

INTRODUCCIÓN:

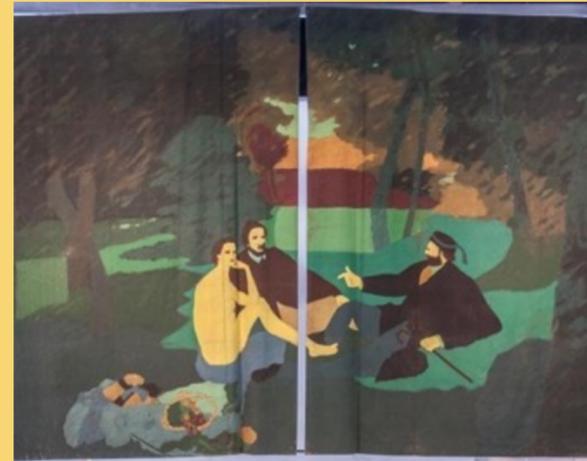
Por medio del presente trabajo, pretendo realizar un primer análisis de tres obras de diferentes artistas, contextos; centradas en el tema de los almuerzos, vista a través de los artistas. Se pretende hacer un recuento de aspectos fundamentales, así como sus cualidades que las hacen brillar en el mundo de lo artístico. La primera obra que consideraremos, “El almuerzo de los remeros” de Pierre-Auguste Renoir (1880–81) , una segunda obra “Telón de la móvil y cambiante naturaleza” de Beatriz González (1975), y como tercera obra “Tres hombres a la mesa” de Diego Velázquez (1617).

En este estudio comparativo de arte nivel medio (NM), se aspira analizar cualidades del entorno en el que se creó la obra, información del artista y cualidades formales (luz, línea, forma, entorno, etc.) de las distintas obras. Por tal motivo se desarrollaron diferentes cuadros mentales que permitirán una mejor comprensión del mismo.

Tomado de: <https://www.phillipscollection.org/collection/boating-party>

Titulo: El almuerzo de los remeros
Autor: Pierre-Auguste Renoir
Fecha: (1880-81)
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,3 m x 1,73 m
País: París, Francia
Ubicación: Colección Phillips, Washington D. C
Estilo: Impresionista

Tomado de: <https://www.mfah.org/blogs/inside-mfah/art-beatriz-gonzalez>

Titulo: Telón de la móvil y cambiante naturaleza
Autor: Beatriz González
Fecha: 1975
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Dimensiones: 700 x 1200 cm
País: Colombia
Ubicación: Museo d'Orsay
Estilo: Arte Pop

Tomado de: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+paintings/32729>

Titulo: Tres hombres a la mesa
Autor: Diego Velázquez
Fecha: 1617
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 108,5cm x 102 cm
País: Sevillana, España
Ubicación: Museo del Hermitage
Estilo: Barroco

LAS OBRAS Y SU CONTEXTO

En esta pantalla encontraremos una descripción de cada uno de los estilos implementados, arte pop, barroco e impresionismo.

Así mismo el lugar de creación de las obras ubicado geográficamente

Diego Velázquez
(1599-1660)

El arte barroco es un importante movimiento cultural y artístico que abarca aspectos políticos, sociales y religiosos. Es considerado como una continuación del manierismo italiano, el cual logró sobrevivir hasta mediados del siglo XVI. Es uno de los estilos más complicados que manifiesta agitación y movimiento en cada una de sus obras.

Pierre-Auguste Renoir
(1841-1919)

El impresionismo fue un movimiento artístico del siglo XIX. Surge en París centrado principalmente en un grupo de pintores y artistas no aceptados por "La academia de Bellas Artes". Se caracterizan por el interés de plasmar la luz, el instante y el momento. Las pinceladas son rápidas, espontáneas y visibles. El volumen en estas obras se logra a través del dominio o uso de luces y sombras. Entre sus principales exponentes están Claude Monet, Alfred Sisley, Edgar Degas, y por supuesto Pierre-Auguste Renoir.

Beatriz González
(1938)

El arte pop, también conocido como pop art, fue un movimiento artístico que comenzó a finales de la década de 1950 en Inglaterra. Se caracterizó por emplear imágenes y objetos de la cultura popular, tomados de los medios de comunicación de masas, tales como: anuncios publicitarios, revistas o cine. Consistía en sacar imágenes u objetos populares de su contexto habitual para así, al aislarlas o combinarlas con otros elementos, lograr resaltar o iluminar algún aspecto. "Aunque su trabajo podría parecer pop, advierte no se considera una artista pop, «porque ni mis inicios ni mi influencia lo fueron. Aunque es cierto que el resultado de mis obras sí parece pop»". (Pulido, 2018)

Euston (S.F). Arte barroco. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de <https://www.euston96.com/arte-barroco/>

Significados (S.F). Significado de Arte pop. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de <https://www.significados.com/arte-pop/>

_Concepto.de (S.F). Concepto de impresionismo. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de <https://concepto.de/impresionismo/>

Pulido, N (2018). Beatriz González: cuando la pintura salta del lienzo a los muebles. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de https://www.abc.es/cultura/arte/abci-maestra-arte-colombiano-doctora-espana-201803230211_noticia.html

OBRA Y CONTEXTO

Publico

Pierre Auguste Renoir fue rechazado por la crítica y público en su juventud, sin embargo tuvo un gran triunfo en la segunda mitad de su vida. La pintura generalmente recibió elogios de los críticos. "Es fresco y gratuito sin ser demasiado obscuro" fue uno de los elogios que recibió. Tras su muerte, fue reconocido como pionero del arte moderno hasta que su figura fue declinando por anti moderna. Pero nunca le ha abandonado el público porque, más que ningún otro impresionista, fue el pintor de la alegría de vivir y de la celebración de la pintura por la pintura

Mundo del artista

Pierre nació en el seno de una familia de condición humilde como el sexto hijo de siete en total. En el año 1848, Pierre-Auguste Renoir empieza su educación en una escuela perteneciente a Los Hermanos de Escuelas Cristianas. Debido a el gran rechazo que sufrieron sus obras para ser expuestas en El Salón Oficial, decide buscar un nuevo sitio que le permita expresar y mostrar sus creaciones con total seguridad. Hacia 1883 siente la necesidad de variar el estilo impresionista, desarrollando así un estilo propio. El pintor tenía interés por ilustrar el cuerpo humano, en especial el femenino y no le presta tanta relevancia a los paisajes. Renoir utiliza escenas al interior de diferentes lugares, a diferencia de los impresionistas que optan siempre por los exteriores y las pinturas al aire libre. Poco a poco sus obras fueron ganando más valor y prestigio, gracias a esto conoció a su primera musa, modelo y amiga, Lise Tréhot; quien fue la imagen del canon y la belleza femenina en el pintor.

