

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

FACULTAD DE BELLAS ARTES

ESCUELA DE ARTES VISUALES

“ANÁLISIS DE LA PINTURA PAISAJÍSTICA Y SU DESARROLLO EN
LAS DISTINTAS CULTURAS Y ESCUELAS A TRAVÉS DE LA
HISTORIA DEL ARTE”

POR:

MANUEL SERRANO

“Trabajo de graduación para optar por el título de
Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en
Artes visuales y Énfasis en Dibujo y Pintura”

PANAMÁ 2017

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

FACULTAD DE BELLAS ARTES

ESCUELA DE ARTES VISUALES

“ANÁLISIS DE LA PINTURA PAISAJÍSTICA Y SU DESARROLLO EN
LAS DISTINTAS CULTURAS Y ESCUELAS A TRAVÉS DE LA
HISTORIA DEL ARTE”

POR:

MANUEL SERRANO

“Trabajo de graduación para optar por el título de
Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en
Artes visuales y Énfasis en Dibujo y Pintura”

PANAMÁ 2017

“ (...) Un pintor es un hombre que pinta lo que vende.

Un artista en cambio,

Es un hombre que vende lo que pinta”

Pablo Picasso

AGRADECIMIENTOS

Antes que nada quiero y debo agradecer a Dios por sobre todas las cosas, por brindarme la oportunidad, la paciencia y la salud que muchos no poseen y que han sido necesarias para concluir este cometido. Puesto que alternamente a él, e atravesado por diversas circunstancias que han obstaculizado de alguna manera mi desenvolvimiento en el desarrollo de este proyecto, sin embargo, gracias a su omnipotencia ,eme aquí, conquistando una etapa más de mi vida.

Al finalizar un trabajo tan arduo y lleno de dificultades como el desarrollo de un trabajo de grado es inevitable que te asalte un muy humano egocentrismo, que te lleva a concentrar la mayor parte del mérito en el aporte que has hecho. Sin embargo, el análisis objetivo te muestra que la magnitud de ese aporte hubiese sido imposible sin la participación de personas que han facilitado las cosas para que este trabajo llegase a un feliz término. Por ello, es para mí un verdadero placer utilizar este espacio para ser justo y consecuente con dichas personas, y expresarles mis agradecimientos.

Debo agradecer de manera especial y sincera a mi amigo y profesor Rodrigo Jaén catedrático de la universidad de panamá por aceptarme como asesorado para realizar este proyecto bajo su dirección. Su apoyo y confianza en mi trabajo y su capacidad para guiar mis ideas han sido un aporte invaluable, no solamente en el desarrollo de este proyecto, sino también en mi desarrollo como artista. Las ideas propias siempre enmarcadas en su orientación y

conocimiento. Han sido la clave del buen trabajo que hemos realizado juntos el cual no se habría concebido sin su siempre oportuna participación, le agradezco también el haberme proporcionado siempre los medios suficientes para llevar a cabo todas las actividades propuestas durante el desarrollo de esta tesis. Muchas gracias profesor, espero siempre contar con su conocimiento y amistad durante muchos años más.

Quiero aprovechar el momento para agradecer también a mi amado y único hermano Fernando Serrano, por ser un pilar fundamental en mi desarrollo personal y espiritual, ya que debido a su enfermedad, ha atravesado por tribulaciones muy complejas y jamás se ha visto quebrantado su espíritu, y sus ganas de seguir adelante; ni en los más difíciles momentos.

De igual forma agradecer a mi madre y mi hijo por brindarme el ánimo y el impulso necesario para esforzarme cada vez más en concluir esta nueva etapa de mi vida. Gracias...

Antes que nada quiero y debo agradecer a Dios por sobre todas las cosas, por brindarme la oportunidad, la paciencia y la salud que muchos no poseen y que han sido necesarias para concluir este cometido. Puesto que alternamente a él, e atravesado por diversas circunstancias que han obstaculizado de alguna manera mi desenvolvimiento en el desarrollo de este proyecto, sin embargo, gracias a su omnipotencia ,eme aquí, conquistando una etapa más de mi vida.

Al finalizar un trabajo tan arduo y lleno de dificultades como el desarrollo de un trabajo de grado es inevitable que te asalte un muy humano egocentrismo, que te lleva a concentrar la mayor parte del mérito en el aporte que has hecho. Sin embargo, el análisis objetivo te muestra que la magnitud de ese aporte hubiese sido imposible sin la participación de personas que han facilitado las cosas para que este trabajo llegase a un feliz término. Por ello, es para mí un verdadero placer utilizar este espacio para ser justo y consecuente con dichas personas, y expresarles mis agradecimientos.

Debo agradecer de manera especial y sincera a mi amigo y profesor Rodrigo Jaén catedrático de la universidad de panamá por aceptarme como asesorado para realizar este proyecto bajo su dirección. Su apoyo y confianza en mi trabajo y su capacidad para guiar mis ideas han sido un aporte invaluable, no solamente en el desarrollo de este proyecto, sino también en mi desarrollo como artista. Las ideas propias siempre enmarcadas en su orientación y conocimiento. Han sido la clave del buen trabajo que hemos realizado juntos el cual no se habría concebido sin su siempre oportuna participación, le agradezco también el haberme proporcionado siempre los medios suficientes para llevar a cabo todas las actividades propuestas durante el desarrollo de esta tesis. Muchas gracias profesor, espero siempre contar con su conocimiento y amistad durante muchos años más.

Quiero aprovechar el momento para agradecer también a mi amado y único hermano Fernando Serrano, por ser un pilar fundamental en mi desarrollo personal y espiritual, ya que debido a su enfermedad, ha atravesado por tribulaciones muy complejas y jamás se ha visto quebrantado su espíritu, y sus ganas de seguir adelante; ni en los más difíciles momentos.

De igual forma agradecer a mi madre y mi hijo por brindarme el ánimo y el impulso necesario para esforzarme cada vez más en concluir esta nueva etapa de mi vida. Gracias...

ÍNDICE

AGRADECIMIENTO

INTRODUCCION.....Pág. 1

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES

1.DEFINICIÓN DEL PAISAJE.....Pág. 6

1.1.1HISTORIA.....Pág. 9

1.1.2ANTIGÜEDAD.....Pág. 10

1.2.3 PINTURA PAISAJISTACHINA.....Pág. 11

1.2.4EDAD MEDIA.....Pág. 16

1.2.5RENACIMIENTO.....Pág. 17

1.2.6BARROCO.....Pág. 19

1.2.7SIGLO XVIII.....Pág. 22

1.2.8SIGLO XIX.....Pág. 24

1.2.9ROMANTICISMO.....Pág. 27

1.2.0 ESCUELA DEL RIO HUDSON.....Pág. 28

1.2.1NATURALISMO.....Pág. 34

1.2.2REALISMO.....Pág. 35

1.2.3IMPRESIONISMO.....Pág. 36

1.2.4 POSTIMPRESIONISMO.....Pág. 37

1.2 5 PAISAJISMO EN BRASIL.....Pág. 38

1.2.6 PINTURA PAISAJISTA CUBANA.....Pág. 41

1.2.7PAISAJISTAS PANAMEÑOS.....Pág. 46

CAPITULO II

2METODOLOGIA DE TRABAJO

2.1. OBRA#1	Pág. 51
2.1.1 ANÁLISIS COMPOSITIVO.....	Pág. 52
2.1.2 DIMENSIONES.....	Pág. 52
2.1.3 SOPORTE.....	Pág. 52
2.1.4 TÉCNICA.....	Pág. 52
2.1.5 ESTUDIOS DE COLOR.....	Pág. 53
2.1.6 ESTUDIOS DE LUZ Y SOMBRA.....	Pág. 54
2.1.7 INVERSIÓN TONAL.....	pág.54
2.1.8OBRA FINAL.....	Pág. 55
2.2 OBRA#2	Pág. 56
2.2.1 ANÁLISIS COMPOSITIVO.....	Pág. 57
2.2.2 DIMENSIONES.....	Pág. 57
2.2.3 SOPORTE.....	Pág. 57
2.2.4 TÉCNICA.....	Pág. 57
2.2.5 ESTUDIOS DE COLOR.....	Pág. 58
2.2.6 ESTUDIOS DE LUZ Y SOMBRA.....	Pág. 59
2.2.7 INVERSIÓN TONAL.....	pág. 59
2.2.8 OBRA FINAL.....	Pág. 60

2.2.9 OBRA#3	Pág. 61
2.3.0 ANÁLISIS COMPOSITIVO.....	Pág. 62
2.3.1 DIMENSIONES.....	Pág. 62
2.3.2 SOPORTE.....	Pág. 62
2.3.3 TÉCNICA.....	Pág. 62
2.3.4 ESTUDIOS DE LUZ Y SOMBRA.....	Pág. 63
2.3.5 INVERSION TONAL.....	Pág. 63
2.3.6 ESTUDIOS DE COLOR.....	pág.64
2.3.7 OBRA FINAL.....	Pág. 65
2.3.8 OBRA#4	Pág. 66
2.3.9 ANÁLISIS COMPOSITIVO.....	Pág. 67
2.4.0 DIMENSIONES.....	Pág. 67
2.4.1 SOPORTE.....	Pág. 67
2.4.2 TÉCNICA.....	Pág. 67
2.4.3 ESTUDIOS DE LUZ Y SOMBRA.....	Pág. 68
2.4.4 INVERSION TONAL.....	Pág. 68
2.4.5 ESTUDIOS DE COLOR.....	Pág. 69
2.4.6 OBRA FINAL.....	Pág. 70
2.4.7 OBRA#5	Pág. 71
2.4.8 ANÁLISIS COMPOSITIVO.....	Pág. 72

2.4.9 DIMENSIONES.....	Pág. 72
2.5.0 SOPORTE.....	Pág. 72
2.5.1 TÉCNICA.....	Pág. 72
2.5.2 ESTUDIOS DE LUZ Y SOMBRA.....	Pág. 73
2.5.3 INVERSION TONAL.....	Pág. 73
2.5.4 ESTUDIOS DE COLOR.....	pág. 74
2.5.5 OBRA FINAL.....	Pág. 75
2.5.6 OBRA#6	Pág. 76
2.5.7 ANÁLISIS COMPOSITIVO.....	Pág. 77
2.5.8 DIMENSIONES.....	Pág. 77
2.5.9 SOPORTE.....	Pág. 77
2.6.0 TÉCNICA.....	Pág. 77
2.6.1 ESTUDIOS DE LUZ Y SOMBRA.....	Pág. 78
2.6.2 INVERSION TONAL.....	Pág. 78
2.6.3 ESTUDIOS DE COLOR.....	pág. 79
2.6.4 OBRA FINAL.....	Pág. 80
2.6.5 OBRA#7	Pág. 81
2.6.6 ANÁLISIS COMPOSITIVO.....	Pág. 82
2.6.7 DIMENSIONES.....	Pág. 82
2.6.8 SOPORTE.....	Pág. 82
2.6.9 TÉCNICA.....	Pág. 82
2.7.0 ESTUDIOS DE LUZ Y SOMBRA.....	Pág. 83

2.7.1 INVERSION TONAL.....	Pág. 83
2.7.2 ESTUDIOS DE COLOR.....	pág. 84
2.7.3 OBRA FINAL.....	Pág. 85
2.7.4 OBRA#8	Pág. 86
2.7.5 ANÁLISIS COMPOSITIVO.....	Pág. 87
2.7.6 DIMENSIONES.....	Pág. 87
2.7.7 SOPORTE.....	Pág. 87
2.7.8 TÉCNICA.....	Pág. 87
2.7.9 ESTUDIOS DE LUZ Y SOMBRA.....	Pág. 88
2.8.0 INVERSION TONAL.....	Pág. 88
2.8.1 ESTUDIOS DE COLOR.....	pág. 89
2.8.2 OBRA FINAL.....	Pág. 90
2.8.3 OBRA#9	Pág. 91
2.8.4 ANÁLISIS COMPOSITIVO.....	Pág. 92
2.8.5 DIMENSIONES.....	Pág. 92
2.8.6 SOPORTE.....	Pág. 92
2.8.7 TÉCNICA.....	Pág. 92
2.8.8 ESTUDIOS DE LUZ Y SOMBRA.....	Pág. 93
2.8.9 INVERSION TONAL.....	Pág. 93
2.9.0 ESTUDIOS DE COLOR.....	pág. 94
2.9.1 OBRA FINAL.....	Pág. 95

2.9.2 OBRA#10	Pág. 96
2.9.3 ANÁLISIS COMPOSITIVO.....	Pág. 97
2.9.4 DIMENSIONES.....	Pág. 97
2.9.5 SOPORTE.....	Pág. 97
2.9.6 TÉCNICA.....	Pág. 97
2.9.7 ESTUDIOS DE LUZ Y SOMBRA.....	Pág. 98
2.9.8 INVERSION TONAL.....	Pág. 98
2.9.9 ESTUDIOS DE COLOR.....	pág. 99
3.0.0 OBRA FINAL.....	Pág. 100
3.1.1 OBRA #11	Pág. 101
3.1.2 ANÁLISIS COMPOSITIVO.....	Pág. 102
3.1.3 DIMENSIONES.....	Pág. 102
3.1.4 SOPORTE.....	Pág. 102
3.1.5 TÉCNICA.....	Pág. 102
3.1.6 ESTUDIOS DE LUZ Y SOMBRA.....	Pág. 103
3.1.7 INVERSION TONAL.....	Pág. 103
3.1.8 ESTUDIOS DE COLOR.....	pág. 104
3.1.9 OBRA FINAL.....	Pág. 105
3.2.0 OBRA#12	Pág. 106
3.2.0 OBRA FINAL.....	Pág. 107

CONCLUSIÓN.....	Pág. 108
BIBLIOGRAFÍA.....	Pág. 111

INTRODUCCIÓN

Desde que empezamos a tener uso de razón, poco a poco vamos sintiendo una inclinación casi intrínseca sobre qué cosas son de nuestra predilección o particular gusto y esto, quizás se ajuste a muchos aspectos de la vida y dentro de un entorno determinado.

Al iniciar nuestra formación educativa aun siendo niños, nos encontramos en esa etapa de absorción, de lo que se encuentra en nuestro derredor; asimilamos palabras, frases, incluso comportamientos de otras personas adoptándolas como propias, generalmente obtenidos de nuestros familiares y personas que frecuentamos.

Indudablemente el entorno también ejerce una considerable porción del estímulo necesario para definirnos en el futuro, nosotros como artistas, algunos debido a distintas circunstancias; llegamos a nuestro nivel de aprendizaje, para algunos el estudiar esta carrera quizás no se encontraba dentro de una primera opción, sin embargo aquí estamos, queriendo absorber todo el conocimiento posible para traspolarlo a nuestros trabajos iniciales. Desde que somos aprendices tenemos marcada una fuerte atracción hacia un género en específico (artísticamente hablando) y en nuestro caso es la pintura paisajística, siempre ha sido causa de estímulos y sensaciones, quizás producto del entorno en el que crecimos.

Es precisamente debido a esta atracción que planteamos un proyecto de investigación en esta área, para dentro de lo posible aprender y conocer todo lo relacionado a ello y a su vez servir de base y de apoyo para futuras generaciones.

Diariamente atravesamos por circunstancias que directa o indirectamente marcan nuestras vidas, conocemos personas, lugares o cosas que de alguna forma sellan nuestra existencia, y son precisamente esas experiencias, anécdotas o sucesos vividos los que se encargan de edificarnos como individuos y aunque no todas las circunstancias por las cuales solemos atravesar pueden ser de índole positiva, cada una de estas representa un papel preponderante en nuestro día a día.

