

Paisajes naturales en pintores chilenos y extranjeros

)
Artes Visuales

Diseño y elaboración de proyectos para explorar el

entorno natural

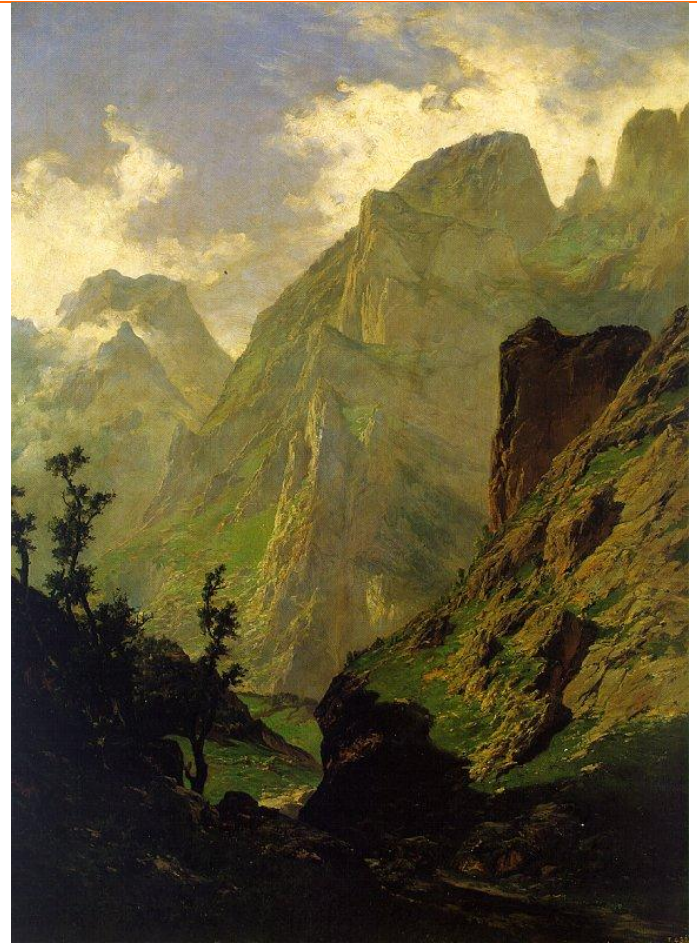
ÍNDICE

- Género del paisaje
- Pintura al aire libre
- Paisajistas en Chile: Alejandro Ciccarrelli
- Pedro Lira, un maestro de la pintura
- Alfredo Valenzuela Puelma, arte sin improvisación
- Valenzuela Llanos, la depuración de la luz
- Sebastián Garretón, alegre ironía en el paisaje
- Corot, innovación y realismo en el paisaje
- Vincent Van Gogh y el paisaje de la angustia
- Cézanne y la geometrización del paisaje
- Fuentes utilizadas para esta presentación

Género del paisaje

El género del paisaje se define como la representación pictórica, a través de la pintura, el grabado o el dibujo, de un espacio natural o urbano frecuentemente con figuras.

El enfoque que puede tomar el artista al tratar una representación paisajística, puede ser **realista**, como en el grabado de Haes, o bien de enfoque **deformado**, como en los trabajos de Van Gogh y Cézanne, que revisaremos más adelante.

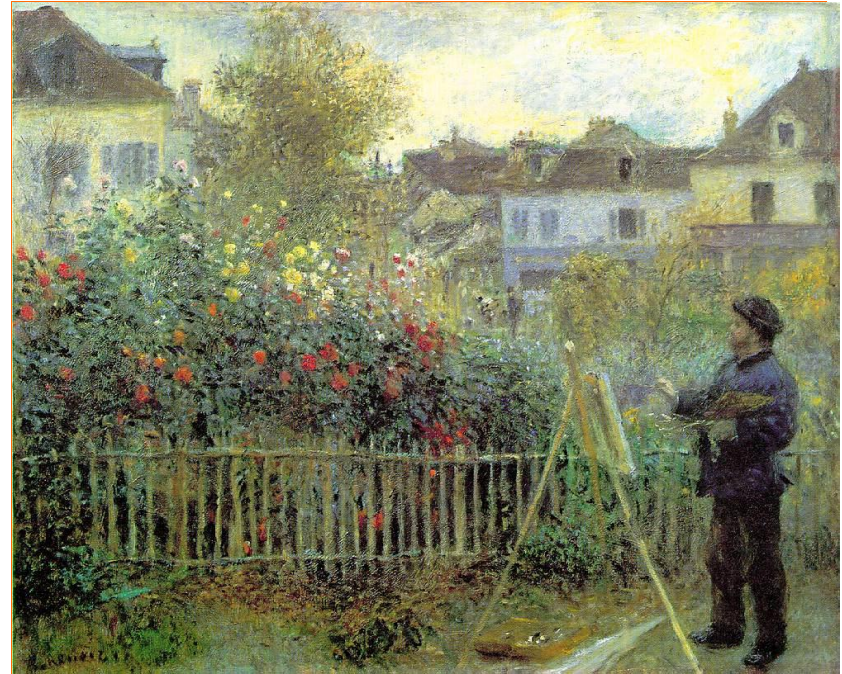
“Los Picos de Europa”, grabado del pintor belga Carlos de Haes, quien introduce la pintura realista al aire libre en España durante el S. XIX.