Tomado de: <https://www.phillipscollection.org/collection/boating-party>

Pierre Auguste Renoir. Tomado de: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/PARenoir.jpg/200px-PARenoir.jpg>

Artista

Pierre-Auguste Renoir nació el 25 de febrero de 1841 en Limoges, Francia. Fue un pintor francés destacado por su papel como figura en el impresionismo. Sus primeros años los vivió en barrios de proletariado donde trabajaba como pintor decorador de porcelana. Tuvo una inclinación por la escuela de Barbizon lo que le causo decidir elaborar algunas de sus obras en el aire libre. En la segunda mitad de su carrera se empezó a interesar por la pintura de cuerpos femeninos en diversos paisajes, ideas infundidas por las pinturas clásicas renacentistas y barrocas. Fue educado en La Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, una escuela universitaria de arte que cuenta con un alto prestigio internacional. Para Pierre la pintura se convirtió en una forma distinta de interpretar y ver los acontecimientos que sucedían. Por tal motivo uso la los colores y la iluminación en la cual desarrolla una realidad paralela, pero limitado debido a que padecía de artritis en las manos. Durante toda su carrera se encuentra un elemento muy representativo, el difuminado que le aplica a desnudos y figuras femeninas, a consecuencias de su forma de pintar logro encontrar su estilo.

Mundo del publico

Posterior a el fracaso de la Revolución de 1848 y la instauración del régimen autoritario de Napoleón III, colapso la idea de una segunda generación romántica. Se difundió el desengaño y escepticismo entre los escritores. Durante este periodo de tiempo sucedieron varios cambios tales como la consolidación del capitalismo industrial. La burguesía retrocede hacia posiciones más conservadoras e impulsa a tener un arte más apegada a los valores, alejados de la imaginación y el idealismo románticos. Durante la segunda mitad del siglo se produce un entusiasmo y alegría por los avances técnicos y tecnológicos que permiten un progreso en ámbito social.

CUALIDADES FORMALES, CONTEXTO Y PROPÓSITO DE LA OBRA

¿CÓMO ESTÁ HECHA?

Esta compuesta por un perfecto bodegón de botellas, frutas, platos y copas, demostrando su facilidad para ese género. Las figuras se sitúan bajo un toldo que evita la entrada de la luz solar, provocando sombras coloreadas típicas del Impresionismo. Destaca el perfecto dibujo de las figuras con el que resalta su volumen, mientras que el fondo está más abocetado. La luz tomada directamente del natural, la disposición de las figuras en la escena, los rostros de los personajes muy realistas y la sensación de vida que se respira en el conjunto hacen de esta obra una de las más atractivas del pintor.

DATO CURIOSO

El cuadro de El Almuerzo de los Remeros cobró gran importancia después que apareciera en la película Amélie.

E
X
P
O
S
I
C
I
O
N

Tomado de: <https://www.phillipscollection.org/collection/boating-party>

¿DE QUÉ ESTÁ HECHA?

La técnica que se utilizó para realizar esta obra fue con la técnica húmeda de óleo. Material que permite realizar mejores detalles además de una mayor vivacidad y riqueza cromática en la obra. Se realizó sobre un lienzo de 129,5 cm × 172,7 cm.

¿QUÉ ES?

El almuerzo de los remeros es la obra de arte más conocida y popular de la Colección Phillips, es una escena sin historia o simbolismo. La escena se ubica en el restaurante Fournaise en la Isla de Chatou, cerca al río Sena en París. En esta obra el autor plasma algunos de sus amigos como personajes de la obra.

¿QUIÉN, DÓNDE Y CUANDO LA CREO?

La ilustración fue elaborada por el pintor francés Pierre-Auguste Renoir en los años 1880-81 en pleno comienzo del movimiento artístico, Impresionismo. Aunque algunos cambios y retoques fueron en su taller, la mayoría del cuadro fue elaborado al aire libre.

FUNCION

Su función principal es reflejar el carácter cambiante de la sociedad francesa a mediados y finales del siglo XIX. En este grupo nuevo y moderno de la sociedad parisina se encontraban hombres de negocios, artistas, actrices, mujeres de sociedad, chicas de la tienda, escritores costureros y críticos.

IMPORTANCIA

Esta mezcla de hombres y mujeres de diferentes ámbitos de la vida reflejó cómo las divisiones de clase en la cultura francesa se disolvían para crear la nueva burguesía.

PROPOSITO

Renoir como amante de la vida y su alegría, era asiduo visitante de lugares llenos de personas y festejos, por lo que era lógico que plasmara en algunas de sus obras estos momentos y espacios. La obra fue creada con un propósito netamente artístico, la idea de esta composición nace de un reto lanzado por Emile Zola a los impresionistas a quienes invitó a pintar sólo pinturas de pequeñas dimensiones, pero también obras más grandes, más ambiciosas y complejas.

ANÁLISIS CUALIDADES FORMALES (PERSONAJES, VESTIMENTA Y ESCENARIO).

Personaje 1

(Louise-Alphonsine Fournaise)

Alphonsine era la hija del propietario del restaurante, la cual se encuentra conversando con el personaje 7, Barón Raoul Barbier.

Personaje 2

(M. Fournaise)

El señor Fournaise era el propietario de este popular restaurante. Su local fue considerado el lugar favorito para los remeros.

Personaje 3

(Aline Charigot)

Era la novia de Renoir, con quien se casó al año siguiente de que se terminara la obra. Aline fue muy dedicada lo cual permitió que tuvieran un feliz matrimonio.

