

apropa cultura

Dossier pedagògic

Arts visuals

L'art com a generador de benestar i alegria

Autores: Heike Freire i Mar Morón

Aquesta documentació ha estat elaborada després de
la sessió de formació Educa amb l'Art del 25 d'octubre de 2014

MUSEU
NACIONAL
D'ART DE
CATALUNYA

Dossier pedagògic Educa amb l'Art | Museu Nacional d'Art de Catalunya

Índex de continguts

1. Planning de la sessió Educa amb l'Art del 25 d'octubre
2. Breu currículum de les conferenciants Heike Freire i Mar Morón
3. Art i Natura. Land Art
4. El contacto con la naturaleza, fuente de salud, bienestar y creatividad
5. Encontrar la plenitud en la naturaleza
6. Presentació de tècniques artístiques
7. La representació del paisatge a la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya

**PLANING SESSIÓ 25 d'octubre_Arts visuals i plàstiques
MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA**

Curs 14-15

Tema marc: L'ART COM A GENERADOR DE BENESTAR I ALEGRIA

10:00 - 10:10 h.	Benvinguda i presentació de la Jornada Teresa González i Sònia Gainza
ART I NATURA	
10:10 - 10:30 h.	Heike Freire_ART I NATURA <i>Beneficios del contacto con la naturaleza para la salud y la creatividad</i> (la conferència serà impartida en castellà)
10:30 - 10:50 h.	Mar Morón_ART I NATURA <i>L'art i la natura com a font de coneixement i d'inspiració per a la creació artística.</i> Landart: característiques del moviment artístic i presentació d'alguns artistes representatius.
10:50 - 11:00 h.	Reflexions finals amb els participants. *Presentació de la proposta de sortida a la natura
SORTIDA AL JARDÍ BOTÀNIC HISTÒRIC	
11:00 - 11:10	Heike Freire Preparació per al passeig pel Jardí Botànic Històric
11:10 - 11.40	Observació, contemplació,... percepció de la natura... *Es poden recollir emocions, sensacions, pensaments,... o fotografies o vídeos...de la passejada pel Jardí Botànic
11:40 - 12:00 h.	PAUSA
12:00 -12:15	Mar Morón Presentació de les tècniques artístiques que es podran posar en pràctica als tallers a partir de les experiències viscudes durant la sortida: frottage, estampació, monotips, dibuix, pintura, volum, collage,...

12:15 - 13:30	TALLERS DE CREACIÓ ARTÍSTICA_Art i Natura Els tallers tenen l'objectiu d'experimentar, investigar i crear a partir d'elements de la natura i materials plàstics (suports, eines, tècniques,...) *Hi hauran 4 tallers on trobareu els materials necessaris per a experimentar diferents tècniques artístiques.
13:30 - 14:15	Recorregut per les sales on es farà una aproximació a la representació del paisatge en la col·lecció del museu. *Organitzarem 3 grups i tres educadores acompanyaran als participants durant la visita.
14:15 - 14:20	Acomiadament al vestíbul del museu Teresa, Heike, Mar i educadores.

BREU CURRÍCULUM DE LES CONFERENCIANTS

HEIKE FREIRE

Estudió Psicología y Filosofía en la Universidad de Paris X. Ha sido asesora de proyectos para la administración francesa desde el Instituto de Educación Permanente de Paris (junto a antiguos colaboradores de Ivan Illich y Paolo Freire). Experta en innovación educativa, es también periodista y escritora. Ha publicado casi un centenar de artículos sobre infancia y naturaleza, arte, nuevas tecnologías, ciudad, democracia y participación, espiritualidad, espacio, relaciones con los adultos, dificultades del aprendizaje y el desarrollo... en revistas y periódicos de reconocido prestigio. Es autora de dos libros: "*Educación en verde. Ideas para acercar a niños y niñas a la naturaleza*" (Graó, 2011) traducido a tres idiomas, e "*¿Hiperactividad y déficit de atención? Otra forma de prevenir y abordar el problema*" RBA, 2013) y coordinadora de la obra colectiva "*Infancia y adolescencia*" (Wolters Kruber, 2012). Colabora con organizaciones como IDEN (International Democratic Education Network), GSIA (Grupo de Sociología de la Infancia), Ecologistas en Acción (Grupo de reflexión sobre el currículo alternativo) y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (Consejo Asesor). Ha impartido cientos de conferencias y formado y asesorado a padres, escuelas, organizaciones y proyectos. Actualmente dirige la revista Mente Sana (RBA)

<http://educarenverde.blogspot.com.es/>

MAR MORÓN

Llicenciada en Belles Arts i mestra d'educació especial. Actualment, professora d'Educació Artística de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona . Artista visual i dissenyadora de projectes artístics accessibles en l'àmbit escolar i museístic. Col·laboradora en el Programa *Museu espai en comú* del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Doctora en educació artística amb la tesi: "La creación artística en la educación de las personas con discapacidad intelectual. La autodeterminación". Escriu i investiga en relació a la importància de l'educació artística en la desenvolupament de la persona, en l'educació a través de les arts, en els espais de creació artística a l'escola, en metodologies inclusives a través de l'art, en els museus com a agents actius per a l'equitat social, entre d'altres. Autora de la web: *L'art del segle XX a l'escola* i d'altres materials relacionats amb l'educació artística i l'educació inclusiva de persones amb necessitat de suports específics.

mar.moron@uab.cat

ART I NATURA. LAND ART

Al llarg de la història, els artistes han utilitzat la natura com a font de coneixement, d'inspiració i de creació. Com han fet i fan els artistes del Land Art, un moviment artístic dels anys 70, especialment als EEUU. Alguns crítics d'art l'engloben a l'art conceptual: a on el que importa a l'artista és la reflexió sobre l'obra (el concepte) i el procés creatiu més que l'objecte artístic i els seus aspectes materials. I pensen que l'art conceptual, el Land Art i l'Art d'Acció van aparèixer com una reacció al Pop Art per acceptar les bases del capitalisme i exaltar la societat de consum. Els artistes s'interessen més pel que diuen i el procés artístic que únicament pels resultats.

LAND ART

El principi fonamental del Land art és alterar, amb un sentit artístic, la superfície de la Terra i també, treballar amb elements de la natura com fusta, terra, pedres, sorra, vent, roques, pals, fulles, foc, aigua... Són intervencions en el paisatge a on la natura sempre hi és present. Com deiem abans, l'èmfasi no recau en l'objecte artístic que resulta de l'acció sinó en el procés de fer, així com les relacions que es produeixen entre l'obra i el subjecte que l'experimenta.

