

1 artes visuales

Telesecundaria

Versión de evaluación 23/04/12

Artes I. Artes visuales. Telesecundaria fue elaborado por la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaría de Educación Pública.

Coordinación técnico-pedagógica

Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos,
DGME/SEP
María Cristina Martínez Mercado, Alexis González Dulzaides,
Adriana Rojas Lima

Autores

Rita Beatriz Holmbaeck Rasmussen, Lizette Zaldivar Larrañaga,
Aydée Cristina García Varela

Revisión técnico-pedagógica

Jessica Mariana Ortega Rodríguez y Ana Laura Vitela Paredes

Coordinación editorial

Dirección Editorial DGME/SEP
Alejandro Portilla de Buen, Olga Correa Inostroza

Cuidado editorial

Lizbeth Zavala Mondragón

Producción editorial

Martín Aguilar Gallegos

Iconografía

Diana Mayén Pérez, Fabiola Buenrostro Nava

Diseño y formación

Eduardo Águila González
Magali Gallegos Vázquez

Primera edición, 2012 (ciclo escolar 2013-2014)

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2012
Argentina 28, Centro,
06020, México, D.F.

ISBN: 978-607-514-031-5

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Versión de evaluación 23/04/12

Presentación

En el marco del Acuerdo 592, por medio del cual se establece la Articulación de la Educación Básica, así como del Acuerdo 593 que señala los programas de estudio de la asignatura de Tecnología para la educación secundaria, la Secretaría de Educación Pública ha consolidado una propuesta de libros de texto, a partir de un nuevo enfoque centrado en la participación de los alumnos en su proceso de aprendizaje y en el desarrollo de las competencias básicas para la vida y el trabajo. Especialmente en el contexto de la Telesecundaria, el libro de texto se complementa con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con los objetos digitales de aprendizaje, los materiales y equipos audiovisuales e informáticos que, junto con las bibliotecas escolares, representan el soporte pedagógico de los niños mexicanos en su proceso de adquisición del conocimiento escolarizado.

Esta nueva generación de libros de texto para Telesecundaria responde al principio de mejora continua, por lo que ha puesto atención en el replanteamiento de las cargas de contenido para centrarse en estrategias innovadoras para el trabajo escolar, incentiva habilidades orientadas al aprovechamiento de distintas fuentes de información, busca que los estudiantes adquieran habilidades para aprender de manera autónoma incentivando el uso intensivo de la tecnología informática. Asimismo, con la intención de dar continuidad a la propuesta editorial iniciada en los libros de texto de primaria, en este libro se ha fortalecido la línea editorial que promueve una lectura integral capaz de interpretar tanto el discurso textual como el visual. Se ha incluido en sus páginas una muestra representativa de géneros y técnicas plásticas, así como propuestas iconográficas que no sólo complementan el contenido textual, sino lo enriquecen y conforman por sí mismos una fuente de información para el alumno.

En la preparación de este libro confluyen numerosas acciones de colaboración de organismos y profesionales, entre los que destacan asociaciones de padres de familia, investigadores del campo de la educación, instituciones evaluadoras, maestros, editores y expertos en diversas disciplinas. A todos ellos la Secretaría de Educación Pública les extiende un agradecimiento por el compromiso demostrado con cada niño residente en el territorio nacional y con aquellos mexicanos que se encuentran fuera de él.

Secretaría de Educación Pública

Conoce tu libro

Bloque I. Las imágenes de mi entorno 08

Secuencia 1. Universo de imágenes 10

Secuencia 2. El lenguaje estético visual 31

Bloque II. ¿Qué es la imagen figurativa?..... 51

Secuencia 1. Imágenes figurativas y abstractas.....52

Secuencia 2. El artista como transformador de la mirada.....64

Bloque III. Composición de la imagen: formatos y encuadres 87

Secuencia 1. Composición de la imagen bidimensional88

Secuencia 2. Recursos de la composición visual..... 111

Bloque IV. La naturaleza y el espacio urbano en la imagen.... 133

Secuencia 1. Personajes y el entorno	134
Secuencia 2. La construcción de la imagen del paisaje	149

Bloque V. Las obras tridimensionales en el entorno..... 179

Secuencia 1. La escultura y sus modalidades	180
Secuencia 2. La tridimensión, el concepto y el espacio	201

Glosario

Bibliografía

Seguimiento a los avances de mi hijo en la escuela

Hoja de respuestas

Hoja para las familias

Conoce tu libro

¡Bienvenido al mundo de las artes visuales!

Este libro te acompañará y apoyará a lo largo de tu curso de Artes visuales de primer año de secundaria. Hojéalo para descubrir cómo está organizado.

Está conformado por cinco Bloques, cada uno se divide en dos secuencias de aprendizaje. A su vez, las secuencias se dividen en sesiones, donde encontrarás información, imágenes y actividades relacionadas con este curso y presentadas en secciones específicas que te ayudarán a utilizar mejor tu libro. Veamos cuáles son:

¿Qué sabes tú? Aquí encontrarás preguntas o actividades que te ayudarán a recordar los conocimientos que necesitas para comprender nueva información.