Constantemente vamos almacenando información, nuestro cerebro trabaja las 24 horas del día, aún incluso mientras descansamos u dormitamos nuestro subconsciente está trabajando con la información que le hemos suministrado durante el día o incluso durante toda nuestra vida, Sigmund Freud decía que nosotros somos el resultado de las experiencias adquiridas de la edad de los 0 años hasta la pubertad y a su vez, las divide en etapas, otros estudios u escuelas afirman lo contrario, sin embargo lo cierto es que es innegable el hecho de que las circunstancias por las que atravesamos o a las cuales tenemos información; de alguna manera causan un efecto en nuestro yo interno.

Aunque decidamos que dicha información no es de relevancia, cierto remanente queda de alguna manera adherido en nuestro subconsciente. Pasando a formar parte de nuestra información de corto, mediano e incluso de largo plazo.

Y es precisamente con esta información en donde nosotros como artistas tendemos a sacar provecho, nos nutrimos del entorno, nos nutrimos de lo que nos rodea, lo que vemos olemos, sentimos y percibimos, y aunque, cada artista es distinto según su propia percepción o ideología, hay algo en lo que de alguna manera guardamos cierta conexión y esta es el deseo insaciable de expresión, querer exteriorizarse, esa necesidad interna por la que diariamente atravesamos. Es pues así la pintura una de las herramientas más útiles para dicha acción, es donde ella pasa de ser un objeto inerte y sin vida a ser el medio por el cual somos capaces de crear vida! Crear una extensión de nosotros por medio de ella como herramienta y con cualquier soporte como testigo. Es poesía pura! Te escucha, te pide, te habla! sientes una conexión entre ella y tú.

Aprender a comprender su lenguaje y descifrarlo te ayuda en tu medio expresivo. Ella es poesía muda, se convierte en versos escritos sin palabras pero con un propósito expresarse!

Indudablemente en ocasiones nos encontramos en las circunstancias de hacer arte o de hacer pintura comercial, (pintura aceptable dentro de los estereotipos y normas implantados por la sociedad) y claro! De alguna manera esto es algo de lo que debemos tener conocimiento,

puesto que no siempre la pintura expresiva suele ser aceptada por la sociedad, o por los burgueses, a quienes indudablemente nuestro arte va dirigido y de alguna manera como artista tenemos necesidades, y son estas necesidades las que nos llevan a auto cuestionarnos; si caer en el dilema de expresión arte, o arte comercial.

Tendemos a crear un equilibrio entre lo comercial y lo expresivo, lo comercial generalmente nos suele compensar ciertas necesidades físicas; entre ellas la adquisición de la materia prima en sí, para seguir creando ambas líneas artísticas pero aunque estas necesidades físicas sean de alguna manera manejadas con un tipo determinado de arte.

es precisamente el arte expresivo el que nos abre las puertas para saciar ese yo interno que necesita de alguna manera ser escuchado, sientes placer al crear cualquier tipo de arte pero siempre hay algunos trabajos por los cuales tu experimentas mayor atracción, despiertas y piensas en ellos! caminas y piensas en ellos! termina el día ,estableces una conversación determinada con amigos u colegas y repentinamente ocurre algo que te hace recordar tu obra ,sientes esa necesidad de ir con ella, la extrañas la necesitas!

Es esta necesidad la que nos hace ser diferentes, y aunque suene un tanto egocentrista es precisamente esa necesidad y este sentimiento el que de alguna manera nos diferencia de los demás mortales. Percibir que la vida es algo más! No solo comer, tener un empleo de 8 horas y

dormir, como la mayoría de las personas suelen llevar su vida! Para nosotros existe algo más!

Hay otro propósito Esa necesidad insaciable de crear, crear obras que de alguna manera tengan un significado intrínseco!

Por tal razón El trabajo planteado a continuación tiene como finalidad presentar un conjunto de obras en las que mediante vivencias y deseos (muchos de ellos inconclusos) se busca una forma de expresión u desahogo de índole personal; en las que dichas vivencias y anhelos juegan un papel protagónico, En cada una de las obras.

Cada una de ellas representara anécdotas, utilizando la temática del paisaje como medio alplantear una perspectiva personal. Apoyándonos en técnicas y parámetros que se establecen dentro de este género.

DEFINICIÓN DE PAISAJE

El paisaje es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio determinado. Puede decirse que es todo aquello que ingresa en el campo visual desde un determinado lugar.

Es un concepto que se utiliza de manera diferente por varios campos de estudio, aunque todos los usos del término llevan tácita la existencia de un observador y de un terreno observado, del que se destacan fundamentalmente sus características visuales y espaciales.

Etimológicamente ,la geografía define este término como la descripción de la tierra, y esta a su vez es la ciencia que estudia los hechos y fenómenos físicos ,biológicos y humanos desarrollados sobre la superficie de la misma, dando origen de esta forma, a lo que conocemos como paisaje geográfico.

De este modo el paisaje geográfico es el resultado de las interrelaciones de fenómenos físicos, biológicos y humanos que se producen en un lugar de la tierra.

Los elementos que identifican al paisaje natural son: área, configuración, relieve, aguas, climas, suelos, minerales, vegetales y fauna.

El paisajismo es un concepto con dos grandes usos. Por un lado, el término refiere al arte que consiste en la planificación, el diseño y la conservación de parques y jardines. Por otra parte,

la noción está vinculada al género pictórico que se dedica a la representación de paisajes (la extensión de terreno visible desde un sitio).

El paisajismo, por lo tanto, puede asociarse al conjunto de actividades destinadas a modificar los aspectos visibles de un terreno. El artista que se dedica a esta tarea recibe el nombre de paisajista.

A partir del estudio de estos factores, los expertos en paisajismo crean un entorno que resulte atractivo a nivel estético. Puede decirse que el paisaje manipulado es la obra de arte del paisajista, ya que allí expresa sus ideas y sentimientos.

Más allá de lo artístico, el paisajista también debe encargarse de proteger el medio ambiente y de garantizar la sostenibilidad de su diseño.

De la misma manera, tenemos que subrayar que existen otros tipos de paisajismo. Así, por ejemplo, podemos destacar el llamado paisajismo de acuario o acuático, que es un término que se utiliza para referirse a todas aquellas acciones que se realizan con el claro objetivo de conseguir que cualquier acuario ofrezca un aspecto impecable y llamativo, en el que los peces no sólo tengan un hábitat perfecto sino un escenario realmente bello.

Los paisajistas se encargan de trabajar con seres vivos como plantas, flores y árboles, o elementos naturales como un río, un arroyo, una colina, etc. creaciones humanas edificios, caminos, puentes y cuestiones abstractas como las condiciones climatológicas.

De igual forma como género de la pintura, el paisajismo consiste en la representación de escenas de la naturaleza. Los cuadros o lienzos con playas, montañas y bosques son ejemplos del paisajismo en las bellas artes.

HISTORIA

Los artistas han trabajado la pintura del paisaje desde la antigüedad, los griegos y los romanos, elaboraron pinturas murales de paisajes naturales y paisajes de su diario vivir.

Después de la caída del imperio romano la tradición de pintar paisajes tubo una decadencia hasta prácticamente desaparecer dentro de la historia del arte, este, era visto solo como un escenario para los dramas y figuras religiosas. Continuando de esta forma hasta el siglo XVI, cuando los artistas comenzaron a ver el paisaje como tema, con un lenguaje expresivo y de autonomía.

Este cambio artístico, probablemente fue debido al interés creciente del mundo de este entonces, provocado por el renacimiento.

El desarrollo del paisaje tuvo su auge en los países bajos y es precisamente Holanda uno de los primeros en albergar el desarrollo creciente de este tema popular para su pintura. En este momento la naciente clase media protestante buscaba el arte secular de sus hogares, de esta forma, se fue creando la necesidad de nuevos temas para satisfacer sus gustos y fue la pintura de paisaje la que lleno esta necesidad, fuera de los países bajos, este género no había ganado la aceptación de las academias de arte de gran alcance; como las de Italia y Francia. Para estas la pintura de historia tenía un lugar jerárquico, incluyo temas clásicos, religiosos y alegóricos, y estos estaban por encima de todos los demás temas. Incluyendo el paisaje

En el siglo XVII, nació el paisaje clásico, estos paisajes se vieron influidos en gran parte por la antigüedad clásica y el deseo de ilustrar un paisaje ideal generalmente utilizando como referencia la Grecia Antigua. El paisaje clásico fue perfeccionado por algunos artistas de este periodo, entre ellos el francés Nicolás Poussin y Claudio de Lorena. Ambos artistas pasaron la mayor parte de su carrera en Roma, inspirándose en la Italia de este momento.

ANTIGÜEDAD

Del Paisaje de la antigüedad se conocen muy pocos datos, aunque cabe resaltar que en dichos tiempos las pinturas eran generalmente confeccionadas a tinta china y esta, se estableció como tradición al realizar paisajes en los que la figura humana no ocupaba un papel preponderante, estos simplemente invitaban al observador a participar en la experiencia planteada en la obra.

Del antiguo Egipto se conservan algunas representaciones paisajísticas en tumbas de algunos nobles, estas eran grabadas en bajo y alto relieve.

En Pompeya y Herculano se han preservado frescos romanos de cuartos decorados con paisajes de la época. En la antigüedad Grecorromana, el paisaje se pinta como fondo o entorno para contextualizar una escena principal, pero aún no se tenía definido una estructura acerca de esta.

LA PINTURA PAISAJISTICA CHINA:

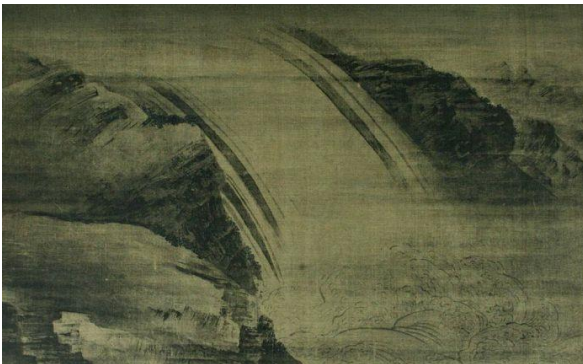
En China la pintura no se concibe como un arte aislado sino que se incluye en el llamado arte del pincel, que engloba poesía, caligrafía y pintura en una única disciplina y en este orden de importancia. La pintura china es generalmente monocroma, ya que se emplea tinta negra sobre papel blanco. La calidad y el interés no radica en el color, lo importante en la pintura china es el trazo. Ese trazo es el que canaliza la expresión del artista, elemento que está por encima de la representación mimética de la realidad. El pincel es el vehículo de transmisión de la emoción del artista al papel ya que lo considera una prolongación de su mano. La técnica de la tinta china es parecida a la de la acuarela, igual que esta no permite retoques y exige disciplina y rapidez.

Las pinturas chinas no están pensadas para ser expuestas, sino que se guardan y se miran en la intimidad, sus diferentes formatos determinan el modo de contemplarlas. La manera en que se disfrutan, por ejemplo, las pinturas en los largos rollos de papel es muy interesante y se podría pensar que es un pariente lejano y primitivo del cine, ya que, a medida que el rollo se va abriendo de un lado y cerrando del otro, los elementos de la pintura van cambiando, apareciendo y desapareciendo. Una de las características interesantes de las pinturas chinas es la presencia de sellos en mayor o menor cantidad. Cada uno de ellos corresponde al artista y a los diferentes propietarios de la pieza, y representan la vida de esta y las manos por las que ha pasado.

Uno de los géneros más bellos e interesantes de la pintura china es el del paisaje. En chino al paisaje lo llaman «shan shui», que traducido literalmente significa «montaña y agua», porque en la naturaleza se armonizan las montañas y el agua, que es precisamente lo que pretende la

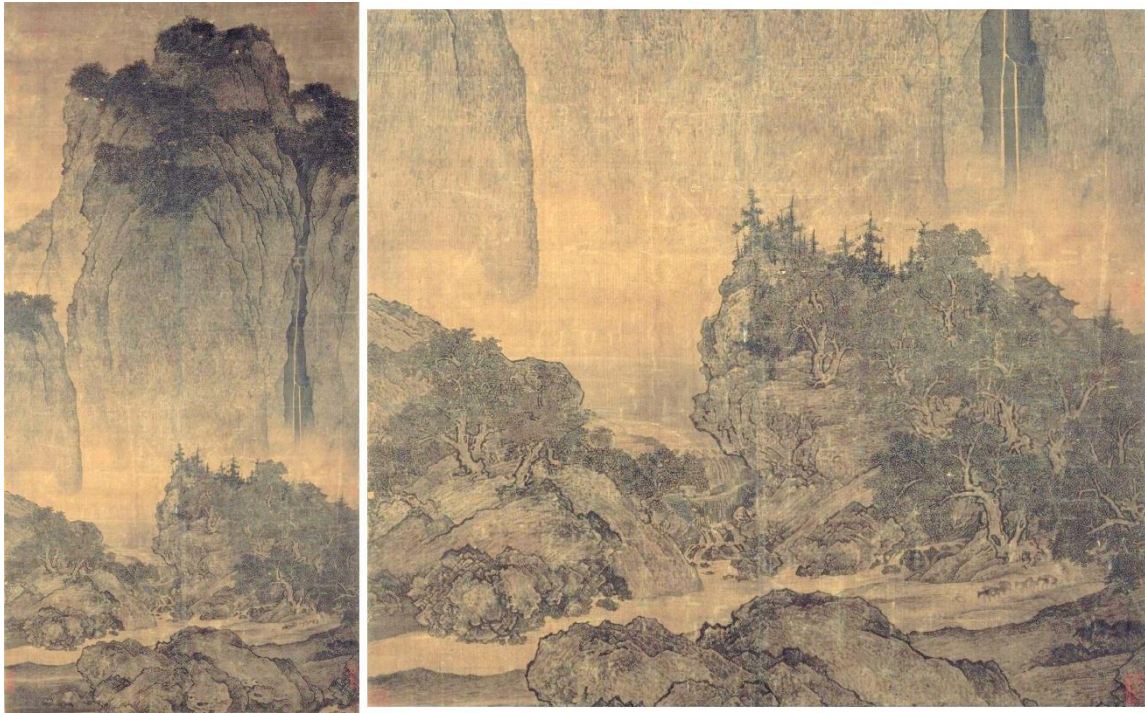
pintura de paisaje. En este contexto, el buen pintor es el que consigue que el agua se detenga y la montaña fluya. Además la montaña y el agua se unen con nubes o niebla, que son la representación del vacío, elemento de gran importancia en el arte chino, no sólo en la pintura. Su importancia radica en lo que puede ser y no en lo que es; en el vacío todo cabe y todo es posible.

La pintura de paisaje comenzó siendo un fondo para los relatos y poemas, pero durante la Dinastía Tang (618-907) comienza a desarrollarse con entidad propia. WuDaozi (680-760) y Wang Wei (701-761) fueron los dos pintores más importantes de la Dinastía Tang, pero de ninguno de los dos se conservan obras originales, sólo copias de dudosa procedencia. Wang Wei fue poeta, pintor y además escribió una importante obra sobre la pintura de paisaje en la que plasmó su intención de conseguir, a través de la pintura, una atmósfera real y una composición equilibrada. Wang Wei realzó el género del paisaje, recreaba las texturas por medio de la aguada y los golpes de pincel. Su obra pictórica más famosa es “La cascada”, muestra una naturaleza expresionista con tendencia a la abstracción y poco detalle, características que poco a poco se van introduciendo y que se desarrollarán más adelante.

