4. Velázquez y Bacon: Una mirada sobre Inocencio X

Lucila Férnandez-Barba – Instituto Cervantes de Mánchester
Alejandra Gonaldi – Instituto Cervantes de Mánchester

NIVEL DE ACTIVIDAD

B1 Umbral

TIPO DE ACTIVIDAD

Varios: desde la presentación y práctica de vocabulario específico (arte // pintura) hasta un debate final.

Las actividades están presentadas en orden creciente de exigencia y complejidad, como una unidad didáctica completa.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Objetivos generales: Presentar los elementos lingüísticos necesarios para comparar dos obras pictóricas: El retrato original de *Inocencio X*, pintado por el pintor español Velázquez, y la versión del mismo pintada por el artista irlandés Francis Bacon.

Objetivos parciales

Fase 1

- Introducir al estudiante en el argot artístico en español para hablar sobre una obra pictórica.

Fase 2

- Presentar la época conocida como «Siglo de Oro» para ubicar historicamente la obra de Velázquez.

Fase 3

- Reflexionar sobre las razones que inspiran al artista para expresarse por medio de la pintura. En nuestro caso, uno de los retratos pintados por F. Bacon basados en un retrato pintado por Velázquez.

Contenidos culturales

- Vocabulario de arte para describir y definir una pintura.
- Vocabulario sobre costumbres e historia española.
- Presentación del contexto histórico: El Siglo de Oro de la pintura española.

Contenidos funcionales

- Dar información con diferentes grados de seguridad.
- Discutir datos e información.
- Comprobar la validez de la información.
- Expresar preferencias y gustos.
- Recursos para el debate: negociación de los turnos de palabra, contradecir, aclarar, mostrar acuerdo y desacuerdo.

Contenidos gramaticales

- Uso de conectores de argumentación.
- Identificación y concordancia de elementos gramaticales en un texto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

NOTA: El uso y reproducción de las obras de arte presentados en esta propuesta es estrictamente educativa y sin fines de lucro.

Fase 1

1. *Pintura en general: temas pictóricos*

Esta actividad presenta, de forma simple y directa, el vocabulario necesario para nombrar un cuadro por su tema e introduce al estudiante en la apreciación de la obra pictórica en su contenido más básico: el tema representado.

En esta fase lo importante es motivar a los estudiantes para lograr un interés en el tema propuesto, por lo que sugerimos que los cuadros a usar estén colgados en las paredes del aula, en un tamaño que permita verlos claramente, y que los estudiantes puedan circular libremente como si estuvieran en una galería de arte.

Se presenta, entonces, el vocabulario y se pide que nombren los cuadros por el tema representado en el cuadro. Proponemos que esta actividad sea en grupos para que puedan discutir la asignación de temas y asegurar la resolución satisfactoria de la actividad. Por lo tanto, los cuadros presentados son, en su mayoría, suficientemente conocidos y claros en su temática como para no desalentar la participación de los estudiantes más inseguros.

La corrección será general para evitar desaprobaciones personales que podrían malograr la actuación de los estudiantes en las próximas actividades.

Material: Tarjetas con temas (no incluidas) y reproducciones de cuadros (ejemplos para el profesor).

2. *Términos artísticos en la pintura*

Progresando en la complejidad del tema, tratamos en este ejercicio la descripcion de la obra. Se propone familiarizar a los estudiantes con el argot artístico que podrían encontrar en los museos de arte, tanto en guías escritas como en audio guías.

Es un ejercicio de lectura donde hay que emparejar nombre y descripción de los términos técnicos más usados para describir una obra, por ejemplo: composición.

Es conveniente utilizar las imágenes del ejercicio anterior porque los estudiantes ya estarán familiarizados con ellas.

Material: Anexo 1 (hoja del estudiante), Anexo 2 (hoja de respuestas para el profesor) y reproducciones de cuadros.

Fase 2

3. *Texto sobre el Siglo de Oro de la pintura española*

Se introduce el contexto histórico con ejemplos visuales (incluir entre los ejemplos el retrato de *Inocencio X* de Velázquez) y datos relevantes aportados por el profesor o investigados por los alumnos. El contenido y la duración de esta parte del ejercicio dependerá del interés de los estudiantes y del conocimiento sobre el tema del profesor.