Manos a la obra. Esta sección es la más importante y extensa. Contiene la información relacionada con los nuevos conceptos que deberás adquirir a lo largo de la secuencia y que deberás tomar en cuenta en la actividad. También encontrarás las indicaciones para que apliques o experimentes tus nuevos conocimientos.

Consulta en. Algunas sesiones irán acompañadas de ligas de internet donde podrás encontrar información relacionada con el tema de la sesión, para que, si lo deseas, amplíes tus experiencias de aprendizaje.

Un dato interesante. Esta sección te proporcionará datos curiosos o peculiares vinculados con el tema de la sesión.

Al final de cada secuencia encontrarás una Autoevaluación que te permitirá reflexionar acerca de tus avances en el conocimiento de las Artes visuales. La información que obtengas de esta evaluación es únicamente para ti.

AUTOEVALUACIÓN

Es importante que revises lo que has aprendido después de estudiar esta secuencia.

Perspectiva central

Perspectiva

Punto de fuga

Línea recta

Línea paralela

Lee cada enunciado y elige la opción que consideres correcta.

	SI	NO
1. Siempre se usa una línea recta en perspectiva.		
2. Siempre se usa una línea recta en perspectiva.		
3. Siempre se usa una línea recta en perspectiva.		
4. Siempre se usa una línea recta en perspectiva.		
5. Siempre se usa una línea recta en perspectiva.		
6. Siempre se usa una línea recta en perspectiva.		
7. Siempre se usa una línea recta en perspectiva.		
8. Siempre se usa una línea recta en perspectiva.		
9. Siempre se usa una línea recta en perspectiva.		
10. Siempre se usa una línea recta en perspectiva.		

Lee el enunciado y elige la opción que consideres correcta.

	Siempre la hago	A veces la hago	Nunca la hago
1. Siempre la hago			
2. A veces la hago			
3. Nunca la hago			
4. Siempre la hago			
5. A veces la hago			
6. Nunca la hago			
7. Siempre la hago			
8. A veces la hago			
9. Nunca la hago			
10. Siempre la hago			

De tus respuestas anteriores, analiza y comenta en tu cuaderno: ¿qué logros observas? ¿al qué dificultades me enfrenté? ¿qué y cómo puedo mejorar?

Para la próxima sesión. Aquí se te proporcionará la lista de materiales que necesitarás para la siguiente clase. Es importante que recuerdes que, si no los encuentras todos, puedes sustituirlos por otros parecidos o que se encuentren en tu salón o escuela.

Cada bloque termina con una sesión de evaluación, para que recuerdes los conceptos más importantes de las secuencias.

Versión de evaluación 23/04/12

Al final del libro encontrarás un glosario con el significado de algunas palabras que quizá no conozcas o que necesites retomar, así como una hoja para padres o tutores, quienes la deberán contestar con el fin de ayudarte a mejorar tu aprovechamiento o a que éste continúe siendo óptimo.

Esperamos que este libro sea un gran apoyo en tu camino de descubrimiento y disfrute de las artes visuales.

Las imágenes de mi entorno

Fotografía de Carlos Segura y Sergio Mayorga.

Version de evaluación 23/04/12

Distinguirás en la fotografía documental de diversos autores los elementos visuales que la conforman.

Bloque I

Versión de evaluación 23/04/12

Universo de imágenes

Este ciclo escolar comenzarás con un breve repaso de tus lecciones de Artes visuales en primaria; luego aprenderás a ver las imágenes de otra manera. Esto te permitirá comprender mejor tu entorno y apreciar las diferentes representaciones visuales que día a día aparecen ante tus ojos.

Sesión
1

Artes visuales

En esta sesión identificarás las características de las artes visuales.

¿Qué sabes tú?

Vives rodeado de imágenes de todo tipo, pues las encuentras en revistas, periódicos y hasta en la calle. ¿Cuáles son las imágenes que ves con más frecuencia?

Lluvia, Campeche,
Misael Valtierra

Manos a la obra

En principio podemos afirmar que son *visuales* todas aquellas artes que percibimos a través de la vista, ya sea el dibujo, el grabado, la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, el video, entre otras. Cada una de ellas comunica ideas, conceptos, sensaciones y emociones, es decir, las artes visuales son un medio de comunicación social y personal.

Para entender mejor las imágenes realizadas por los artistas es necesario conocer el lenguaje de esta disciplina, al que llamamos *lenguaje visual*. Éste se refiere a un conjunto de elementos y códigos que podemos percibir con la vista, y con los cuales se crean las imágenes para comunicar ideas y sentimientos. Por eso en esta asignatura desarrollaremos habilidades que nos permitan comprender y expresarnos.

