

TERRITORIO
COMO *PAISAJE*

Un paisaje es
una representación de la naturaleza,
el reflejo de un lugar real o imaginario.

Describe habitualmente
la campaña, el mar, o todo otro elemento de la naturaleza
sin olvidar las ciudades (paisajes urbanos).

Puede combinarse con otros géneros de pintura
para intervenir como decorado.

El paisaje ofrece diferentes retratos de la naturaleza
que traducen el estado del alma del pintor
bajo la influencia de las convenciones de una época, de una sociedad.

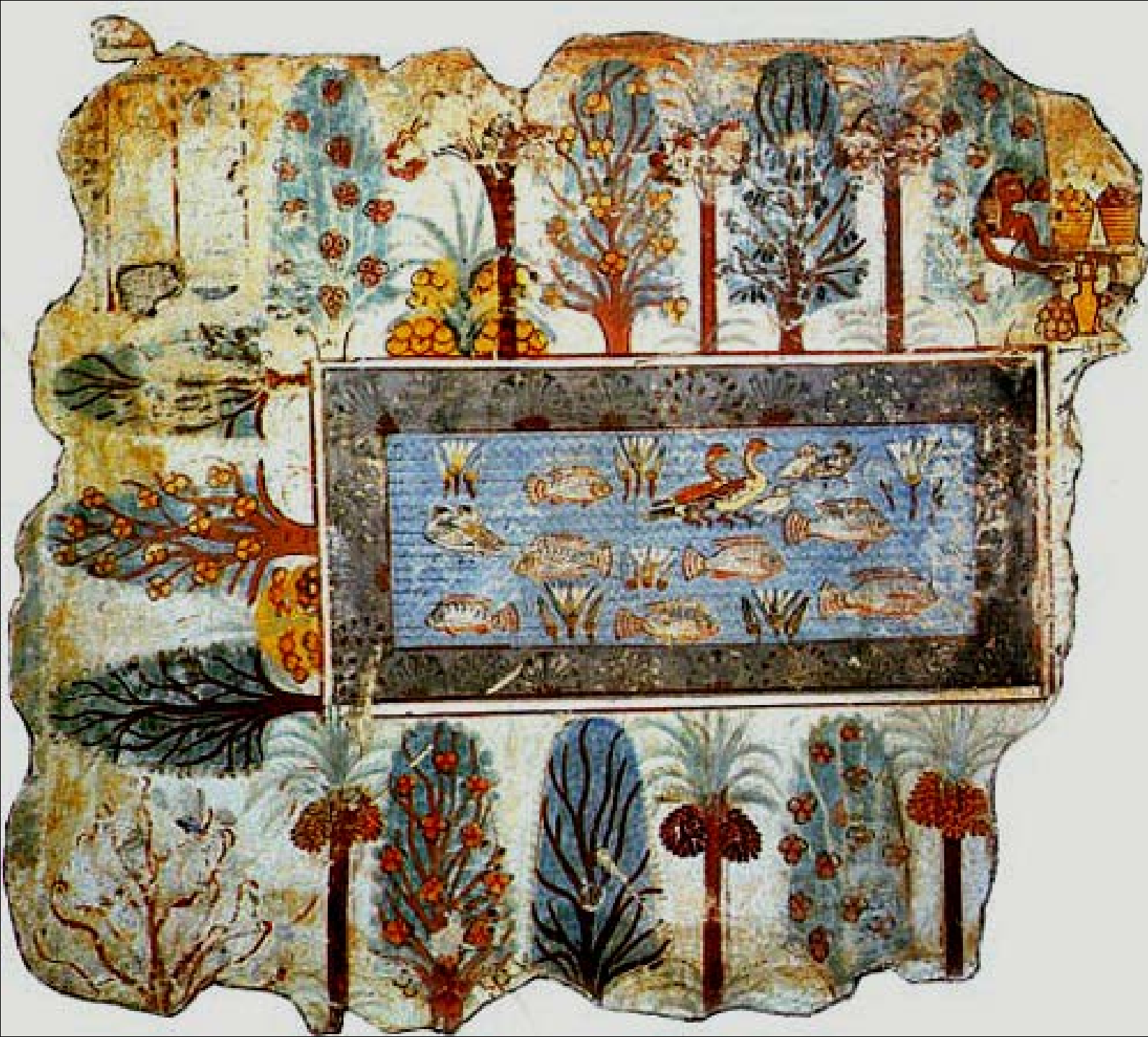
Es, en efecto, en la mirada del espectador
que se efectúa la transformación de un espacio natural en paisaje.

Es una interpretación cultural ligada
a una sociedad y a una época dadas.

Desde la Antigüedad...

la naturaleza está representada en los frescos
sirviendo de fondo a las escenas de caza
y a los combates de los héroes.

Se encuentra ese género de frescos
en la decoración interior de las villas galorromanas.

*Estanque
en un Jardín*

Tumba
de Nebamón

Tebas
ca. 1400
a. C.

Fresco
63,5 cm. h.

London
British Museum

Nebamón cazando en las Marismas del Delta

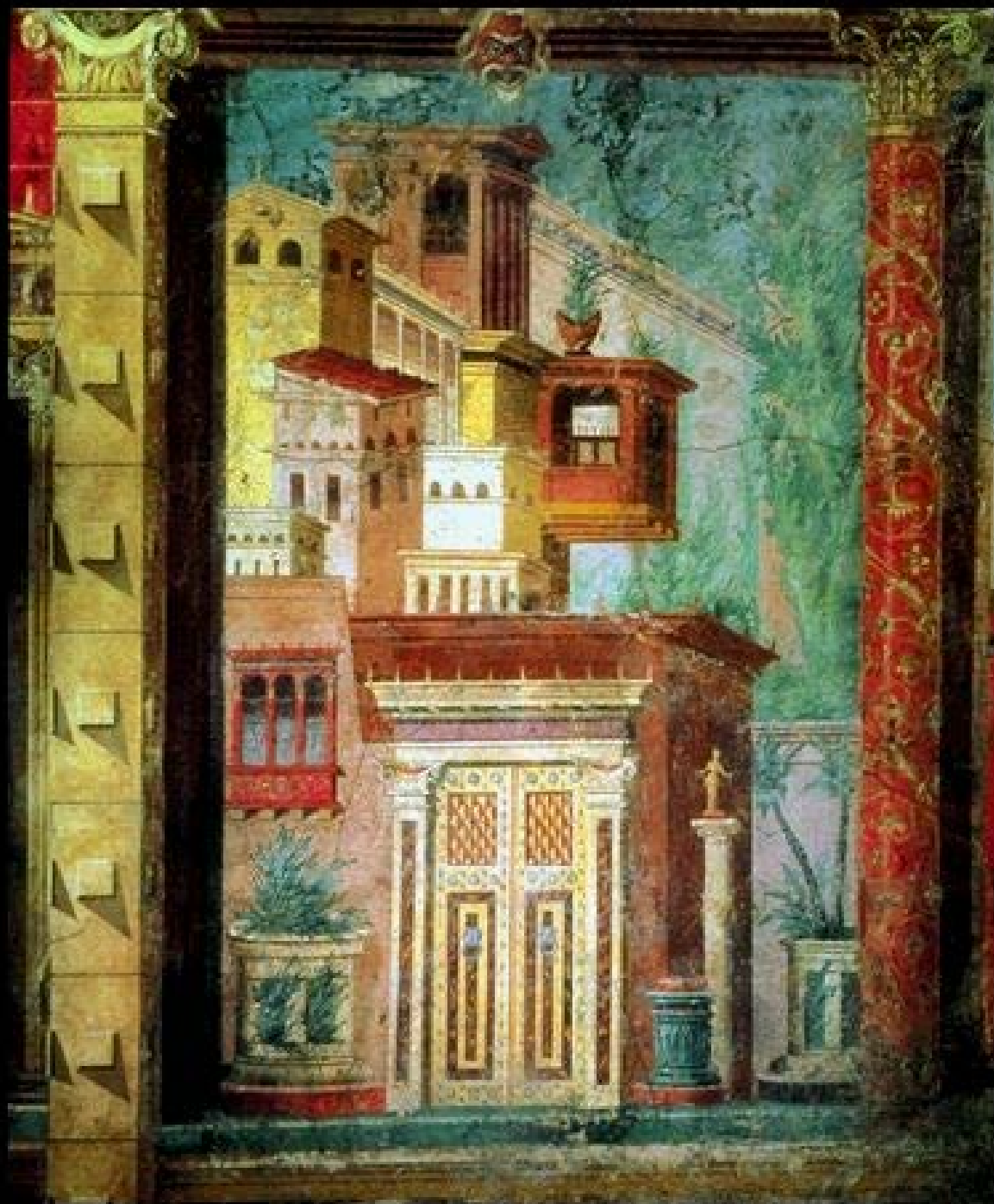

Villa Imperial de Boscoreale. *Cubiculum* (dormitorio) de la villa de Fannius Synister
Roma, ca. 40-30 a.C., Fresco, 2º estilo, 265,4 x 334 x 583,9. New York, Met Museum

Domus Vettii

Jardin de Livia, Prima Porta

En la Edad Media...