A continuación se presenta un ejercicio de relleno de huecos con conectores de argumentación.

Material: Anexo 3 (hoja del estudiante), Anexo 4 (hoja de respuestas para el profesor) y material visual como apoyo al tema presentado por el profesor o el estudiante.

Fase 3

En esta fase, solo se trabajará sobre las dos versiones del retrato en tres actividades diferentes.

4. *Presentación de la versión del retrato por Velázquez y la de Francis Bacon*

Se propone que el estudiante describa y compare las dos pinturas utilizando el vocabulario visto y luego las valores de acuerdo a sus preferencias.

5. *Extracto de la nota periodística sobre la exhibición de las pinturas en la National Gallery, publicada por el diario El mundo*

Con este ejercicio de lectura (conocimiento cultural) y relleno de blancos (contenido gramatical) se crean las bases para el debate final.

En su contenido gramatical, este ejercicio presenta palabras que representan diferentes funciones gramaticales dentro del texto (como por ejemplo: retrato, retratados y retratan) que los estudiantes (en grupos o parejas, preferiblemente) deberan ubicar de acuerdo a su concordancia dentro del texto periodístico. Luego se comparan los textos finales entre los grupos y se explican las razones teóricas si se presentan algunas correcciones.

Material: Anexo 5 (hoja del estudiante), Anexo 6 (hoja de respuestas para el profesor).

6. *Debate*

Como trabajo final se propone un debate porque puede ser la oportunidad de utilizar el vocabulario aprendido, así como expresar su propio punto de vista sobre el arte en general y estos dos retratos en particular.

Nuestra propuesta para el debate figura en la fotocopia del ejercicio anterior, pero queda a criterio del profesor proponer algo acorde a los intereses particulares de su grupo.

BIBLIOGRAFÍA

Webgrafía

Reproducción de los retratos de Velázquez y F. Bacon
http://personal.telefonica.terra.es/web/auladefilosofia/arte/bacon.htm.

El *Inocencio X* de Velázquez, visto con la obsesiva mirada de Bacon, Periódico *El Mundo*. Viernes, 3 de mayo de 1996. AÑO VIII NÚMERO 2.361
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1996/05/03/cultura/106077.html.

ANEXO: DOSSIER DE ACTIVIDADES

Ejemplo de imágenes para actividades 1 y 2 y temas para hacer tarjetas histórico



histórico



abstracto



bodegones



costumbrista y folclórico



mitológico



paisaje



religioso



retrato



simbólico



denuncia social

Anexo 1

Estos son términos usados en arte para describir un cuadro. ¿Conoces alguno de ellos? *Relaciona las palabras de la primera columna con las definiciones en la segunda. Luego, compara con tu compañero. Recuerda que puedes usar el diccionario.*

a. Composición	• Nombre que el artista da a su obra
b. Perspectiva	• Situación o tópico representado en la obra
c. Técnica	• Uso de los materiales pictóricos sobre el lienzo
d. Tema	• Característica que representa la diferencia entre la forma de los elementos. Puede ser tonal o atonal, cálido o frío
e. Empleo de la luz	• Característica que representa el volumen, dando sensación de trimensionalidad
f. Movimiento artístico	• Orden de los elementos en el cuadro
g. Título	• Modo de representar objetos en el espacio para dar la sensación de profundidad
h. Empleo del color	• Está dado por el momento en la historia en el que trabaja el artista

Anexo 2

Hoja de respuestas para el profesor

Título: Nombre que el artista da a su obra.
Tema: Situación o tópico representado en la obra.
Técnica: Uso de los materiales pictóricos sobre el lienzo.
Composición: Orden de los elementos en el cuadro.
Empleo del color: Característica que representa la diferencia entre la forma de los elementos. Puede ser tonal o atonal, cálida o fría.
Empleo de la luz: Característica que representa el volumen, dando sensación de trimensionalidad.
Perspectiva: Modo de representar objetos en el espacio para dar la sensación de profundidad.
Movimiento artístico: Está dado por el momento en la historia en el que trabaja el artista.

Anexo 3

¿Qué conectores usarías para relacionar estas frases? Ten en cuenta que a veces hay varias posibilidades.