Walter de Maria va ser qui va inventar el terme americà de Land Art que en català es podria traduir com art de la terra. Aquest terme ho va utilitzar per a poder descriure les seves primeres intervencions a la natura. En aquesta

obra va clavar 400 pals d'acer de diferents alçades i esperava les turmentes elèctriques per a poder fotografiar els llampecs. Aquest artista valorava l'experiència de l'espectador davant l'obra, deia que per a percebre el significat d'aquesta l'espectador havia de passar al menys 24 hores i sentir el procés, tenir l'experiència; que era impossible captar l'essència de la seva obra en una fotografia. Deia que la terra era igualment d'important que el cel.

Robert Smithson. *Spiral Jetty*, 1970. Spiral Jetty, es considera l'obra més important d'aquest artista EEUU, va ser construïda en el gran llac salat en Utah. Aigua vermella, roques blanques de sal i basalt negre envoltaven el llac i l'artista els va moure formant una espiral al mig del llac.

L'objectiu dels artistes de Land art es intervenir a la natura i aconseguir un art no comercial, un art que no pugui ser venut; és un art efímer les obres no poden sobreviure amb el pas del temps. I molts artistes les desmunten després de viure el procés i documentar-les. Alliberen l'obra del mercantilisme de l'art amb el que es trobava.

Però no ha estat del tot així, ja que el Land Art ha caigut en el món de la comercialització amb les fotografies, vídeos, plans i projectes de les obres.

Així podem destacar les **CARACTERÍSTIQUES MÉS IMPORTANTS D'AQUEST MOVIMENT**:

La natura és l'objecte de l'exploració artística, la autèntica matèria sobre la qual i amb la qual treballen, i s'interessen per la seva conservació.

El Land art s'inspira en l'arquitectura antiga o els llocs sagrats, com són els monòlits, tombes, monticles funeraris precolombins, altars, marques rituals a cel obert. Algunes obres ens poden recordar les emprentes escultòriques que van deixar els homes del neolític.

Com en l'art primitiu, en els dissenys del Land art fan servir un mínim d'elements expressius i parteixen de traços primaris: línia recta, zig zag,...

... cercle, quadrat, espiral i creu. Richard long diu " un cercle es compartit, forma part del saber comú. Pertany tant al passat com al present com al futur.

Exposen reflexions profundes, sobre la relació entre l'ésser humà i la Natura, entre el món espiritual i el món natural. La majoria d'obres ens transmeten un sentit místic o misteriós.

El paisatge es converteix en el suport de l'obra, i forma part d'aquesta, és impossible desvincular la natura de l'obra.

L'obra és de caràcter efímer, es deteriora pel pas del temps: erosió del terreny, la pluja, l'aire...

El públic pot veure el procés artístic a partir de dibuixos preparatoris, fotografies i enregistraments en vídeo del procés i final de l'obra.

En algunes ocasions els artistes del Land Art triant espais buits, a on algun altre material o les formes geomètriques agafen una gran força, res o poca cosa competeixen al voltant: busquen llocs visualment silenciosos.

Alguns crítics han anomenat també a aquests artistes que treballen amb la terra i per la seva cura, artistes ecològics, ECO ART.

Andy Goldsworthy. Realitza les seves obres també a la natura, i únicament, utilitza elements naturals que troba i les seves mans per a transformar-los.

La natura ens proporciona elements que ja estan i que nosaltres podem col·locar-los d'altres maneres i sorprendre'ns... emocionar-nos...!!! i emocionar als altres...!!!

L'art i la creació artística ens permet un coneixement ben profund de nosaltres mateixos i de tot el que ens envolta, en aquest cas de la terra, dels elements naturals i de la interacció de l'home amb la natura.

Ens permet desenvolupar valors personals com hem vist al vídeo: la perseverança, la constància, la superació, l'espera... aprendre durant el procés de creació artística...

L'art ens dóna la possibilitat de connectar amb la part més íntima i ens ofereix un camí per a poder expressar-la... a crear...!!!

Bibliografia i documentals audiovisuals

Documental: Ríos y mareas: Andy Goldsworthy y la obra del tiempo. http://www.youtube.com/watch?v=64DJ_Zz5c9A [última consulta 1 octubre 2014]

Raquejo, Antonia (2008). *Land Art*. Donostia: Nerea. 4a edició. Colección Arte hoy.

El contacto con la naturaleza fuente de salud, bienestar y creatividad

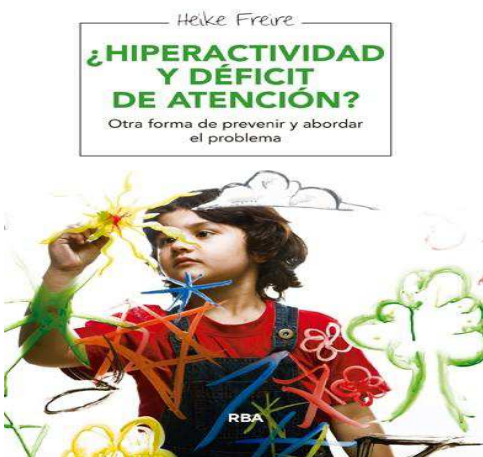
Conferencia a cargo de Heike Freire
Jornada APROPACULTURA/Museu Nacional d'Art de Catalunya

- Obras de la conferenciante:

Freire, Heike (2011): “Educar en verde. Ideas para acercar a los niños y niñas a la naturaleza”. Barcelona, Graó

Los niños y niñas de hoy pasan la mayor parte del tiempo en espacios cerrados, sentados, mirando una pantalla y, prácticamente, ya no disfrutan de momentos de juego autónomo al aire libre. Su creciente aislamiento del mundo natural se intenta compensar con un exceso de productos y tecnología que suplantando a los seres vivos. Los niños necesitan la naturaleza. Se sienten espontáneamente atraídos por ella y, en su contacto, se desarrollan de forma más saludable a todos los niveles: físico, emocional, mental, social y espiritual. Estar al aire libre, en interacción directa con la vida, debería ser reconocido (y ejercido) como un derecho fundamental de la infancia, en nuestras sociedades. Este libro aporta ideas y consejos para introducir la naturaleza (y tener en cuenta las necesidades naturales de los niños) en las familias, escuelas y ciudades.

Freire, Heike (2013): ¿Hiperactividad y déficit de atención?. Otra forma de prevenir y abordar el problema. Barcelona, RBA

Este no es un libro más sobre el TDAH: no ofrece recetas mágicas para conseguir que niños y niñas se adapten, rindan más, piensen y se comporten mejor, aprendan a controlar sus impulsos y expresen sus emociones de manera “sana”. No asume de entrada que los pequeños hagan las cosas “mal” porque carecen de recursos, tienen un defecto en sus cerebros o están mal programados genéticamente. Partiendo de un enfoque preventivo, centrado en la promoción de la salud, la autora da un vuelco a los planteamientos convencionales y se pregunta hasta qué punto el trastorno puede considerarse una enfermedad infantil o bien el resultado de las insanas condiciones de vida que les impone la sociedad moderna.