La civilización cristiana se implanta
sólidamente en toda Europa

Pintar la naturaleza se convierte entonces en pintar
la presencia de lo divino en el mundo terrestre
(tema del Jardín del Edén).

Después, a partir del s. XV,
los elementos del paisaje
ayudan igualmente a dar una ambientación
y a sugerir la profundidad del espacio.

www.moleiro.com

Beato de Girona

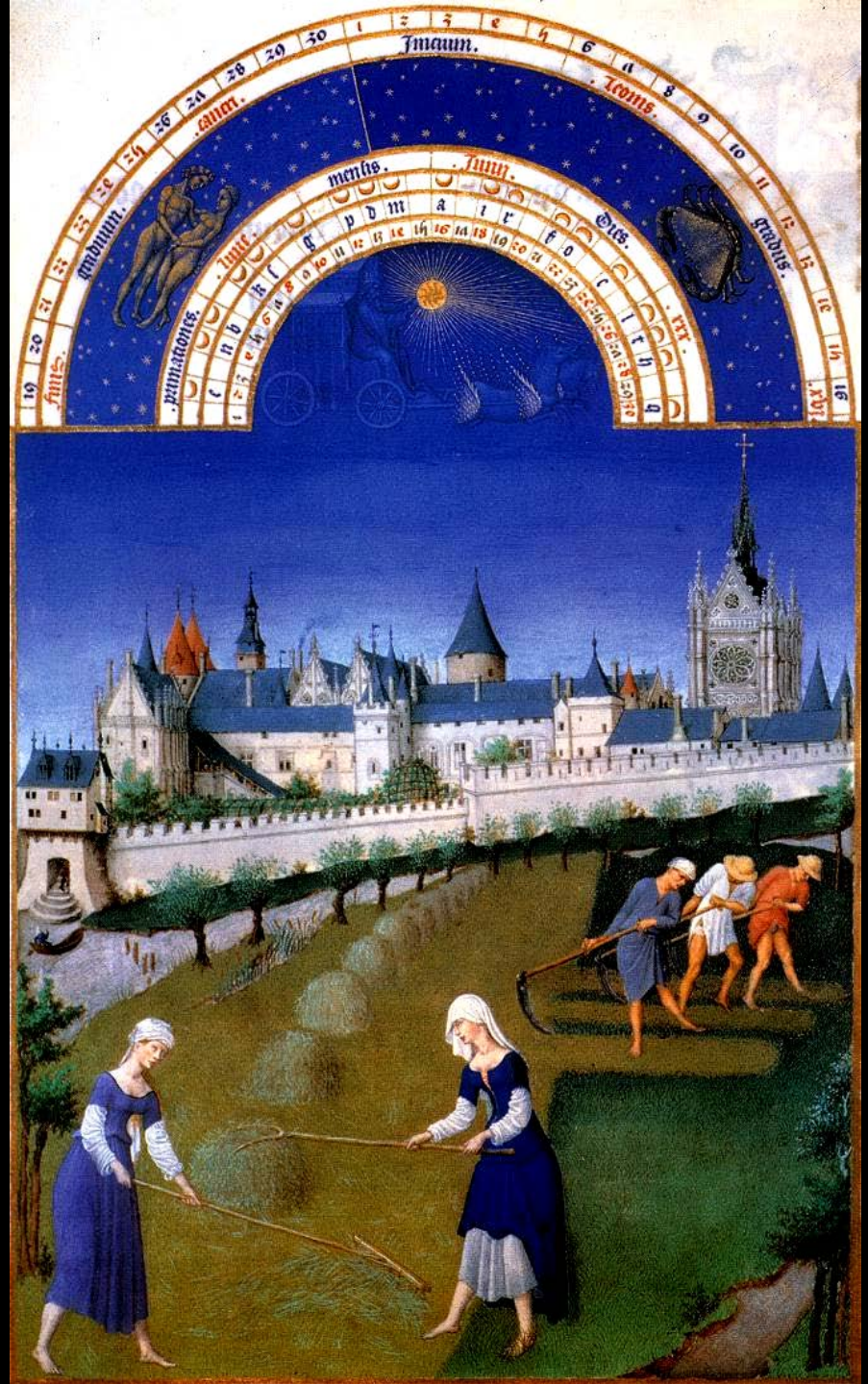
Paul, Jean y Herman Limbourg

Nijmegen, 1370-1380-1416

*Las Muy Ricas Horas
del Duque de Berry*

"Junio"
1412-1416

22,5 x 13,6 cm.
Chantilly, Musée Condé

*Las Muy Ricas Horas
del Duque de Berry*

“Abril”

Giotto
di Bondone

Vespignano, 1267
Firenze, 1337

Joaquín
Toma un Refugio

1302-1305;

fresco

Padova

Capilla Scrovegni
o de la Arena

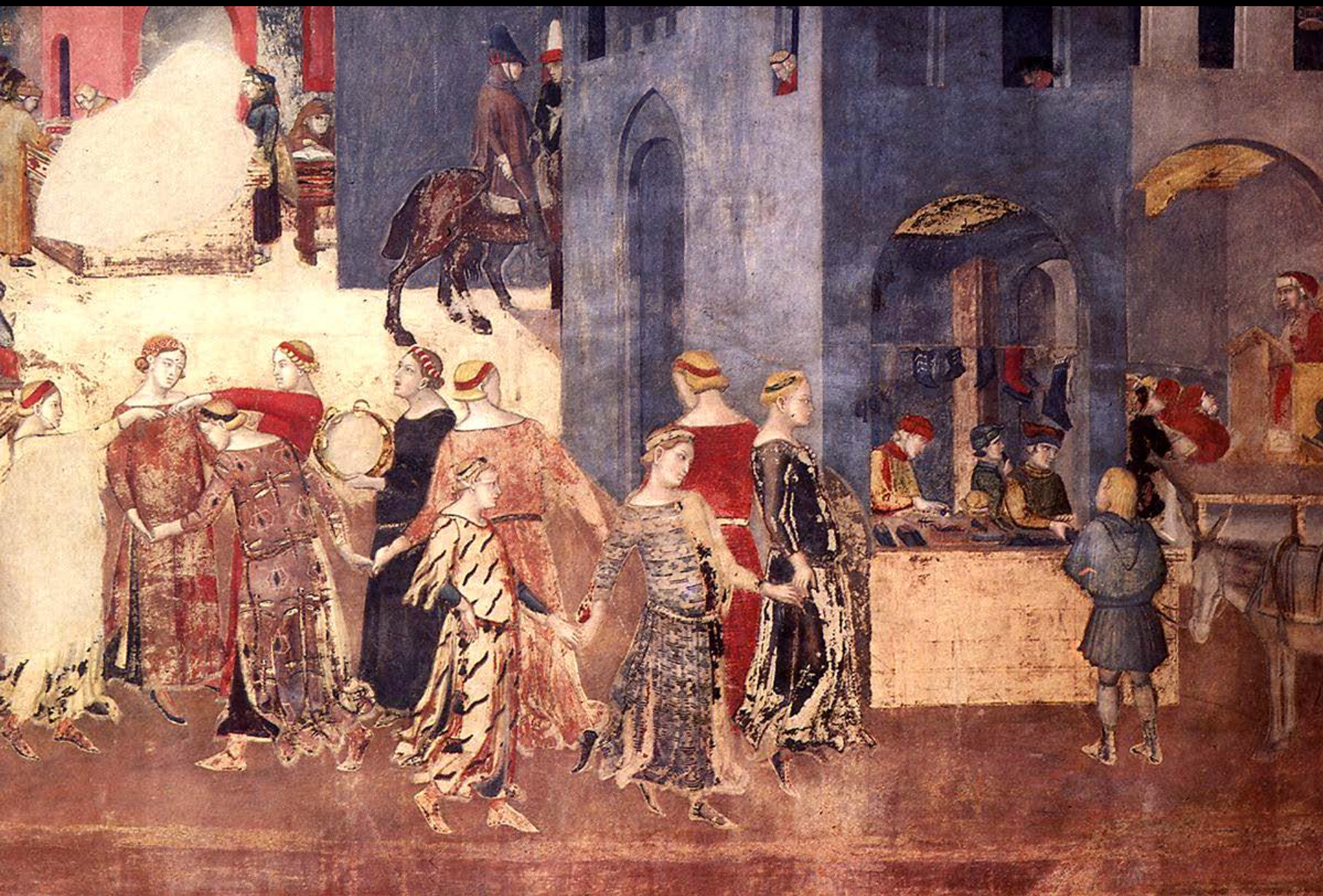

Ambrogio Lorenzetti. Siena, ca. 1290-1348
Efectos del Buen Gobierno. 1338-1340; fresco. Siena, Palazzo Comunale

En el Renacimiento...