EL SIGLO DE ORO DE LA PINTURA ESPAÑOLA

Durante los siglos XVI y XVII tuvo lugar un importante desarrollo del arte y la cultura en España. Los reyes se convirtieron en mecenas —es decir, protectores— de arquitectos, pintores y escultores. Surgen en este momento los más importantes literatos y autores de obras de arte en todos los campos. ……se le ha dado a esta época el nombre de «Siglo de Oro».

Arte religioso y de corte

……. el siglo XVII fue un periodo de crisis económica en España, fue un Siglo de Oro en el terreno religioso, cultural, artístico y literario. La Reforma católica tuvo sus principales teólogos en España, …….. el absolutismo monárquico predominante en toda Europa se vio atenuado ante el poder eclesiástico. Esto influye sobre las artes, que serán encargadas en un 90% por la Iglesia.

Las alegorías religiosas o mitológicas, las grandes escenas de corte o de batalla, son los ejemplos más evidentes del arte barroco. Sobre este tema en particular, son muy conocidas las obras de Velázquez. Los principales focos productores de pintura fueron las capitales Sevilla y Madrid por motivos económicos y administrativos.

Vivieron durante esta época los más importantes pintores españoles como por ejemplo Doménikos Theotokopoulus, el Greco, que realizó la mayoría de su obra en Toledo, donde se conservan muchas de sus pinturas: *El expolio*, *El martirio de San Mauricio*, *La resurrección de Cristo* y *El entierro del conde Orgaz*, todas ellas representan un momento decisivo para la pintura española y universal. Ribalta y Rivera practicaron el estilo conocido como realismo; …….este estilo alcanzó su esplendor con Diego Velázquez. Muchas de sus obras cuelgan en el Museo del Prado: *Las Meninas*, *La rendición de Breda*, *La fragua de Vulcano*, …….sus famosos retratos de *Felipe IV*, el príncipe *Baltasar Carlos* y el *Conde-duque de Olivares*.

……..Velázquez trabajaba en Madrid y el Greco en Toledo, Zurbarán y Murillo trabajaron en Sevilla, volcados en la temática religiosa.

Arquitectura

……..los logros en pintura, el Siglo de Oro tiene también su estilo arquitectónico propio, el Plateresco. Su ejemplo más representativo es el monasterio de El Escorial de Felipe II que fue iniciado por Juan Bautista de Toledo y que terminó, tras su muerte, Juan de Herrera.

Literatura

En el campo literario destacaron entre otros muchos autores Miguel de Cervantes, que escribió *El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha*, Lope de Vega y Calderón de la Barca, que escribieron obras de teatro y el poeta Fray Luis de León. ……literatura mística destacaron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.

A finales del siglo XVIII la expresión «Siglo de Oro» ya se había popularizado.

Anexo 4

Hoja de respuestas.

EL SIGLO DE ORO DE LA PINTURA ESPAÑOLA

Durante los siglos XVI y XVII tuvo lugar un importante desarrollo del arte y la cultura en España. Los reyes se convirtieron en mecenas —es decir, protectores— de arquitectos, pintores y escultores. Surgen en este momento los más importantes literatos y autores de obras de arte en todos los campos. Por eso se le ha dado a esta época el nombre de «Siglo de Oro».

Arte religioso y de corte

A pesar de que el siglo XVII fue un periodo de crisis económica en España, fue un Siglo de Oro en el terreno religioso, cultural, artístico y literario. La Reforma católica tuvo sus principales teólogos en España, **por lo que** el absolutismo monárquico predominante en toda Europa se vio atenuado ante el poder eclesiástico. Esto influye sobre las artes, que serán encargadas en un 90% por la Iglesia.

Las alegorías religiosas o mitológicas, las grandes escenas de corte o de batalla, son los ejemplos más evidentes del arte barroco. Sobre este tema en particular, son muy conocidas las obras de Velázquez. Los principales focos productores de pintura fueron las capitales Sevilla y Madrid por motivos económicos y administrativos.