Pintura al aire libre

La pintura de paisajes se revolucionó gracias a la pasión que despertó en los artistas del siglo XIX el pintar al aire libre. Con esta nueva manera de plantearse frente a la tela, surge el movimiento pictórico del Impresionismo, el mismo que más tarde va a derivar en las manifestaciones de vanguardia del s. XX.

La pintura al aire libre educa para representar solamente “lo que está ahí”, delante del caballete. Se pintan paisajes, marinas o vistas fluviales.

Las pinceladas obedecen a una técnica más suelta y ligera, son vigorosas y cortas debido a la inmediatez que exige el aire libre.

“Claude Monet pintando” (1873), óleo sobre lienzo del pintor impresionista francés, Auguste Renoir.

Paisajistas en Chile: Alejandro Ciccarelli

Vista de Santiago desde Peñalolén.

Autor: Alejandro Ciccarelli

Técnica: óleo sobre tela.

Alejandro Ciccarelli (1811-1879), pintor de origen italiano y figura importante en la promoción de la pintura en Chile, fue un artista que mantuvo la creación de su obra bajo los estrictos cánones del academicismo.

En *Vista de Santiago desde Peñalolén*, se retrata el paisaje santiaguino rural, tal como se veía en el siglo XIX, incluyendo detalles como la propia figura del pintor sentado frente a un lienzo idéntico al que los contiene (obra dentro de la obra). Los cálidos colores del ocaso, muestran la línea horizontal de la cordillera de la costa encendida por la luz del sol. Sobre toda la explanada se cuadriculan suavemente diversas plantaciones que también hacen eco de los tonos amarillos de la luz solar y los combina con manchones verdes.

Hacia el frente del cuadro, la tierra se enrojece y la vegetación adquiere formas definidas que rodean a la figura del pintor, emplazada justo al centro de la obra.

Pedro Lira, un maestro de la pintura hispanoamericana

La obra de Pedro Lira (1845-1912) fue influenciada por muchas de las corrientes artísticas europeas del siglo XIX. Con *Paisaje* se refleja el estilo romántico que viene a transgredir las estrictas normas de la composición academicista, para traspasar a la tela la subjetividad del artista.

Paisaje, Autor: Pedro Lira
Técnica: óleo sobre tela

La imagen que compone esta obra, goza del dramatismo que el tratamiento de la luz imprime sobre los elementos del paisaje, deformándolos hasta conferirles una consistencia ambigua, como de sueño. El claroscuro provoca el contraste entre cada uno de los extremos del lienzo, dotándolo de una atmósfera armónica y subjetiva, propia del paisaje romántico.

Alfredo Valenzuela Puelma, arte sin improvisación

Calle de Concepción

Autor: Alfredo Valenzuela Puelma

Técnica: óleo sobre tela

La obra de Alfredo Valenzuela Puelma (1856-1909) mantuvo un profundo cuidado por la técnica y la figuración objetiva sin dejar espacio a la improvisación. Pese a ello, el artista también incluyó en su obra el desenfadado tratamiento del color del romanticismo, tal como se presenta en *Calle de Concepción*.

La cálida gama de colores que dan vida a la alameda que encajona la calzada, despunta en la forma perfecta de la fachada lateral de la casa del fondo, sin embargo los grises que empañan el cielo, contrastan con la vivacidad del paisaje otoñal que ocupa casi toda la superficie de la tela, infundiéndole a la obra un halo de suspenso, como si el cielo amenazara con apagar el frondoso follaje incendiado en amarillos.