El paisaje permanece integrado a las escenas
(religiosas, históricas, de género)
o sirve de fondo a retratos,
pero va tomando mayor lugar en las pinturas.

La aparición de la perspectiva atmosférica en Flandes
y de la perspectiva geométrica en Italia
permitirá dar más realismo
a la representación de la naturaleza y de los sitios urbanos.

Niccolo da Tolentino Liderando las Tropas Florentinas en la Batalla de San Romano
década de 1450
temple s/madera, 182 x 320 cm.
London, National Gallery

Bernardino della Ciarda Arrojado de su Caballo en la Batalla de San Romano
década de 1450; temple s/madera, 182 x 220 cm.
Firenze, Galleria degli Uffizi

Ciudad Ideal
ca. 1470; 60 x 200 cm. Urbino, Galleria Nazionale

Sandro Botticelli
Firenze, 1445-1510

La Primavera

ca. 1482; temple s/madera, 203 x 314 cm. Firenze, Galleria degli Uffizi

Anunciación Cestello
1489-1490
temple s/madera
150 x 156
Firenze
Galleria degli Uffizi

Leonardo da Vinci

Vinci, 1452-Cloux, Amboise, 1519

Anunciación

1472-1475

temple s/madera, 98 x 217 cm.

Firenze, Galleria degli Uffizi

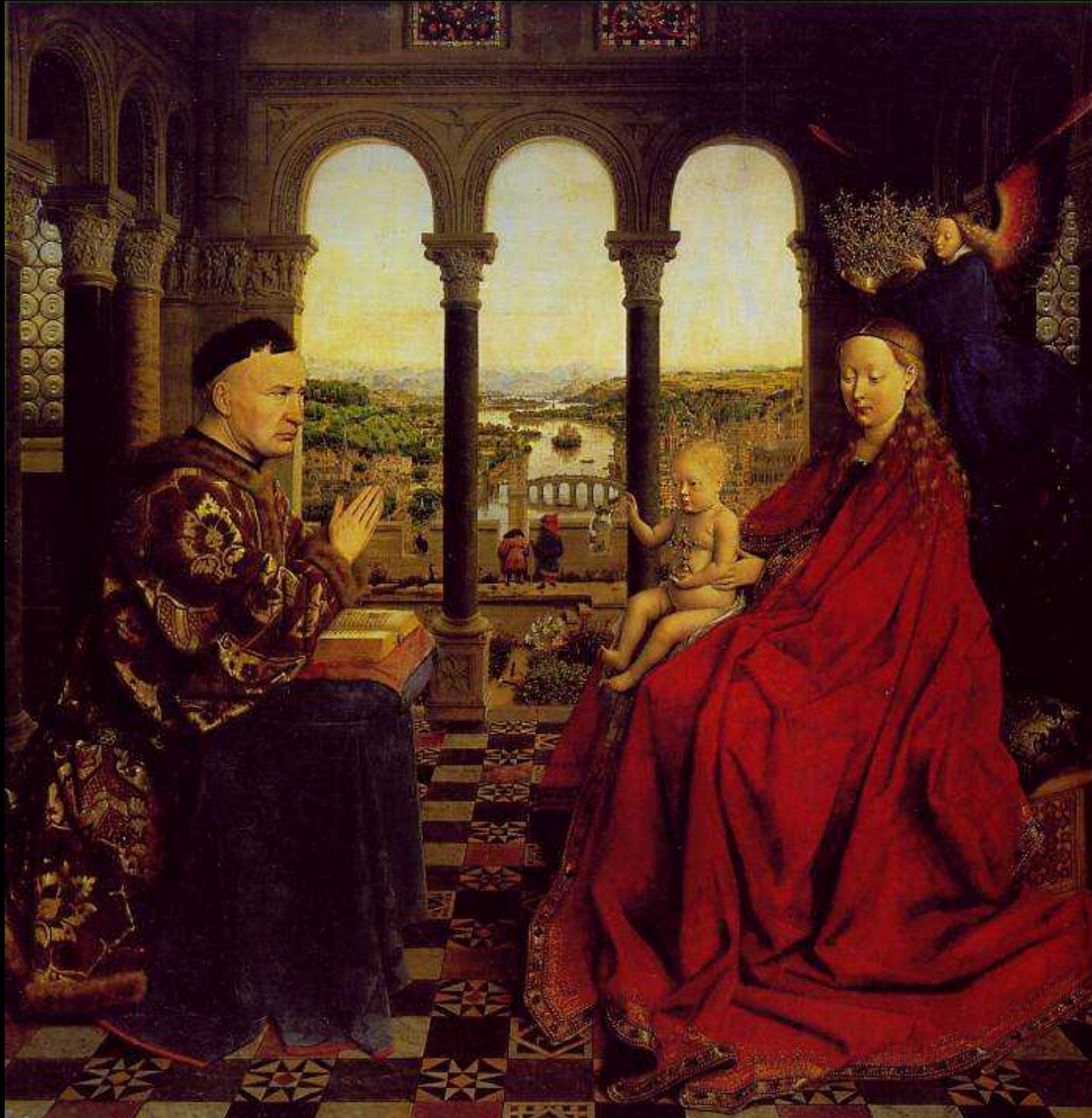
Anunciación
detalle

Anunciación
detalle

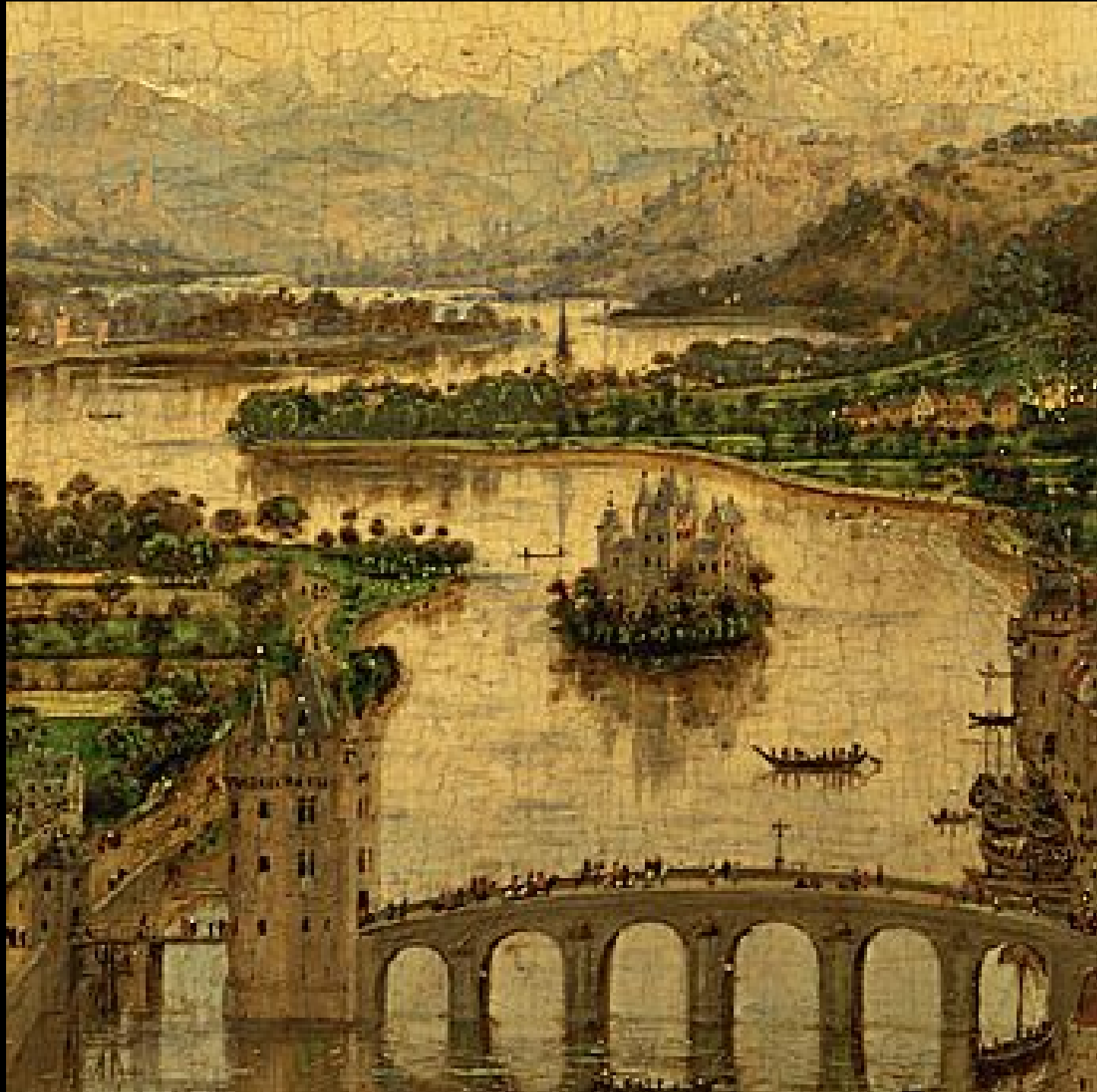
Santa Ana, la Virgen y el Niño con el Cordero
o
Santa Ana Triple
1509
Paris, Musée du Louvre