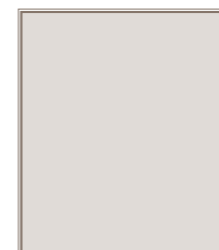
Blog de Heike Freire: <http://educarenverde.blogspot.com.es>

- Bibliografía complementaria:

- Louv, Richard (2012): “Volver a la naturaleza”. Barcelona, RBA
- C.Logan, Alan (2013): “El poder curativo de la naturaleza. Barcelona, RBA

ENCONTRAR LA PLENITUD EN LA NATURALEZA

Aunque nuestra sociedad parece haberlo olvidado, somos parte de la naturaleza y en ella encontramos estímulo para los sentidos, inspiración para la mente y sosiego para el espíritu. Esta estación del año es ideal para reconectar con ella.

HEIKE FREIRE

Psicóloga especialista en educación. Ha sido colaboradora del gobierno francés en el Instituto de Educación Permanente de París. Autora de *Educar en verde* (Graó).

A lo largo de sus casi treinta siglos de historia, la cultura occidental ha ido alejándose de la naturaleza progresivamente; una tendencia que se ha acelerado de forma espectacular en los últimos cincuenta años. La creencia ilusoria y absurda de que el ser humano domina el mundo con independencia, y por encima, de las fuerzas de la vida, que puede aprovecharse y despilfarrar con desprecio sus recursos sin verse perjudicado por su codicia, fue calificada ya por los antiguos griegos de *hybris*, la peor ofensa de orgullo y arrogancia que podía hacerse a los dioses. La generalización de este “pecado” de soberbia entre los hombres es, según Hesíodo, poeta y fi-

lósofo del siglo VII a. C., la principal causa de su creciente desventura. Una aspiración de cuyas desastrosas consecuencias volverá a alertar, siglos más tarde, Mary Shelley en su genial novela *Frankenstein*.

Pero no solo la filosofía y la literatura se han ocupado de esta cuestión, también la ciencia, desde campos tan dispares como la climatología y la psicología, nos anima, cada vez con mayor insistencia, a cambiar un modelo de desarrollo social y económico insostenible que produce insatisfacción, sufrimiento, enfermedades y desastres, poniendo en peligro la supervivencia de nuestra especie y de la vida en el planeta.

Para invertir esta funesta tendencia, necesitamos recuperar el vínculo innato y ancestral que tenemos con la tierra, tanto individual como colectivamente; volver a sentir nuestra profunda conexión con la vida salvaje y tomar conciencia del lugar que nos corresponde en el equilibrio planetario. Y lo necesitamos, ante todo, por nuestra salud y la de nuestros hijos e hijas, por nuestro futuro y por el futuro de la Tierra.

La carencia de vitamina N (de naturaleza), como la denomina el escritor y periodista norteamericano Richard Louv, podría ser responsable de muchas de las dolencias físicas y psíquicas que hoy nos aquejan: obesidad, estrés, depresión (en el año 2020, será la segunda causa de in-

capacidad en el mundo), enfermedades coronarias, alergias e incluso cáncer. Esta necesidad de relación con la naturaleza se hace sentir con más fuerza en el caso de las criaturas, en pleno proceso de crecimiento y desarrollo, hecho que las hace aún más sensibles y vulnerables a las características del entorno.

El contacto directo y sensible con las cosas vivas debería ser reconocido por los tratados internacionales como un derecho fundamental de las personas, tan importante como el acceso al alimento o a la vivienda, y debería ejercerse desde el mismo instante del nacimiento.

La superación de las tendencias biofóbicas en nuestros hábitos personales y sociales (y los de nuestros hijos e hijas) puede ser un auténtico reto, aunque algunas tienen su origen en temores tan antiguos como nuestra especie: miedo a caer, a las serpientes... Muchas, sin embargo, son fruto del desconocimiento y la ignorancia que genera la propia separación del medio natural: miedo al frío, a mancharse, a descalzarse, a los bichos, a perderse, a subirse a un árbol... Y otras, especialmente en el caso de los pequeños, parecen más bien angustias orquestadas por los medios de comunicación que ofrecen una visión deformada de la realidad, al dar más difusión a acontecimientos dramáticos pero marginales, como el secuestro o la muerte de una criatura.

“En la última década –afirma Carl Honoré en su famoso libro *Bajo presión* (RBA integral)–, las preocupaciones sobre la seguridad de los niños han llegado al paroxismo”. Una obsesión alimentada también por la industria de los *gadgets*

y la tecnología que, gracias a ella, comercializa todo tipo de artilugios: tapas de enchufes para que no se electrocuten, protectores para bordes y esquinas para evitar lesiones, cortinas sin cordones para que no se estrangulen, rejas para prevenir caídas, sofisticadas *webcam* que nos permiten vigilarlos en todo momento...

Con un agudo sentido del humor, la escritora Leonor Skénazy mostraba a su sorprendido auditorio durante una conferencia un par de pequeñas y coloridas rodilleras que se comercializan para gatear, “una actividad que, al parecer, se ha vuelto tan peligrosa como jugar al rugby”, ironizaba. Paradójicamente, la obsesión por la seguridad deja a la infancia desprotegida, como advierte Lucía, de nueve años: “Nuestros padres nos quieren salvar de todo lo que pueda hacernos daño, pero, en realidad, nos están impidiendo que hagamos muchas cosas”.

Algo parecido se siente al contemplar las hermosas imágenes del documental *Bebés*, de Thomas Balmès, que compara la vida de los niños occidentales con la infancia de los países “en vías de desarrollo”. En una escena, un padre californiano coloca a su hijo de unos once meses

en un flamante automóvil de plástico, con casco incluido, y lo deja caer por una rampa especialmente acondicionada en un parque infantil. Al final del recorrido, el pequeño conductor sufre un percance y termina llorando con el coche encima. Mientras, en la lejana Mongolia, otro bebé de su misma edad gatea tranquilamente entre los terneros de la explotación ganadera de sus padres.

La conocida pedagoga Rebeca Wild solía comentar las conclusiones de una investigación sobre accidentes infantiles hecha por una compañía de seguros: en sus grabaciones se veía claramente que las lesiones más importantes se producían porque, al caer, los niños levantaban los brazos en busca de ayuda, en lugar de dirigirlos al suelo para frenar el golpe.