Entre estas habilidades se encuentran:

- **La observación.** Todos estamos acostumbrados a mirar, pero no siempre pensamos en qué significa lo que vemos. Observar es mirar con un interés dirigido, enfocar la atención, examinar cuidadosamente con la voluntad de percibir todos los detalles.
- **La memoria visual.** Es la capacidad de registrar con la mayor precisión posible todo lo observado para que después podamos recordarlo y hagamos comparaciones que nos permitan establecer diferencias y similitudes.

Pero también usaremos nuestra imaginación, que requiere información y conocimiento para poder desarrollarse. Los artistas, en general, son personas con un conocimiento profundo del pasado, de lo social, de las culturas y las técnicas. A partir de la realidad o de la idea que quieren transmitir, trabajan amplificando, disminuyendo, multiplicando y reordenando. Así trabajarás tú a lo largo de este año, no sólo en tus obras creativas sino también al observar representaciones artísticas.

Maestro de dibujo,
Westbengalia, India.

Un dato interesante >>>

Las palabras *arte* y *artista* han cambiado a lo largo de la historia, al mismo tiempo que cambiaron las sociedades y las culturas. La palabra *arte* en su forma original latina significa “habilidad”, y en principio fue sinónimo de *artesano*. Hoy, el arte es, en esencia, una forma de expresar e interpretar el mundo.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:

www.artesvisuales.com.mx.

¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas imágenes diferentes te rodean? Cuando las observas, seguramente no todas te gustan por igual. ¿Has pensado por qué? ¿Qué es lo que más te llama la atención de una imagen? Observa atentamente las dos imágenes siguientes y reflexiona qué diferencias percibes entre ellas. ¿Piensas que fueron creadas de la misma manera? ¿Qué representan? ¿Qué te comunican? Escribe en tu cuaderno tus reflexiones y luego compártelas con tus compañeros.

A lo largo de este ciclo escolar, en Artes Visuales I revisarás aspectos necesarios para que comprendas y disfrutes del lenguaje visual, y para que desarrolles tus propias capacidades artísticas. ¡Te invitamos a que conozcas a fondo tu libro identificando los temas que contiene!

Choque de un eléctrico con un carro fúnebre, José Guadalupe Posada (1852-1913), 9.5x14.6 cm.

Mujer en protesta haciendo la señal de la victoria.

Sesión

2

Elementos visuales

En esta sesión recordarás elementos visuales estudiados en primaria.

¿Qué sabes tú?

A lo largo de la primaria conociste muchas formas de ver el arte. ¿Recuerdas cuáles son los elementos visuales?

Manos a la obra

En la primaria estudiaste y trabajaste con los elementos visuales. Poco a poco te familiarizaste con el punto, la línea, las formas y su relación con el fondo y las texturas, a través de imágenes y de tus propias creaciones.

Observa la siguiente imagen con atención. En tu cuaderno anota el nombre y el autor de la obra, luego responde a las siguientes preguntas: ¿ves puntos?, ¿dónde?, ¿Piensas que las líneas son importantes?, ¿por qué?

Bodegón con duraznos y peras,
1890-1894. Paul Cézanne
(1839-1906) óleo sobre lienzo, 61 x 90 cm.

Otro elemento visual muy importante que aprendiste en primaria fue el color. ¿Recuerdas cómo te divertiste mezclando colores? Observa esta obra, reflexiona y después comenta con tus compañeros: ¿percibes colores primarios? ¿Qué otros colores ves? ¿Qué piensas que pasaría si esta pintura tuviera otros colores completamente diferentes?, ¿cambiaría su significado?, ¿por qué?

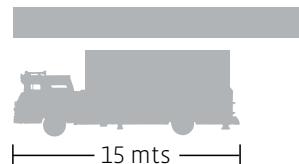
En esta sesión de repaso has recordado algunos elementos visuales que puedes encontrar en una imagen. Conocerlos es importante tanto para la realización de tus trabajos como para comprender las obras de los artistas.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer tres recortes de revistas o periódicos que contengan imágenes de edificios, paisajes o algún sitio importante de tu comunidad; regla, lápiz y cinta métrica.

Barcelona's Head, 1992, Roy Lichtenstein (1923-1997), Barcelona, España, cerámica, 19.5 m x 14 m x 18 m.

Sesión 3

Bidimensionalidad y tridimensionalidad

En esta sesión reconocerás las diferencias entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad.

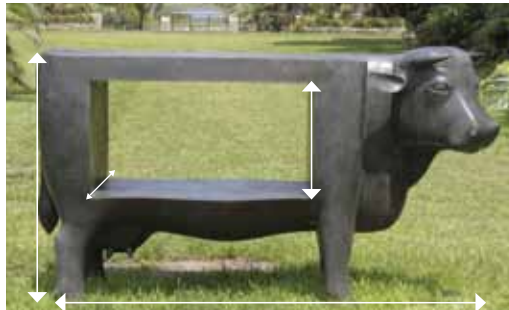
¿Qué sabes tú?

Tú ya sabes que las artes visuales se presentan de diferentes maneras. ¿Recuerdas qué es la bidimensionalidad? ¿De qué manera mides la tridimensionalidad?

