

Viaje por Europa

Una Guía Didáctica para Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
del Museo Thyssen-Bornemisza

Esta guía didáctica tiene el objetivo de acercar a los alumnos del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria a la realidad de la Unión Europea a través de su representación en los cuadros del Museo Thyssen-Bornemisza. Este recorrido, titulado Viaje por Europa, tiene referencias a contenidos de Geografía Física, Geografía Humana e Historia del Arte. Presenta, igualmente, unas interesantes posibilidades de tratar otras disciplinas como las matemáticas, la lengua, la Literatura, las religiones, las lenguas extranjeras y las ciencias naturales.

Durante la visita al Museo se pretende analizar e interpretar obras de arte, relacionándolas con un periodo histórico y un ambiente social determinado. Y, una vez finalizada la visita, se pueden realizar actividades referidas al tratamiento de la información a través de análisis de textos, imágenes y mapas, e investigar a través de la prensa en el aula.

La actividad en su conjunto también pretende propiciar en los alumnos la valoración del patrimonio natural y cultural europeo así como actitudes de tolerancia y solidaridad basadas en el respeto a la diversidad de los pueblos que conforman Europa.

Actividad previa a la visita al Museo:

Es conveniente una sesión introductoria en el aula sobre el tema a tratar en el Museo con la que aproximar al alumnado en el contexto histórico. Durante esta sesión se debería potenciar una actitud positiva y activa por parte de los alumnos durante la visita.

Visita al Museo:

Esta guía presenta un doble uso dependiendo como se quiera plantear la visita al Museo:

- Visita guiada por el profesor

Se recomienda al profesor que seleccione entre 6 y 8 obras de las que se ofrecen en la guía creando una visita personalizada para sus alumnos, no excediendo la visita más de hora y media. Es importante que el profesor organice el recorrido más lógico para trabajar los contenidos que quiera tratar durante la visita, para esto puede contar con la información general que proporciona el Museo al visitante.

Podemos comenzar el análisis con la descripción de la obra, las formas, los colores, los elementos que aparecen y aquello que nos sugieren. ¿Qué es lo que veis en el cuadro?, ¿qué ocurren él?,

son preguntas con las que podemos empezar a dialogar e introducir el tema que queremos tratar delante de la obra.

- Trabajo de los alumnos por grupos en el Museo

Una buena forma de exploración de las obras es que los alumnos trabajen en el Museo en grupos de dos o tres. Para ello adjuntamos unas fichas de trabajo en las cuales se indica los cuadros que deben ver (situación en el Museo) y los aspectos en los que ellos deben hacer hincapié, estableciendo una conexión con los temas a tratar. Lo ideal es que cada grupo se centre en 1 o 2 fichas solamente, no sirviendo esto de excusa para que no vean el resto de los cuadros que conforman el recorrido. Es importante que los alumnos sean conscientes de la importancia de una visión detallada del cuadro y que manifiesten su impresión personal delante de ellos para potenciar el desarrollo de su propio gusto estético.

Después de la visita:

El día siguiente será un buen momento para proponer un debate en clase en el que los alumnos manifiesten los intereses, dudas o descubrimientos tras la visita. En el caso de que los alumnos hayan trabajado por grupos pueden desarrollar un trabajo de investigación a partir de los datos obtenidos en el Museo y en torno a uno de los temas que ofrecen las fichas, que después expondrán al resto de sus compañeros.

Otras propuestas para trabajar en el aula podrían ser el análisis de cuestiones y hechos a partir de noticias (proceso de integración, los cambios operados en el mapa político europeo...) o el desarrollo de un debate en el que los alumnos defiendan las ventajas o desventajas de la integración de España en la Unión Europea.

FICHA 1:**El rapto de Europa**

SIMON VOUET

c. 1640

Óleo sobre lienzo

179 x 141,5 cm.

Segunda planta, sala 6

¿Qué representa?