Para dejar de transmitirles que el mundo (y la naturaleza) es un lugar lleno de peligros, necesitamos tomar conciencia de nuestros miedos y desarrollar la confianza en sus capacidades y en las nuestras. Reconectar con esa sensación de inocencia y de entrega infantil, cuando nos sentíamos parte de todo, seguros y protegidos.

Otro aspecto fundamental es aprender a expresar los temores en primera persona y a trabajarlos con las criaturas. Existen metodologías que favorecen la colaboración entre grandes y pequeños, y que demuestran que cuando estos

participan, según sus posibilidades, están más atentos, son más creativos y desarrollan mejor sus habilidades; es decir, se preparan adecuadamente para prevenir y afrontar situaciones adversas.

En contacto con la naturaleza, nuestros sentidos se recuperan y despiertan, nos nutrimos corporal, psíquica y espiritualmente, y experimentamos un profundo bienestar y alegría. Empezamos a observar y somos capaces de admirar las incalculables maravillas que nos ofrece la vida: escuchamos el silbido del viento y sentimos la forma en que acaricia nuestra piel; contemplamos las infinitas variaciones de la luz y nos dejarnos fascinar por la habilidad de la araña para tejer su tela, o la de ese tronco para seguir creciendo, incluso retorcido y a ras de suelo.

Estas experiencias son la base de lo que Howard Gardner, autor de la teoría de las inteligencias múltiples, ha denominado “inteligencia naturalista”, que define como la “facilidad para comunicar con la naturaleza”. Según los estudios, su desarrollo depende del tipo de relación con el entorno que se establece en la infancia. Aprender a amar y respetar la

vida requiere una combinación de muchas horas al aire libre y un adulto-tutor que comparta con el niño el entusiasmo, la alegría, el sentido de misterio y el amor por el mundo que nos rodea.

Al volver a la tierra, niños y adultos no solo adquirimos conocimientos y desarrollamos habilidades fundamentales, también incorporamos valores éticos indispensables para llevar una existencia agradable y relajada, valorando y respetando la vida. Los vegetales, por ejemplo, nos enseñan que la actividad frenética, el hacer por hacer, no es el único camino para alcanzar el éxito: la quietud, la paciencia y la sabiduría pueden ser extraordinariamente efectivas. También nos muestran que la cooperación y el crecimiento lento y constante son más fecundos en un mundo donde todos los seres dependemos unos de otros, donde nadie está aislado. Con ellos aprendemos a aceptar los cuidados de la tierra y a confiar en su sabiduría. Los animales, por su parte, nos revelan otras formas de vivir, expresar y apreciar el momento, y nos transmiten cualidades como la fidelidad, la constancia o la astucia. Todo un currículo para los tiempos que vivimos.

IDEAS PARA DISFRUTAR DE LA NATURALEZA

Cuando volvemos a la madre Tierra, sentimos de nuevo y somos capaces de identificar claramente nuestra verdadera esencia, lejos de las complicaciones y superficialidades de la vida urbana. Aquí podemos experimentar lo que significan realmente la humildad, la aceptación y el respeto; encontrar nuestro lugar y disfrutar de la belleza y singularidad de nuestra existencia en un todo más amplio.

Para gozar de este reencuentro no es necesario realizar actividades complicadas ni aventurarse en arriesgados deportes que requieren costosos equipamientos. Unos actos sencillos pero sentidos pueden tener enormes repercusiones tanto en nuestra salud como en nuestro estado de ánimo y crecimiento personal.

• **CAMINAR DESCALZOS.** Nuestros pies desnudos, sobre la tierra, vuelven a conectarnos con su campo magnético: recuperamos nuestras raíces, soltamos tensiones y nos recargamos de energía. También nos sentimos más adentro, inmersos en el paisaje. Caminar sin unos zapatos que nos opriman representa una gran

liberación de la que podemos disfrutar sin miedo: el ser humano ha ido descalzo a lo largo de prácticamente toda su historia y, siempre que lo hagamos con cierto cuidado, no representa ningún peligro.

• **ABRAZAR UN ÁRBOL.** Puede ser una especie de ritual, una forma de saludar a los seres de la naturaleza cuando llegamos al campo. Los árboles son nuestros hermanos. Al abrazarlos, aprendemos a verlos y a experimentarlos como los seres vivos que son, y no como objetos inertes. Procura sentir su energía, observa cómo la recibes y puedes darle la tuya. Escucha el latido de tu corazón resonando en el latido del árbol.

• **ARTE EN EL PAISAJE.** El instinto artístico es tan común a todas las personas como el lenguaje. Y surge espontáneamente cuando nos encontramos en un espacio natural. Es frecuente que, mientras contemplamos el paisaje relajadamente, cojamos la rama de un árbol o una pequeña piedra afilada y empecemos a hacer dibujos, garabatos, casi sin darnos

cuenta. Estos momentos de expresión personal libre aportan seguridad, paz y tranquilidad.

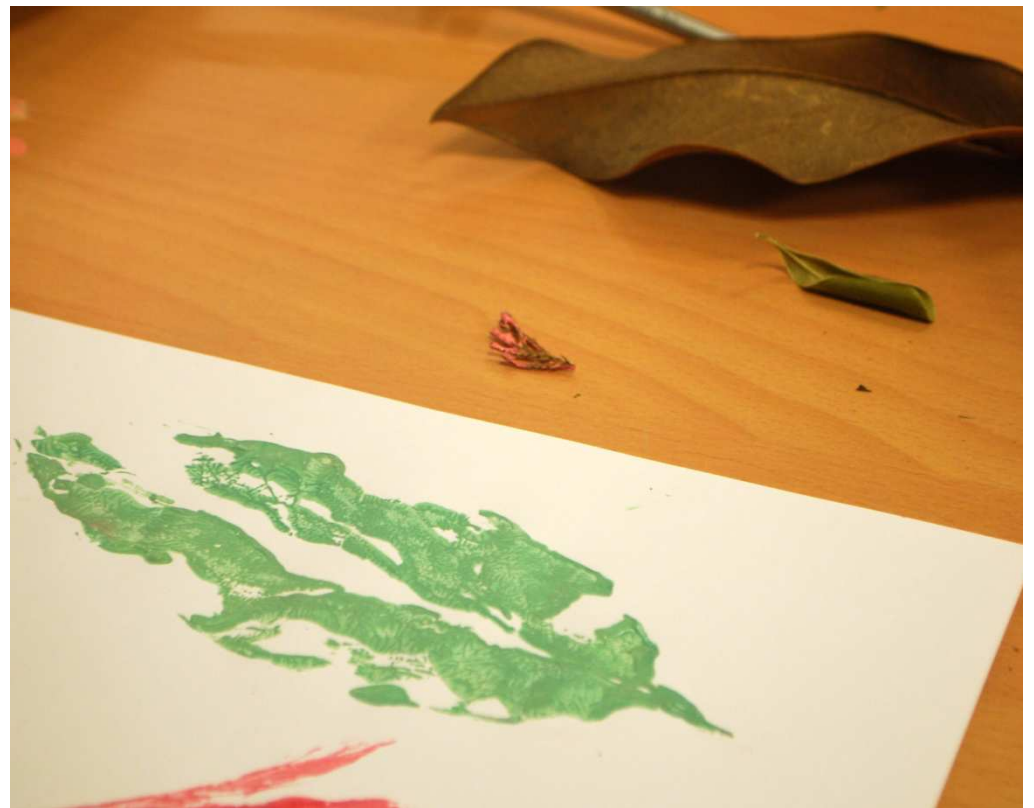
• **CAMINAR JUNTO A UN CURSO DE AGUA.** Se ha dicho muchas veces: el agua es fuente de vida. Su forma continua de fluir, su sonido, el frescor y la renovación energética que aporta allí por donde pasa, y las numerosas plantas y animales que se acercan a beber y vivir en ella la convierten en un elemento ideal para ofrecernos un paseo reparador.