*La Virgen del Canciller
Rolin*
1434-1436
Paris, Musée du Louvre

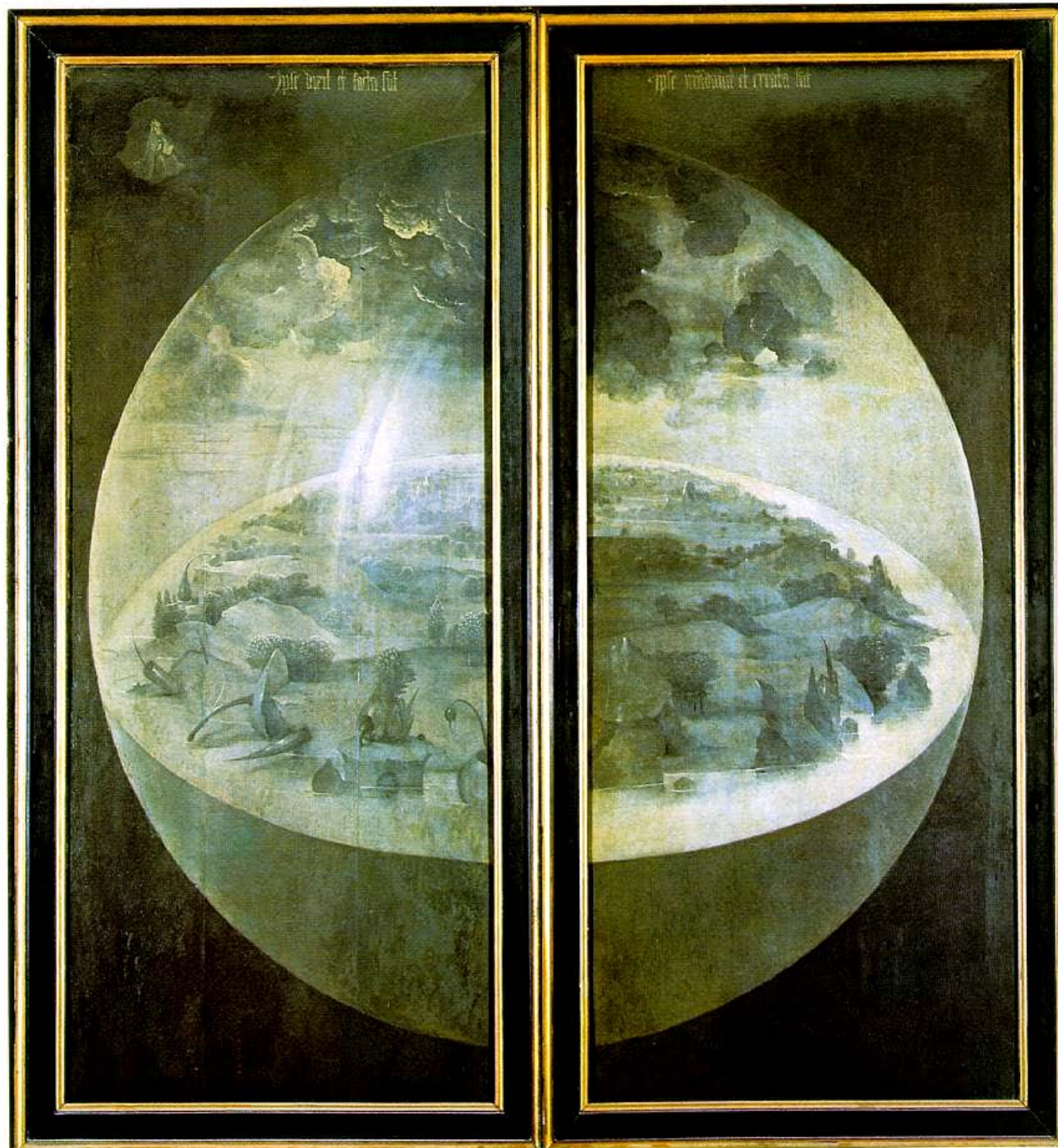
La Virgen del Canciller
Rolin
detalles

El Jardín de las Delicias

panel central del tríptico
Madrid, Museo del Prado

*El Jardín
de las Delicias*

exterior
de los paneles laterales
estando el tríptico
cerrado

Giorgione

Castelfranco, 1477-Venezia, 1510

La Tempesta
ca. 1505

óleo s/tela, 82 x 73 cm.
Venezia, Galleria dell'Accademia

Pieter Bruegel el Viejo. Breughel, ca. 1525-Bruselas, 1569
Paisaje con la Caída de Ícaro. ca. 1558
óleo s/tela (montada en madera), 73,5 x 112 cm.
Bruselas, Musees Royaux des Beaux-Arts

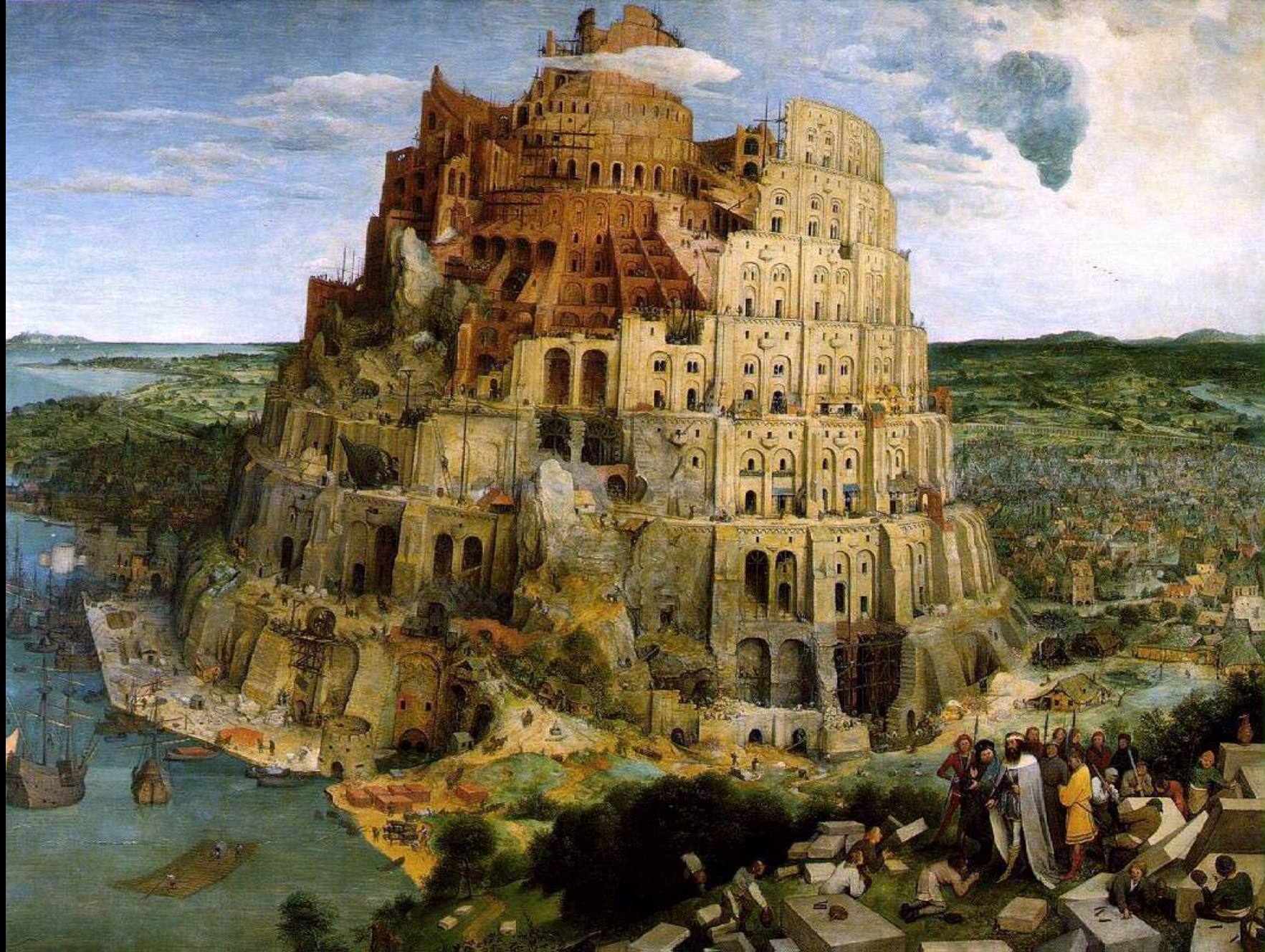

Juegos de Niños

1559-1560; óleo s/madera, 118 x 161 cm. Wien, Kunsthistorisches Museum

Proverbios Holandeses
1559-1560; óleo s/madera, 117 x 163 cm. Berlin, Staatliche Museum

La Torre de Babel

1563; óleo s/madera, 114 x 155 cm. Wien, Kunsthistorisches Museum

En el siglo XVII...