Manos a la obra

Mariposas sobre lodo.

Escultura de vaca, Miami, Florida.

Los dibujos, las pinturas, las fotografías o las hojas de tu cuaderno son bidimensionales porque tienen sólo dos medidas: alto y ancho. Mientras que las esculturas, los edificios, las personas y los objetos en general son tridimensionales, ya que los medimos considerando el alto, el ancho y el fondo o profundidad.

Actividad

Cuelga o pega en el pizarrón tus recortes, deja espacio para las imágenes de tus compañeros. Mide el ancho y el alto de cada una y anótalo en un papel pequeño que colocarás a su lado. ¿A qué conclusión puedes llegar? ¿Son bidimensionales o tridimensionales?

Ahora, entre todos y con la cinta métrica que trajeron midan su salón. Comiencen por los lados: ¿son todos iguales? ¿Es muy alto? ¿Se parece a una caja? ¿Cuál es la diferencia entre la medición de los recortes y la del salón de clases? Comenten entre todos.

En esta sesión comparaste las diferencias entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad. En las artes visuales estos dos conceptos son importantes porque analizar e interpretar una fotografía o una pintura es muy diferente que una escultura o un edificio.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás las mismas imágenes que trajiste para esta sesión.

Sesión 4

Artes visuales y patrimonio cultural

En esta sesión identificarás características del patrimonio cultural de la región.

¿Qué sabes tú?

En sexto grado viste y analizaste la importancia de las artes visuales tanto bidimensionales (pintura, escultura, dibujo y fotografía), como tridimensionales (escultura y arquitectura). ¿Recuerdas el significado de la palabra *patrimonio*? ¿Qué sitios o edificios importantes hay en tu región?

Manos a la obra

Recordemos que todas las expresiones artísticas, entre ellas, las artes visuales, son una herencia cultural para otras generaciones, porque para acercarse a la historia de su país o de la humanidad tienen que conocerlas, por ello es importante cuidarlas. Una obra de arte o un sitio, natural o creado por el hombre, lleva el título de Patrimonio de la Humanidad cuando se le considera representativo para todo el mundo. La UNESCO es el organismo internacional que otorga este nombramiento a través de un comité conformado por especialistas de distintos países. Esta consigna es, entonces, un homenaje. Nosotros debemos cuidarlo, respetarlo y mantenerlo en perfecto estado.

Catedral y ciudad de Zacatecas.

Pirámide de Kulkulkán, Chichén Itzá, Yucatán.

Consulta en...

Si estás interesado en conocer los sitios de México y otras partes del mundo considerados como Patrimonio de la Humanidad acércate a los siguientes vínculos:

<http://www.unesco.org/new/es/unesco/> y
<http://www.icomos.org.mx/cultural.php>.

Actividad

Junto con tus compañeros observa las imágenes que han traído. Entre todos clasifíquenlas de acuerdo con lo que representan: paisajes naturales, o bien, urbanos, edificios civiles, edificios religiosos, parques, lugares públicos.

Luego, en cada uno de los grupos de imágenes observen las características específicas; por ejemplo, los paisajes naturales pueden tener montañas o agua; los edificios civiles pueden ser modernos o antiguos. Lo mismo sucede con los paisajes urbanos o los lugares públicos.

Comenten en grupo los resultados del orden dado a las imágenes. ¿Están todos de acuerdo? Reflexionen: ¿alguna de las imágenes vistas es Patrimonio de la Humanidad? ¿Por qué? ¿Hay alguna que no lo sea y que para ustedes debiera serlo?

Entre todos recuerden los patrimonios de la humanidad que se encuentran en nuestro país. Son muchos, investiguen y compartan los resultados con el grupo.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás fotografías recortadas de revistas o periódicos.

Sesión 5

Lenguaje visual

En esta sesión reconocerás la importancia de las imágenes como una herramienta del lenguaje visual.

¿Qué sabes tú?

Reflexiona y luego comenta con tus compañeros: ¿sólo nos comunicamos con palabras? ¿De qué otras maneras es posible comunicar ideas y sentimientos? ¿Cómo le gustaría a cada uno de ustedes expresar algo?

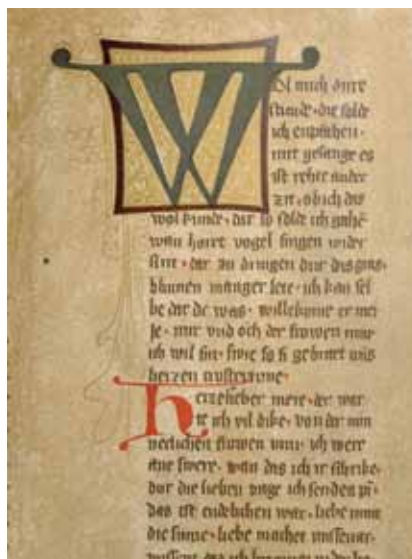
Manos a la obra

En principio, el lenguaje es un sistema que los seres humanos desarrollan para comunicarse por medio de signos, ya sean sonidos, gestos, códigos visuales, letras, etcétera. Es así que, por ejemplo, podemos comunicar un mensaje con la mirada, con el cuerpo o con una mueca. La frase “una imagen dice más que mil palabras” es quizá la que nos ayude a entender cómo las imágenes nos comunican a través de los recursos del *lenguaje visual*.