• **ESCUCHAR EL SILENCIO.** Uno de los principales efectos de la vida moderna es que los sentidos se estrechan fisiológica y psicológicamente. Detenernos a escuchar la vida del bosque, con sus sonidos que crecen y se multiplican a medida que les prestamos más atención, puede ser el inicio del camino inverso.

• **DELEITARSE EN FAMILIA.** Podemos observar con nuestros hijos la magia y la riqueza de estos espacios llenos de vida. Los árboles y las ramas caídas suelen dar cobijo a ciempiés, gusanos o mariquitas. También podéis buscar huellas en la tierra, identificar los montículos de los hormigueros, explorar nidos abandonados... 🐛

Tècniques artístiques

ESTAMPACIÓ

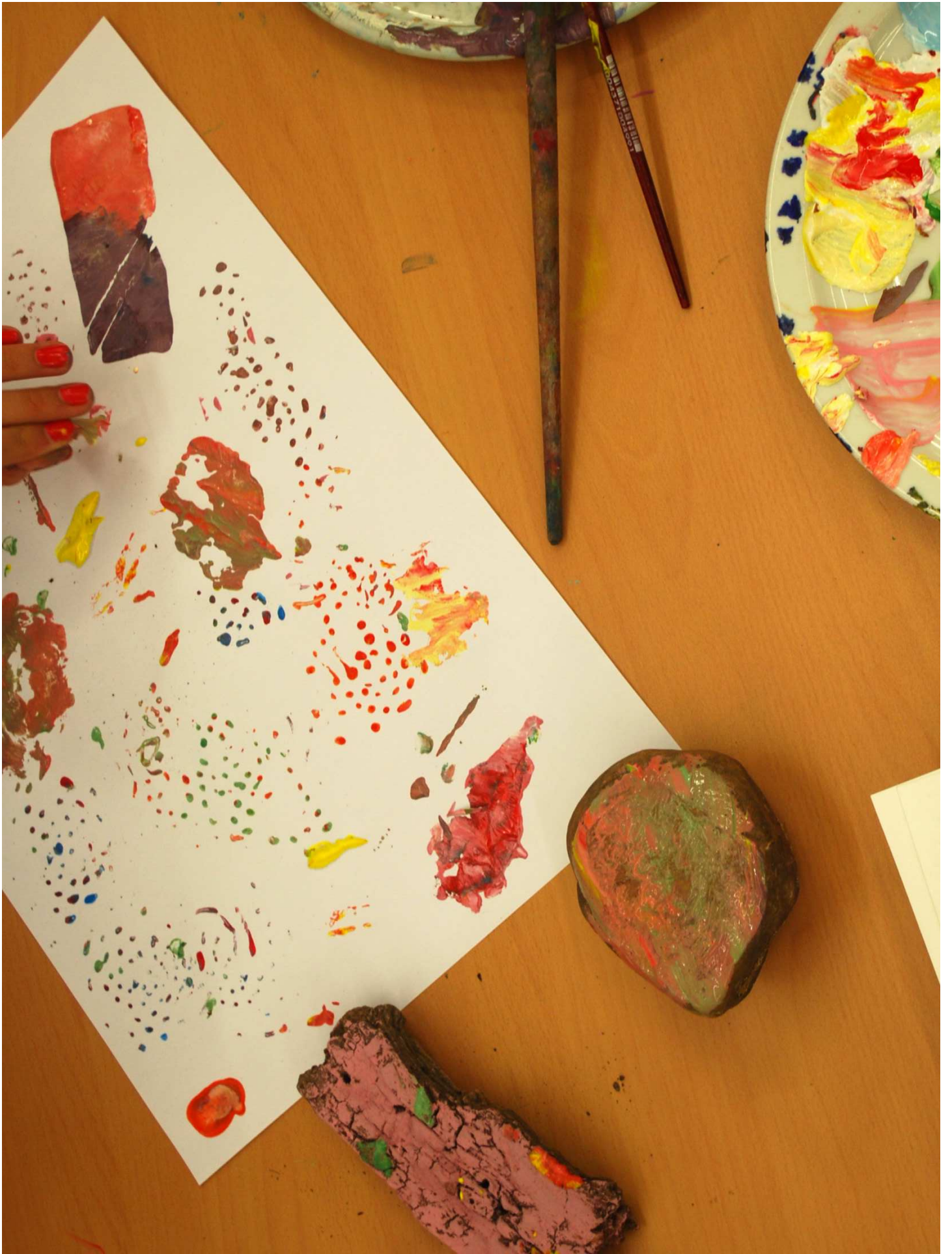

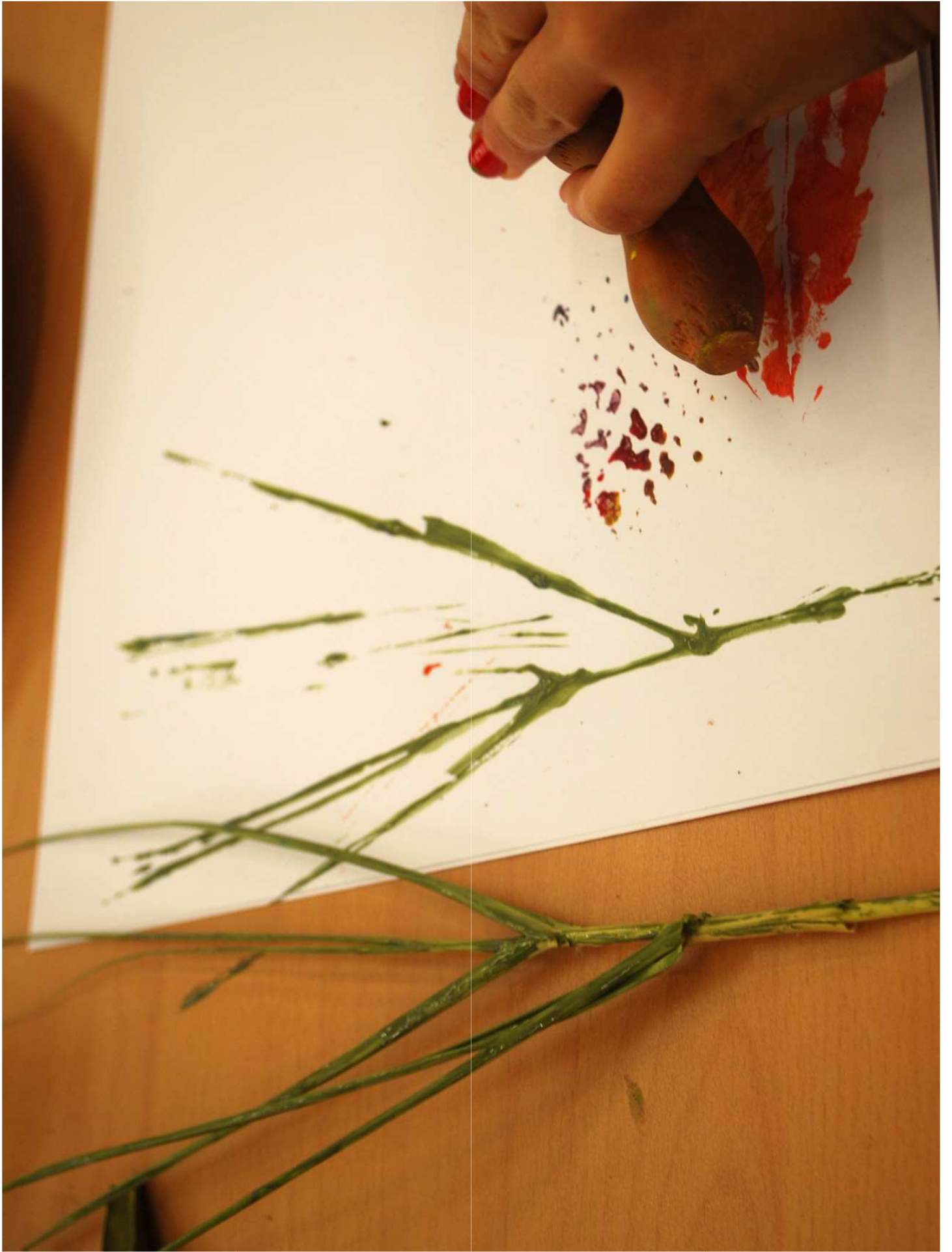
Elements de la natura

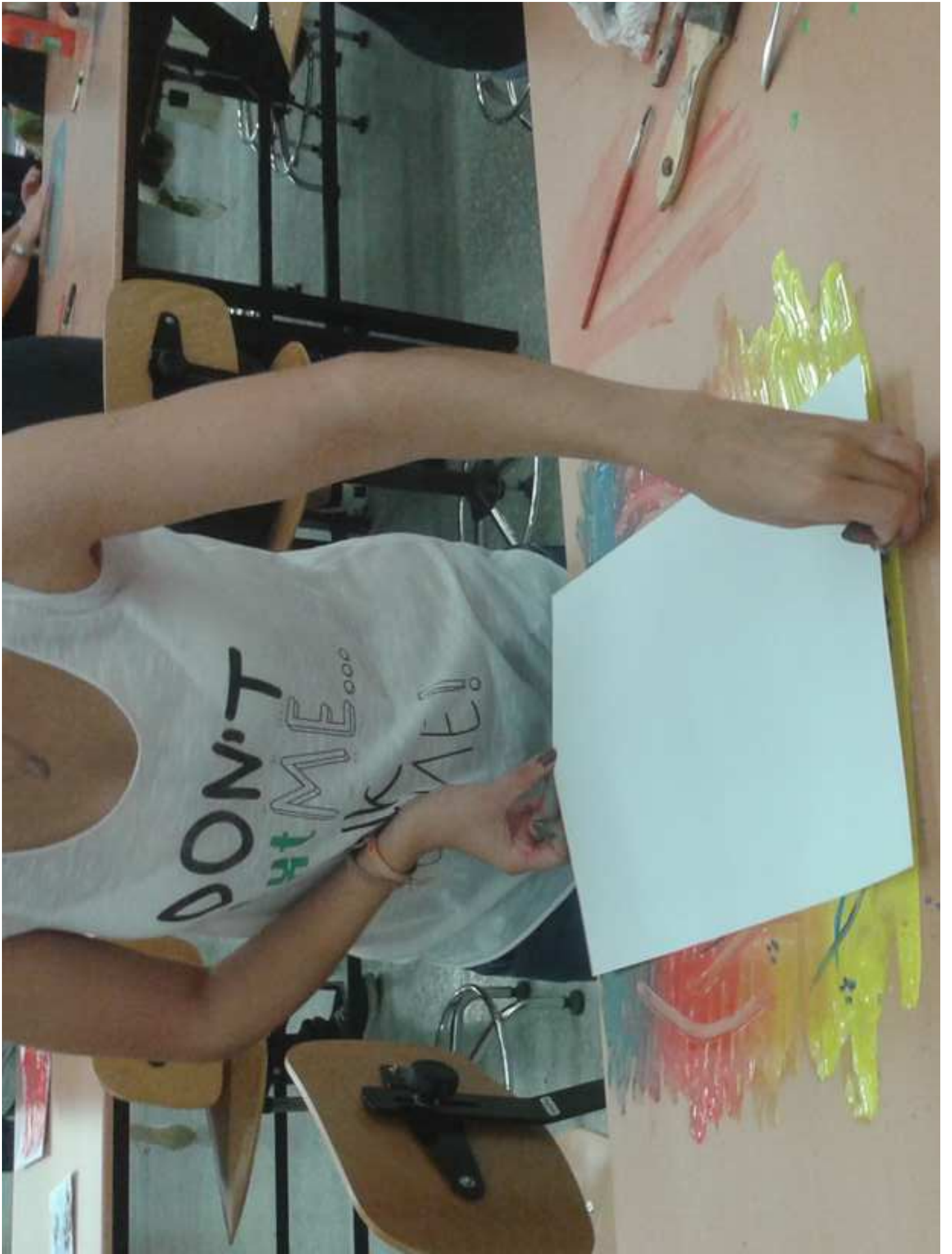

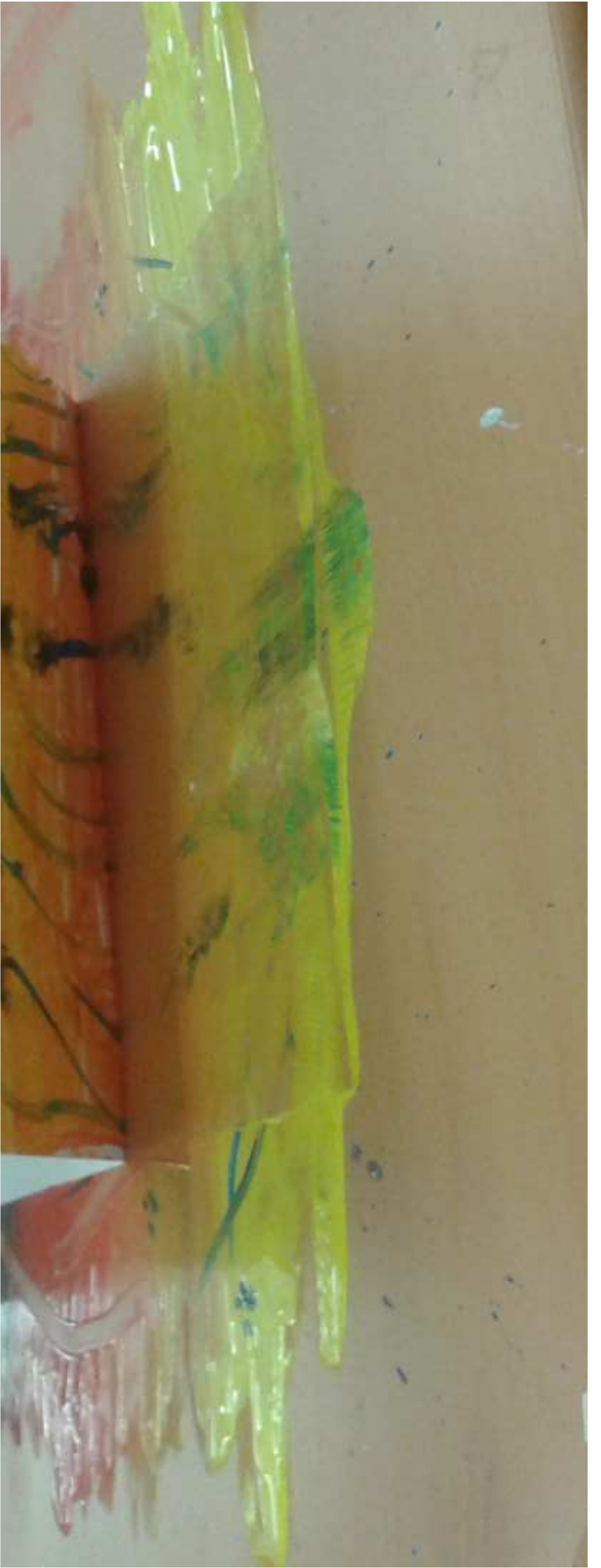
MONOTIPS

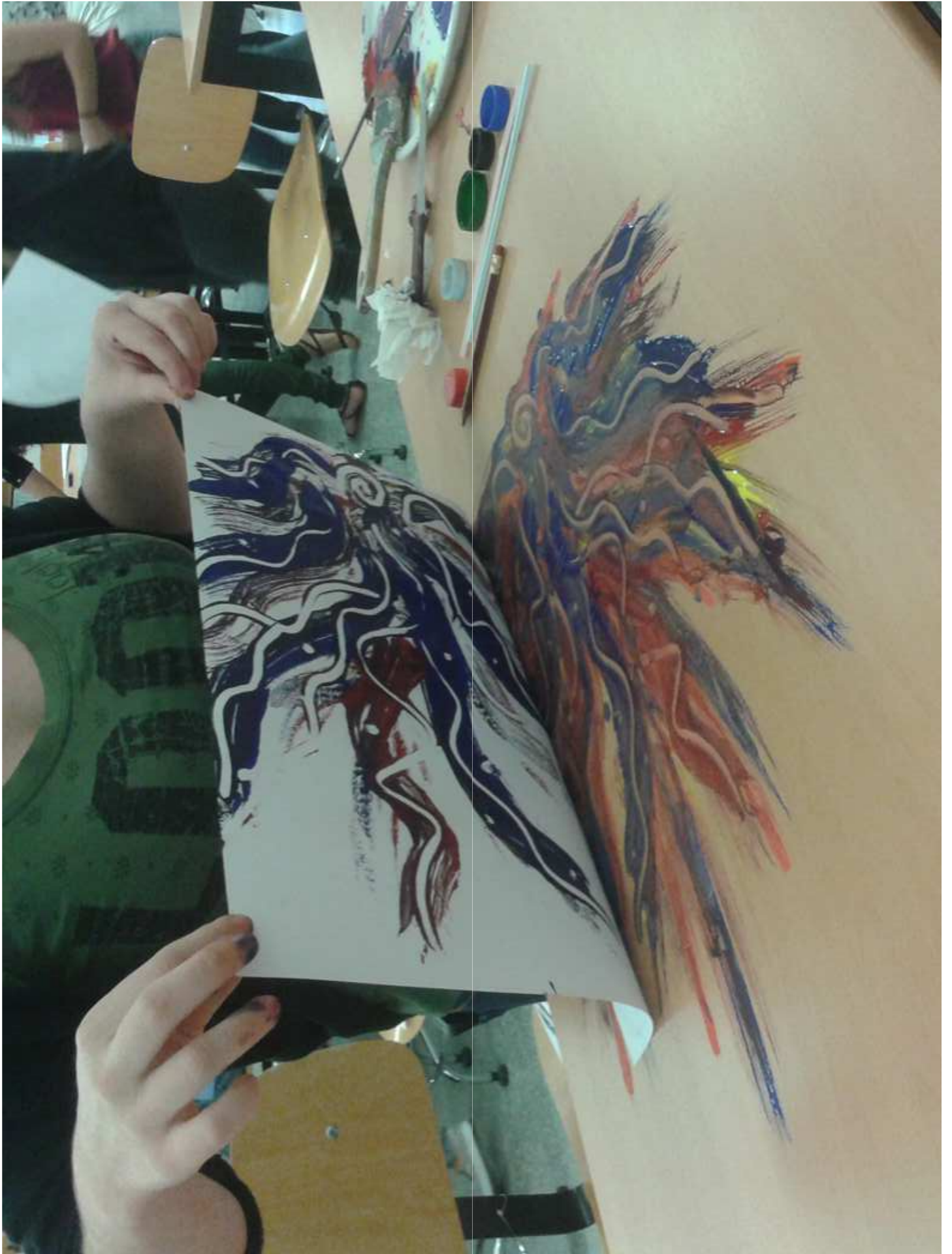

LA REPRESENTACIÓ DEL PAISATGE A LA COL·LECCIÓ DEL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA. Breu introducció

El paisatge simbòlic

Durant l'Edat Mitjana el paisatge està associat a l'obra divina i com a tal la seva representació no és una representació realista de la naturalesa sinó que es presenta com un arquetip de l'obra divina. En alguns casos acompanya de manera esquemàtica escenes bíbliques per ajudar a donar significat a l'escena.

