otro?

Esa diferencia de altura puede parecer poco importante, pero los entendidos dicen que se debe a que es Cervantes, que era manco, pues había perdido el brazo en la batalla de Lepanto.

¿Por qué estará serio?

Cuando estás serio, pareces más interesante. El caballero quiere que creamos que es importante. Si se estuviera partiendo de risa, pensaríamos que no lo es.

¿Por qué el cuadro tiene colores oscuros?

Porque el Greco quiso que el cuadro fuera misterioso. En otros cuadros utilizó colores muy alegres. Sus verdes, sus azules, sus rojos, sus amarillos son intensos, brillantes y puros.

Observar un cuadro

Vamos a trabajar con la idea de que en el arte no hay por qué copiar la realidad. Lo importante no es tanto que la idea que expresen niños y niñas sea acertada, como que adquieran seguridad a la hora de manifestar una opinión. Queremos que piensen con libertad, que se expresen y se den cuenta de que cuanto más escuchan las opiniones de sus compañeros, más se enriquece la suya.

Esta es la propuesta

- 1 Se enseña a los niños el cuadro *San Pedro*.
- 2 Se les pide que digan lo que ven:
 - ¿Qué colores tiene el cuadro?
 - ¿El hombre del cuadro es mayor o joven?
 - ¿De qué color tiene el pelo?
 - ¿Tiene barba?
 - ¿Qué tiene en una mano?
 - ¿Qué abrirán esas llaves?
- 3 Se les hace ver que el personaje es una figura más larga de lo normal y que las llaves son las que abren las puertas del cielo, porque para la religión católica san Pedro es el que se ocupa de abrir y cerrar estas cuando entra alguien.

San Pedro

idea **2** Imaginar

Imaginar cómo va a ser un cuadro antes de verlo

Enseñar un cuadro tiene que ser sinónimo de libertad. Un momento en el que cada niño y cada niña sientan que pueden expresarse libremente y en el que sus palabras sean valoradas e importantes. "Exprimir" un cuadro es la actividad perfecta para conocer a nuestros niños y niñas.

Esta es la propuesta

- 1** Se dice a los alumnos que cuando estamos con los ojos cerrados podemos ver imágenes como si estuviéramos soñando o viendo la televisión.
- 2** Se les pide que cierren los ojos y, como si fuera un cuento, se les describe uno de los cuadros del libro, para que ellos imaginen todo lo que escuchan.
- 3** Una vez que abran los ojos, les enseñaremos el cuadro y activaremos su interés con preguntas sencillas:

¿Qué colores ves?

¿Qué cosas ves en el cuadro?

¿Qué pasa dentro de la obra?

¿Cuál es tu fragmento preferido?

¿Qué imaginas que puede ser?

Si se ven personajes, ¿están enfadados o contentos?

¿Te dan miedo? (Puedes introducir cualquier otro sentimiento).

¿Te gustaría ser así?

¿Conoces a alguien parecido?

Si se ve algún paisaje, ¿te gusta este tipo de paisaje?

... Y todas las que se te ocurran.

- 4** Finalmente se les pregunta:

¿Habías imaginado así el cuadro?

El entierro del conde de Orgaz

Vista de Toledo

El manierismo

El Greco fue uno de los artistas más representativos de un estilo que conocemos como **manierismo**.

Es la forma personal de pintar de cada artista en la época del Greco. Es decir, que el pintor soluciona los problemas del cuadro "a su manera".

En el arte, la altura de las personas se mide por cabezas. Si lo normal era que la figura humana midiera siete cabezas, el Greco añadía tres o cuatro cabezas más.

¿Por qué alargaba las figuras?

Esta es la propuesta

1 Se pide a los alumnos que imaginen por qué el Greco pintaba las figuras alargadas. Este tema de discusión es un clásico en la historia del arte. Y hay teorías para todos los gustos.

2 Activamos sus respuestas haciendo sugerencias como estas:

Porque era muy religioso.

Porque había pintado iconos.