Personaje 4

(Gustave Caillebotte)

Fue un talentoso artista conocido mayormente como el patrocinador. Aquí se encuentra ubicado en una conversación con el personaje 5; Ellen André quien con frecuencia posaba para las obras de Renoir. El personaje 10, Maggiolo fue el periodista que se encuentra detrás de ambos

Personaje 8

(Ellen Andree)

Fue una actriz y la modelo favorita de Renoir. Tras ella se encuentra el personaje 9, Jules Laforgue hijo del propietario del restaurante fumando un cigarro y sostiene una conversación con Charles Ephrussi.

Personajes 11,12 y 13

(Lestringuez, Paul Lhote, Jeanne Samary)

En la esquina derecha se encuentra un trío de personas en pleno coqueteo. El personaje 11, Lestringuez amigo de Renoir. El personaje 12, Paul Lhote, quien tenía una reputación de mujeriego estaba coqueteando con la actriz 13, Jeanne Samary.

Personaje 10

(Charles Ephrussi)

El señor era un banquero, el cual fue agregado después de terminar la pintura lo que se logra notar debido a las diferentes capas de pintura y la marca que indica que se generaron cambios.

Fondo

Se puede observar a la distancia entre el toldo y los arbustos unos botes; además de practicar actividades náuticas el río también era conocido por las actividades de natación, que eran las principales atracciones del río. En el fondo se puede observar el contorno del puente de ferrocarril.

Bodegón

Renoir fue un pintor reconocido por ilustrar naturaleza muerta. En la obra se muestra un bodegón con los restos de comida, entre estos podemos encontrar frutas, copas, botellas y platos lo que evidencia facilidad del pintor para este género.

Vestimenta

Los vestidos que utilizaban las mujeres en esa época les exigía a las mujeres caminar a pasitos como momias envueltas en lujosos vendajes. Tenían como protagonista a la cola del vestido. Eran usados con anterioridad, pero ahora alcanza espesura y sonido, sobre todo porque barre las aceras. El sombrero era más que un complemento: su importancia era equivalente, cuando no superior, a la del traje; estos accesorios también cobraban gran importancia para protegerse del sol de verano. De tamaño pequeño, ajustados a la forma de la cabeza y sobresaliendo en altura pero no demasiado en diámetro. En los hombres, es la apariencia del esmoquin lo que revoluciona la moda, mientras mantiene un lado sobrio, abrigos, chaquetas y pantalones. Se utilizaban trajes de tres piezas, "ditto suits", que consisten en un saco con chaleco a juego con pantalones continuaron como una alternativa informal a la levita, el chaleco y los pantalones de contraste. En el caso de esta obra la vestimenta de los remeros se presenta un poco más informal debido a la comodidad necesaria para su oficio

Tomado de: <https://www.phillipscollection.org/collection/boating-party>

CUALIDADES FORMALES

ESTRUCTURA

La composición del cuadro es sencilla, en la cual la diagonal AB se sitúa a un lado de la mesa con dos grupos de tríos, el primer grupo conformado por los personajes 4, 5 y 6; el segundo por el 11,12, 13. En la diagonal CD reencuentran ubicados Alphonsine Fournaise y Barón Raoul Barbier. Las figuras y la naturaleza muerta se reparte entre los cuatro triángulos.

ESPACIO

El pintor utiliza una perspectiva lineal en la que se ve cierta profundidad aunque no la haya. Esto se evidencia en la parte donde aparecen las embarcaciones, debido a que en esa parte no se encuentres un gran espacio se puede notar que Renoir ha logrado traer un cierto grado de perspectiva al cuadro

EQUILIBRIO

Todo el cuadro esta formado por tríos de personas que dan un ambiente de serenidad y si dividimos el cuadro por la mitad, observamos cómo más personas se acumulan a la derecha que a la izquierda. Sin olvidarnos de los colores usados como rojos y sus opuestos verdes, o amarillo y sus sombras moradas para contrastar. Ningún elemento en este cuadro parece estático. Todos los personajes se ven conversando y con marcados gestos. Se puede hasta sentir el viento moviendo el toldo y los arbustos

TEXTURA

La textura en este cuadro se puede apreciar en las telas como el mantel y la ropa , también se aprecia en la piel de los personajes y en los arbustos; esto se debe a la ilusión que provoca

COMPOSICION

La composición que predomina en este cuadro es un composición clásica que lo que busca es un equilibrio con la simetría, así mismo, cuenta con elementos estáticos. El cuadro "El almuerzo de los remeros" cuenta con una proporción aurea, principalmente centrada en el personaje 1 Louise-Alphonsine Fournaise, hija del propietario.

LUZ

La luz en esta obra se convierte en protagonista de la ilustración. Se logra apreciar una luz natural que surge de diversos focos, generando así sombras que permiten obtener un volumen.

FORMA Y LINEA

Esta obra tiene una forma figurativa por el hecho de que se pueden evidenciar con claridad las formas que se encuentran en la obra. Las líneas que se encuentra son abiertas. Estas líneas también son asociadas con las pinceladas del movimiento.

PLANO Y VOLUMEN

En esta composición existen 3 planos; el primero las personas sentadas alrededor de la mesa, el segundo las personas que se encuentran posterior a ellos y por ultimo el tercer plano muestra el paisaje. La ilustración cuenta con los medios para sugerir volumen, lo que significa que la gradación de luz y la sombra permite que los cuerpos adquiera volumen

COLORES

Renoir utiliza una amplia gama de colores en los que podemos encontrar tanto colores cálidos, como neutros y fríos. Entre los mas usados están rosado, amarillo, blanco, gris, azul y verde

OBRA Y CONTEXTO

Mundo del publico

Los años 70 en Colombia tienen como eje el crecimiento del fenómeno del narcotráfico. Estos capitales se juntaban a la vez con otros ingresos derivados de otra bonanza, como los altos precios del mercado como los de la libra de café, lo que ocasionó que Colombia viviera un auge inusitado en su economía. Entre el 30 de julio y el 13 de agosto de 1971 la ciudad de Cali fue sede de los VI Juegos Panamericanos a los que asistieron 2.935 atletas de 32 países. Paralelamente, el desarrollo cinematográfico creció. En el Congreso se debatía una ley que estimulaba la proyección de películas nacionales en las salas de cine, lo que desencadenó un incremento de pantallas grandes en distintas ciudades del país. Con esta revolución mediática y con las influencias artísticas de Europa y Estados Unidos, los creadores, desde su taller o desde las escuelas de arte, ensancharon su mirada para ir en busca de nuevos hallazgos en lugares no comunes.