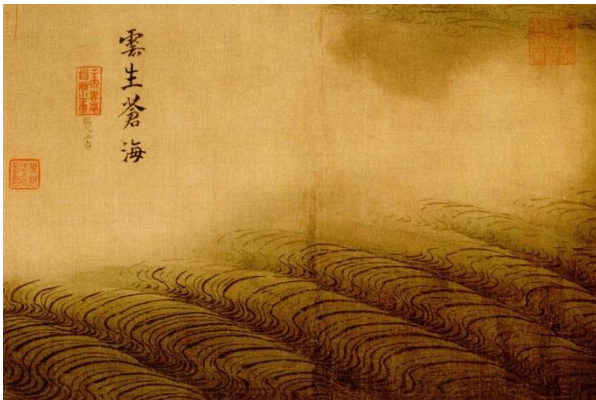
“La cascada” de wangwei

Posteriormente, durante la Dinastía Song (960-1279) se produce la época de esplendor de la pintura de paisaje y la pintura pasa a tener la misma consideración que la poesía. Durante esta etapa destacaron sobre todo tres pintores: Fan Guan (X-1020), Ma Yuan (1160-1225) y Guo Xi (1020-1090). Fan Guan vivió toda su vida en las montañas, libre y solitario, fue considerado por algunos el maestro de las montañas por la genialidad con la que captó su esencia. A través de la simplicidad en la composición consigue un efecto sobrecogedor. Su espléndido rollo vertical de más de dos metros de altura llamado “Viajeros en medio de las montañas y corrientes de agua” recoge su visión del hombre y la naturaleza, las figuras humanas se pierden en la inmensidad de una naturaleza monumental y estática.

Viajeros en medio de las montañas y corrientes de agua, Fan Guan. Y (detalle).

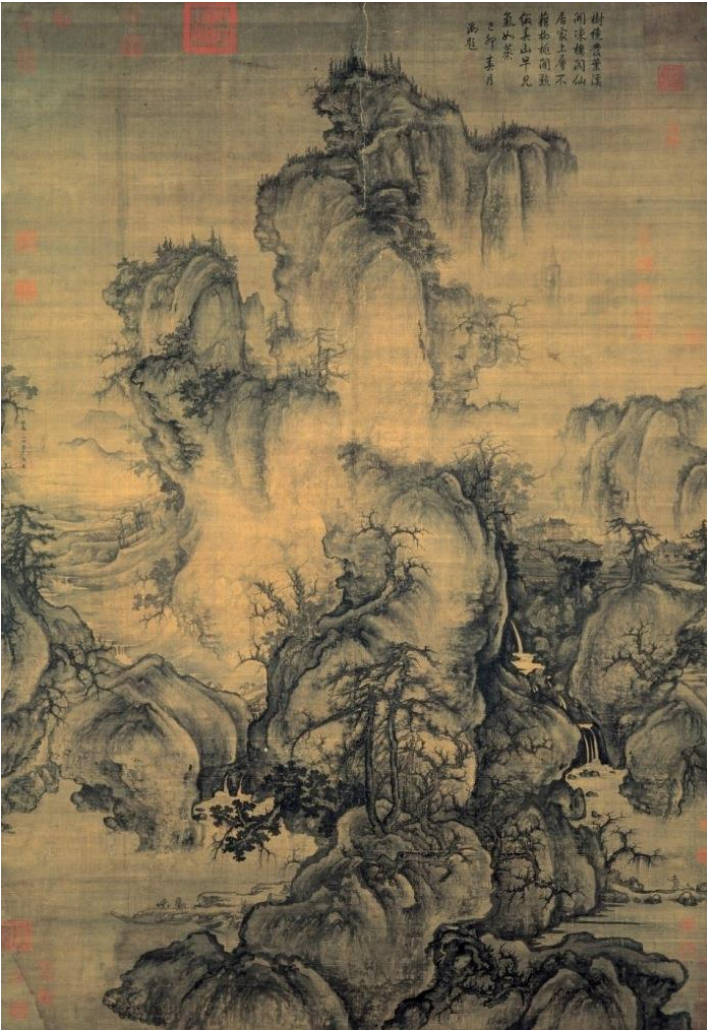
Ma Yuan eligió formatos más pequeños en los que recreó paisajes serenos y apacibles huyendo de las grandes panorámicas. Le caracterizó ante todo la simplicidad de sus composiciones, con delicadas aguadas y pinceladas finas, creaba espacios en los que el vacío tenía una importante presencia. En su obra “Paseando por el sendero de la montaña en primavera” el hombre contempla la naturaleza como fuente de inspiración.

MA YUAN (1160–65 – 1225)

Guo Xie ejercía una observación directa de la naturaleza y de los cambios que esta experimentaba con el paso de las estaciones y los fenómenos meteorológicos, captó el constante fluir de la naturaleza y su influencia en el espíritu humano. Su obra maestra es “Comienzos de la primavera” que además, es la única que nos ha llegado de él. En ella recrea el renacimiento que sigue al reposo del invierno, el fluir de la naturaleza, la presencia tímida del hombre que disfruta de un universo en continua mutación.

“Comienzos de la primavera”, Guo Xi.

EDAD MEDIA

Durante toda la Edad Media, el paisaje se concibe como una obra de carácter puramente religioso y su representación hace referencia generalmente a lo divino.

En la pintura occidental, la representación realista del paisaje comenzó dentro de las obras religiosas del siglo XIII. Hasta entonces, las representaciones de la naturaleza en el arte pictórico había sido subjetiva, líneas para el agua o trazos fuertes y esponjados para las nubes. Fue Giotto el primero que abandonó los precedentes modelos bizantinos, sustituyendo el fondo dorado de las imágenes sagradas por escenarios de la realidad. Aunque algunos autores alabaron al realismo de Giotto, ciertamente no dejaban de ser representaciones simples, como un árbol simbolizando un bosque o una roca simbolizando una montaña.

Poco a poco, a lo largo de la baja Edad Media, la atención a esos retazos de naturaleza que aparecían en las escenas sagradas fue ampliándose; pero su carácter secundario lo revela el hecho de que muchas veces se dejaba a ayudantes para su ejecución, como ocurre en muchas obras de este y otros periodos

Dentro de este estilo, Ambrosio Lorenzetti superó la representación tipográfica para crear auténticos paisajes entre los cuales cabe destacar sus alegorías del Buen y del Mal Gobierno.

A su vez la pintura gótico flamenca se caracteriza por su "realismo en los detalles", conseguido en gran medida gracias a la nueva técnica de la pintura al óleo; que entre los aspectos a los que se prestó más a atención y realismo estuvo el paisaje, tanto natural como urbano.

RENACIMIENTO

A través del tiempo hemos visto que el paisaje no ha tenido la autonomía iconográfica que merecía, esto lo logró en el siglo XVI. En gran parte debido a la representación realista de este, a través de los pinceles de algunos artistas flamencos y alemanes como es el caso de Alberto Dürero; De quien tenemos numerosas acuarelas de paisajes. Su forma idealizada de inspiración clásica debe atribuirse a El Perugino, maestro de Rafael, uno de los más destacados elaboradores de extensos espacios, en los que se sitúan a los personajes donde se observa una fuerte acentuación del paisaje.

En Venecia el paisaje no tomó autonomía, pues siguió siendo fondo de obras y no su motivo principal, sin embargo se esmeraron por lograr realismo reflejando vistas de la laguna de Venecia, sus calles y monumentos, así como los espacios de tierra firme, y los fenómenos atmosféricos, tal como ocurre desde el siglo XVI con “la tempestad”, siendo el cuadro más conocido de Giorgione.

En el Renacimiento el paisaje sirvió para expresar las utopías urbanas y políticas emergentes. Las cuales son a menudo percibidas a través de la representación de las escenas interiores dentro de marcos de ventanas, las cuales fueron consiguiendo un papel cada vez más importante, hasta el punto de ocupar toda la superficie de la tela. Paralelamente, los personajes de las escenas religiosas dentro de la representación en exterior fueron ‘encogiéndose’ llegando a ser simbolizados por los elementos del paisaje, por ejemplo Jesús (*Cristo*) u otros personajes religiosos.

La primera representación del paisaje independiente en Flandes fue la de Joachim Patinir, cuyas composiciones religiosas o mitológicas están completamente dominadas por la

representación realista de la naturaleza, por lo que se considera que la escena es un simple pretexto para simbolizar un ‘paisaje panorámico’ o ‘geográfico’.

En la generación siguiente obras del género de Pieter Brueghel “el Viejo”, la figura humana es prácticamente insignificante, convirtiéndose el paisaje en lo más importante, de composición panorámica y desde un punto de vista alto, como es el caso de “los cazadores en la nieve”.

Debemos mencionar también la Escuela del Danubio o “danubiana” (*es el nombre de un círculo de pintores del primer tercio del siglo XVI en Baviera y Austria*) donde autores como Albrecht Altdorfer o Lucas Cranach “el Joven” sigue con el tipo de ‘paisaje panorámico’, con amplias extensiones de terreno.

En la pintura española no es tan común el paisaje, pues se limita a representaciones de tipo topográfico o botánico; cabe mencionar un paisaje que atrajo grandemente la atención, siglos después, tanto de surrealistas como de expresionistas fue la “*Vista de Toledo*”, pintada por “El Greco” al final de su vida: “los monumentos representados en el aparecen con cierto detalle, pero rodeados por un campo resuelto a través de manchas de color verde, lo mismo que el cielo son manchas de azul y todo ello bañado por una luz tormentosa”.

BARROCO

En el inicio del tenebrismo, el paisaje aún era poco cultivado, tanto así que solamente el alemán Adam Elsheimer resalta las historias generalmente sagradas, como verdaderos paisajes, en los cuales realiza maravillosos estudios sobre los efectos atmosféricos, así como la luz o los estudios del amanecer y anochecer.

Entre la pintura paisajista europea más importante podemos encontrar al flamenco Rubens, quién pintó al final de su vida algunos cuadros representativos de esta.

En Europa la pintura de paisajes se estableció definitivamente como un auténtico género, fenómeno propio del área norte, atribuido, principalmente, a la reforma protestante y el desarrollo del capitalismo en los Países Bajos.

Hasta entonces la nobleza y el clero eran los principales clientes de los pintores, pero con el tiempo perdieron relevancia, al ser sustituidos por la burguesía comerciante, cuyas preferencias no estaban guiadas por las complejas pinturas con temas de la Antigüedad clásica, la mitología o la Historia Sagrada, como tampoco hacia las complejas alegorías; por el contrario preferían temas mucho más sencillos y cotidianos. Alcanzando así independencia géneros hasta entonces secundarios; como el bodegón, el paisaje o la escena de género.

Fue tal la especialización que los pintores se dedicaban a un tipo de paisaje específico, dando como resultado pintores dedicados a los 'países bajos', es decir, los terrenos que quedaban bajo el nivel del mar, con sus canales, polder (terreno pantanoso) y molinos de viento; en este tipo destacaron Van Goyen, Jacob van Ruysdael y MeindertHobbema, además de

Hendrick Avercamp, quién a nuestra consideración fue uno de los mejores representantes de escenas invernales, con estanques helados y patinadores.

Otros artistas se especializaron en pintar animales, por ejemplo, Paulus Potter quién solía pintar vacas dentro de las llanuras y los pastos holandeses; también hubo quien se especializó en marinas, diferenciándose entre quienes retrataban los barcos en las tranquilas aguas de los puertos, como por ejemplo Jan van de Cappelle y Willem van de Velde y los que preferían el mar agitado por los vientos y las olas.

Hubo quien cultivó el paisaje urbano, por ejemplo las perspectivas de las ciudades holandesas, con sus casas de ladrillos y las partes superiores de las iglesias en el horizonte, como por ejemplo Gerrit Adriaenszoon Berckheyde, Carel Fabritius y Aunque Vermeer se dedicó sobre todo a la escena de género, pintó el paisaje urbano más conocido de la época, “Vista de Delft”,

Finalmente, podemos encontrar un sub-género exclusivamente holandés como el cuadro de arquitectura que representaba el interior de las iglesias; en esta última línea destacaron Pieter Jansz Saenredam y Emanuel de Witte.

Los pintores holandeses, en ocasiones, combinaban los diversos temas artísticos, por ejemplo Carel Fabritius quien también realizó una vista de Delft, en la cual había un hombre con instrumentos musicales en primer plano en combinación con el paisaje urbano.

Mientras que en el Norte de Europa se realizaban todo tipo de paisajes, en el sur se seguía presentando una anécdota religiosa, mítica o histórica; como excusa para pintar paisajes, conocido con el nombre de paisaje “clásico”, de carácter idílico, el cual no se correspondía

con ninguno en concreto que existiera en la realidad, por el contrario contruidos a partir de diversos elementos, como árboles, ruinas, arquitecturas y montañas.

El título del cuadro y los pequeños personajes perdidos en la naturaleza dan la clave de la historia representada en lo que aparentemente parece sólo un paisaje; este tipo de paisaje fue creado por el clasicismo romano exactamente por Annibale Carracci, uno de sus pintores más destacados, el cual en su “Huida a Egipto”, donde el paisaje tiene más importancia que los personajes sagrados.

Esta línea artística la siguieron dos grandes paisajistas franceses, formados en Italia, ellos son Nicolás Poussin y Claudio Lorena. Este último es considerado como un paisajista moderno debido a que observó atentamente la naturaleza e hizo estudios al aire libre sobre la luz a las diferentes horas del día, las sombras sobre los edificios y los reflejos en el agua. Tuvo enorme influencia en la pintura romántica e incluso en el impresionismo.

Sin embargo, aunque realizó algunos paisajes la inmensa mayoría de su obra sigue teniendo como tema una historia religiosa o mitológica y para ello incluye figuras humanas, en algunos casos realizadas por otros pintores.

SIGLO XVIII

Este periodo se vio trazado por un paisaje urbano, las muestras de pinturas se elaboraron con la técnica de las Vedute (*un género pictórico desarrollado en Italia*), más exactamente en Venecia, estas son vistas generalmente urbanas, en perspectiva llegando a casi a un estilo cartográfico, donde se reproducen imágenes panorámicas de la ciudad, describiendo con minuciosidad los canales, monumentos y lugares más típicos de Venecia, solos o con la presencia de la figura humana, generalmente de pequeño tamaño y en grandes grupos de gente.

Sus mayores exponentes fueron Canaletto y Bernardo Bellotto. El detallismo de la obra de Canaletto es tan preciso que se ha apuntado que el pintor se valía de una cámara oscura, un ingenio que funcionaba de manera similar a la de una cámara fotográfica moderna, proyectando una imagen sobre la cual el artista podía trabajar. En cuanto a Bellotto sobrino de Canaletto. Su obra se diferencia de la de su maestro en unos contornos más geométricos y la utilización de colores más fríos, con más claroscuro, y personajes más caracterizados psicológicamente.

De este siglo el resto de pinturas de paisajes fueron poco originales imitando un poco la técnica y patrón del Barroco, autores a resaltar están: Thomas Gainsborough, pintor de paisajes y retratista inglés; Gainsborough destacó por la rapidez con la que aplicaba su pintura, y trabajó más a partir de sus observaciones de la naturaleza con pocas aplicaciones de las clásicas reglas académicas. El parecido de sus paisajes se muestra en la forma en que él fundía las figuras de los retratos con las escenas detrás de ellos.