Un artista puede comunicarse de muchas formas: con sonidos (música), con palabras orales o escritas (literatura), con el cuerpo (danza) o con imágenes (artes visuales).

Facsímil del fragmento del juglar, 1885,
Biblioteca K, Berlín, Alemania.

Piensa en las imágenes impresas en revistas y periódicos. Todas narran algo o tienen un tema, por ejemplo, un acontecimiento político, social, cultural o publicitario; pero pueden sugerir muchas cosas más, que tú interpretas al observarlas con atención.

Actividad

La siguiente actividad grupal te ayudará a comprender la capacidad comunicativa y expresiva de las imágenes a través de los elementos del lenguaje visual.

Coloca en el pizarrón, sin un orden específico, las imágenes que has traído. Observa detenidamente tus imágenes y las de tus compañeros, tomando en cuenta los colores, las líneas, las formas, los ritmos, el movimiento, las texturas y los planos que se aprecian en ellas. ¿Cuál fue la primera imagen que te atrajo? ¿Por qué? Anótalo en tu cuaderno.

Ahora, entre todos ordénenlas por temas; por ejemplo, junten en un grupo todas las que muestran paisajes; en otro, las que muestren noticias, y en un tercero, las que tengan como tema la figura humana. Nuevamente observen cada conjunto y reflexionen a partir de las siguientes preguntas: ¿hay alguna imagen que documente un hecho específico?; ¿qué sensación tuviste al ver las imágenes ordenadas? Regresa al grupo donde se ubica la imagen que elegiste: ¿qué te comunicó en esta ocasión? Anota los resultados de tu reflexión.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo y Libro del Rincón:

<http://iescapdellevent.org/departaments/epv/4eso/lenguaje.visual.pdf>

Laura González Flores, *Fotografías que cuentan historias*, México, SEP-Lumen, 2007 (libros del rincón).

Las imágenes comunican, informan, documentan, expresan o nos convencen de diversas maneras; sin embargo, es importante recordar que a cada una de ellas, como espectadores, le damos significados particulares. El aprecio y la comprensión de una imagen varían de persona a persona de acuerdo a sus experiencias, sus conocimientos, su edad y la época o región donde vive.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer una imagen que identifique el lugar donde vives.

Sesión 6

Los elementos de la imagen

En esta sesión reconocerás los elementos que conforman una imagen.

¿Qué sabes tú?

Cuando el maestro lo indique coloquen en el pizarrón o en las paredes del salón las imágenes que trajeron. Obsérvenlas. ¿Perciben la diversidad de imágenes que nos rodean? ¿Qué elementos encuentran en de cada imagen?

Manos a la obra

Cuando miramos una imagen, además de su tema y de lo que sobre éste nos dice, percibimos los elementos que la conforman y también cómo los representó o captó el artista para lograr su objetivo.

Una imagen presenta los siguientes elementos:

- **Elementos visuales:** Punto, línea, plano, color, fondo, forma, luz, textura, tamaño, formato.
- **Elementos compositivos:** Dirección, posición, espacio, equilibrio, proporción.
- **Elementos expresivos:** Significado, intención, función.

Otro recurso importante del que dispone un artista es el símbolo. Se trata de una imagen en que se representa una idea, figura u objeto a través de rasgos o partes que reconocemos todos. Al verlo, el espectador asocia estas partes con un conocimiento previo y así comprende qué es lo que expresa. Un ejemplo es el escudo nacional, pues con un águila devorando una serpiente y parada en un nopal simboliza el origen y la historia de México. Puedes encontrar otras representaciones simbólicas a tu alrededor, como la máscara alegre y la triste, que frecuentemente indican que se trata de una obra de teatro. En este caso, la alegría y la tristeza expresan los sentimientos que se experimentan al actuar o asistir a una función teatral.

Observa la pintura de Velasco y la fotografía. Escribe tus conclusiones, las preguntas te servirán de guía.

La cañada de Metlac, 1897, José María Velasco (1840-1912), óleo sobre lienzo, 104 x 160 cm.

Escuela e iglesia jesuitas, Pátzcuaro, Michoacán.

- **Elementos visuales.** ¿Hay uso de puntos, líneas y texturas?, ¿dónde y por qué? ¿Qué colores se usaron?
- **Elementos compositivos.** ¿Percibes en el espacio elementos más cercanos y otros más lejanos?, ¿cómo crees que lo haya logrado el artista?
- **Elementos expresivos.** ¿Qué significado piensas que tiene la pintura? ¿Y la fotografía qué te dice? ¿Qué sentimientos te provocan las imágenes? ¿Por qué crees que a Velasco le interesó representar un tren en marcha? Investígalo en el vínculo que te proporcionamos más adelante.