Mundo del artista

Beatriz González Aranda nace como la tercera hija de un matrimonio entre Clementina Aranda Mantilla y Valentín González Rangel, el 16 de noviembre de 1938 en Bucaramanga, Colombia. En el año 1956 ingresó a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá donde decidió estudiar arquitectura, sin embargo esto no era lo que ella deseaba así que dos años después abandonó sus estudios y regresó a Bucaramanga, trabajó haciendo decoraciones para vitrinas y escenografías para desfiles. Con el fin de retomar sus estudios regresó a Bogotá en 1959 para tomar un curso en la Universidad de América sobre "El Renacimiento en Italia". Durante ese mismo año se matriculó al programa de Bellas Artes de la Universidad de los Andes con el fin de poder convertirse en una diseñadora gráfica. En su estadía en el programa la universidad le permitió un espacio alternativo en el que pudo instalar su estudio y desarrollar sus composiciones, factor que influyó en su decisión final de convertirse en artista.

Tomado de: <https://www.mfah.org/blogs/inside-mfah/art-beatriz-gonzalez>

Artista

Es una pintora, historiadora y crítica de arte. Realizó un curso de grabado en la Academia Van Beeldende Kunsten de Rotterdam. Como historiadora ha publicado: Ramón Torres Méndez, entre lo pintoresco y la picaresca (1985), Roberto Páramo, pintor de la sabana (1986), Fídolo Alfonso González Camargo (1987), entre otros. La artista cuenta con una amplia producción que se remonta a los primeros años sesenta. Realizó su primera presentación en 1964 en Bogotá con una exposición sobre La encajera del pintor holandés del siglo XVII Jan Vermeer. Desde 1964 ha venido exponiendo de manera individual y colectiva en Colombia, España, Venezuela, EE. UU, y Brasil. Ha sido una artista muy reconocida, pues ha logrado ser la ganadora del I Salón de pintura de Cali, del I Salón Austral y colombiano del grabado; además por su gran dedicación se le fue otorgada una mención especial el XXXIII Salón Nacional de Artistas de Colombia. Beatriz se destaca por sus trabajos en cuanto se refiere a pintores clásicos y temas relevantes y cotidianos del país. Fue directora del departamento de educación del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Después de Fernando Botero, Beatriz es la pintora viva más relevante de su generación.

Beatriz González. Tomado de: <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/beatriz-gonzalez-al-atardecer/>

CUALIDADES FORMALES, CONTEXTO Y PROPÓSITO DE LA OBRA

Título: Le Déjeuner sur l'Herbe
Artista: Édouard Manet
Tamaño: 2,08 m x 2,64 m
Modelo: Eugène Manet
Ubicación: Musée d'Orsay
Fecha de creación: 1862–1863
Realismo, Realismo artístico

Le Déjeuner sur l'Herbe. Tomado de: <https://historia-arte.com/obras/almuerzo-en-la-hierba>

QUE ES?

“Telón de la móvil y cambiante naturaleza” es una obra que recrea la pintura del pintor Claude Monet, “El desayuno en la hierba”. (1863)

¿DE QUE TRATA?

La obra se trata de un retrato colectivo donde participan 3 personajes parisinos en el bosque que han ido a almorzar a orillas del Sena. Hay dos hombres, vestidos de forma muy refinada, a un lado se encuentra una mujer desnuda que mira al espectador. Los dos hombres son los hermanos de Manet, Gustave y su futuro cuñado, el escultor holandés Ferdinand Leenhoff. Ambos personajes se encuentran conversando mientras ignoran a la mujer.

¿QUIÉN, DÓNDE Y CUANDO LA CREO?

La ilustración fue elaborada por la pintora colombiana Beatriz González en el año 1975 en Colombia, cuando apenas pasaron veinte años del comienzo de su actividad artística.

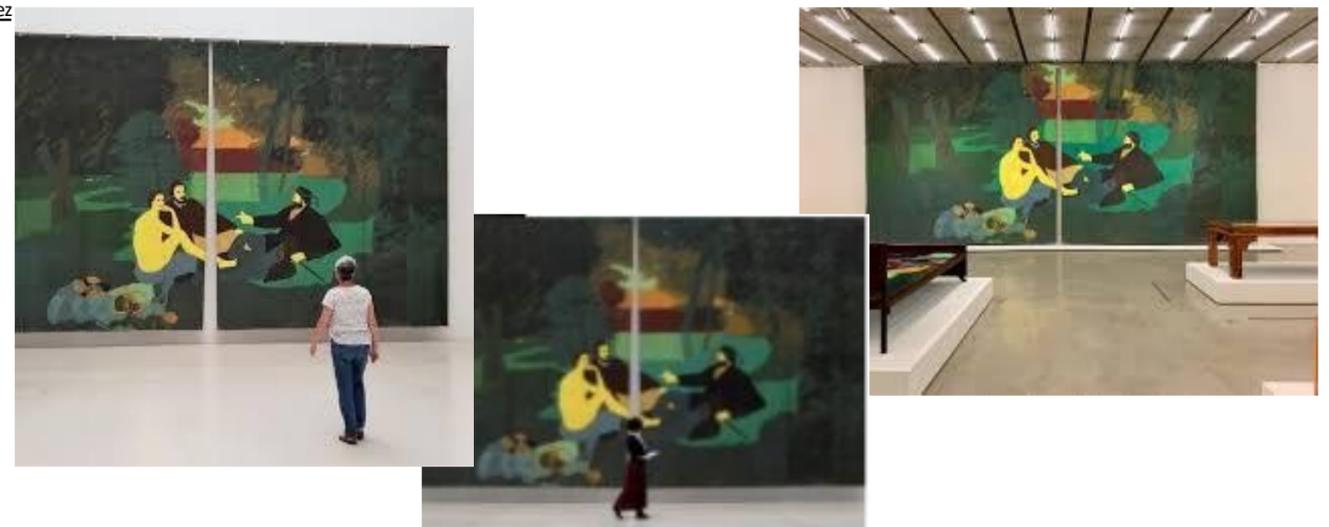

Tomado de: <https://www.mfah.org/blogs/inside-mfah/art-beatriz-gonzalez>

PROPOSITO

El propósito de esta pieza fue realizada como una reflexión sobre cómo las producciones artísticas y culturales occidentales se transforman al llegar a un país subdesarrollado