En España los paisajistas Michel-Ange Houasse y Luis Paret introdujeron el paisaje con figuras. Del primero se destaca su obra la vista del escorial, una pintura de un palacio en Madrid; del segundo se destacan: *Vista del Arenal de Bilbao* y *Paisaje de Fuenterrabía*.

SIGLO XIX

El paisajismo de este siglo se vio envuelto por una expansión urbana, es decir, comienza la urbanización de espacios rurales, dando un gran desarrollo a las ciudades.

Para los paisajistas de esta época su principal objetivo era buscar espacios de ocio y donde socializar.

La pintura de paisaje fue la gran creación artística del siglo XIX, con el resultado de que en el siguiente período la gente era capaz de asumir que la apreciación de la belleza natural y la pintura de paisajes es una parte normal y permanente de nuestra actividad.

En la época romántica, el paisaje se convierte en actor o productor de emociones y de experiencias subjetivas, y es entonces; cuando se comienza a observar el paisaje como un factor natural de extrema belleza. Este, Abrió el camino el inglés John Constable, que se dedicó a pintar los paisajes de la Inglaterra rural, no afectados por la Revolución industrial, lo hizo con una técnica de descomposición del color en pequeños trazos que lo a nuestra consideración . Lo hace uno de los precursores del impresionismo.

El inglés William Turner, por el contrario reflejo en sus obras la modernidad, expreso lo vivido en aquella época. Con Turner las formas del paisaje se disolvían en torbellinos de color que no siempre permitían reconocer lo reflejado en el cuadro siendo estos casi de una índole abstracta.

En Alemania, Blechen siguió reflejando el paisaje tradicional por excelencia, pero de forma muy distinta a épocas precedentes. Presentó una Italia poco pintoresca, nada idílica. Philipp Otto Runge y Caspar David Friedrich, los dos artistas más destacados de la pintura romántica

alemana, sí se dedicaron al paisaje de su país., pretendían crear cuadros religiosos, pero no mediante la representación de escenas con tal tema, sino reflejando la grandeza de los paisajes y transmitiendo la grandeza de estos de una manera subjetiva.

El paso del «paisaje clásico» al paisaje realista lo da Camille Corot. El impresionismo, dio al paisaje un papel bien diferente al de los románticos. Lo observaron de manera meticulosa y relativa en términos de luz y de color, con el objetivo de crear una representación fiel a la percepción visual que pueda tener un observador.

La Escuela de Barbizon mantiene un estilo realista, pero de entonación ligeramente romántica, que se caracteriza por su especialización casi exclusiva en el paisaje y su estudio directo del natural.

Como enlace entre esta escuela y el impresionismo sirvieron Eugène Boudin y Johan Barthold Jongkind, que trabajaron en el campo, al aire libre, pintando paisajes bañados de luz. Como los pintores de Barbizon, los impresionistas buscaban sus motivos en la naturaleza real que los rodeaba, sin idealizarlas, pero su visión no es de la escuela realista, sino que glorificaban esa naturaleza intacta y la vida sencilla que reflejaban en sus cuadros.

La pasión del postimpresionista (estilos pictóricos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX posteriores al impresionismo) Vincent van Gogh por la obra de sus predecesores, le llevó a pintar el paisaje provenzal. Su obra, de colores intensos, y algunas veces contrastantes en los que las figuras se deforman, alejándose del realismo, siendo este un precedente de las tendencias expresionistas.

En los Estados Unidos, la escuela del río Hudson introduce un gran aporte al género paisajístico, entre los que podemos citar: Albert Bierstad Y Frederick Edwin Church, gran pintor de panoramas, quien realiza amplias composiciones que simbolizan la grandeza e inmensidad del continente americano (Las cataratas del Niágara, 1857). La escuela del río Hudson, destacó en la segunda mitad del siglo XIX

En España, aunque siguió sin cultivarse con particular intensidad este género, sí se aprecia la recepción del paisaje realista a través de la obra del belga Carlos de Haes.

Agustín Riancho reflejó los paisajes de Montaña, lo mismo que la Escuela de Olot que se dedicó a paisajes de esa zona catalana, siendo su creador Joaquín Vayreda.

El impresionismo, como en el resto de Europa, se recibió de manera atenuada, pero puede citarse a Darío de Regoyos como un ejemplo de ese estilo de paisaje.

En Italia sobresalieron los pintores de manchas de color yuxtapuestas, llamados los macchiaioli, próximos al impresionismo, siendo Giovanni Fattori, Silvestro Lega y Giuseppe Abbati uno de los representantes más sobresalientes en esta escuela.

ROMANTICISMO

El romanticismo convivió de alguna manera con el neoclasicismo, en las últimas décadas finales del siglo XVIII. No obstante al final la pintura paisajista de género romántico se vio inclinada mucho más hacia el aspecto sentimental estos artistas buscaban la expresión por medio del paisajes el romanticismo incluyó una redefinición del concepto de belleza, y en concreto la aparición de un nuevo concepto el de lo sublime, la belleza terrible y sobrecogedora propia de los elementos desatados y de la naturaleza en estado salvaje, ajena a la serenidad estética del neoclasicismo, y que encontrará plasmación pictórica en los paisajes de Caspar David Friedrich y de Turner.

En los salones franceses monopolizados por el academicismo, la exhibición de *La balsa de la Medusa* de Gericault (1819) supuso un escándalo de dimensiones abismales frente a los demás cuadros, equilibrados y convencionales, mostraba cadáveres descompuestos en un primer

Plano, contrastaba gestos de desesperación y entusiasmo de un abigarrado grupo de personajes que dan la espalda al espectador, y evidenciaba la pequeñez de la humanidad frente a un entorno natural hostil.

En el contexto de la revolución de 1830, la alianza de la libertad del arte con la libertad política quedó plasmada en *La libertad guiando al pueblo*, de Delacroix.

ESCUELA DEL RÍO HUDSON

Durante la primera parte del siglo XIX, la pintura de los EEUU era aún dependiente de lo que sucedía en Europa. Si bien ya no se acostumbraba a la formación londinense (Londres) como en el siglo XVIII, el aprendizaje solía realizarse en París y así fue hasta los tiempos de la segunda Guerra Mundial.

La escuela del Río Hudson es a nuestra consideración uno de los primeros movimientos genuinamente norteamericanos que para algunos se generó a partir de la influencia de [Constable](#) y el realismo francés. Sin embargo otros atribuyen la influencia de los maestros paisajistas barrocos como el holandés Hobbema o el franco-italiano Claudio de Lorena) no obstante no podemos eximir la importancia de la influencia de los grandes escritores y pensadores americanos de la época como Ralph Emerson o Henry Thoreau con sus escritos donde proclaman la independencia cultural de los Estados Unidos con respecto a Europa.

El valle del Río Hudson y muchos otros escenarios vírgenes fueron los protagonistas de estas pinturas que partía de la realidad para transformarla en visiones románticas y sugerentes no del todo inocentes y de cierto orgullo nacionalista.

El estilo de la escuela del río Hudson se caracteriza por pinturas cuidadosamente detalladas con iluminación romántica, casi brillante, y a veces mal llamada Luminismo,

THOMAS COLE (1801-1858)

Conocido como el fundador de la Escuela, emigró con su familia desde Inglaterra a América siendo muy joven (17 años) aproximadamente. Cole descubre la belleza del río Hudson en 1825, al llegar a Nueva York, y comienza a crear sus primeros bocetos al aire libre. Aquí pinta

algunas de sus obras más famosas, su gran amor por el paisaje americano se desarrolla en realidad cuando regresa del Viejo Continente (Italia) a continuación ofrecemos dos lienzos de este destacado artista.

Título: Cataratas del Niágara

Creador: Thomas Cole

Dimensiones físicas: 46.0 x 60.0 cm

Técnica: aceite sobre panel de madera

Fuente: Parque Histórico Nacional Marsh-Billings-Rockefeller

Fecha: alrededor de 1830.

Artista: Thomas Cole (1801–1848)

Título: Vista desde el Monte Holyoke, Northampton, Massachusetts, después de una tempestad de truenos.

Fecha: 1836

Técnica: óleo sobre tela

Dimensiones: Altura: 130.8 cm (51.5 in). Anchura: 193 cm (76 in)

ALBERT BIERSTADT(1830-1902) Bierstadt emigró siendo un niño de corta edad, con su familia alemana a New Bedford (Massachusetts). En 1853 volvió a Düsseldorf para estudiar en su academia y viajaría por Alemania, Italia y Suiza. Es uno de los primeros pintores en representar la grandiosidad del Oeste Americano, destacando sus vistas del Parque Yosemite, el valle del río Kern o las White Mountains. Considerado por algunos como el pintor épico del Gran Oeste americano.

A continuación una de nuestras favoritas

Artista Albert Bierstadt.
Título.Entre Sierra Nevada, California.
Fecha 1868
Medio: aceite sobre lienzo
Dimensiones:
 Altura: (72 in). Ancho:(120.13 in).

Artista: Albert Bierstadt (1830-1902)
Título: Paisaje de las Montañas Rocosas
Fecha: 1870
Medio: aceite sobre lienzo
Dimensiones: Altura: (36.63 in).
 Ancho: (54.75 in).

ASHER BROWN DURAND (1796-1886) se introduce en el paisaje tras conocer las obras de Thomas Cole. Más romántico y menos fiel a la realidad que Cole, sus obras tienen a nuestra consideración unas marcadas influencias del antes mencionado “Claudio de Lorena.” Es creador de obras tan célebres como:

Título:Las hayas
Artista: Asher Brown Durand, Nueva Jersey)
Fecha: 1845
Medio: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 153.4 x 122.2 cm

Artista:Asher Brown Durand
Título : espiritus afines
Fecha :1849
Medio: aceite sobre lienzo
 Dimensiones Altura: 117 cm Ancho: 92 cm

FREDERIC EDWIN CHURCH (1826-1900) es discípulo y admirador de Thomas Cole, a quien dedica muchas de sus obras. Church representa la culminación de la Escuela del río Hudson: posee el amor por el paisaje de Cole, el lirismo romántico de Durand y la grandilocuencia de Bierstadt, siendo más valiente y técnicamente con más técnica y expresividad que cualquiera de ellos. Sin duda es de uno de los mejores paisajistas de todos los tiempos.

Autor: frederick edwin church
Fecha: 1859
Medio: oleo
Dimensiones: 168 × 302.9 cm

Autor: frederick edwin church
título: río de luz
Año: 1877

Autor: frederick edwin church
título: cataratas del niagara
Año: 1867
Medidas: 101.38 in x 89.49 in

NATURALISMO

En forma paralela a los románticos, un grupo de pintores franceses buscaba una representación de la naturaleza que no se componía ni de los ideales académicos clasicistas ni de un frenético sentimiento romántico, sino de una base que surgía de la inminente observación de la naturaleza. Camille Corot era uno de estos "naturalistas". Junto a Théodore Rousseau y Charles-Francois Daubigny, Corot se trasladó a mediados de los 40 a Barbizon, un pequeño pueblo del bosque de Fontainebleau, en las cercanías de París. Allí los naturalistas pintaron sus cuadros en medio de la naturaleza, es decir, al aire libre, para mantenerse lo más fieles posible al aspecto de la misma. Nació de este modo la pintura al aire libre, que unas décadas más tarde se convertiría en esencial para los impresionistas. Sin embargo, cabe resaltar, que esta nueva forma de proceder fue posible en gran parte gracias a la invención de los pequeños tubos de estaño que permitieron a los artistas llevarse los colores, ya preparados, y en pequeñas cantidades, a todos lados. Sin estos pequeños tubos, quizás no hubiera sido posible una pintura al aire libre tan consecuente como la realizada por la escuela de Barbizón y posteriormente, la de los impresionistas.

En los paisajes de la Escuela de Barbizon la luz y el ambiente creado por la luminosidad desempeñaron un papel central. Los pintores intentaron plasmar sobre el lienzo el efecto de descomposición de la luz. Mediante una observación minuciosa, estos pintores llegaron a unas formas de expresión altamente sensibles. El aire se convierte en los cuadros en un suave velo y la luz en una sustancia atmosférica que llena todo el espacio pictórico.

A esta escuela se unió rápidamente otro pintor, Jean-Francois Millet. Con él empieza una época nueva de la pintura francesa. Al naturalismo, el interés por representar la naturaleza, se

le añade otro tipo de pintura que intenta "abrirnos los ojos" mediante la pura representación de la naturaleza: el realismo.

EL REALISMO

El romanticismo ya había plasmado en la pintura el protagonismo histórico de las masas visible en Goya y Delacroix, pero Courbet no necesitó para ello emplear temas heroicos, sino cotidianos, traspasando para algunos! los límites de la obscenidad.

Técnicamente, encontró recursos expresivos en la pincelada gruesa, el aspecto inconcluso y la composición poco convencional, con encuadres abruptos, que provocaban rechazo. Buscando una total libertad artística, renunció expresamente a transigir con el gusto dominante y expuso por su cuenta, de forma independiente, su provocativo.

El taller del pintor a las puertas del Salón de París de 1855, apoyado por un grupo intelectual en el que según la literatura se hallaban Charles Baudelaire, Pierre Proudhon y el crítico Jules Champfleury. Entre los pintores que se asocian al movimiento podemos mencionar el dibujante satírico Daumier y el paisajista Jean-François Millet, procedente de la Escuela de Barbizon Théodore Rousseau, y Corot,

IMPRESIONISMO

En este periodo podríamos mencionar muchos aspectos que a nuestra consideración podría ser de relevancia, sin embargo, uno de los sucesos que resaltaría y quizás marcaría un inicio en este periodo; es el suceso ocurrido con “la Olympia” de Édouard Manet al causar un escándalo en el Salón de los rechazados similar al que consiguió el “Taller de Courbet” una década antes. A pesar de su evidente continuidad con el realismo, son considerados por algunos el precedente más directo de la gran renovación pictórica del último cuarto del siglo, que en estos cuadros aún no estaba presente.

La técnica impresionista fue un innovador concepto en la utilización de la luz y el color, su disposición en el lienzo a través de pinceladas sueltas y de colores armónicos que prácticamente no se mezclan en la paleta del pintor sino en la retina del espectador, acentuando los contrastes por la oposición de los complementarios, y buscando los efectos de vibración y luz reflejada.

Tal innovación fue obra de un grupo de pintores franceses entre los que podemos mencionar a Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Alfred Sisley, Frédéric Bazille, Camille Pissarro y, y la extraordinaria pintora Berthe Morisot que aunque no es mencionada por muchos dentro de la literatura, cabe resaltar que la misma tuvo una carrera muy prolifera, hasta tal punto que al final de su vida acaudaló un alto compendio de trabajos realizados.

Ellos fueron bautizados como impresionistas de una forma despectiva por el título que Monet adjudicó a uno de sus cuadros durante el inicio de su carrera (*Impresión, sol naciente*).

POSTIMPRESIONISMO

Los últimos años del siglo XIX y el comienzo del siglo XX es un periodo de gran agitación intelectual, en el que se derrumban los paradigmas científicos revolución relativista, revolución neuronal, revolución freudiana, entre otros

Desde 1884 se venía celebrando ("*Salón de los independientes*") gestionado por la sociedad de artistas independientes, fundada entre otros, por Albert Dubois-Pillet, Odilon Redon, Georges Seurat y Paul Signac, bajo el lema ("Sin jurado ni recompensa").