Actividad

Para comenzar a reconocer el uso de estos recursos en otras imágenes, elige tres de las que trajiste y pégalas en tu cuaderno. Recuerda escogerlas pensando en los elementos visuales que has visto en esta sesión. Luego explica debajo de cada una qué elementos predominan. También es importante que analices el impacto que te causan y qué es lo que representan.

Acercarte al conocimiento de estos elementos no sólo te permitirá disfrutar y apreciar aún más las creaciones artísticas, también te ayudará a lograr que tus propios trabajos sean cada vez más complejos y expresivos.

Sesión 7

Las imágenes

En esta sesión identificarás algunos tipos de imágenes.

¿Qué sabes tú?

A partir de lo que has visto en sesiones pasadas, escribe tu propia definición de *imagen*. ¿Piensas que todas las imágenes son iguales? ¿Por qué?

Manos a la obra

En las artes visuales, una imagen es un objeto o una representación de todo lo que percibimos a través de la vista. Las imágenes esencialmente tienen la función de comunicar la relación que existe entre el hombre y su entorno, por ello se pueden apreciar distintos tipos. A continuación te presentaremos tres de ellos, que podrás encontrar dentro del estudio de las artes visuales.

Las imágenes *informativas* son aquellas que funcionan como códigos y que transmiten un conocimiento exacto y específico; por ejemplo, las señales de tránsito, los mapas o un naípe.

Las imágenes *estéticas* complacen, expresan ideas o atraen al espectador para provocarle ciertas sensaciones. Dentro de este tipo se encuentran las imágenes artísticas, las documentales y las publicitarias, que diferenciaremos en sesiones posteriores.

Las imágenes *simbólicas* son aquellas que tienen que ver con lo intangible, lo sagrado y los valores de una sociedad; por ejemplo, una bandera para cualquier país representa la identidad de sus habitantes, o para los antiguos romanos la imagen de una corona de hojas de laurel era símbolo de la victoria.

Pígalión y Galatea,
1890, Jean-Léon Gérôme
(1824-1904), óleo sobre
lienzo, 88.9 x 68.6 cm.

Tina Modotti, retrato, ca. 1924, México.

Asimismo, el nivel comunicativo de una imagen también depende de diversos factores: la complejidad de la información, el parecido con la realidad, la calidad técnica, el tamaño, el formato, si es a color o en blanco y negro, etcétera. ¿Piensas que es lo mismo ver una pintura impresa en un libro que ver la original en un museo? Argumenta tu respuesta.

Las imágenes también pueden tener rasgos de uno u otro tipo; por ejemplo, una fotografía como imagen estética puede contener información importante sobre un hecho histórico o un suceso determinado; o una imagen simbólica puede ser estética al mismo tiempo.

Observa las siguientes imágenes fotográficas. Escribe a lado de cada una el tipo de imagen que consideras le corresponde: informativa, estética o simbólica.

Organízate con tus compañeros en equipos de tres a cinco personas. Nuevamente observen las imágenes y escriban en su cuaderno lo que ven de cada una. Posteriormente discutan y respondan en su cuaderno las siguientes preguntas.

Escena de la Guerra Civil Española, Robert Capa.

El beso, 1907-1908, Gustav Klimt (1862-1918), óleo sobre lienzo, 180 x 180 cm.

Consulta en...

Para investigar y conocer acerca de la vida y obra de los fotógrafos que viste en esta sesión revisa los vínculos que te proponemos a continuación:

www.manuelalvarezbravo.org

www.atenea.esteticas.unam.mx/wp/afmt/?page_id=8

www.centrodelaimagen.conaculta.gob.mx/luna-cornea/numero2/agustinjimenez.html

¿Las imágenes anteriores comparten alguna característica? ¿Cuál o cuáles? ¿Qué les hacen pensar? ¿Qué sensaciones les provocan? ¿Qué elementos del lenguaje visual encuentran? Describan qué les cuentan y qué pasaría si alguna imagen estuviera a color. Finalmente, en casa o en la biblioteca escolar, investiguen la vida del creador de cada una de ellas, así como su historia.

En esta sesión apreciaste, a través del análisis del lenguaje visual de fotografías de autores reconocidos, los tres tipos de imágenes según su uso y función.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer dos fotografías familiares, de tu entorno, de revistas o de periódicos. Si traes una fotografía recortada de periódico busca el texto que acompaña a la imagen.

Sesión 8

La fotografía

En esta sesión reconocerás la importancia de la fotografía en nuestra vida cotidiana.

¿Qué sabes tú?

Piensa en todas las imágenes que te rodean. Escribe en tu cuaderno cómo crees que las crearon y responde lo siguiente: ¿qué es una fotografía?