E
X
P
O
S
I
S
I
O
N

FUNCIÓN

La pintura “Telón de la móvil y cambiante naturaleza” tiene como función combina ciertos aspectos como lo son: el humor, preocupaciones materialistas y críticas a las perspectivas eurocéntricas colombianas de clase media debido a la profunda historia colonial que se siente en toda América Latina.

¿ DE QUÉ ESTÁ HECHA?

La obra fue realizada con la técnica húmeda de acrílico. Esta es una de las tantas técnicas que se encuentran en el mundo del arte, este material permite que la pintura puede permanecer largo tiempo, en la intemperie, sin sufrir daño alguno. Debido a su gran facilidad es un material muy utilizado. Esta obra fue realizada en un lienzo de 700 x 1200 cm

CUALIDADES FORMALES

PLANO Y VOLUMEN

La composición cuenta con 3 planos; el En primer plano vemos una naturaleza muerta: cesta con frutas, sombrero y ropas., el segundo se encuentran dos señores con una dama desnuda y por ultimo en el tercer plano muestra el paisaje conformado por diferentes arboles y cierta profundidad. La pintura no hace uso del volumen, por lo que se puede decir que es una composición plana. En el suelo de la pintura se pueden observar algunas sombras sugeridas de los arboles.

COLORES

Beatriz en su obra hace uso de una gama centrada especialmente en colores fríos, neutros y pocos colores cálidos. Entre los más usados por la pintora están verde en distintas tonalidades, amarillo, azul y marrón.

FORMA Y LINEA

La obra hace uso de formas figurativas que permiten definir con claridad los diferentes personajes y objetos que son parte de la obra. Las líneas que se presentan en la obra son líneas cerradas, estas se presentan en los elementos que la constituyen. Sin embargo, en los arboles se puede apreciar líneas abierta lo que significa que son pinceladas que le dan movimiento a la naturaleza.

LUZ

La luz presente en esta obra es una luz natural que se presenta en forma de atardecer desde la parte posterior (Tercer plano).

TEXTURA

La pintura no cuenta con una textura general, pues esta se ve más presente en los trazos usados en las hojas de los diversos arboles.

TERCER PLANO

SEGUNDO PLANO

PRIMER PLANO

Tomado de: <https://www.mfah.org/blogs/inside-mfah/art-beatriz-gonzalez>

COMPOSICION Y EQUILIBRIO

La obra "Telón de la móvil y cambiante naturaleza" muestra una composición libre, es decir rompe con el equilibrio estático de la misma. La obra que no cuenta con una simetría o equilibrio visualmente. La pintura se encuentra muy saturada de elementos en la parte izquierda donde encontramos a la mujer desnuda, uno de los caballeros que se encontraba con ella y la naturaleza muerta o bodegón

OBRA Y CONTEXTO

Publico

El reconocimiento de Diego Velázquez como maestro de las artes occidental llegó tardía, pues fue solo principios del siglo XIX que su nombre aparecía raramente fuera de España entre los artistas considerados mayores. Esto se debió a que gran parte de su carrera estuvo al servicio de Felipe IV, por lo que casi todas sus obras y producciones permanecieron en los palacios reales, siendo estas no accesibles al público. Debido a esto su más grande e importante público fue la corte e integrantes reales.

Mundo del artista

Con la esperanza de mostrar su valía pintando a los monarcas se marchó a Madrid en 1622. Al no tener suerte decidió conformarse y pintar al escritor Luis de Góngora. Sin embargo, esto le trajo un gran éxito y reconocimiento en la capital. En 1623, el conde-duque de Olivares le solicitó en Madrid para realizar un retrato del rey. Debido al gran trabajo de Velázquez fue nombrado pintor del monarca. Gracias a este cargo se tuvo que trasladar a la capital, lo que despertó una gran envidia en sus colegas de Sevilla pues creían que solo sabía pintar cabezas. Este puesto no solo eran escenas de retratos, entre ellas habían encargos de todo tipo: bélicas, religiosas y mitológicas. Tras la caída del conde-duque de Olivares en 1643, Diego Velázquez se convirtió en Ayuda de Cámara. En este cargo las funciones que se le confiaron estaban la de contador de las obras de Palacio. Después de un viaje a Italia se reincorporó a su trabajo como decorador del Alcázar. Durante el siguiente año fue nombrado Aposentador mayor de Palacio por el Rey, lo que generó una gran reducción en sus trabajos.

Referencias:

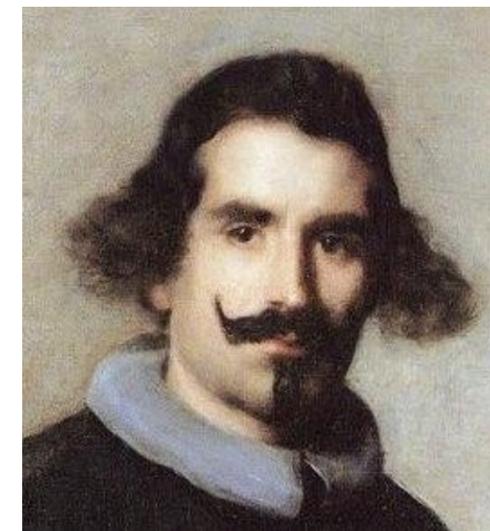
- Canal historia. (S.F.). DIEGO VELÁZQUEZ. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de <https://canalhistoria.es/perfiles/diego-velazquez/>
- Arte Historia. (S.F.). La Sevilla del siglo XVII. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de Historia del arte <https://www.artehistoria.com/es/contexto/la-sevilla-del-siglo-xvii> Sitio web:

Tomado de: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+paintings/32729>

Mundo del público

A finales del siglo XVI era la más rica y más poblada de España, con cerca de 150.000 habitantes, así como la más cosmopolita del Imperio hispánico. Estas características se debían en gran medida a que gozaba del monopolio del comercio con América por real decreto, lo que provocaba que allí existiera una rica colonia de comerciantes y mercaderes en especial flamencos y genoveses para negociar con los galeones que llegaban de las Indias. En esta interesante urbe convivían las clases sociales más dispares, desde la nobleza de alto abolengo y cultura, la clase burguesa de comerciantes y los más vividores de aquel entonces, los aventureros y pícaros que se mantenían al margen de la sociedad y llenaban con frecuencia las cárceles, inspirando obras tan célebres como algunas de las novelas ejemplares de Cervantes, así como en comedias de autores del Siglo de Oro español.

Diego Velázquez en 1630.
Tomado de:
https://es.wikiquote.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez

Artista

Diego Velázquez fue hijo de padre portugués y madre sevillana nació en 1599 en Sevilla, fue el pintor barroco español considerado por muchos el pintor más talentoso de todos los tiempos, sin embargo su importancia empezó a reconocerse dos siglos después de su muerte. Fue un pintor con un gran talento y una gran cantidad de temas entre los cuales están: religiosos, mitológicos, retratos, históricos, paisajes, bodegones, etc. Con tan solo 11 años Velázquez ingresó en el taller del pintor sevillano Francisco Pacheco, uno de los más prestigiosos de su tiempo. Con él que duró seis años, en este tiempo, se formó en todos los ámbitos. Contrajo matrimonio con Juana Pacheco, hija de su maestro, el 23 de abril de 1618. Durante sus primeros veinte años estudió y practicó el arte de la pintura en su ciudad, al trasladarse con su familia a Madrid entró a servir al rey desde entonces hasta su muerte en 1660. Gran parte de su obra iba destinada a las colecciones reales, luego pasaron al museo del Prado, donde se conserva. Gran parte de los cuadros pintados en Sevilla, han ido a parar a colecciones extranjeras, sobre todo a partir del siglo XIX. En sus últimos años tuvo una rápida enfermedad, que generó que falleciera en Madrid en 6 de agosto de 1660.

CONTEXTO Y PROPOSITO

¿CÓMO ESTA HECHA?

En este retrato colectivo aparecen tres hombres que representan las tres edades del hombre, sentados en una mesa cubierta con un mantel blanco almidonado y un perfecto bodegón de un plato de mejillones, un vaso y varias piezas de pan expresando su facilidad para ese género. Los personajes se encuentran situados en una habitación muy oscura característica clave del barroco. La luz es muy poca, esta proveniente de la esquina inferior izquierda y se expande hasta la cara del personaje más alejado. Las principales características de esta composición son las habituales que se tenían en aquella etapa sevillana: colores oscuros; realismo en las figuras y los elementos que aparecen en el lienzo; y expresividad en los personajes, características tomadas del naturalismo tenebrista que Velázquez conocía gracias a las estampas y cuadros procedentes de Italia que llegaban a Sevilla.

FUNCION

La escena pretende tal vez comunicar un significado moralizante. La idea de un anciano en compañía de dos jóvenes tiene una larga tradición que se remonta a la pintura europea del Renacimiento. Ha habido ya notables ejemplos en Roma, en una célebre obra de Rafael, y en la pintura veneciana del siglo XVI, en obras de Giorgione y Tiziano, todas ellas referidas a tema de las "tres edades del hombre".

Tomado de: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+paintings/32729>

¿DE QUÉ ESTÁ HECHA?

La técnica que utilizó para realiza esta obra fue óleo sobre lienzo. Material que permite realizar mejores detalles además de una mayor facilidad en la creación del rostro. Se realizo sobre un lienzo de 108,5 cm x 102 cm

DATO CURIOSO

Hay críticos que consideran que estaríamos ante una referencia a las edades del hombre, al mostrarnos al adolescente, el adulto y el anciano

PROPOSITO

En la obra el propósito principal es representar a la gente del común, Velázquez representaba rasgos de carácter típicos de los españoles: alegría y moderación, buen carácter y cierta austeridad.

¿QUIÉN, DÓNDE Y CUANDO LA CREO?

La pintura Tres hombres a la mesa (El almuerzo), fue pintado por Diego Velázquez en su primera etapa sevillana hacia 1617-1618 en pleno inicio del movimiento artístico, barroco.

O
B
R
A
S

S
I
M
I
L
A
R

VELÁZQUEZ. Escenas de costumbres. (Primera Parte) Tomado de: <http://atenas-diariodeabordo.blogspot.com/2014/01/velazquez-escenas-de-costumbres-primera.html>

Díaz. C. (2014) VELÁZQUEZ. Escenas de costumbres. (Primera Parte).Recuperado el 10 de 05 de 2020, de <http://atenas-diariodeabordo.blogspot.com/2014/01/velazquez-escenas-de-costumbres-primera.html>

CUALIDADES FORMALES, CONTEXTO Y PROPÓSITO DE LA OBRA

LUZ

La luz en esta obra no se encuentra muy presente pues el estilo es oscuro, sin embargo, se puede apreciar que esta proviene del lateral izquierda. Hunde partes del cuadro en las sombras (lo que se conoce como tenebrismo).

FORMA Y LINEA

Esta obra cuenta con una forma figurativa, lo que se puede apreciar gracias a la gran claridad que cuentan los personajes y elementos de la composición. Las líneas presentes en la obra son líneas cerradas lo que le permite al pintor recrear formas y figuras más detalladas.

TEXTURA

En el cuadro la textura se encuentra presente en el mantel arrugado que se usa en la mesa, además de las diferentes prendas de ropa que utilizan los tres hombres, también logra apreciar en la piel de los personajes.