Después de varias exposiciones impresionistas (la última, en mayo y junio de 1886), las innovaciones conceptuales que escandalizaban pocos años atrás y que seguirían siendo explotadas por muchos años más habían pasado a ser caminos poco estimulantes para los pintores más inquietos, que las encontraban insuficientes para sus necesidades expresivas.

Uno de los más veteranos impresionistas, Paul Cézanne, sin renunciar al color y la luz, encontró ese camino en la simplificación de volúmenes en cuerpos geométricos.

Henri de Toulouse Lautrec en la recuperación del dibujo, extremado en gruesas líneas para el contorno de las figuras; Vincent Van Gogh en la pincelada gestual, prolongada en giros y espirales; Paul Gauguin en la extensión de las superficies planas de colores homogéneos. Buena parte de estos nuevos enfoques tenían explícitas influencias del exótico arte japonés

PAISAJISMO EN BRASIL

El academicismo en Brasil fue la base fundamental de todo el sistema artístico que prevaleció en el país desde el inicio del siglo XIX y duró hasta comienzos del XX. Se basaba principalmente en los principios académicos artísticos europeos.

Se trata, en sentido estricto, más que de un estilo específico, de un método de enseñanza superior a nivel artístico equivalente a la enseñanza universitaria moderna. En Brasil este sistema fue introducido en el periodo de vigencia del Neoclasicismo, estilo que fue uno de los principales motores difusores que después absorbió estéticas románticas, realistas simbolistas y otras que marcan la pauta para el cambio del Siglo XIX al XX, expurgando de ellas lo que no se encuadraba en la formalidad de la Academia.

Las academias artísticas nacieron en el bajo Renacimiento europeo. Como ya sabemos Antes, la producción artística ocurría a través de corporaciones artesanales y de talleres colectivos o gremiales principalmente dirigidos por el maestro quien con su experiencia en el ámbito solía transmitir sus conocimientos a sus discípulos, y el aprendizaje en esas asociaciones, que muchas veces tenían un carácter identitario de clase, acontecía de modo esencialmente informal. No había aulas regulares, ni una metodología sistemática. }

En Brasil funciono de esta manera hasta que tomaron el modelo de enseñanza académica con una institución y estructura formal donde el aprendiz se presentaba para adquirir las bases y los conocimientos asimilados por el ahora maestro durante su viaje a Europa.

Por consiguiente el arte que prevaleció en este país fue de una muy notable e impregnada influencia europea, desarrollándose así en las distintas áreas de trabajo llámese paisaje, retratos o figura humana .tal cual como ocurrió en los distintos países que se encontraban en su entonces con sed de conocimiento. Tal cual fue el caso, de muchos países de américa central américa del sur e incluso América del Norte, per cada uno en menor o mayor medida que otros,

Algunos de los principales exponentes del paisaje brasileño que podemos mencionar se encuentran:

Pedro Peres(1841-1923)
Pintor brasileño
Fecha de nacimiento / muerte: 1841-1923
Lugar de nacimiento/ muerte:
 Lisboa Rio de Janeiro
Ubicación de trabajo: Brasil
Título: Elevación de la cruz en Porto Seguro
Fecha; 1879
Medio: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 200.5 × 276 cm

Artista: Victor Meirelles (1832-1903)
Título: La primera misa en Brasil
Fecha: 1860
Medio: aceite sobre lienzo
Dimensiones: 268 × 356 cm

Artista: Victor Meirelles (1832-1903)
Título: Moema
Fecha: 1866
Medio: aceite sobre lienzo
Dimensiones: 129 × 190 cm

Artista: Víctor Meirelles (1832-1903)
Título: la batalla de guararapes
Fecha: 1879
Medio: aceite sobre lienzo
Dimensiones: 494.5 × 923 cm

PINTURA PAISAJISTA CUBANA

Pobre y tardío fue el desarrollo de la pintura en Cuba en relación con la pintura colonial en América, sobre todo si la comparamos con las principales plazas como: La escuela Cuzqueña, la Mexicana, la de Quito y la de Bogotá que desde el siglo XVI hacen su aparición en el contexto del nuevo mundo.

Lo cual, es lógico ante el estado de abandono en que queda Cuba al iniciarse la conquista de América Conquista que inicia Cortez en 1519 con su expedición a México.

La importancia de Cuba a mediados de este siglo se centra fundamentalmente en su posición estratégica, lo que trae como resultado que la Habana se convierta en punto de reunión y confluencia del sistema de flotas ideado por España para contrarrestar el acoso de los corsarios y piratas.

No es hasta la segunda mitad del siglo XVIII que hace su aparición en Cuba el arte pictórico al servicio, fundamentalmente, del clero. Como bien dijo Mañach el arte “sirve de instrumento para la expresión del culto antes de serlo para la expresión de la cultura”.

De hecho ser pintor era un mero oficio de ejecutante, por supuesto, por lo que ninguna persona de clase social elevada era capaz de dedicarse a ello. Esta situación conllevaría a que la situación social del artista fuera en el período reseñado, bastante precaria. De tal manera, los primeros pintores, como es el caso de Nicolás de la Escalera y de Vicente Escobar, fueran libertos de la raza de color.

De hecho ser pintor era un mero oficio de ejecutante, por supuesto, por lo que ninguna persona de clase social elevada era capaz de dedicarse a ello. Esta situación conllevaría a que la

situación social del artista fuera, en el período reseñado, bastante precaria. De tal manera, los primeros pintores, como es el caso de Nicolás de la Escalera y de Vicente Escobar, fueran libertos de la raza de color.

El primero, instruido por los frailes, fue sobre todo un copista que se dedicó a la decoración de las iglesias. Su obra tiene una marcada influencia del barroco español, sobre todo de la manera en que Murillo abordó el tema religioso. En el caso de Vicente Escobar su pintura, a pesar de sus deficiencias técnicas, estuvo más cerca del realismo y del carácter español a la manera de un Velásquez. Fue un retratista por excelencia.

Entre el siglo XVIII y XIX es cuando se empieza a observar una pintura cubana con más cuerpo y con fuerza. Mucho de ello gracias a la llegada en 1818 de Juan Bautista Vermeij, pintor francés autor de los murales del Templo de San Alejandro que perdura y tiene en su haber la formación de generaciones de pintores.

En esta escuela se siguieron las formas románticas de expresión iniciada por Esteban Chartrand, y su hermano Felipe este último siendo docente en la academia de San Fernando no consiguió tanto reconocimiento como el de su discípulo y hermano menor. De acercamiento a la naturaleza en forma sentimental e idealizada producto de la influencia adquirida por el mayor de los hermanos durante su estadia de aprendizaje en Francia propiamente en la escuela de Barbizon el legado de estos dos hermanos fue el inicio de lo que hoy se conoce como la pintura paisajista cubana.

Durante este entonces no tuvieron en cuenta a pintores criollos ni a grabadores cuyas obras no eran muy académicas pero apresaban la singularidad del cubano. Algunos autores cubanos se

forjaron en el extranjero o vivieron largo tiempo en Europa por lo que sus obras no reflejaron la realidad de Cuba.

José Joaquín Tejada (1867 - 1943) tuvo un acercamiento sentimental a Cuba fundamentalmente al paisaje. Logró dominar la técnica y su obra "La Lista de la Lotería" fue objeto de elogios por parte de José Martí.

Título: La lista de la loteria

Autor: José Joaquín Tejada

José Joaquín Tejada

La pintura cubana del siglo XIX es caracterizada fundamentalmente por el dominio del naturalismo, la reproducción mimética de la realidad, tanto en color, proporciones, texturas, luces y sombras, la perfección del dibujo con pinceladas cuidadas, lamidas y recatadas, una presencia del contraste fondo-figura y la inexistencia del derroche de color, ni de la policromía.

Cabe resaltar que en aunque algunos no consideran el estilo de pintura paisajística cubana como una escuela propiamente, es innegable el hecho, que en nuestros días; este estilo de pintura paisajística ha tomado un gran auge, de manera interna y externamente a su país, en gran parte debido a la inmigración de pintores asentados en otras naciones, sobretodo latinoamericanas, como es el caso del conocido artista Tomas Sánchez, actualmente residente en nuestro hermano país costa rica. Que dicho sea de paso a marcado una indudable influencia en algunos de los pintores paisajistas de nuestro país.

A continuación algunas fotografías del artista y sus obras.

El artista en su estudio

El artista tomas Sánchez junto a algunas de sus obras

PAISAJISTAS PANAMEÑOS

Indudablemente nuestro país es un crisol de razas y por ende un crisol de culturas, y es precisamente este conjunto de culturas las que nos han brindado una identidad como artistas dentro de la historia del arte del país e incluso a nivel internacional,.

Desde el inicio de siglo algunos de nuestros artistas han abandonado su suelo natal para viajar a otras naciones y e impregnarse de movimientos y tendencias en las distintas áreas, para posteriormente compartir lo asimilado por medio de sus obras. Indudablemente somos una nación joven, sin embargo, podríamos decir que nuestro país ha crecido mucho artísticamente. Hemos incurrido en nuevas tendencias y una de ellas es precisamente el paisaje, que en el transcurso de los años ha visto una notable y marcada transición producto de las nuevas propuestas; no obstante cabe resaltar que al igual que muchas otras naciones sobre todo centro y suramericanas aun nos vemos dependientes de los distintos estilos e influencias paisajísticas. Hemos trabajado desde estilos neoclásicos con sus marcadas influencias europeas hasta la combinación de nuevas predilecciones y mimetismos.

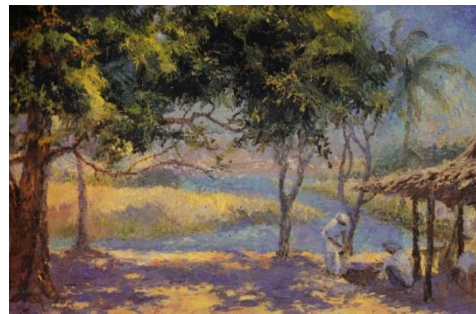
Podríamos mencionar a muchos artistas que han incurrido dentro de este género, sin embargo a continuación mencionaremos algunos panameños que han incurrido dentro del género del paisaje:

JUAN MANUEL CEDEÑO: Multifacético Además de pintor, fue muralista, dibujante, restaurador y docente en la Universidad de Panamá y en la Escuela Nacional de Pintura . En esta última ocupó el cargo de director. Pero es como pintor retratista que sobresale con ingenio

Según nuestras investigaciones Nació en la Villa de Los Santos el 28 de diciembre de 1915. Hijo de del Señor Celio Cedeño y Josefa Henríquez de Cedeño, el penúltimo de quince hermanos.

Realizó estudios de magisterio, pero se destacó como pintor. En 1924 viajó desde Mensabé, el puerto de la península de Azuero, hasta la ciudad de Panamá.

En 1932 ingresó a la Academia Nacional de Pintura donde recibió las enseñanzas de Humberto Ivaldi y Roberto Lewis ,de quién recibió sus primeras instrucciones artísticas y quien lo encaminó académicamente en la profesión que lo consagraría como uno de los retratistas importantes de la plástica panameña.

SILFRIDO IBARRA: Pintor panameño, nacido en la provincia panameña de Chiriquí en 1959. Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Chiriquí y en la Universidad Nacional de Heredia en Costa Rica. Ha participado en varias exhibiciones colectivas e individuales. En 1987 obtuvo el Tercer Premio en el Concurso Nacional de Pintura de Panamá.

selva: silfrido ibarra

selva: silfrido ibarra

ADAN VASQUEZ: Nació en San Carlos, provincia de Panamá, en 1934. Estudia en el Colegio Artes y Oficios en los años 1951 a 1956. Ingresó a la Escuela nacional de Artes Plásticas en 1957, bajo la dirección de Juan Manuel Cedeño y Alfredo Sinclair, terminando con éxito sus estudios en el año. Fue profesor de Educación Artística en el Ministerio de Educación, Profesor de Dibujo y Pintura en la Escuela nacional de Artes Plásticas y ha dictado cursos especiales de Dibujo y Pintura en varios centros privados, entre ellos: Asociación Panameña-Norteamericana, Universidad Santa María la Antigua, Academia de Bellas Artes Ganexa.

Fue profesor en el Centro de Arte y Cultura del Ministerio de Educación desde 1982 hasta 1994. Actualmente trabaja a tiempo completo en su propio estudio.

Autor: Adán Vásquez

ALEXIS BENALCAZAR: Artista panameño que nace el 9 de septiembre de 1973 en la Ciudad de Panamá. Actualmente trabaja el tema del Paisajismo y la Biodiversidad, la aplica no solamente en lo pictórico puesto que realiza ensambles, recicla materiales, usa el video arte, body art, instalaciones, fusiona la obra con el soporte y se integra a los proyectos de otros grupos y artistas.

Autor: Alexis benalcazar

Autor: Alexis benalcazar

Thannyo De Freitas: pintor panameño, estudiante egresado de la facultad de bellas artes de la Universidad de Panamá. Actualmente trabaja en el género paisajístico.

Autor: Thannyo De Freitas:

Autor: Thannyo De Freitas:

OBRA N°1

Analisis Compositivo: La obra mantiene una composicion establecida por distintos planos atmosfericos, en los que podemos observar una fuerza ejercida mediante una brisa proveniente de el lado izquierdo del observador, que a su vez, ayuda en el recorrido visual propuesto por una muy marcada y evidente linea que atraviesa casi todo el cuadro, orientando al espectador a transitar por todos los planos.

Dimensiones: 46x 54

Soporte : lienzo

Tecnica:acrilico

Estudios de color:

Estudios de luz y sombra utilizando inversión en negativo

OBRA FINAL:

Descripción de la obra: La obra representa una reconstrucción idílica, en la que un juego de figuras humanas es enseñoreada por un ambiente ficticio y acogedor, en la que junto a un juego de colores verdosos; buscan representar una anécdota ocurrida en un lugar denominado “*el planito*“ ubicado en la palma del Darién, con la obra hemos querido alejarnos un poco del realismo pictórico hasta casi romper algunas de las conocidas técnicas de proporción, sin embargo, cada idea es planteada de manera consciente, buscando maximizar u exagerar la transmisión de sentimientos, sensaciones y sucesos ocurridos en aquel momento.

OBRA N° 2

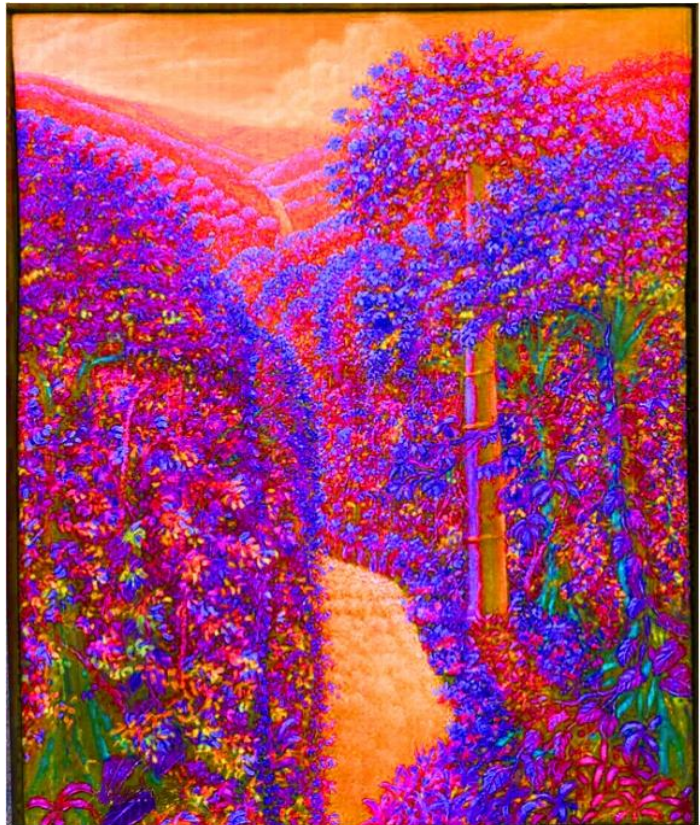
Analisis Compositivo: En este bosquejo podemos observar,una compocision en la que los ejes verticales se apoderan de la obra,cada unos de los elementos estan ubicados estrategicamente,para brindar un efecto de profundidad mediante yuxtapocision de obgetos.