Mestre de Boí, *Joglars*, cap a 1100

Iohanes. Taller de Ribagorça, *Frontal d'altar de Cardet*, segona meitat del segle XIII

No va ser fins a començaments del segle XV que sota la influència de l'art dels Països Baixos que la pintura de paisatge va iniciar el seu recorregut com a gènere pictòric a Europa, principalment acompanyant temes de caire religiós o escenes de gènere. A Catalunya Lluís Dalmau, influenciat per la pintura flamenca, trenca amb el costum dels fons daurats dels retaules i introdueix de manera tímida el paisatge.

Lluís Dalmau, *Mare de Déu dels Consellers*, 1443-1445

Mestre de la Seu d'Urgell, *Sant Jeroni penitent*, cap 1495

Cap a l'autonomia del paisatge

Com dèiem el paisatge comença a prendre entitat pròpia en la seva forma més realista allunyant-se a poc a poc de la idealització a partir del segle XVI. Tot i amb això el paisatge segueix essent el rerefons de l'escena principal, com en el cas de l'obra de Joan de Burgunya que contrasta, d'altra banda, amb l'obra de Cornelis Metsys on les

figures de l'escena bíblica de la Fugida a Egipte es perden en el paisatge que domina l'escena.

Joan de Burgunya, *Mare de Déu amb el Nen sant Joanet*, 1515-1525

Cornelis, Metsys, *Paisatge amb la Fugida a Egipte*, i 1545- 1550

A mesura que anem avançant en el temps, sobretot en la zona de Flandes i Holanda, ja en el segle XVII apareixen grans paisatgistes. Un d'ells, molt apreciat entre els col·leccionistes, va ser Salomon Jacobsz van Ruysdael, la seva obra destaca pels contrastos de llums i ombres i el tractament atmosfèric dels celatges.

Salomon Jacobsz van Ruysdael, *Velers al costat d'un poblet*, 1660

Canaletto, *Retorn del "Bucintoro" el dia de l'Ascensió*, 1745-50

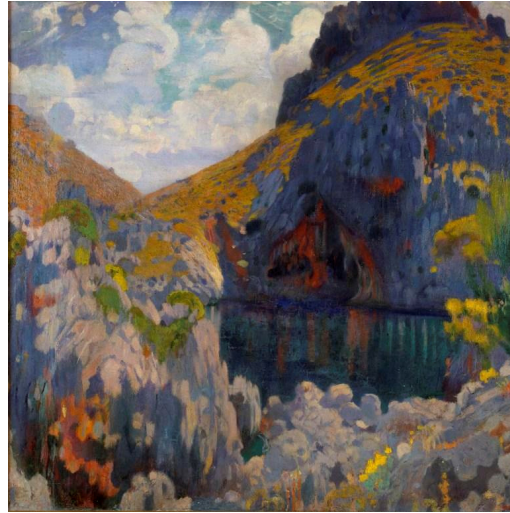
A la Venècia del segle XVIII les *vedute* triomfen com a gènere pictòric cultivat per artistes italians entre els que destaca Canaletto. Es tracta de vistes generalment urbanes on es plasmen imatges panoràmiques de la ciutat de Venècia amb una descripció molt minuciosa dels seus canals, monuments i llocs típics de la ciutat i que els viatgers del *Gran Tour* s'enduien com a record del seu viatge. La presència de la figura humana en grans grups acompanyava l'escena que sovint commemorava alguna festivitat pròpia de la ciutat. És el cas de l'obra de Canaletto *Retorn del "Bucintoro" el dia de l'Ascensió*, l'escena representa el clima que impregnava la dàrsena de San Marco el dia de l'Ascensió, quan es festejava la victòria de Venècia contra els pirates dàlmates l'any 998.

El paisatge com a gènere pictòric

Mentre que en les jerarquies antigues el paisatge ocupava un lloc secundari, a la segona meitat del segle XIX esdevé el principal gènere pictòric. D'una banda, com a sinònim de realisme i, de l'altra, com a imatge de la llibertat de l'artista que, abandonada la clausura de l'acadèmia, pinta sense constriccions *en plein air*.

Marià Fortuny, *Paisatge de Granada*, cap a 1871

Joaquim Mir, *Or i atzur*, cap a 1902

Plein air és l'expressió francesa per referir-se a la pràctica de la pintura a l'aire lliure que es va iniciar a finals del segle XVIII fins desenvolupar-se plenament amb el moviment dels impressionistes. La plasmació del paisatge en directe va comportar l'ús d'estris com ara la caixa de campanya per portar els colors i els suports, a més del cavallet, seient i para-sol plegables.

Antoni Arissa, *sense títol*, c.1930-39

Marià Fortuny, *Estudi per la quadre Platja de Portici*, cap 1874

La pintura esbossada del *plenairista* prové de la tècnica de l'apunt acadèmic, però aviat deixarà de ser un pas intermedi cap a l'obra acabada per fer-se autònoma. A més, una de les característiques de la pintura *en plein air* és la relació que té amb l'instant fugaç, la llum canviant, la impressió retiniana. L'impressionisme sorgeix d'aquestes dues circumstàncies i, a través de múltiples interpretacions, es converteix en l'estil –de pintura tant com de vida– que caracteritza l'artista de la modernitat, tant

en el sentit transcendent de la llibertat i l'autonomia de l'art, com en la paròdia i la caricatura.

Nicolau Raurich, *El Prat del Llobregat*, cap a 1905

Darío de Regoyos, *El xàfec. Abadía de Santoña*, 1900

Però aquest també és un terreny en el qual la competència amb la fotografia es manifesta en la reiteració de temes i recursos formals... El pictorialisme, corrent fotogràfic que es proposava «elevant» la fotografia a la categoria d'art, va tenir els paisatges ennuvolats i els contrallums com a temes principals.

Josep Maria Casals i Ariet, *Sense títol*, sense data

**apropa
cultura**

**MUSEU
NACIONAL
D'ART DE
CATALUNYA**

www.apropacultura.cat

apropa@apropacultura.cat

Telf. 93 247 93 00