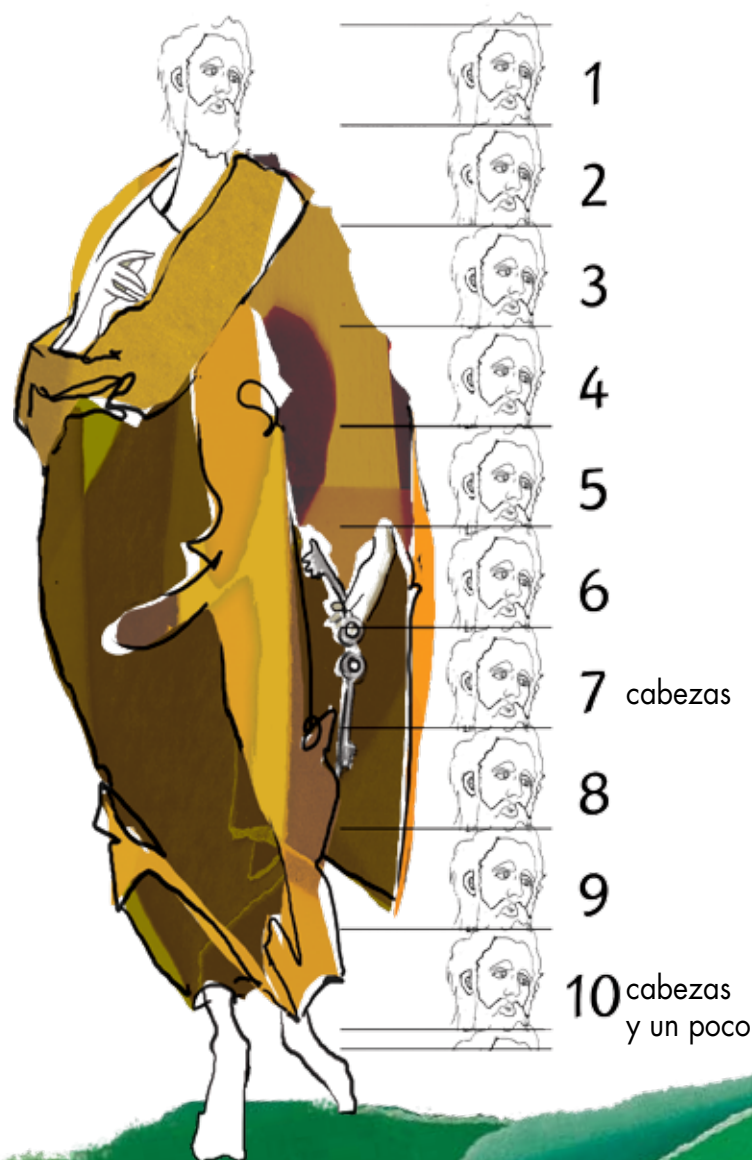
Porque quería tocar el cielo con la mano.

Porque sus modelos eran locos.

Porque tenía un defecto en la vista.

Porque le gustaban así.

Y tú, ¿qué piensas?

*Conversar e intentar explicar nuestras ideas
hace que pensemos más.*

Construir el dibujo más manierista del mundo

Esta es la propuesta

Vamos a realizar el dibujo con el cuerpo más largo del mundo.

- 1 Partir trozos de papel negros, amarillos, naranjas, rojos, verdes y azules.
- 2 Componer la figura y colocar con libertad sobre una cartulina.
- 3 Poner un título a la composición.

También...

Se puede hablar de la altura de las personas.

- 1 Averiguar cuántas cabezas mide un compañero.
- 2 Hacer una fila de todos los niños y niñas de la clase del más alto al más bajo.
- 3 Hablar sobre los deportes en los que conviene ser muy alto para obtener mejores resultados: baloncesto, salto de altura, salto con pértiga...

Dibujar lo que vemos hace que pensemos en silencio.

Construir autorretratos

A lo largo de la historia del arte, muchos artistas han pintado su propio retrato. Cada uno con su estilo. Vamos a hacer nuestro autorretrato.

Los niños y las niñas pueden realizar sus autorretratos como quieran: de frente o de perfil, muy realistas o muy imaginativos...

Esta es la propuesta

- 1 Cada niño trae una foto suya, una cartulina de color para la base, una cera de color y un papel, que empleará para hacer el cuerpo (siguiendo las pautas de la página 24 del libro). Las cartulinas pueden ser de color azul intenso, rojo, amarillo, verde e incluso negro.
- 2 Cada niño rasga y pega un trozo de papel en la cartulina de base, y, después, dibuja su cara a línea con la cera de color.
- 3 Todos los autorretratos se cuelgan sobre una pared o un papel continuo para hacer una exposición.
- 4 Una vez que estén todos expuestos, los compañeros intentarán reconocerse en sus cuadros.

Si rodean su dibujo con trozos pequeñitos de papeles de colores, pueden hacer un cuadro enmarcado para regalar a un ser querido el Día del Padre o el de la Madre, o el de los Abuelos, o el de la Paz.

Construir retratos

También se pueden hacer retratos de otras personas:

- 1 Agrupando a los niños por parejas. Para ello, se ponen todos los nombres en una caja y, como si jugásemos al amigo invisible, cada uno saca el nombre del niño o de la niña al que le tiene que hacer un retrato siguiendo el mismo proceso que con el autorretrato.
- 2 Se puede hacer un retrato del profesor/a, que posará como modelo.
- 3 Se puede pedir a los niños que hagan el retrato de sus padres o hermanos.

el jardín del arte

La colección **El Jardín del Arte**, creada por **Violeta Monreal**, tiene como objetivo enseñar a mirar y disfrutar del arte. En esta sencilla *Guía didáctica* os vamos a mostrar las claves para que los niños y las niñas conviertan este libro en un poderoso estímulo para desarrollar la creatividad. En definitiva, es una oportunidad para animar a los más pequeños a observar, a relacionar, a experimentar con el arte.

Esta colección se enmarca dentro del Plan Lector de Educación Infantil de la editorial Oxford **El Jardín de los Libros**.

Violeta Monreal

Es una reconocida ilustradora y escritora, con mucha experiencia en la creación de proyectos editoriales completos y en su difusión mediante sus continuos viajes, en los que imparte conferencias y talleres para escolares, mediadores culturales y profesionales de la educación.

*Observa, imagina y crea para convertir al Greco
en uno de tus pintores favoritos*