Manos a la obra

El dibujo y la pintura han formado parte de la vida humana desde la prehistoria, en cambio, la fotografía es mucho más reciente, aunque actualmente es parte fundamental de nuestra cotidianidad. Su nombre proviene del griego *photo*, que significa luz y *graphos* (grafía) que significa escribir o dibujar. Por eso se dice que la fotografía es el arte de dibujar o escribir con la luz.

Los cambios en la fotografía están íntimamente relacionados con el desarrollo de la cámara fotográfica a lo largo del siglo XIX, cuyo antecedente es la cámara oscura, inventada y usada cientos de años antes por los pintores. Ésta consistía en una caja negra con un orificio al centro, por donde atravesaba la luz. La imagen exterior se proyecta invertida en el fondo de la caja, exactamente igual que como sucede en nuestro ojo.

Cámara e imprenta fotográficas que producen un negativo, Biblioteca del Congreso, Estados Unidos.

A principios del siglo XIX, las primeras fotografías se tomaron con cámaras muy complejas y difíciles de transportar; sin embargo, paulatinamente, los científicos crearon cámaras portátiles y cada vez más accesibles. La aparición de la fotografía provocó muchas discusiones, principalmente entre los pintores y dibujantes: algunos consideraron que no era importante, otros desearon que sus propias obras fueran tan perfectas como ella y hubo quienes pensaron que la pintura desaparecería. Sin embargo, nada de esto sucedió, porque los pintores percibieron que podían usarla como una herramienta en sus trabajos y los fotógrafos comprendieron que esta nueva técnica no sólo era útil para documentar la realidad, sino también era una forma de expresión artística que podía provocar emociones, así como transmitir ideas y pensamientos.

Existen diversos tipos de fotografías, como las siguientes:

- **Fotografías documentales.** Registran eventos de cualquier tipo, es decir, informan acerca de alguna situación social, política o cotidiana, etcétera.
- **Fotografías publicitarias.** Intentan vendernos productos, las vemos diariamente en todas partes.
- **Hay, además, lo que se conoce como fotoperiodismo.** En este caso hablamos de fotografías que aparecen regularmente en el periódico, donde sirven como complemento de la información escrita.
- **Fotografías artísticas.** Aquellas que fueron creadas con la intención de provocar placer en el espectador.

Es importante destacar que todos los tipos nombrados pueden ser también tanto documentales como artísticos, porque la fotografía siempre nos habla y para ello usa los aspectos técnicos que veremos más adelante.

Akihabara, zona comercial en Tokyo, Japón.

Soldaderas en un vagón, 1924.

Mujer hindú con su nieto.

Bailarina de danza contemporánea.

Actividad

Coloca sobre la mesa de trabajo las fotografías que has traído. Obsérvalas con atención. Clasifícalas de acuerdo con lo que piensas que son: publicitarias, documentales, artísticas o de fotoperiodismo. Para ayudarte observa también las imágenes que te mostramos en esta sesión.

En tu cuaderno anota los objetos que ves en cada una de ellas y por qué las clasificaste como lo hiciste, e indica si piensas que las fotografías serían más claras si tuvieran un texto; explica por qué. Si una de las fotografías que trajiste tiene un texto periodístico, escribe en tu cuaderno lo que entendiste al ver la imagen y lo que leíste.

Generalmente nos gusta conservar nuestras fotografías familiares porque con ellas recordamos eventos del pasado, pero también porque nos narran y muestran costumbres y tradiciones tanto de la familia como de la sociedad que nos rodea. Viéndolas reconocemos a nuestros antepasados y comprendemos cómo vivieron.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Como grupo elijan un animal e individualmente dibújenlo y coloréenlo en su casa. Recuerda considerar los elementos plásticos del lenguaje visual. Tráelo para la siguiente sesión junto con dos hojas blancas y lápices de colores.

Un dato interesante >>>

Una característica de las fotografías es que su significado varía dependiendo del objetivo con que se observe. Una imagen que muestre a tus abuelos cuando eran jóvenes no sólo es parte de tu historia, sino que también puede servir como documento informativo para alguien que quiera estudiar acerca de los usos y costumbres de otra época.

Consulta en...

Si te interesa conocer más sobre la historia y el fenómeno óptico de la fotografía te recomendamos el siguiente vínculo:

<<http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/artes/luces.de.la.ciudad/Memorias/fotografia/camaraos.htm>>.

Sesión 9

El proceso creativo

En esta sesión identificarás los materiales y las herramientas que influyen en el proceso creativo.

¿Qué sabes tú?

Cuando su maestro lo indique, coloquen a la vista de todos los dibujos que trajeron. Obsérvenlos, reflexionen y compartan ideas relacionadas con las siguientes preguntas: ¿son todos iguales? ¿Qué elementos los diferencian? ¿Qué es la creatividad? ¿Piensan que sólo se es creativo para producir obras de arte?

Manos a la obra

Seguramente se percataron de que, aunque el animal sea el mismo, todos los dibujos son diferentes. Esto se debe a que cada uno de ustedes lo realizó según su propia imaginación y con métodos diferentes.