PLANO Y VOLUMEN

La composición cuenta con 2 planos; en un primero se aprecian tres hombres sentados, en un segundo plano el fondo con algunos artículos como una gorra y una gola colgadas en la pared y la espada. La obra contiene grandes medios para permitir y sugerir el volumen gracias al uso de las luces y sombras en gran parte de la obra.

COMPOSICION Y EQUILIBRIO

La obra cuenta con una composición al estilo barroca donde se pierde la simetría, se desechan los esquemas horizontales y verticales del periodo anterior y se prefieren en su lugar las escenas con movimiento o apariencia de desorden, asimetría, desequilibrio. En esta obra no se encuentra un equilibrio general en la pintura, pues la distribución de los hombres no corresponde a una proporción igual.

COLORES

Velázquez hace uso de una gama de colores muy oscuros que en su mayoría son neutros, esto se debe principalmente a el movimiento en el cual se desarrollaron sus obras, barroco. Entre los más usados están negro, marrón, gris, beige.

ESPACIO

En la pintura él utiliza líneas convergentes lo que le permite al pintor obtener la sensación de profundidad. Para ello, se utilizan series de escorzos, en un primer plano oscuro, juegos de luces, implementación de efectos atmosféricos, y transmitir de esta forma la profundidad en la obra.

Tomado de: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+paintings/32729>

DIFERENCIAS ENTRE LAS OBRAS

Tomado de: <https://www.phillipscollection.org/collection/boating-party>

- “El almuerzo de los remeros ” muestra texturas en el cuerpo , cara y otros objetos, por el contrario “Telón de la móvil y cambiante naturaleza” utiliza colores planos y solo se logra apreciar cierta textura en los arboles.
- La obra “Telón de la móvil y cambiante naturaleza” se encuentran presentes una cantidad muy mínima de personajes, por el contrario “El almuerzo de los remeros ” cuenta con un total de trece personajes.
- La composición “El almuerzo de los remeros ”, fue inspirada en la sus amigos y conocidos, por su parte “Telón de la móvil y cambiante naturaleza” fue una reinterpretación de una obra realizada por el pintor Manet.
- Mientas que la pintura “El almuerzo de los remeros ” es un almuerzo la pintura "Telón de la móvil y cambiante naturaleza" se presenta como un desayuno.
- La pintura “El almuerzo de los remeros ”pertenece al movimiento artístico del impresionismo y la segunda, “Telón de la móvil y cambiante naturaleza” hace referencia al arte pop

- Mientas que la obra “Tres hombres a la mesa ” muestra colores oscuros “El almuerzo de los remeros “ presentas colores mas luminosos.
- La obra “Tres hombres a la mesa ” tiene muy presente el realismo , sin embargo, “El almuerzo de los remeros” hace uso de este pero en menor medida.
- La obra “Tres hombres a la mesa ” se presenta en un ambiente cerrado, mientas “El almuerzo de los remeros ” se desarrolla en un ambiente externo.

- Pertenecen a diferentes épocas y contextos
- Se realizaron en diferentes movimientos artísticos
- Solo “Tres hombres a la mesa ” presenta un ambiente de personas humildes
- “Telón de la móvil y cambiante naturaleza” es la única que es una recreación de una obra ya existente

Tomado de: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+paintings/32729>

Tomado de: <https://www.mfah.org/blogs/inside-mfah/art-beatriz-gonzalez>

- “**Tres hombres a la mesa** ” muestra un gran uso de facciones en la cara, por el contrario “**Telón de la móvil y cambiante naturaleza**” no tiene ninguna expresión en sus cara.
- Mientas que la obra “**Tres hombres a la mesa** ” cuenta con aspectos con gran detalles , la obra “**Telón de la móvil y cambiante naturaleza**” no hace uso de estos elementos.
- La obra “**Tres hombres a la mesa** ” utiliza el realismo en su obra mientas por el contrario “**Telón de la móvil y cambiante naturaleza**” no cuenta con esto.
- La obra “**Telón de la móvil y cambiante naturaleza**” hace uso de tonalidades planas sin realizar degradados.

SIMILITUDES ENTRE LAS OBRAS

Tomado de: <https://www.phillipscollection.org/collection/boating-party>

- Pinturas realistas
- Manejo de algunos aspectos como profundidad, sombra, brillo, volumen y textura
- Las escenas fueron inspiradas en escenas de la cotidianidad de los pintores
- Relaciones que se forman alrededor de una mesa
- Uso del elemento de bodegón

- Paisaje y lugar al aire libre.
- Contienen en sus obras personajes femeninos
- Ambas obras se pintaron con la idea de estar cerca al río Sena
- Las dos obras comparten el uso del espacio y elementos de profundidad.

Tomado de:
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01._paintings/32729

- Retratos colectivo
- Utilizan la presencia de naturaleza muerta
- Presentan vestimentas correspondientes la época que la pintaron
- En las tres obras se percibe un ambiente de confianza.
- En las tres obras se presenta una variedad en las clases sociales de cada época.

Tomado de: <https://www.mfah.org/blogs/inside-mfah/art-beatriz-gonzalez>

- Utilizan colores oscuros, pocos colores llamativos.
- Presenta grupos de tres persona.
- Ninguna de las dos cumple con alguna simetría ni equilibrio.

CONCLUSIÓN

En conclusión, este trabajo me ayudo a conocer y profundizar en obras de gran relevancia durante un tiempo histórico, como lo fueron "El almuerzo de los remeros" de Pierre-Auguste Renoir (1880–81), una segunda obra "Telón de la móvil y cambiante naturaleza" de Beatriz González (1975), y como tercera obra "Tres hombres a la mesa" de Diego Velázquez (1617); de igual forma el impacto en el público o sociedad y las cualidades formales de creación de las diferentes pinturas elaboradas. Así mismo me permitió entender y comprender las situaciones durante las cuales fueron pintadas y como este contexto a pesar de ser tan diferente en cada una de ellas se pueden encontrar similitudes entre tantas diferencias.