La obra reproduce un tema narrado por Ovidio en sus Metamorfosis. Júpiter enamorado de Europa, hija del rey Tiro, se convierte en toro blanco para raptarla.

Temas que se pueden tratar:

- Origen mitológico de Europa
- Importancia de la mitología en el arte

Para saber más:

Pertenciente a la madurez de Vouet, una vez asentado en Francia como pintor de Luis XIII, esa obra se inspira en un episodio de Las Metamorfosis de Ovidio: el dios Zeus, prendado de Europa, que jugaba en la orilla del mar con otras muchachas, se convirtió en un toro blanco con cuernos de oro para seducirla. Europa, confiada por la belleza y docilidad del animal, subió en su lomo, momento que aprovechó el dios para raptarla. Es magnífico ejemplo de la lección clasicista aprendida por Vouet en Italia: el dibujo perfecto, la armoniosa composición y una luz modulada que recrea las formas.

Vouet, nacido en París, recibió su primera formación de su padre el pintor Laurent Vouet. Después de un viaje a Inglaterra y a Turquía estuvo en Italia de 1612 hasta 1627, donde se dejó influir en una primera etapa por el caravaggismo, pero pronto, a través del modelo de los Carracci, cambió su pintura por una paleta más clara y un sentido más armonioso de la composición. Vuelto a Francia, se convirtió en el más destacado pintor de la corte de Luis XIII, ejerciendo una gran influencia en los artistas de la generación posterior.

FICHA 2:**Paisaje montañoso con un castillo**

ROELANDT SAVERY

1609

Óleo sobre tabla

45,6 x 63 cm.

Segunda planta, sala 24

¿Qué representa?

Esta obra reproduce un paisaje montañoso del Tirol, zona a la que fue enviado Savery por el emperador Rodolfo II para tomar apuntes sobre los que luego trabajar.

Temas que se pueden tratar:

- Variedad de paisajes naturales en Europa: la gran llanura europea, los macizos antiguos y las montañas jóvenes en Europa.

Para saber más:

Firmado y fechado en el borde inferior izquierdo, este grandioso paisaje formó parte seguramente de la serie que, por encargo de Rodolfo II, realizó Savery en el Tirol. Los contrastes lumínicos ocupan un lugar importante al contraponer hábilmente un primer plano más oscuro, con un bosque de coníferas del que sobresale un castillo, con el fondo más claro e iluminado, resultando de todo ello una colosal perspectiva que mucho tiene de imaginaria.

Nacido en Courtrai, Savery fue conocido por sus cuadros de paisajes, de animales y de flores, recibiendo influencias de Pieter Brueghel y de Gillis van Coninxloo. Fue pintor de la corte de Rodolfo II en Praga y trabajó después de 1614 para su sucesor en Viena. Sus paisajes de montañas, que muestran un interés especial por el manejo de la luz y por el detallismo en el dibujo, son un hermoso testimonio de la grandeza de la naturaleza.

FICHA 3 y 4:**Mar tempestuoso**

CLAUDE JOSEPH VERNET

1748

Óleo sobre lienzo

44,5 x 60,5 cm.

Planta primera, sala 28

Mar en calma

CLAUDE JOSEPH VERNET

1748

Óleo sobre lienzo

44,5 x 60,5 cm.

Planta primera, sala 28

¿Qué representan?

Dos paisajes marítimos pintados para formar pareja que representan los dos estados del mar: la tormenta y la calma

Temas que se pueden tratar:

- Mares y ríos europeos (vertientes, alimentación, longitud y aprovechamiento).
- Símbolos UE: historia de las banderas de los miembros de la UE.

Para saber más:

Estas dos marinas forman pareja, apareciendo ambas firmadas y fechadas en 1748. El cambio de dinamismo, iluminación y dramatización es evidente en los dos paisajes marinos para destacar el protagonismo del mar en estado de tormenta y en idílica paz, exigiendo del autor diferente tratamiento. Las dos obras reflejan el preciso y poético lenguaje que caracteriza a este pintor francés especializado en marinas y que gozó en su tiempo de gran prestigio.