Valenzuela Llanos, la depuración de la luz

Paisaje con manzanillas

Autor: Alberto Valenzuela Llanos

Técnica: óleo sobre tela

Alberto Valenzuela Llanos (1869-1905), importante pintor chileno, plasmó su amor por la tierra y la naturaleza en la composición de depurados paisajes apegados al estilo naturalista. Es reconocido gracias a su perfección en el uso de la luz, que logró por medio de la aligeración del color, la pulverización en pinceladas y su yuxtaposición a manchas.

Paisaje con Manzanillas, representa un paisaje natural chileno en plena época de florecimiento. En él, Valenzuela Llanos hace uso de su individualidad creadora, frente a las formas impuestas por el canon clasicista y el estilo impresionista. La composición de una diáfana atmósfera natural ya no es espontánea, sino que responde a un elaborado trabajo de estudio donde se impone el estilo propio.

Sebastián Garretón, alegre ironía en el paisaje

Árboles con viento

Autor: Sebastián Garretón

Técnica: óleo sobre tela

Sebastián Garretón (1962) es uno de los pintores chilenos jóvenes que ha dedicado gran parte de su obra a la representación del paisaje nacional, el que puebla de personajes o situaciones que refieren la identidad del país, a través de elementos del expresionismo, la ironización de la estética naíf y la figuración.

Árboles con viento, es un destellante paisaje compuesto por elementos bien definidos en el color y la forma, que recuerda la estética infantil de los dibujos escolares. Tonos profundos capturan el movimiento de las copas de los árboles y el mar, mecidos por el viento. Pero el orden en la disposición de los elementos del cuadro, contrasta con la inclinada y exagerada posición de los árboles.

Corot, innovación y realismo en el paisaje

Jean Baptista Corot (1786 - 1875), pintor romántico francés, quien desarrolló mediante técnicas innovadoras un estilo de sutiles contrastes tonales que se hizo muy popular. Sus cuadros de atmósfera poética, por su tratamiento de color, composición y pincelada, muestran cercanía con la pintura impresionista de la década de 1870.

Paisaje de Mantes, (h.1830), óleo sobre tela de Camille Corot. Museo de Saint-Denis, Reims.

En Italia, durante 1825, Corot descubre que el paisaje depende más de los valores de la luz que de las líneas, de lo que resulta su visión mesurada y equilibrada de los elementos del paisaje, disponiéndolos con llaneza, con orden sencillo, igual que la variedad de tonos que utiliza, y con su sensible captación de lo atmosférico. Corot ve directamente el paisaje, sin interferencias literarias, como **una realidad que está frente a sus ojos y a la que se propuso retratar tal y como se le presentaba.**

Vincent Van Gogh y el paisaje de la angustia

“Trigal con cuervos”, (1890), óleo sobre lienzo del pintor holandés, Vincent Van Gogh.

Este uno de los trabajos más conocidos de Van Gogh (1853-1890). En primer plano contemplamos el punto de unión de los tres caminos que parten hacia diferentes direcciones; entre ellos, limitados con una línea verde que corresponde con las hierbas y la maleza, hallamos los campos de trigo en todo su esplendor, iluminados por la luz nocturna que tanto atrajo a Vincent.

Casi la mitad superior de la tela está ocupada por un cielo oscuro, excepto dos manchas arremolinadas que se aclaran ligeramente. Los cuervos revolotean por el trigal, obtenidos con trazos negros que acentúan su esquematismo. La factura rápida y empastada ocupa toda la superficie del lienzo, poniendo de manifiesto todo su más extremo sentimiento. Van Gogh admitió que quería expresar tristeza y una extremada soledad con este trabajo, debido a la dramática situación que atravesaba su hermano Theo y de la que él se sentía responsable. (Fuente: www.artehistoria.com)

Cèzanne y la geometrización del paisaje

“Montaña Sainte-Victoire”, (1904-06), óleo sobre lienzo del pintor francés Paul Cezanne.

Con esta obra, Cèzanne se sitúa a un paso del Cubismo al emplear un facetado que más tarde utilizarán Braque y Picasso. La Montaña apenas es perceptible, confundiéndose con el cielo que la rodea mientras que las construcciones de sus faldas se han convertido en un maremagnum de rápidas pinceladas de diferentes tonalidades con las que se pretende crear formas y volúmenes. La línea ha desaparecido para dejar paso al color, aplicándose la teoría cezanniana de que "la forma alcanza sólo su plenitud cuando el color posee mayor riqueza". (Fuente: www.artehistoria.com)

Fuentes utilizadas para esta presentación

- http://cv.uoc.es/~991_04_005_01_web/fitxer/perc88b.html
- www.artehistoria.com