El paisaje aparece por fin como un género autónomo,
si bien de una importancia menor.

En la jerarquía de los géneros elaborada en esta época,
el paisaje se sitúa entre la pintura de género y la naturaleza muerta.

Pero en adelante se reconocen

las especificidades de la pintura de paisaje
que exige la matriz de un conjunto de procedimientos técnicos
aptos para reproducir la variación de los elementos naturales

—particularmente la luz—

y a utilizar las leyes de la perspectiva elaboradas durante el siglo XV.

Desde el inicio del s. XVII en Flandes y los Países Bajos,
el paisaje que sirve aún de encuadre a una historia
invade el espacio del cuadro

relegando los personajes a un rol secundario.

Pero el naturalismo de los paisajes nórdicos no es más que aparente.

Y las escenas que están allí incluidas
están repletas de referencias alegóricas, religiosas o históricas.

En Francia, el paisaje está impregnado de clasicismo:
las ruinas antiguas son restituidas con una paleta de colores sutiles
y puestas en valor por los efectos de perspectiva,
todo bañado de una luz irreal.

Et in Arcadia Ego
1637-1639
óleo s/tela, 185 x 121 cm.
Paris, Musée du Louvre

La Adoración del Becerro de Oro
ca. 1634; óleo s/tela, 154 x 214 cm. London, National Gallery

Claude Lorrain. *El Embarque de la Reina de Saba*. 1648

Claude Lorrain. *El Becerro de Oro*. 1653. óleo s/tela. 142 × 248 cm

Claude Lorrain. *Paisaje con Polifemo*, 1649

Meyndert Hobbema. Callejón de Middelharnis. 1689
óleo s/tela, 103,5 x 141 cm, National Gallery, London

Jacob van Ruisdael. *Inverno*

En el siglo XVIII...

En Italia se ve aparecer la pintura de vistas:
panorama de una ciudad o de un sitio natural, tratado en trampantojo para dar la ilusión de realidad.

En Francia, el paisaje conoce una rápida evolución.
Los artistas se inspiran en sitios pintorescos
de los cuales reconstituyen en el taller
los aspectos decorativo y campestre.

Los personajes y los animales animan estos paisajes imaginarios e idealizados. EL paisaje pastoral funde la imagen
estereotipada de una naturaleza encantadora, apacible,
y pronta a traducir lo sublime del bello ideal.

En el fin de siglo, algunos artistas hacen evolucionar el género introduciendo el sentido de lo patético o
de la melancolía.

Es una invitación a la ensoñación,
una reflexión acerca de los tiempos que pasan.

El sentido de lo sublime
pasa también por la descripción de la vivencia de los elementos naturales.
El artista tiende a fijar para la eternidad un instante
captado en la breve perfección de su belleza.
Parece entonces que el paisaje habla al alma.

Jean-Antoine Watteau. Valenciennes, 1684-Nogent-sur-Marne, 1721
Embarque para Citerea
1717; óleo s/tela, 129 x 194 cm. Paris, Musée du Louvre

Canaletto
Venezia, 1697-1768

Vedutta del Gran Canal
ca. 1735
óleo s/madera. 73 x 129 cm.
Köln, Wallraf-Richartz Museum

Francesco Guardi (Venecia, 1712–1793). *Il Ridotto*, ca. 1765. óleo s/tela, 34 x 50.8 cm), NY, Met

Thomas Gainsborough. Sudbury, 1727-London, 1788
Mr. And Mrs. Andrews
1748-1749; óleo s/tela, 70 x 119 cm.
London, National Gallery

Hubert Robert. *El Viejo Puente*. Ca. 1775, National Gallery

Hubert Robert. *La Démolition des maisons du Pont-au-Change*
óleo s/tela, 80 x 55,5 cm
Munich, Bayerisch Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek

A comienzos del siglo XIX...

Numerosos pintores franceses viajan a Italia
y toman el hábito de hacer bocetos y trabajos preparatorios *in situ*:
ensayan transcribir los efectos atmosféricos (luces, nubes)
que utilizan luego en las obras definitivas
que recomponen en el atelier.

Después, la pintura de paisaje toma otra dimensión
bajo la influencia del movimiento romántico.

A través de un paisaje,
el artista intenta traducir una experiencia personal
vivida en un sitio y en un momento particular.

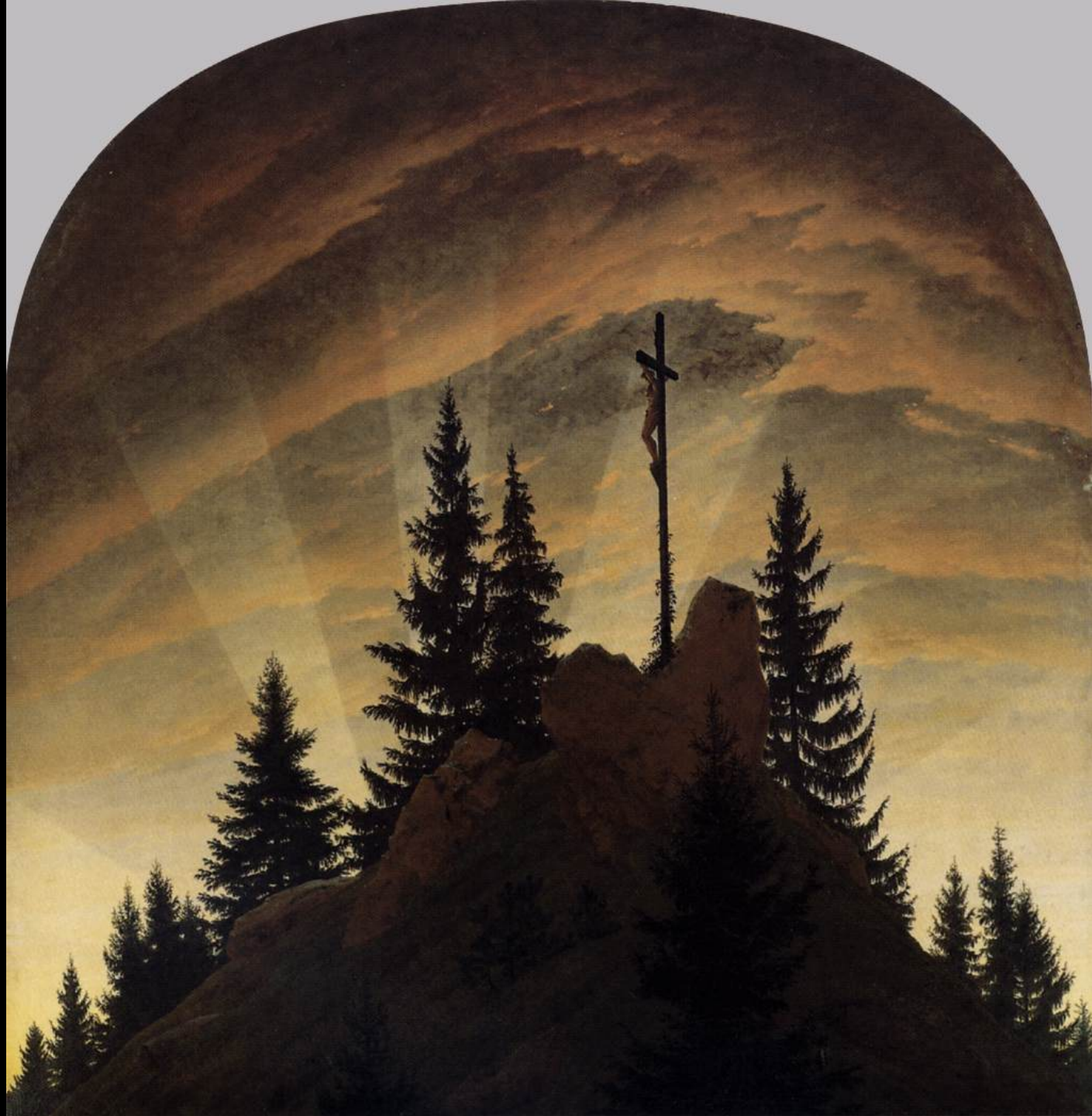
Caspar David Friedrich

Greifswald, 1744-Dresden,
1840

Cruz en las Montañas

1808; óleo s/tela, 115 x 110
cm.