Claude Joseph Vernet fue el pintor más importante de una familia de ilustres artistas. En un viaje a Italia, donde permanecería varios años, se produjo su encuentro en Marsella con el mar, que le impresionó profundamente y que tomó como tema exclusivo de su obra. El rey Luis XV le encargó que pintara los puertos de Francia, realizando Vernet dieciséis obras en las que la verdad y la fantasía se dan la mano a través de la dramatización del paisaje mediante escenas de naufragios.

FICHA 5:**Atardecer de otoño**

EMIL NOLDE

1924

Óleo sobre lienzo

73 x 100,5 cm.

Planta primera, sala 37

¿Qué representa?

Paisaje otoñal donde destacan los contrastes cromáticos.

Temas que se pueden tratar:

- Variedad climatológica europea.
- La importancia del color en la pintura de Emil Nolde.

Para saber más:

Insiste Nolde en este paisaje de atardecer en la subjetivización de la naturaleza. La pincelada se hace más fluida para crear violentos contrastes lumínicos y cromáticos. La distribución del color en bandas paralelas acentúan la perspectiva, aumentando la dramatización de este desolado panorama. Su nombre auténtico fue Emil Hansen, adoptando como pseudónimo el nombre de su lugar de nacimiento. Al principio se dedicó a trabajar como tallista en una fábrica de muebles y posteriormente comenzó a formarse en diversas academias en Suiza, Dachau y en París. El conocimiento en esta última ciudad de la pintura impresionista y postimpresionista fue fundamental para su evolución posterior. En 1906 se unió, sólo por un año, al grupo Die Brücke. Después siguió su camino en solitario, exponiendo con los pintores de Der blaue Reiter. Un largo viaje que realizó por el Pacífico en una expedición antropológica cargó su obra de primitivismo. Se afilió al partido nazi y, paradójicamente, su obra fue declarada "arte degenerado" y se le prohibió pintar. Sin embargo, durante la guerra realizó lo que él llamó "pinturas no pintadas".

FICHA 6:**En el Puerto (Mirando el puerto)**

ALBERT GLEIZES

1917

Óleo y arena sobre tablero

153 x 120 cm.

Planta baja, sala 41

¿Qué representa?

El pintor en este cuadro nos trasmite el movimiento de una ciudad portuaria, utilizando un lenguaje cubista.

Temas que se pueden tratar:

- Distintas redes de transportes de la U.E.
- El cubismo.

Para saber más:

Aunque Gleizes fue considerado como figura esencial del cubismo, junto con Picasso y Braque, nunca mantuvo una actitud semejante al resto de pintores del movimiento: por un lado, dio principal importancia al color y, por otro, alejándose de lo intrascendente trató principalmente una temática social y cultural. Aquí, a través de la descomposición del cubismo analítico, nos transmite con fuerza casi futurista el trasiego de la ciudad portuaria. En amplios planos de formulación abstracta el autor inserta elementos de realidad bien identificables. Nacido en París, en el seno de una familia de artistas, Gleizes fue impulsado por su padre desde muy joven hacia el campo del arte, comenzando a exponer a la edad de 20 años. Tras relacionarse con varios pintores de vanguardia, su pintura se vinculó al cubismo, apareciendo como figura destacada del grupo y publicando, junto a Metzinger, una importante aportación teórica, *Du Cubisme*. Tras la I Guerra Mundial, durante la que se fue de Francia para vivir en Nueva York, Las Bermudas y Barcelona, protagonizó un cambio personal y pictórico: una profunda crisis de fe le hizo derivar en un arte de temática religiosa, inspirándose en el arte medieval.

FICHA 7:**La escuela de San Marcos**

ANTONIO CANAL, CANALETTO.

1765

Óleo sobre lienzo

42 x 32,5 cm.