Vivieron durante esta época los más importantes pintores españoles como por ejemplo Doménikos Theotokopoulus, el Greco, que realizó la mayoría de su obra en Toledo, donde se conservan muchas de sus pinturas: *El expolio*, *El martirio de San Mauricio*, *La resurrección de Cristo* y *El entierro del conde Orgaz*, todas ellas representan un momento decisivo para la pintura española y universal. Ribalta y Rivera practicaron el estilo conocido como realismo; **sin embargo** este estilo alcanzó su esplendor con Diego Velázquez. Muchas de sus obras cuelgan en el Museo del Prado: *Las Meninas*, *La rendición de Breda*, *La fragua de Vulcano*, **además de** sus famosos retratos de *Felipe IV*, el príncipe *Baltasar Carlos* y el *Conde-duque de Olivares*.

Mientras que Velázquez trabajaba en Madrid y el Greco en Toledo, Zurbarán y Murillo trabajaron en Sevilla, volcados en la temática religiosa.

Arquitectura

Además de los logros en pintura, el Siglo de Oro tiene también su estilo arquitectónico propio, el Plateresco. Su ejemplo más representativo es el monasterio de El Escorial de Felipe II que fue iniciado por Juan Bautista de Toledo y que terminó, tras su muerte, Juan de Herrera.

Literatura

En el campo literario destacaron entre otros muchos autores Miguel de Cervantes, que escribió *El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha*, Lope de Vega y Calderón de la Barca, que escribieron obras de teatro y el poeta Fray Luis de León. **En cuanto a** literatura mística destacaron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.

A finales del siglo XVIII la expresión «Siglo de Oro» ya se había popularizado.

Anexo 5

Con las palabras de este cuadro, completa el texto de la noticia publicada en el periódico El Mundo

arte artistas colecciones colores creación crítico cuadros
dibujo estilo galería imágenes maestra obra pintor retratados
retratan retrato serie título

El Inocencio X de Velázquez, visto con la obsesiva mirada de Bacon
Las versiones de ambos pintores se confrontan en la National Gallery
GUILLEM BALAGUE
ESPECIAL PARA *EL MUNDO*

LONDRES.- Durante más de veinte años, Francis Bacon, uno de los principales ……. británicos de este siglo, pintó una serie de …… de papas derivados del *Retrato del Papa Inocencio X* de Velázquez. Por primera vez, cuatro de los ……. de Bacon se exhiben al lado de la …….. del maestro español que los inspiró.

La habitación 30 de la National Gallery hospeda hasta el 19 de mayo una obsesión. Bacon consideraba el cuadro de Velázquez «uno de los retratos más grandes que nunca se han creado» y quedó eternamente atraído por su magnífico colorido. Pero el motivo de su fijación va más allá de los aspectos técnicos de la obra …… de Velázquez. Bacon admiraba la intensidad psicológica del ……..... y por ello lo adoptó como el prototipo de sus propias imágenes de soledad y vulnerabilidad.

(…)

Bacon compró todos los libros que encontró en los que se incluyera el retrato de Velázquez, sin embargo, ni se molestó en entrar a la ……..... romana en la que se ha guardado el cuadro desde su ……..... en el siglo XVII, pese a permanecer en la capital italiana durante varios meses. «Me negé a visitar el cuadro —reconoció el artista— por temor a ver la realidad del Velázquez tras haber estado tanto

tiempo jugando con él. No quería ver esa maravilla del ……..... y pensar en las cosas estúpidas que había hecho con ella».

(…)

«Me arrepiento de haberlos pintado, porque son muy tontos», dijo en 1975. «Bacon veía algo en sus cuadros, o sabía algo sobre ellos, que el resto de nosotros no sabemos ver», dice el ……..... Waldemar Januszczak del *The Times,* para quien «son las obras que mejor ……..... la angustia y la rabia, la frustración y la preocupación de la "mañana después" tras el final de la guerra mundial», un efecto similar al *Grito* de Munch.

TORMENTO INTERIOR.- (…)

Las últimas obras del ……..... británico —que ha sustituido el rostro de *Inocencio X* por el de su padre o el primer plano de un hombre que chilla en la película *El acorazado Potemkin*, otra de sus fijaciones— no tienen nada que ver con la obra maestra del pintor español.