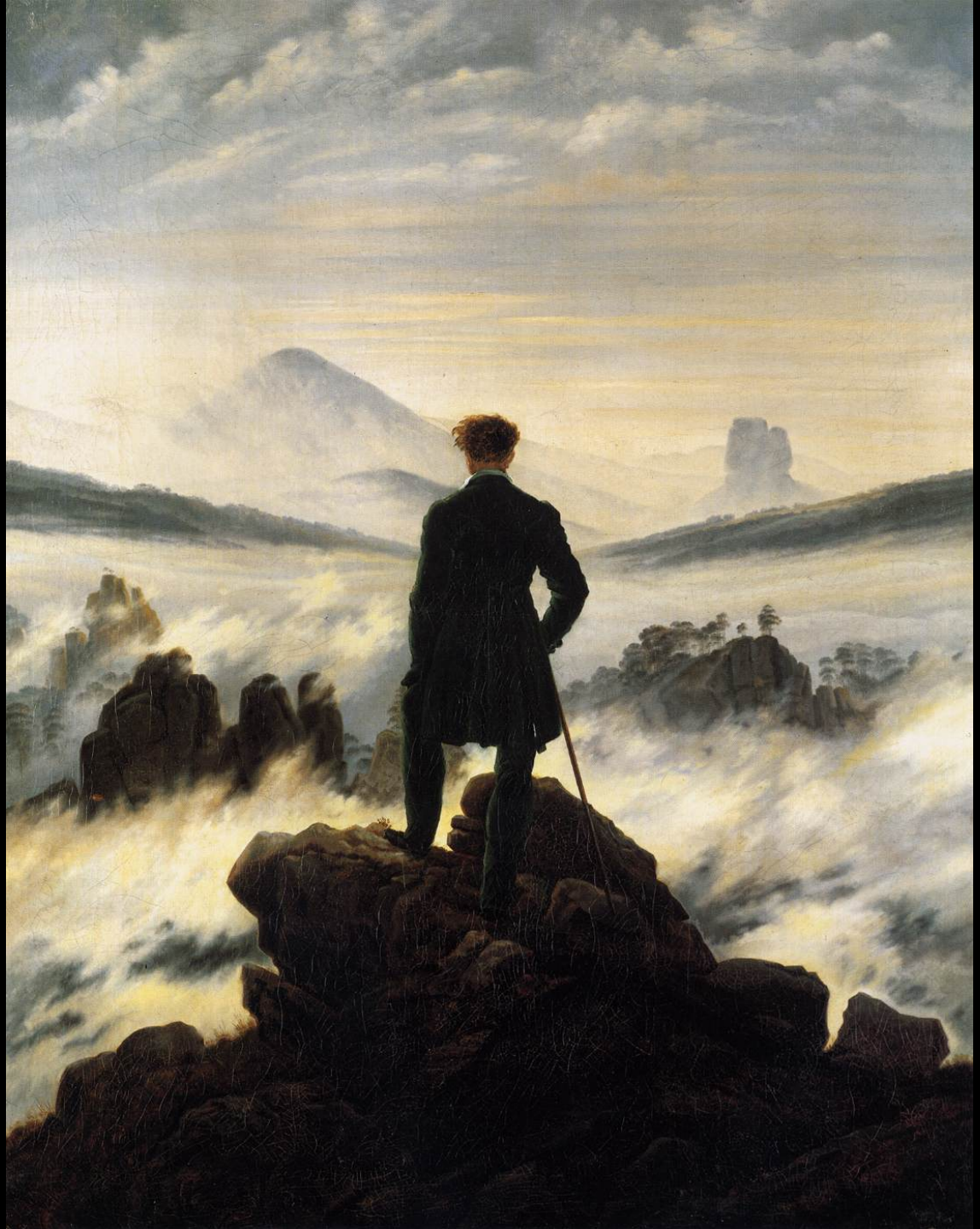
Dresden, Gemaldegalerie

Monje junto al Mar
1809; óleo s/tela, 110 x 172 cm.
Berlin, National Galerie

Viajero frente al Mar
1817-1818; óleo s/tela, 94,8 x 74,8
cm.
Hamburgo, Kunsthalle

Joseph M. William Turner. London, 1775-Chelsea, 1851
Lluvia, Vapor y Velocidad. La Gran Vía Férrea Occidental
1844; óleo s/tela, 91 x 122 cm. London, National Gallery

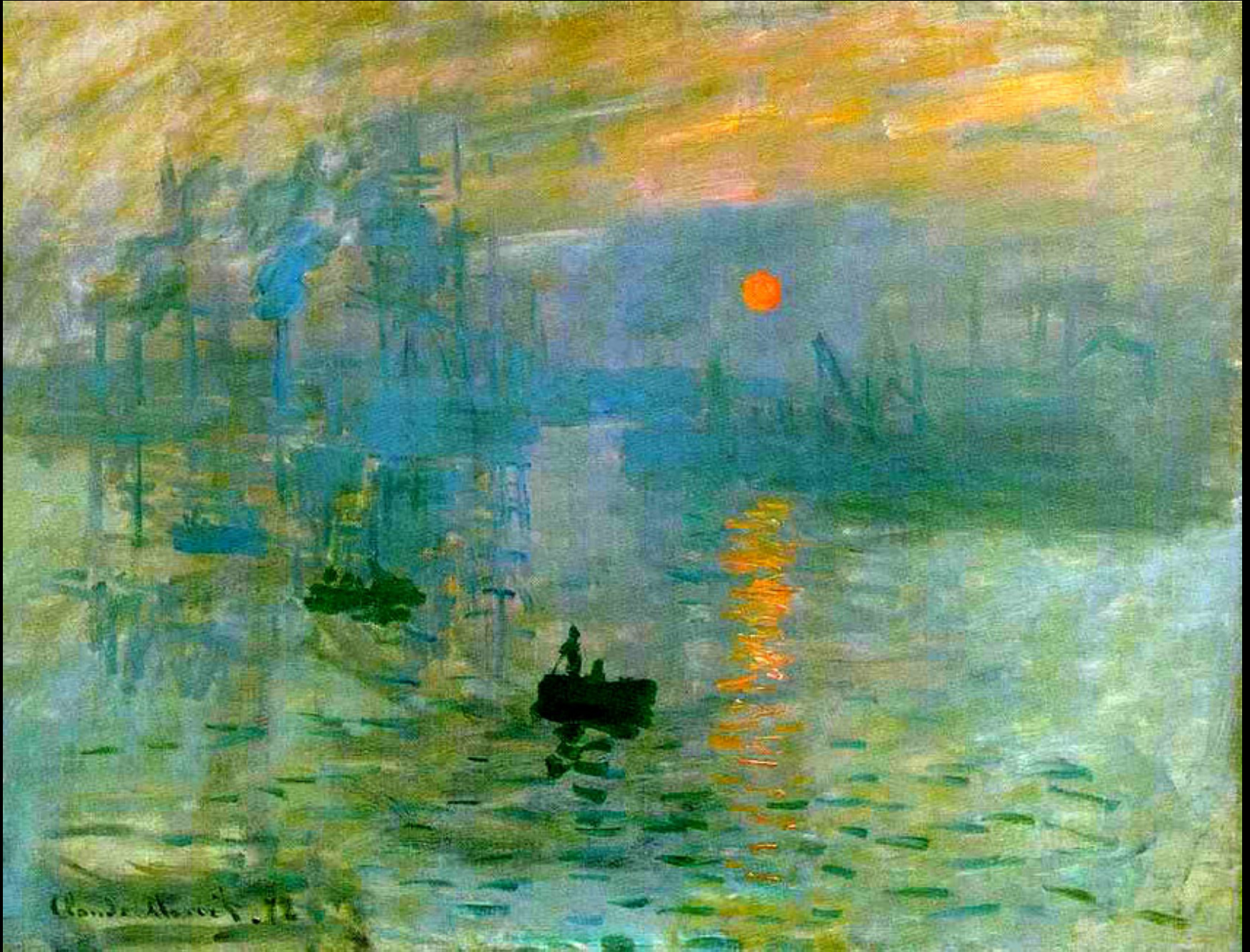
Entre 1830 y 1860
los pintores de Barbizon rompen con la tradición del paisaje histórico.
Se remiten al naturalismo del paisaje holandés,
realizando directamente las pinturas en el exterior
a partir de la naturaleza.
Instalados en aquella pequeña villa en el linde del bosque de Fontainebleau,
buscan un refugio contra el fastidio de la vida burguesa
y de la pintura oficial bajo el control de la Academia de Bellas Artes.
Incluso si numerosos pintores
no traducen más que tímidamente esta evolución,
muchos se vinculan a transcribir la vibración y el contraste de los colores
a la luz natural en estudios hechos al aire libre.