Planta segunda, sala 16

¿Qué representa?

Imagen de la ciudad de Venecia, como si de una postal se tratara.

Temas que se pueden tratar:

- Arquitectura renacentista: Catedral de Venecia.
- Vedute.

Para saber más:

Este cuadro -pareja del titulado Capriccio con columnata en el interior de un palacio-, pertenece a la época tardía de la producción de Canaletto, pudiendo haber formado parte de una serie de lienzos dedicados a edificios célebres venecianos. Ya con anterioridad - hacia 1725- el pintor italiano había realizado dos vistas panorámicas de Venecia con la Escuela de San Marcos al fondo. Frente al encuadre efectista de aquéllas, aquí Canaletto ha optado por un formato vertical en el que la perspectiva queda supeditada a la captación de la vibración de la luz en la fachada renacentista, obra maestra de la arquitectura veneciana. En el primer plano varios personajes juegan a las cartas, dialogan y lavan un estandarte.

Canaletto aprendió decorando escenografías teatrales, oficio en el que ayudó a su padre. En 1719, en compañía de este, viajó a Roma donde conoció la obra de un pintor de ruinas clásicas y de grandes vistas, Giovanni Paolo Pannini.

En la década de 1720-1730 se fechan sus primeras vistas de Venecia: encargos de Stefano Conti y del príncipe de Liechtenstein. Su amistad con el cónsul británico Joseph Smith, principal cliente y difusor de su arte en Gran Bretaña, data también de esos años. Gran parte de su producción artística estuvo destinada a coleccionistas extranjeros que a su paso por Venecia, durante el Grand Tour por Europa, adquirirían sus pinturas.

FICHA 8:**Un episodio de la carrera libre de caballos**

THEODORE JEAN LOUIS GERICAULT

1816-1817

Óleo sobre papel adherido al lienzo
cm.

Planta primera , sala 31

¿Qué representa?

El tema de los caballos, gran afición del artista, tiene relación con un viaje que realizó este pintor francés a Italia entre 1816 y 1817.

Temas que se pueden tratar:

- Distintas costumbres europeas.
- El deporte en Europa.

Para saber más:

Realizada durante su estancia en Roma, responde a una serie de obras sobre las carreras celebradas en la ciudad del Arno en la época de carnaval, conocidas como "Corso dei Barberi". Sobre un fondo urbano, Géricault ha captado con intensa pincelada la emoción y la fuerza del espectáculo, lleno de dinamismo.

De apasionada y corta vida -murió a los 33 años- Géricault nació en Ruán, trasladándose con su familia siendo niño a París. Comenzó su formación con Carle Vernet y Pierre Guérin, y recibió la influencia de Gros (Cazador de la guardia imperial a caballo), pero pronto decidió marchar a Italia, donde admiró a Miguel Ángel y a Rafael. A su regreso a Francia se alineó, políticamente, en la oposición al régimen de la Restauración y, pictóricamente, en un arte comprometido. En 1819 presentó al Salón su famosa obra La balsa de la Medusa, que despertó las más apasionadas reacciones, iniciando la pintura romántica. Viajó después a Inglaterra y, a su vuelta, agravada su enfermedad por una caída, murió en París.

FICHA 9:**El puente de Waterloo**

ANDRÉ DERAÏN

1906

Óleo sobre lienzo

80,5 x 101 cm.

Planta primera, sala 34

¿Qué representa?

Corresponde a una serie de lienzos que hizo Derain en Londres entre 1905 y 1906. En esta obra el artista esquematiza las variaciones cromáticas del paisaje que representa, reduciendo todo a sus valores puros.

Temas que se pueden tratar:

- Orígenes de la Unión Europea primeros intentos fallidos de unificación de Europa: (los romanos; Carlomagno; Napoleón–Waterloo).
- El fauvismo.