Dimenciones: 40" 26"

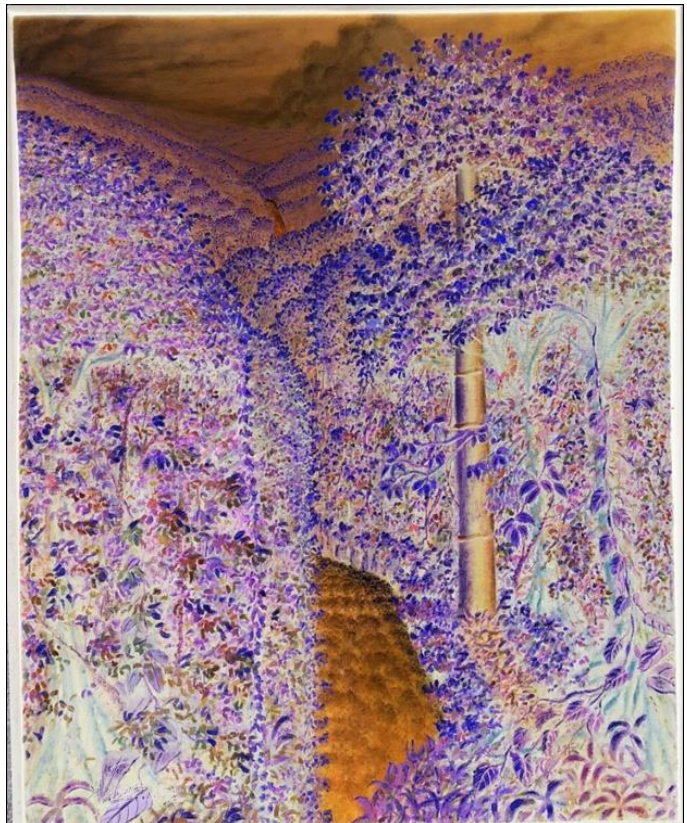
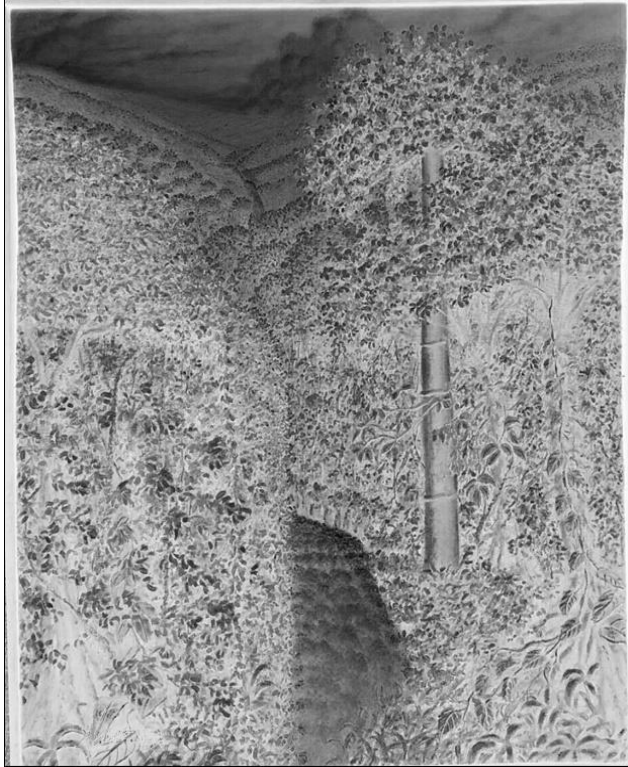
Soporte : lienzo

Tecnica:acrilico

Estudios de color

ESTUDIOS DE LUZ Y SOMBRA UTILIZANDO INVERSIÓN EN NEGATIVO

OBRA FINAL

Descripción de la obra: la obra es una representación alegórica de circunstancias complejas por las cuales atravesamos en un momento determinado, y utilizamos el género del paisaje como medio de expresión, cada elemento tiene un simbolismo y significado, desde agua hasta el más mínimo grupo de árboles de la composición. el árbol más alto ubicado en primer plano, nos representa a nosotros como individuo sobresaliendo al difícil entorno en el que está creciendo, superando los otros grupos de árboles que hacían alusión a personas y tribulaciones que estuvieron actuando nocivamente a nuestro alrededor, sin embargo a pesar de las tribulaciones, logramos superar dichos obstáculos.

Obra n° 3

Análisis Compositivo: Podemos observar una figura iluminada por una fuente de luz natural, que otorga fuerza y dinamismo a los elementos físicos ubicados en los primeros planos, para así subordinar los demás accesorios que ayudan a la construcción de la obra.

Dimensiones: 31”x 24”

Soporte : lienzo

Técnica:acrilico

Estudios de luz y sombra

Inversión de color

Estudios De Color

Obra final

Descripción de la obra: La obra representa a una joven, que transita por un lugar iluminado mediante una luz natural que a su vez, se protege de esta valiéndose de una sombrilla de color rosa. La pincelada es prácticamente suelta casi “impresionista” apoyándose con colores complementarios y altos contrastes de fríos y cálidos, buscamos recrear un momento que yacía en nuestros recuerdos.

Obra n° 4

Analisis Compositivo: Observamos una composición en la que algunas figuras dominan el centro de la encuadre, cada una de ellas está ubicada en distintos planos, de tal manera que el espectador pueda recorrer toda la obra y de esta manera coadyudar a su comprensión.

Dimensiones: 49x 60 cm

Soporte : lienzo

Técnica: técnica mixta

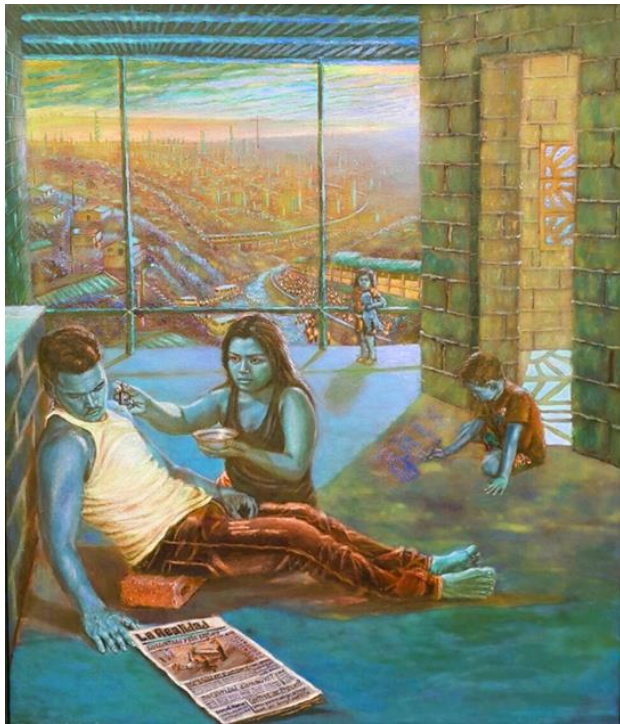
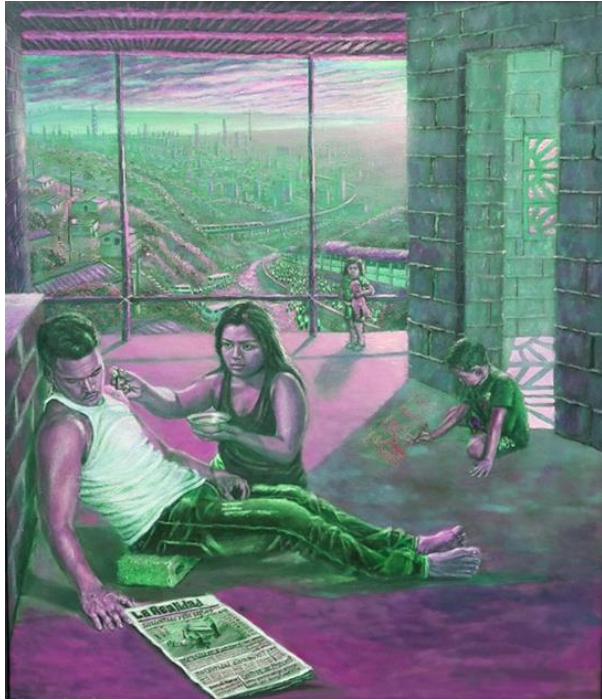
Estudios de luz y sombra

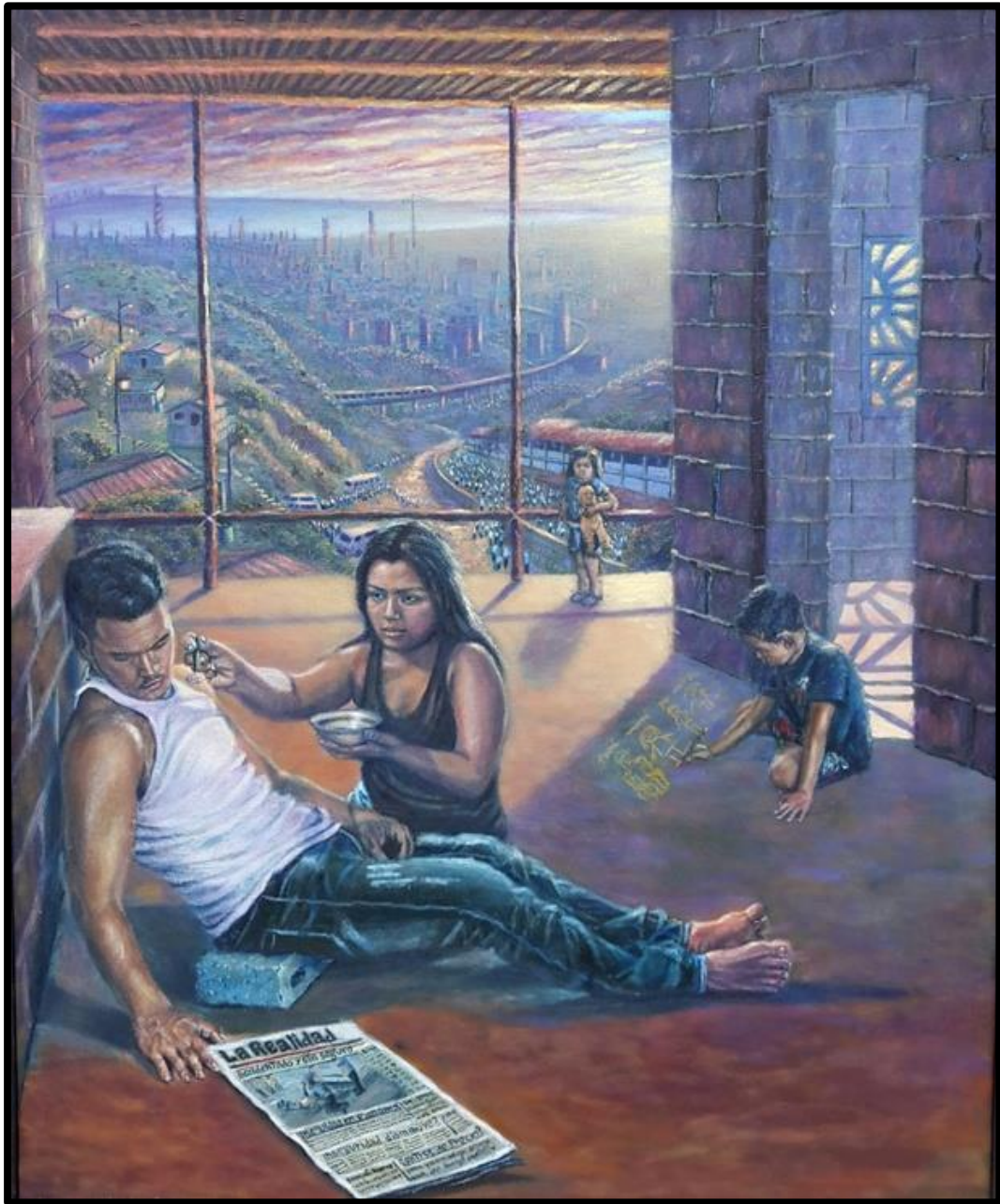
Inversión de color

Estudios De Color

Obra final

Descripción de la obra: La escena representa una crítica social sobre las circunstancias que atraviesan panameños promedios de bajos estratos sociales en su diario vivir, donde la alimentación, el desempleo, el pésimo transporte y la enfermedad, son factores que repercuten indirectamente en cada uno de los componentes familiares; que a su vez, son causas indirectas de los males sociológicos y psicológicos que atraviesa una sociedad olvidada por sus gobernantes.

Obra n° 5

Analisis Compositivo: la compocion muestra una divicion donde la mayor dominancia o centro de atencion radica en la linea maritima y en la linea terrestre ,acentuada por un alto contraste de luces y sonras proyectadas,

Dimenciones: 40"x 26"

Soporte : lienzo

Tecnica:acrilico

Estudios de luz y sombra

Inversión de color

Estudios de color

Obra final

Descripción de la obra: representamos una escena que nos recuerda a las pinturas de la época victoriana, con sus paisajes románticos y llenos de sentimientos, quizás inspirándonos precisamente en el romance , hemos tomado este fragmento del casco antiguo para representar un paisaje nocturno que nos evoca recuerdos y sentimientos nostálgicos.

Obra n° 6

Analisis Compositivo: construccion horizontal con linea divisoria que marca las dominantes tierra aire, en esta obra podemos observar una ligera dominancia hacia el margen del cielo; no obstante, los componentes de los primeros planos atmosfericos toman relevancia subordinando muy tenuemente el margen aereo.