Desde 1857 Dauvigny instala un atelier flotante sobre el Oise.
Monet hará lo mismo algunos años más tarde.
El impresionismo amplía la importancia de la vuelta a la naturaleza
y a la traducción de las sensaciones experimentadas por el artista
que trabaja al aire libre para realizar una obra hasta su finalización.

Los pintores se reúnen entonces particularmente
para traducir las variaciones de la luz ligadas a la fugacidad del tiempo que pasa,
así como los juegos de reflejos entre la luz y el agua.

Camille Corot. Paris, 1796-1875
Ville d'Avray. Jinete a la Entrada del Bosque. 1873; óleo s/tela

Claude Monet. Paris, 1840-Giverny, 1926
Impresión: Sol Naciente. 1872; óleo s/tela, s 48 x 63 cm. Paris, Musée Marmottan

Botes Rojos
1875; Cambridge, Harvard University

CLAUDE MONET
Le jardin à Giverny, 1902

*Rue de Montergueil,
Fiesta del 30 de junio de 1878*

Camille Pissarro
Saint Thomas, Antillas, 1830-Paris, 1903
Avenue de l'Opera, Luz de Sol, Mañana de Invierno
1898; óleo s/tela. Musee Saint-Denis

Campo de Trigo con Cuervos
Auvers, julio de 1890; óleo sobre tela, 50,5 x 100,5 cm. Ámsterdam, Museo van Gogh

Georges Seurat. Paris, 1859-1891
Un Domingo de Verano después del Mediodía en la Isla de la Grand Jatte
1884-1886; óleo s/tela, 2,05 x 3,05 m. Chicago Art Institute

La Montaña Saint Victoire
1904-1906; óleo s/tela, 60 x 73 cm. Zurich, Kunsthaus

*La Encantadora
de Serpientes*
1907
Paris
Musée d'Orsay

En el siglo XX...

Los movimientos múltiples y a menudo contradictorios
que se suceden muy rápido o que se yuxtaponen
van a marcar este siglo rico en mutaciones.

Todas las referencias artísticas hasta entonces en vigor
son puestas en cuestión y revisadas.

Durante la primera década
el fauvismo llevado por Matisse y Derain
utiliza los colores más violentos sin preocupación realista
para traducir de manera exacerbada
la luz brillante de los paisajes mediterráneos.

En la misma época, la geometrización de las formas y la abstracción
aparecen en diferentes movimientos europeos:

Futurismo en Italia, Constructivismo en Rusia, Cubismo en Francia...

Franz Marc

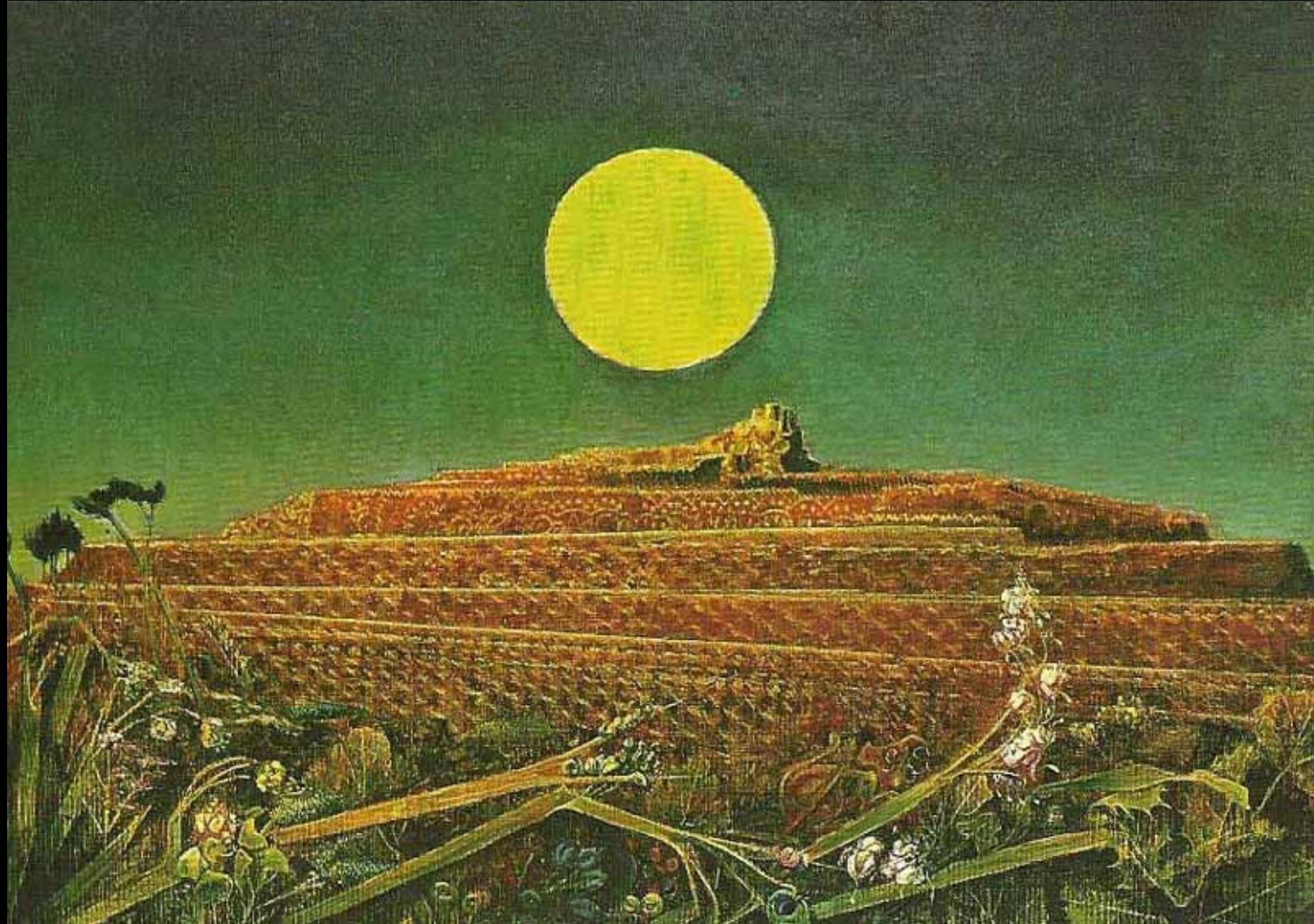
München, 1880-Verdun,
1916

Corzos en la Nieve
1911

84,7 x 84,5 cm.

Caballo en Paisaje. 1910

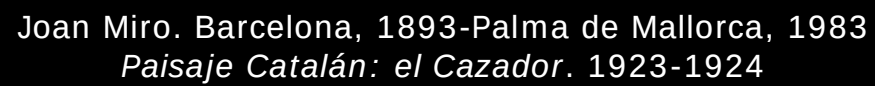
Max Ernst

Giorgio de Chirico

Volos, Grecia, 1888
Roma, 1978

*Misterio y Melancolía
de una Calle*
óleo sobre tela
1914

Joan Miro. Barcelona, 1893-Palma de Mallorca, 1983
Paisaje Catalán: el Cazador. 1923-1924

El paisaje,
como los otros géneros de pintura,
escapa totalmente a las convenciones en vigor hasta entonces.

Desde los años veinte, el paisaje
no es más un simple objeto de representación pictórica:

la naturaleza deviene lugar de búsquedas
para encontrar nuevos materiales plásticos:
piedras, madera balsa, arena, hierbas y vegetales
son incluídos en las obras.