En lo personal, me llevo un enorme aprendizaje sobre este trabajo, pues me favoreció para entender a profundidad los alcances del arte y sus diversas aplicación, al igual que me desarrollo la habilidad de indagadora y reflexiva y de esta manera formar relaciones entre las diferentes información de contextos tan diversos

LISTA DE FUENTES

INFORMACIÓN

- Grupo Akal. (10/04/2018). Cultura y literatura en Francia durante la segunda mitad de siglo XIX. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de Akal Sitio web: <http://www.nocierreslosojos.com/literatura-cultura-francia-xix>
- Euston (S.F). Arte barroco. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de <https://www.euston96.com/arte-barroco/>
- Significados (S.F) Significado de Arte pop. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de <https://www.significados.com/arte-pop/>
- Concepto.de (S.F)Concepto de impresionismo. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de <https://concepto.de/impresionismo/>
- Pulido, N (23 de 03 del 2018). Beatriz González: cuando la pintura salta del lienzo a los muebles. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de https://www.abc.es/cultura/arte/abci-maestra-arte-colombiano-doctora-espana-201803230211_noticia.html
- Euston (S.F). Arte barroco. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de <https://www.euston96.com/arte-barroco/>
- Historia y Biografía. (S. F). Biografía de Pierre-Auguste Renoir Recuperado el 04 de 02 de 2020, de Historia y Biografía Sitio web: <https://historia-biografia.com/pierre-auguste-renoir/>
- Arte Historia. (S.F). El almuerzo de los remeros. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de Historia del arte Sitio web: <https://www.artehistoria.com/es/obra/almuerzo-de-remeros>
- Historia Arte. (N.A). Pierre-Auguste Renoir. Recuperado el 30 de 04 de 2020, de Historia del arte Sitio web:
- Roman.M. (04/01/2017). Recuperado el 30 de 04 de 2020, de EL ALMUERZO DE LOS REMEROS (1881). 21/02/2020, de N.A Sitio web: <https://www.marisolroman.com/publicaciones/el-almuerzo-de-los-remeros-1881-tiempo>, E. (2008). Obras Maestras. Dorling Kindersley.
- Puchko, K. (06 de 02 de 2017). Recuperado el 30 de 04 de 2020, de 15 Facts About Renoir's Luncheon of the Boating Party: <https://www.mentalfloss.com/article/75976/15-things-you-didnt-know-about-renoirs-luncheon-boating-party>
- Ramon, E. (17 de 10 del 2016). Renoir intima con el Thyssen. Recuperado el 30 de 04 de 2020, de <https://www.rtve.es/noticias/20161017/renoir-intima-thyssen/1426920.shtml>
- Díaz. C. (27 de 01 de 2014) VELÁZQUEZ. Escenas de costumbres. (Primera Parte). Recuperado el 10 de 05 de 2020, de <http://atenas-diariodeabordo.blogspot.com/2014/01/velazquez-escenas-de-costumbres-primera.html>
- Imagen Radio(25 de 02 del 2015). Recuperado el 30 de 04 de 2020, de Un día como hoy nace, Pierre Auguste Renoir <https://www.imagenradio.com.mx/un-dia-como-hoy-nace-pierre-auguste-renoir>
- Canal historia. (S.F). DIEGO VELÁZQUEZ. Recuperado el 03 de 02 de 2020, de <https://canalhistoria.es/perfiles/diego-velazquez/>
- Exit Redacción. (22 03 2018). EL HUMOR Y EL DOLOR DE BEATRIZ GONZÁLEZ. Recuperado el 30 de 04 de 2020, de <https://exit-express.com/el-humor-y-el-dolor-de-beatriz-gonzalez/>
- Historia y Biografía. (S. F). Beatriz González .Recuperado el 04 de 02 de 2020, de Historia y Biografía Sitio web: <https://historia-arte.com/artistas/beatriz-gonzalez>
- Anonimo (S.F) Impresionismo. Recuperado el 04 de 02 de 2020: <http://fcalzado.es/impresionismo/xhtml/03maestros/03d3.html>
- Puchko, K (06 02 2017). 5 Facts About Renoir's Luncheon of the Boating Party.. Recuperado el 04 de 02 de 2020: <https://www.mentalfloss.com/article/75976/15-things-you-didnt-know-about-renoirs-luncheon-boating-party>

IMAGENES

- Wikipedia. (s.f) . Pierre Aguste Renoir . (FOTOGRAFIA). Tomado de [:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/PARenoir.jpg/200px-PARenoir.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/PARenoir.jpg/200px-PARenoir.jpg)
- Monet, E (1862). Almuerzo en la hierba. (PINTURA). Tomado de: <https://historia-arte.com/obras/almuerzo-en-la-hierba>
- Renoir, A (1880). Luncheon of the Boating Party. (PINTURA). Tomado de: <https://www.phillipscollection.org/collection/boating-party>
- Gonzalez, B (1975.)Telon de móvil y cambiante naturaleza. (PINTURA). Tomado de: <https://www.mfah.org/blogs/inside-mfah/art-beatriz-gonzalez>
- Velázquez, D.(1617). Tres hombres a la mesa.(PINTURA). Tomado de: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-coleccion/01.+paintings/32729>
- Anonimo.(S.F).(Dibujo). Tomado de: <https://co.pinterest.com/pin/580894051920800540/>
- Velázquez, D.(1618). Almuerzo de campesinos.(PINTURA). Tomado de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/El_almuerzo%2C_by_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg/300px-El_almuerzo%2C_by_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg
- Anonimo.(S.F). (FOTOGRAFIA). Tomado de: <https://almargendefermat.wordpress.com/2009/07/05/el-impresionismo-renoir-y-el-almuerzo-de-los-remeros-3-de-4/>
- Public domain (S.F). (FOTOGRAFIA). Tomado de <https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20181004/452150016645/lugares-aparecen-cuadros-famosos-paisajes-visitados.html>
- Garavito, C- El Espectador (S.F). Beatriz González al atardecer. (FOTOGRAFIA). Tomado de: <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/beatriz-gonzalez-al-atardecer/>
- Anonimo.(S.F). (FOTOGRAFIA). Tomado de: <https://www.todocadros.es/pintores-famosos/velazquez/>
- Anonimo.(S.F). (FOTOGRAFIA). Tomado de: <https://www.radionacional.co/noticia/beatriz-gonzalez/beatriz-gonzalez-arte-reflexion>