Dimensiones: 31"x 24"

Soporte : lienzo

Tecnica: oleo

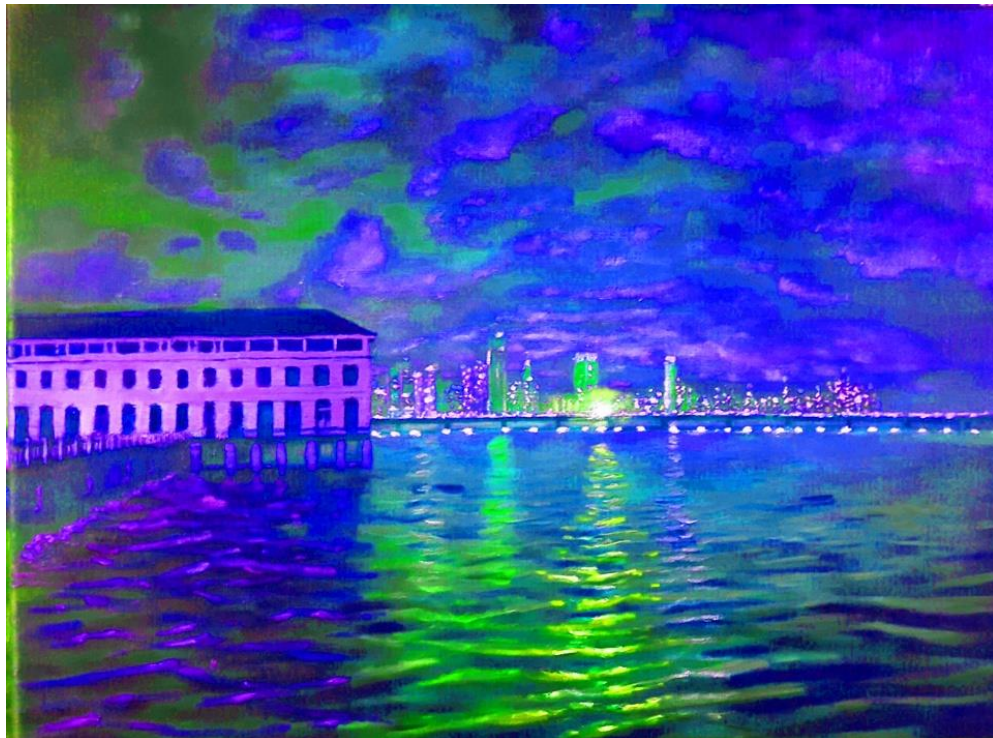
Estudios de luz y sombra

Inversión de color

Estudios de color

Obra final

Descripción de la obra: esta obra la hemos trabajado a partir de un bosquejo realizado del natural, la escena representa un paisaje nocturno suscitado en el casco antiguo de panamá, donde los contrastes complementarios brindan fuerza y dinamismo a una composición sencilla pero con alto contenido simbólico para el artista,

Obra n° 7

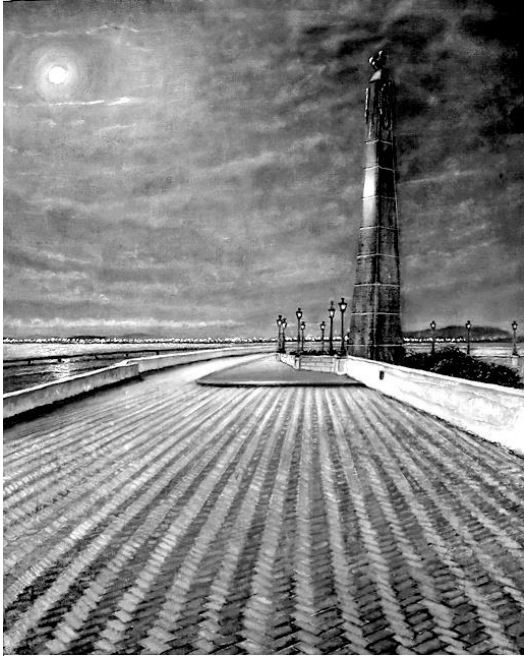
Analisis Compositivo la obra muestra un encuadre vertical, en donde el centro de atencion se centra precisamnte entre la prncipal fuente de luz y la estructura vertical que abarca practicamente todos los planos de esta escena nocturna, cabe resaltar que aunque no guardamos propiamente una compocision basada estrictamente en la regla de los tercios ,nuestro paisaje funciona compositivamnete debido a otros factores que coayudan en su construccion

Dimenciones: 25''x 20''

Soporte : lienzo

Tecnica:oleo

Estudios de luz y sombra

Inversión de color

Estudios de color

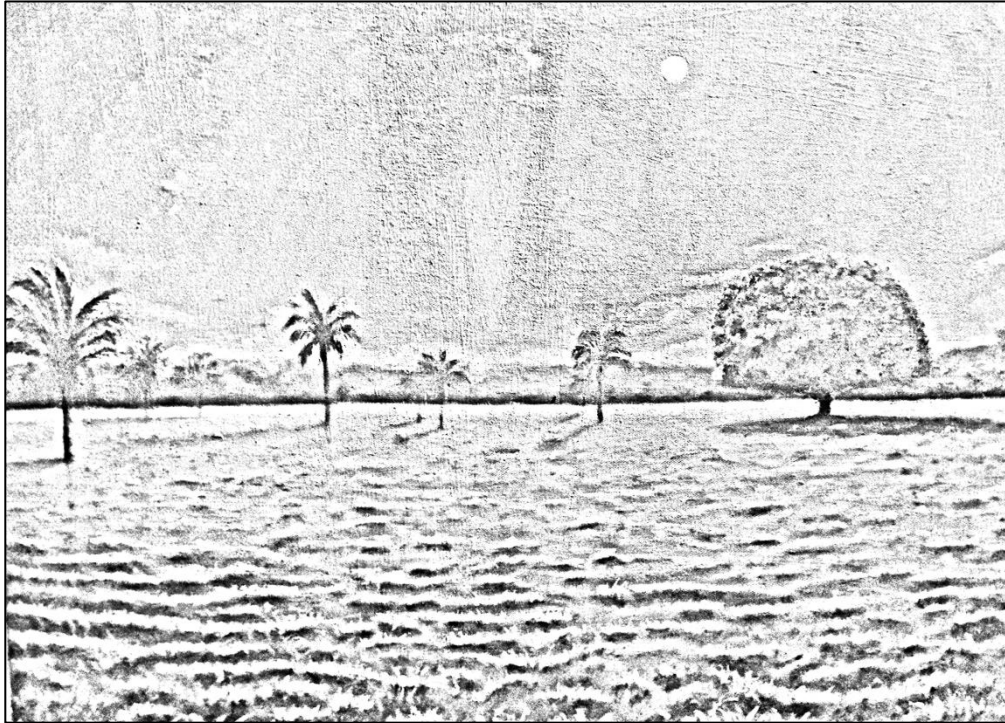

Obra final

Descripción de la obra: La escena es resultado de una reconstrucción nocturna, con un ambiente algo austero, sin apoyarse en los clásicos arquetipos de la fotografía, buscando nuevamente brindar rienda suelta a la imaginación, para la creación y ubicación de los distintos elementos propuestos, quizás nos alejemos un poco de la realidad de lo que es este vistoso lugar, sin embargo pensamos, que aunque la fotografía puede brindar una muy buena referencia ,no puede competir con los sentimientos ,sensaciones y deseos que pueda transmitir un artista con su imaginación y su pincel.

Obra n° 8

Analisis Compositivo: Nuestro estudio plantea una composicion dividida en dos segmentos, mediante una horizontal muy marcada y definida,planteando nuevamente una escena de caracter nocturno ,que evoca tranquilidad y sosiego,buscando la distribucion admosferica ,opoyandose en la ubicación de los dististos elementos que la componen dentro del mismo plano.

Dimenciones: 31”x 23”

Soporte : lienzo

Tecnica:acrilico

Estudios de luz y sombra

Inversión de color:

Estudios de color

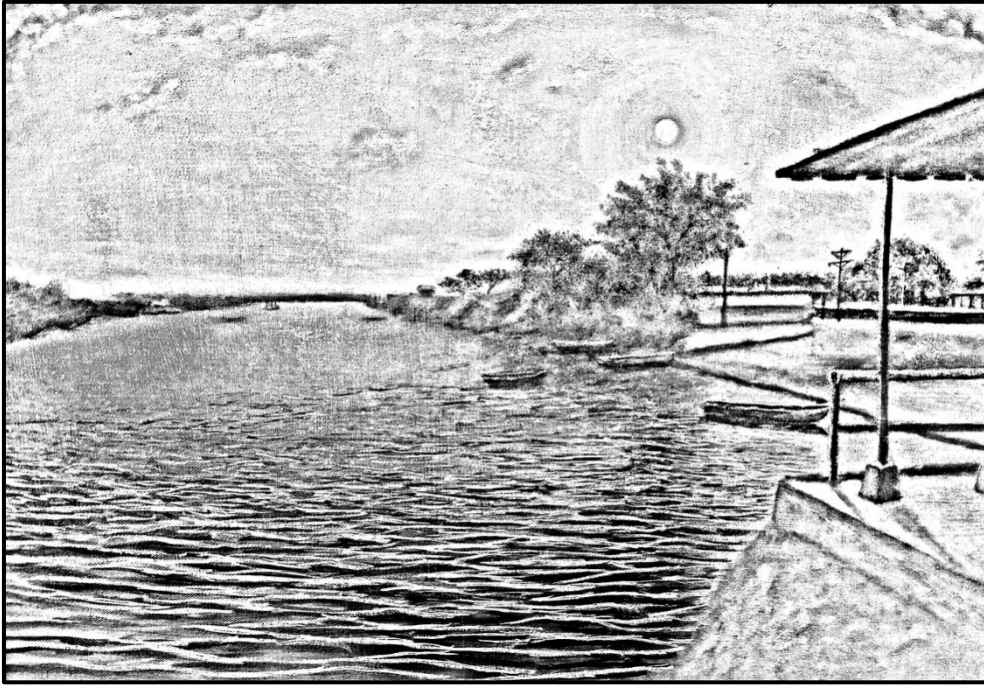

Obra final

Descripción de la obra: como ya es característico en nuestro trabajo, esta obra ha sido creada con el propósito de ensalzar una frase y una expresión de admiración que una persona muy allegada a nosotros, manifestó en un momento determinado, debido al ambiente y a la peculiaridad del árbol presente a nuestro margen derecho, por ende, con esta obra buscamos recordar a esta persona y plasmarla aunque de una manera indirecta en la creación de la presente escena nocturna.

Obra n°9

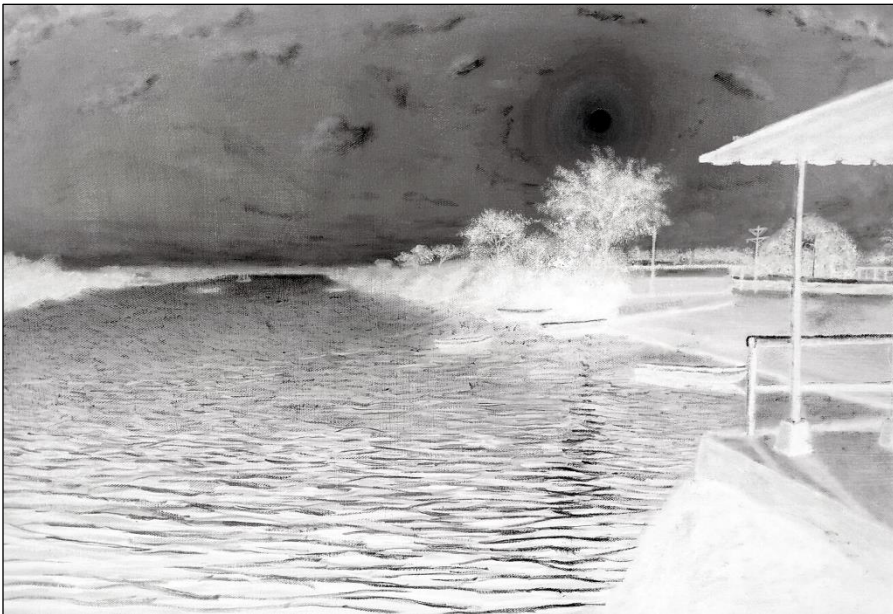

Analisis Compositivo:este bosquejo muestra una composición con una evidente perspectiva atmosférica, iluminada por una fuente de luz natural, que impregna prácticamente toda la escena otorgando un ambiente de calma y tranquilidad y en primer plano podemos observar lo que parece una caseta cuya ubicación nos ayuda a que los planos posteriores retrocedan y conseguir de esta manera la antes mencionada perspectiva atmosférica.

Dimensiones: 31”x 21”

Soporte : lienzo

Técnica:acrilico

Estudios de luz y sombra:**Inversión de color:**

Estudios de color:

Obra final:

Descripción de la obra: con esta pintura hemos querido brindar un ambiente de total sosiego y tranquilidad hasta casi llegar a lo nostálgico, la obra busca como lugar de inspiración un fragmento de lo que sería una vista del puerto de coquira en (Chepo). Valiéndonos de una muy limitada paleta cromática y de una fuente de luz natural en este caso brindada por la luna; que aparece en la parte superior derecha de los arboles ubicados en segundo o tercer plano de la composición, cabe resaltar que la pintura es una extensión de nosotros por ende debemos aprender a utilizarla incluso con nuestros estados anímicos, por consiguiente , con la obra aquí presente hemos buscado liberar un muy humano sentimiento que se apoderaba de nosotros en ese momento.

Obra n°10

Analisis Compositivo: en este bosquejo realizado a pluma podemos observar una composicion de orientacion vertical, en la que se aprecian distintos planos, propiamente diseñados para crear la sensacion de espacio y retroceso propia en la perspectiva atmosferica, la obra tambien muestra dos figuras humanas en pequeño formato ; subordinadas ante la inmensa area de vegetacion que los rodea y que ayudan al espectador a crearse una interrogante sobre el mensaje transmitido por parte del artista ; de igual forma dichas figuras apoyan a quien las observa, a mantener un recorrido visual por los distintos planos del cuadro.