La serie *Papas chillando* recibe este ……..... porque en varias imágenes las bocas de los ……..... parecen a punto de estallar con sus chillidos. Los cuatro representantes de la ……..... han sido prestados por varias ……..... británicas. El más antiguo, *Head VI*, de 1949, muestra al Papa enjaulado y chillando. El siguiente, *Pope I*, de 1951, está más elaborado; en él, Inocencio X —o Bacon padre— está sentado frente a un espacio negro y rodeado por lo que parece ser el ……..... de una caja de cristal. En los dos últimos, de 1961 y 1965, el …… ha cambiado, los …….. son más brillantes y las distorsiones del cuerpo más exageradas.

Debate: Este es el párrafo final de la nota periodística que servirá de tema para nuestro debate. Luego de leerlo, y teniendo en cuenta el rol que te han asignado en el debate, tienes 10 minutos para preparar tus argumentos.

Copiar para aprender

La imitación ha sido la fuerza motora del desarrollo del arte occidental. La transcripción de parte de pinturas de los grandes maestros del pasado ha sido utilizado por numerosos artistas como un modo de auto-educación y de evolución. «Nada surge de la nada», decía el retratista inglés Sir Joshua Reynolds. (…)

Anexo 6

El Inocencio X de Velázquez, visto con la obsesiva mirada de Bacon
Las versiones de ambos pintores se confrontan en la National Gallery
GUILLEM BALAGUE
ESPECIAL PARA *EL MUNDO*

LONDRES.- Durante más de veinte años, Francis Bacon, uno de los principales **artistas** británicos de este siglo, pintó una serie de **imágenes** de papas derivados del *Retrato del Papa Inocencio X* de Velázquez. Por primera vez, cuatro de los **cuadros** de Bacon se exhiben al lado de la **obra** del maestro español que los inspiró.

La habitación 30 de la National Gallery hospeda hasta el 19 de mayo una obsesión. Bacon consideraba el cuadro de Velázquez «uno de los retratos más grandes que nunca se han creado» y quedó eternamente atraído por su magnífico colorido. Pero el motivo de su fijación va más allá de los aspectos técnicos de la obra **maestra** de Velázquez. Bacon admiraba la intensidad psicológica del **retrato** y por ello lo adoptó como el prototipo de sus propias imágenes de soledad y vulnerabilidad.

(...)

Bacon compró todos los libros que encontró en los que se incluyera el retrato de Velázquez, sin embargo, ni se molestó en entrar a la **galería** romana en la que se ha guardado el cuadro desde su **creación** en el siglo XVII, pese a permanecer en la capital italiana durante varios meses. «Me negé a visitar el cuadro —reconoció el artista— por temor a ver la realidad del Velázquez tras haber estado tanto tiempo jugando con él. No quería ver esa maravilla del **arte** y pensar en las cosas estúpidas que había hecho con ella».

(...)

«Me arrepiento de haberlos pintado, porque son muy tontos», dijo en 1975. «Bacon veía algo en sus cuadros, o sabía algo sobre ellos, que el resto de nosotros no sabemos ver», dice el **crítico** Waldemar Januszczak del *The Times*, para quien «son las obras que mejor **retratan** la angustia y la rabia, la frustración y la preocupación de la «mañana después» tras el final de la guerra mundial», un efecto similar al *Grito* de Munch.

TORMENTO INTERIOR.- (...)

Las últimas obras del **pintor** británico —que ha sustituido el rostro de Inocencio X por el de su padre o el primer plano de un hombre que chilla en la película *El acorazado Potemkin*, otra de sus fijaciones— no tienen nada que ver con la obra maestra del pintor español.

La serie *Papas chillando* recibe este **título** porque en varias imágenes las bocas de los **retratados** parecen a punto de estallar con sus chillidos. Los cuatro representantes de la **serie** han sido prestados por varias colecciones británicas. El más antiguo, *Head VI*, de 1949, muestra al Papa enjaulado y chillando. El siguiente, *Pope I*, de 1951, está más elaborado; en él, Inocencio X —o Bacon padre— está sentado frente a un espacio negro y rodeado por lo que parece ser el **dibujo** de una caja de cristal. En los dos últimos, de 1961 y 1965, el estilo ha cambiado, los colores son más brillantes y las distorsiones del cuerpo más exageradas.