Anselm Kiefer

land art

earth works

environmental art

Walter De Maria
Albany, California, 1935

Light Filed (Campo Luminico)
1977
New Mexico

Christo

Christo Vladimirov Javacheff

Gabrova, Bulgaria , 1935

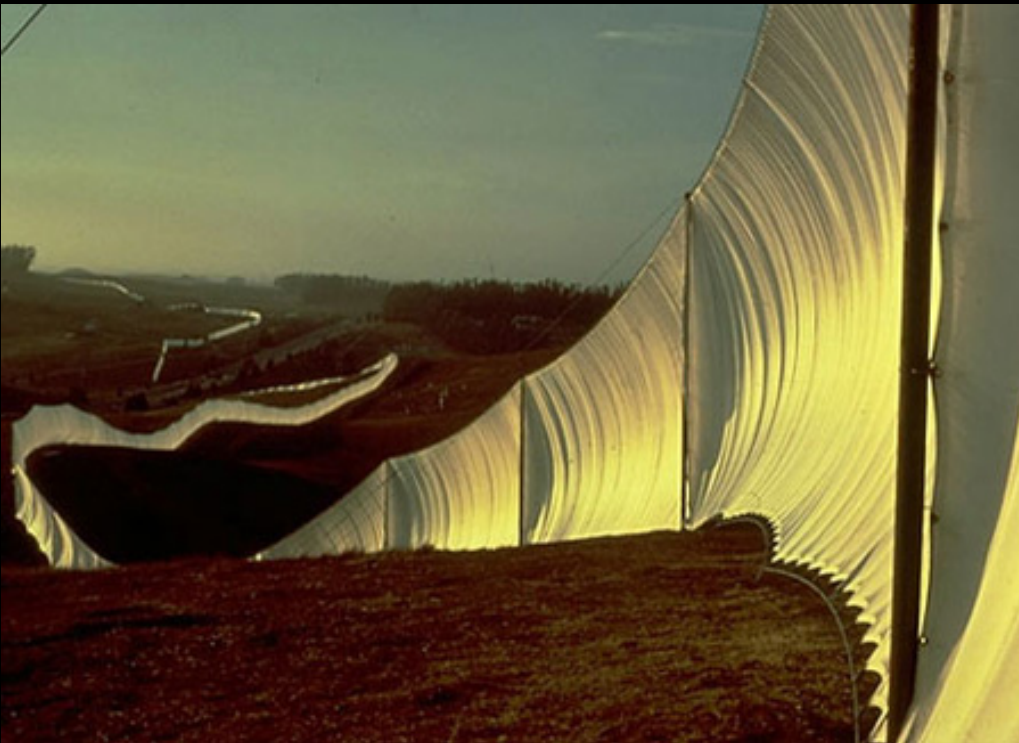
Cortina del Valle (Valley Curtain)
1970-1972. Grand Hogback, Rifle, Colorado

Cortina del valle. Detalle

Valla Corredora
(Running Fence)
1972-1976

Condados de Sonoma y Marin, California

Islas Rodeadas
Biscayne Bay, Miami, Florida, 1980-1983

Islas Rodeadas

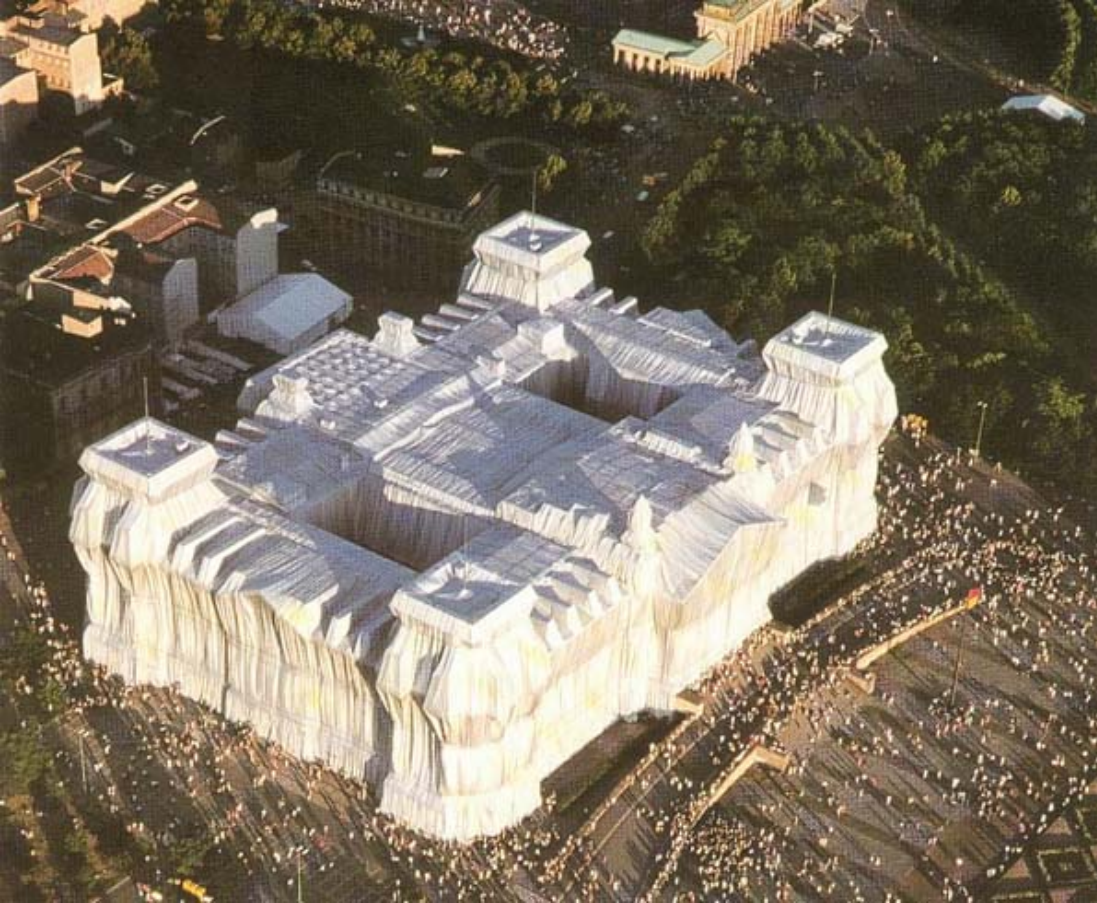

Monterey & Carmel - Monterey

Pont Neuf Wrapped
Paris, 1975-1985

Berlin Reichstag Wrapped
1995
100 000 m2 de género y 16 km de cuerdas

Robert Smithson
Passaic, New Jersey, 1938 -Pres de Tecovas Lake, Texas, 1973

fot.: Jack Robinson, 1973

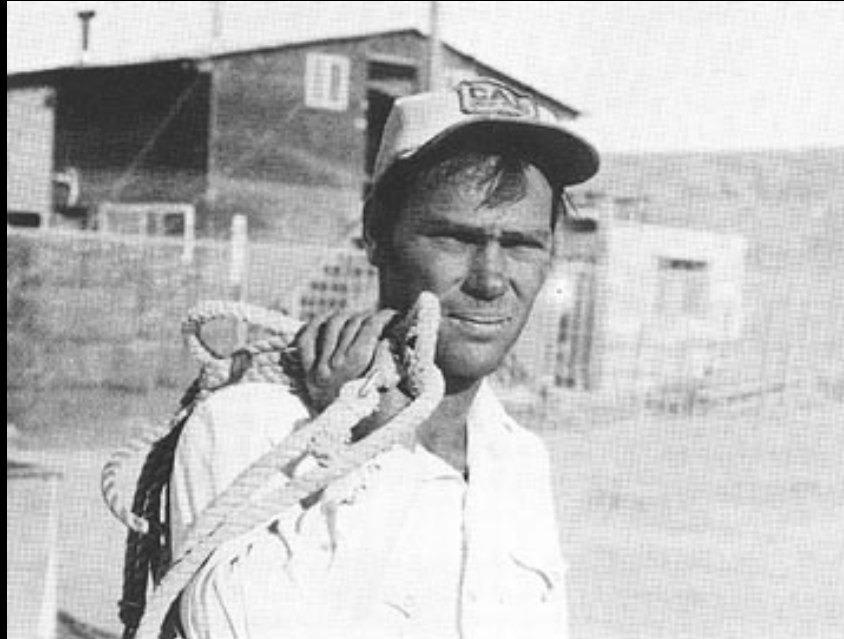

Proyectando *Spiral Jetty*

Espiral Jetty
1970
Rozel Point, Great Salt Lake, Utah

Michael Heizer

Berkeley, California, 1944

Doble Negativo
1969
desplazamiento de 240.000
toneladas de tierra
Virgin River Mesa, Nevada

Richard Long

Fernando Casás (Gondomar, Pontevedra, 1946). *Árboles como arqueología* (2003)
ocho monolitos de granito negro (427-507 cm y 95-115 cm. diám.) y dos olivos centenarios
Ermita de la Corona. Piracés. Hoya de Huesca. Huesca

Alicia Romero, Marcelo Giménez
2009