Dimensiones: 38"x 46"

Soporte : lienzo

Tecnica: acrilico

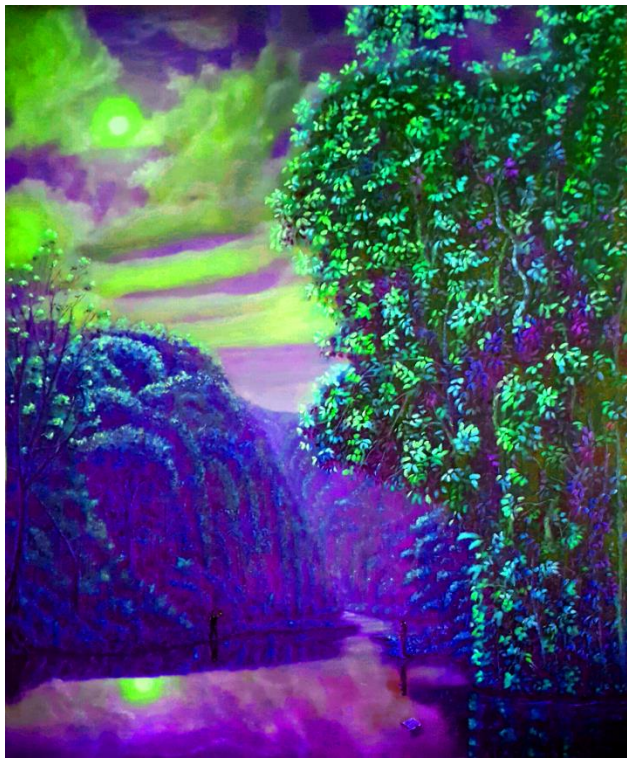
Estudios de luz y sombra

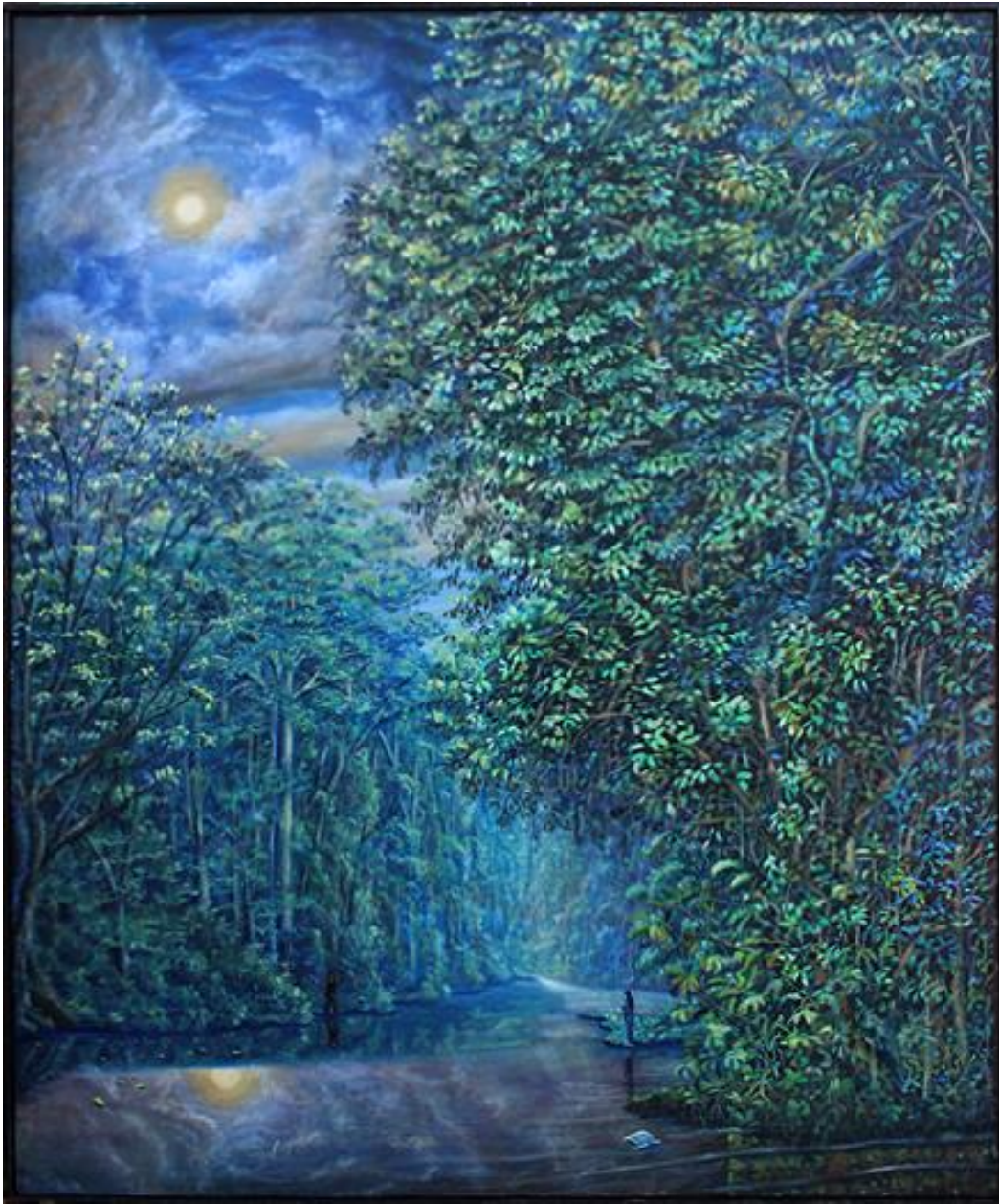

INVERSION DE COLOR:

ESTUDIOS DE COLOR:

OBRA FINALIZADA

DESCRIPCION DE LA OBRA:esta pintura es producto de una creación alegórica en la que buscamos exteriorizar una circunstancia de carácter sentimental, escogimos nuevamente una escena de índole nocturna para coadyuvar en la ambientación propuesta, los colores contrastantes crean esa percepción sensorial de calma y tranquilidad propios de la noche. Donde la luz de la luna brinda su consentimiento hacia dos personas que luchan por superar barreras, que cada uno a su manera en menor o mayor medida enfrenta y que los separa.

Obra n°11

Análisis Compositivo: con este pequeño boceto también realizado a bolígrafo, podemos observar la clara predominancia de las figuras en primer plano dentro de la obra, aunque el paisaje en sí, mantiene distintos lugares que podrían llamar la atención del espectador, los personajes son ubicados estratégicamente; utilizando de apoyo la ley de los tercios. De esta manera creamos una armonía en los caminantes dentro de la escena, que son iluminados por una luz proveniente del plano superior derecho; también ubicado en el encuadre opuesto del punto de referencia, según la ley de los tercios.

Dimensiones: 46" x 54"

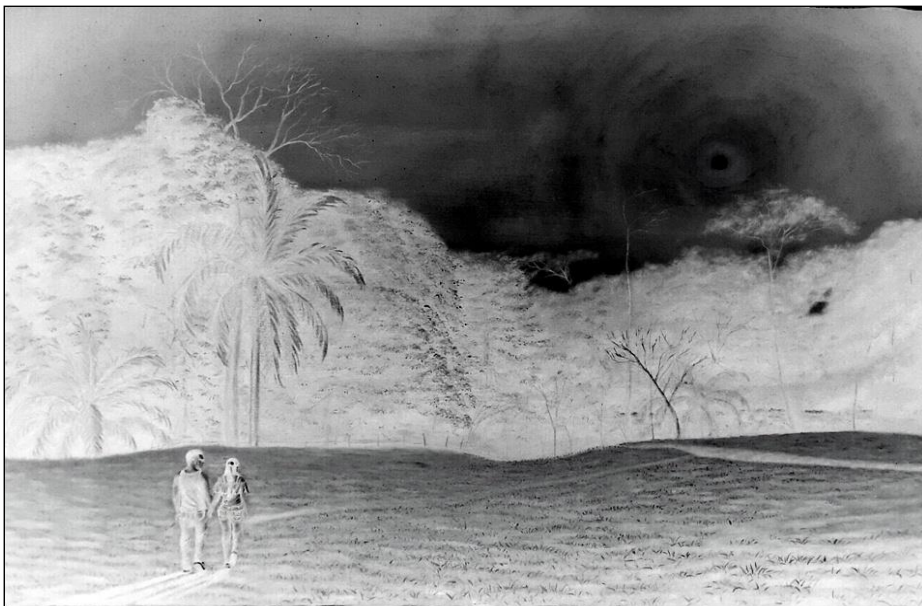
Soporte : lienzo

Técnica: acrílico

ESTUDIOS DE LUZ Y SOMBRA

ESTUDIOS EN INVERESION TONAL

ESTUDIOS DE COLOR

OBRA FINALIZADA

DESCRIPCION DE LA OBRA: con esta pintura hemos buscado crear otra historia de índole personal, en la que nos hemos autorretratado y en la que planteamos a una pareja que camina tomada de la mano; hacia lo que parece ser el inicio de un larga senda que se encuentra frente a ellos. Ambos dentro de un paisaje que es bañado por una fuerte luz natural, que en su conjunto armoniza cada uno de los elementos propuestos dentro de la pintura, cabe resaltar que cada elemento planteado tiene un significado y porque dentro de la obra, sin embargo, queremos dejar mucho más a la imaginación del espectador.

Obra n°12

Obra Finalizada

DESCRIPCION DE LA OBRA: a diferencia de las obra anteriores, hemos decidido trabajar sin un boceto previo, simplemente dejandonos llevar por el momento y permitir que la pintura continuara su propio curso, al final nos a surjido otra escena que nos retrata nuevamente junto a una persona que desempeña un papel crucial dentro de nuestras obras planteadas con anterioridad, nuevamente el simbolismo sale a relucir, planteando elementos que juegan a nuestro favor para crear nuestra escena, esta vez introduciendo elementos escritos que ilustra y otorga su preponderante lugar dentro de esta pintura.

Dimensiones: 35"x 48"

Soporte : lienzo

Tecnica:acrilico

CONCLUSIÓN

Durante todo el proceso de nuestra investigación, nos hemos encontrado con material hasta entonces desconocido para nosotros. Que indudablemente ha sido de ayuda para nuestro total enriquecer personal y cultural. Si bien es cierto quizás no podamos tener un conocimiento total y basto dentro de la historia arte, puesto que son fueron y serán muchas las tendencias u movimientos que vendrán suscitándose. Es un deber y una responsabilidad el conocer en qué área trabajas, como y porque la trabajas.

Aunque parezcan planteamientos circunstanciales vanos u efímeros, es imperante conocer nuestra área de ejecución; no podemos transitar nuestro diario vivir “asumiendo ser artistas” sin poseer una identidad propia o por lo menos estar en busca de ella y no caer en el error de vanagloriarnos y creernos el centro del mundo, error muy común en el que solemos caer muchos, “sobretodo artistas”. Por consiguiente, consideramos, es de suma importancia saber a qué te enfrentas que tendencias se dieron o se están suscitando en el ámbito artístico, puesto que entre más conocimiento poseamos, de mayor riqueza podría ser nuestro trabajo; con ello no queremos decir que cada individuo no tenga su propia forma de ver y de enfrentar el mundo, muy por el contrario, cada quien tiene el libre albedrío de elegir qué cosas necesita y de cuáles no, no obstante, es mejor, cuando conoces a que te enfrentas y no resulte que por el

total aislamiento u desconocimiento del tema, llegues a la conclusión de creer haber descubierto el agua tibia y resulte ser que ya la habían inventado!.” Reiteramos” no buscamos con nuestras palabras herir los sentimientos o puntos de vista de nadie, nuestro planteamiento es producto de nuestra propia forma de pensar y mucho de ello producto de la asimilación de esta investigación. cuando creemos conocerlo todo resulta ser !que no es así! .hay artistas que han decidido apartarse del mundo y de lo que en el ocurre, y aunque parezca algo un tanto coherente pues te libras de mucha de la contaminación visual auditiva y verbal que hay en nuestro entorno es un hecho innegable que “todo está conectado con todo” palabras de Leonardo da vinci , y de alguna manera nuestro trabajo también se ve influenciado por nuestro entorno,recordemos que el artista y su obra de arte reflejan una estrecha relación y lo que podemos hacer es asimilar lo que nos es útil y desechar lo que consideramos no lo es.

De igual forma debemos mencionar que la mayor parte de nuestro escudriñar tubo que desenvolverse de manera virtual en gran parte indagando en distintas páginas webs y libros textuales, no obstante consideramos que aunque el internet es una herramienta invaluable, jamás sustituirá el valor de poder estudiar una o varias obras de arte de manera! física! Y tangible

Aun incluso con los grande avances de la tecnología al poder realizar visitas de índole virtual por los distintos museos alrededor del mundo ,puesto que, soloasimilamos la teoría y

en gran manera nos quedamos con muchas interrogantes e hipótesis de cómo se hizo? o como se trabajó? en una obra determinada, porque mediante su construcción hubieron cosas que ocurrieron que de alguna manera solo son capaces de ser captadas visualmente pero de forma tangible. Sería interesante plantear la propuesta que impera en otros planteles académicos a nivel internacional el cual consiste en tener un lugar u espacio determinado donde puedan reposar las obras de los distintos artistas que por ella han pasado. De esta forma las futuras generaciones podrían tener un espacio al cual recurrir, para sus futuras investigaciones y aprendizajes.

BIBLIOGRAFIA

https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_plásticas_de_Cuba

[mosloquehay.es.tl http://www.cnap.cult.cu/](http://www.cnap.cult.cu/)

<http://www.pinto rescubanos.org/>

<http://www.pinto rescubanos.org/>

www.ecured.cu/Archivo:P_chartrand1.jpg

https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Ma%C3%B1ach

https://www.ecured.cu/Jean_Baptiste_Vermay

https://www.ecured.cu/Esteban_Chartrand_y_Dubois

<https://i.pinimg.com/736x/22/ce/dd/22ceddc7cb1da791b286936c4a3ea2b9--landscape-art-landscape-paintings.jpg>

<https://www.ameliarueda.com/nota/el-jardinero>

[http://www.oncubamagazine.com/wmag/wp-content/uploads/2013/03/tomas-](http://www.oncubamagazine.com/wmag/wp-content/uploads/2013/03/tomas-sanchez3.jpg)

[sanchez3.jpghttps://www.google.com/search?q=pinturas+de+tomas+sanchez&source=lnms&t](https://www.google.com/search?q=pinturas+de+tomas+sanchez&source=lnms&t)

[bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy5cf354LXAhXIYiYKHSg5DXsQ_AUICigB&biw=1242&](https://www.google.com/search?q=pinturas+de+tomas+sanchez&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy5cf354LXAhXIYiYKHSg5DXsQ_AUICigB&biw=1242&)

[bih=602#imgrc=9yDCz6Sb4epxnM:](https://www.google.com/search?q=pinturas+de+tomas+sanchez&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy5cf354LXAhXIYiYKHSg5DXsQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=9yDCz6Sb4epxnM:)

https://www.ecured.cu/Jean_Baptiste_Vermay

https://www.google.com/search?q=criollo&oq=criollo&gs_l=psy-

ab.3..0i67k1j0j0i67k112j0l6.16396.17908.0.18197.7.7.0.0.0.0.169.1028.0j7.7.0....0...1.1.64.ps

y-ab..0.7.1025...35i39k1j0i10k1.0.ZD4SxHw3w7w

<http://www.nacionyemigracion.cu/content/el-retratista-mestizo-habanero-vicente-escobar>

https://es.wikipedia.org/wiki/José_Nicolás_de_Escalera

https://www.ecured.cu/Pintura_colonial_en_Cuba

<https://www.google.com/search?q=historia+del+paisaje+cubano&oq=historia+del+paisaje+cu>

bano&aqs=chrome..69i57.11460j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.ecured.cu/Esteban_Chartrand_y_Dubois

<https://www.google.com/search?q=historia+del+arte+cubano+pintura+del+paisaje+&oq=histo>

ria+del+arte+cubano+pintura+del+paisaje+&gs_l=psy-

ab.3...3864.10193.0.11083.10.10.0.0.0.0.449.1737.0j9j4-1.10.0....0...1.1.64.psy-

ab..0.1.152...35i39k1.0.xgkWrJfvKwk

<https://www.google.com/search?q=Esteban+Chartrand+paisajismo+cubano&oq=Esteban+Cha>

rtrand+paisajismo+cubano&gs_l=psy-ab.3...0.0.1.4419.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0....0...1..64.psy-

ab..0.0.0....0.5jhMPDjtnuM

<https://books.google.com.pa/books?id=PAOKUd2nSjIC&pg=PA461&lpg=PA461&dq=el+paisajismo+cubano+historia&source=bl&ots=U5jtwwdRtA&sig=fade5Z1iwqxs67m86CeKgRnQr0g&hl=es->

[419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=el%20paisajismo%20cubano%20historia&f=false](https://books.google.com.pa/books?id=PAOKUd2nSjIC&pg=PA461&lpg=PA461&dq=el+paisajismo+cubano+historia&source=bl&ots=U5jtwwdRtA&sig=fade5Z1iwqxs67m86CeKgRnQr0g&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=el%20paisajismo%20cubano%20historia&f=false)

<http://www.thelightingmind.com/el-paisaje-en-la-pintura-clasica-china/>

<https://www.wikiart.org/en/ma-yuan/water-album-clouds-rising-from-the-green-sea>

<https://uploads4.wikiart.org/images/ma-yuan/water-album-clouds-rising-from-the-green-sea.jpg>