Para saber más:

Esta obra pertenece a una serie realizada por Derain por encargo del famoso marchante Ambroise Vollard. El objetivo era continuar las

vistas del Támesis que había realizado Claude Monet. Aunque Derain utiliza las mismas perspectivas urbanas que Monet, su objetivo ya no era la captación de una instantánea, sino "lo inmutable, lo eterno, lo complejo" según él mismo declaró. Por un lado, vemos la influencia del puntillismo con una pincelada semejante al mosaico, y por otro, apreciamos la intensidad y la arbitrariedad del color en esta explosión cromática, propia del fauvismo. Derain fue uno de los principales protagonistas del movimiento fauve y una de las figuras más destacadas del arte moderno.

Comenzó a asistir a la Académie Carrière al tiempo que tomaba apuntes en el Louvre. En un principio Cézanne ejerció una fuerte influencia sobre él y más tarde Van Gogh. En esos primeros años compartía estudio con Vlaminck en Chatou y mantenía una estrecha relación con Matisse. La presentación de las obras de Derain junto a las de Matisse, Vlaminck y otros jóvenes artistas, en el Salon d'Automne de 1905, les valió el calificativo de fauves (salvajes) por parte del crítico Louis Vauxcelles. El marchante Ambroise Vollard envió a Derain a Londres, a finales de 1905 y de nuevo en 1906, para que repitiera la experiencia llevada a cabo unos años antes por Claude Monet en su serie sobre el río Támesis que son el punto álgido de su período fauve. En 1907 entabló amistad con Braque y Picasso, con los que compartía su interés por el arte primitivo. En 1908 destruyó gran parte de su obra para concentrarse en una serie de paisajes de influencia cubista. A partir de la I Guerra Mundial su pintura se hizo más clásica.

FICHA 10:**Metrópolis**

GEORGE GROSZ

1916-1917

Óleo sobre lienzo

100 x 102 cm.

Planta primera, sala 40

¿Qué representa?

Metrópolis refleja el ambiente de inseguridad producido por la I Guerra Mundial y la locura que se había apoderado de la sociedad europea.

Temas que se pueden tratar:

Un mapa político cambiante: Las variaciones en las fronteras políticas en el siglo xx: del conflicto a la cooperación.

Para saber más:

George Grosz tuvo que interrumpir la ejecución de Metrópolis por haber sido llamado a filas durante la I Guerra Mundial. Empezó a pintarlo en diciembre de 1916 y el 4 de enero del año

siguiente volvía al ejército. Internado después en un manicomio y licenciado definitivamente, pudo retomar los pinceles y acabar en agosto esta visión apocalíptica de la ciudad. La experiencia personal y su propia evolución estilística se vierten en esta obra y la convierten en pieza clave de su producción. Por un lado, resume los elementos cubistas -en la facetación de las figuras-, futuristas -en las líneas de fuerza- y expresionistas, por la visión negativa y agresiva de la sociedad. En ella se encuentran ya formulados muchos de los elementos desmitificadores del dadaísmo, que en estos años nace en Suiza y que en los años 20 tendrá en Berlín uno de sus focos esenciales y en Grosz uno de sus principales agitadores. En la temática de Grosz se produce un peculiar y sorprendente maridaje entre la denuncia de la irracionalidad de la guerra y una visión negativa de la ciudad, que a todos engulle y destruye. En otra obra del Museo Thyssen-Bornemisza, Escena callejera, podemos ver, aunque atemperada, su estética de lo feo y de la caricatura y la corrosiva imagen de la sociedad urbana. Este cuadro, que fue secuestrado por los nazis, calificado de "arte degenerado", reproduce una ciudad no localizada. Hay quien ha visto aquí un barrio berlinés, el de la estación Friedrichsstrasse, pero en él no había un hotel Atlantic y menos la bandera de los Estados Unidos, país que Grosz no había conocido todavía. Quizás no se trate de una ciudad concreta si no sencillamente de "la ciudad", de la gran urbe devoradora y agresiva, representada por las grandes metrópolis norteamericanas.

FICHA 11:**La Sala del Concejo del Ayuntamiento de Ámsterdam.**

PIETER HENDRICHSZ DE HOOCH

1661-1670

Óleo sobre lienzo

112,5 x 99 cm.

Planta primera, sala 23

¿Qué representa?

Interior que refleja la vida de la burguesía en Holanda, convirtiéndose los personajes que aparecen visitando el Ayuntamiento de la ciudad en un extraordinario repertorio de la moda de la época.

Temas que se pueden tratar:

- Instituciones europeas.
- Importancia de la pintura de género como fuente de documentación histórica.

Para saber más:

Soberbio ejemplo de la pintura holandesa de arquitectura y de interior, que nos muestra una de las salas principales del Ayuntamiento de Amsterdam, hoy Palacio Real. La amplitud de la escena viene creada por la conjunción de la perspectiva del suelo y muros y por el juego de luces lateral y posterior. El gran cortinaje suspendido da a la obra sensación de majestuosidad, intensificada por las poses de los personajes. Habilidad en la sensación espacial y precisión son sus notas más sobresalientes.

Pieter de Hooch nació en Rotterdam en 1629 y fue uno de los mejores pintores de escenas de género de su época.

FICHA 13:**Vocación De San Mateo**

MARINUS CLAESZUM VAN REYMERSWAELE

c. 1530

óleo sobre tabla

70,6 x 88 cm

planta segunda, sala 10

¿Qué representa?

Se trata de un episodio narrado en el nuevo testamento: El momento en que Cristo pide a Mateo, recaudador de impuestos, que deje todo y le siga.

Temas que se pueden tratar:

- El euro como moneda única.
- Localización de Distintas religiones en europa. Conflictos bélicos religiosos europeos.

Para saber más:

Nos narra con lenguaje expresivo un pasaje del Nuevo Testamento (registrando la cita en la tablilla del muro): Cristo ordena a Mateo que le siga. El tema sirve al autor para desarrollar toda su capacidad de captación del detalle, en algunos casos -como en los libros del primer término- auténticos bodegones de excelente calidad.

Llamado popularmente Marinus, nació en Reymerswaele, desconociéndose su fecha exacta de nacimiento y de muerte, así como datos sobre su formación. Fue uno de los principales creadores de escenas de género, cuyo estilo deriva del de Quintin Massys pero exagerando sus formas atormentadas y caricaturescas. También se aprecia en su obra la influencia de Durero, pero domina el tono expresionista y arcaizante, acorde con las tendencias flamencas de principios del siglo XVI.

FICHA 14:**Grupo de músicos**

JACOB VAN LOO

1650

Óleo sobre lienzo

73,3 x 66 cm.

Planta segunda, sala 20

¿Qué representa?

Grupo de músico acompañados por una pareja que sigue en ritmo de la música.

Temas que se pueden tratar:

- Himno de la UE: Beethoven: análisis de la novena sinfonía.
- La música barroca.

Para saber más:

Sobre un fondo paisajístico de atardecer, vislumbrado a través de un pórtico, vemos esta atractiva escena de una dama y un caballero sentados que siguen el compás de la música interpretada por dos mujeres y un hombre. La riqueza cromática, el juego de luces y la atención al detalle aumentan el encanto de esta obra, en la que se han visto alusiones de galanteo entre las dos figuras centrales, que se miran amorosamente. Este tipo de obra concedió a Van Loo prestigio en su época, realizando varias versiones sobre el mismo tema.

Nacido en Sluis, hijo de un pintor y del que recibiría su primera formación, Jakob Van Loo se estableció en Amsterdam especializándose en pinturas de género e históricas, con una preferencia por la temática galante y de resonancias eróticas. Fue discípulo de Rembrandt y recibió el influjo de importantes pintores de la época, como Van Dyck, Keyser y Ter Borch.