En este caso, partieron de la realidad, observaron el animal, lo analizaron y luego sintetizaron los elementos esenciales de la figura, es decir, los que para ustedes eran los más importantes. Pero a veces nuestro pensamiento nos lleva por otros caminos que nos permiten encontrar soluciones que dependen de nuestra imaginación y por eso son más flexibles, más originales; a esto lo denominamos proceso creativo.

Para el dibujo del animal hemos usado tanto la lógica como la creatividad, no solamente para la representación en sí, sino también para hacer el mejor uso posible de las herramientas que disponíamos para realizar nuestra tarea. Por eso observamos tantas diferencias entre una obra y otra. La creatividad y los recursos con los que contamos determinarán qué tipo de obra realizaremos. Algunos de estos recursos son:

- **Materiales:** pintura, plastilina, papel, tela, arena, piedra, madera, etcétera.
- **Herramientas:** pinceles, espátulas, pinzas, gubias, cámara fotográfica, lápices, etcétera.

Aliento para rodar, 1997, Betsabée Romero (1963), rosas secas en la rueda de un coche, 60 cm (diámetro) x 19 cm.

Pero también influyen el espacio físico donde realizarás tu creación y el mobiliario sobre el que trabajarás.

Actividad

Elige de tu entorno en el salón dos objetos, por ejemplo, tu mesa y la ventana; no los digas, sólo piensa en qué se podrían convertir y dibújalo en tus hojas. Al terminar, cuelga tu dibujo del muro o del pizarrón, junto a los de tus compañeros. En grupo traten de adivinar de qué objetos partieron para lo que dibujaron.

La creatividad se alimenta tanto de la imaginación como del pensamiento lógico, pero también de la información; esto es el proceso creativo. Recuerda que los artistas buscan información y conocimiento de técnicas para representar y expresar sus ideas en sus obras.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás una fotografía o varias donde aparezca tu familia, una revista o periódico, una cartulina o pedazo de cartón, algún o algunos objetos que pertenezcan a los miembros de tu familia y que te regalen y puedas modificar, pintura de colores (para ello te puedes organizar con tus compañeros para compartirla), pinceles, plato para mezclar colores, un envase para el agua, pegamento, trapo y tijeras.

Sesión 10

Mi familia

En esta sesión diseñarás un collage con fotografías en donde se aprecian las características con las que describirías a tu familia.

¿Qué sabes tú?

A partir de lo que has visto en sesiones pasadas, responde lo siguiente en tu cuaderno: ¿por qué las fotografías son imágenes?, ¿piensas que una fotografía puede convertirse en una pintura y una pintura en una fotografía?, ¿por qué?

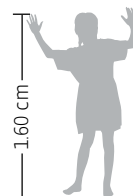
Manos a la obra

Con esta sesión finalizamos la primera secuencia de este bloque; recordamos los elementos del lenguaje visual para apreciar las imágenes que nos rodean y conociste algunos de sus tipos, como las informativas, las simbólicas y las estéticas. También te acercaste a la información y la visión artística de algunas fotografías documentales y periodísticas de autores reconocidos y que nos emocionan o nos conmueven al registrar un hecho o un aspecto de la realidad que, a lo mejor, no hubiéramos comprendido de otra manera.

Comedores de papas, 1885, Vincent van Gogh (1853-1890), óleo sobre lienzo, 82 x 114 cm.

Si observas con atención la pintura que te mostramos a continuación, verás que este grupo de personas se encuentra en un ambiente cerrado y oscuro. Describe en tu cuaderno qué están haciendo y a qué piensas que se dedicaban. Observa sus manos y su vestimenta. ¿Con qué se están alumbrando? ¿De qué época y lugar crees que son?

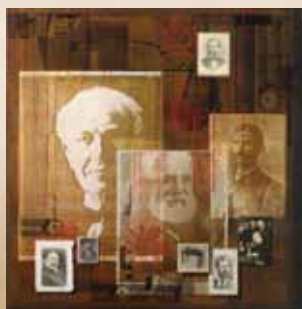
Los comedores de papas, de Vincent Van Gogh, dice mucho sobre la forma de vida de una familia de campesinos de finales del siglo XIX. Esta pintura, de haber sido creada en tu época, ¿cómo piensas que sería? ¿Dónde consideras que podrías encontrar esta imagen? ¿Cómo piensas que habría sido hecha? Escríbelo en tu cuaderno.

Ahora realizarás un collage. Esta técnica consiste en aplicar y pegar materiales diversos, como recortes de revista, tela, objetos de reúso, pintura, etcétera, sobre una superficie, como cartón, madera o lienzo.

Actividad

Tendrás que hacer una composición donde se vea alguna de las actividades a las que se dedican en tu familia. ¡Imagina que tu trabajo puede ser una imagen que documente esta época!

- ✦ Para ello tendrás que decidir si puedes recortar y pegar tu fotografía o fotografías familiares para hacer un collage. De no ser así, tendrás que dibujar o recortar personajes de las revistas o del periódico que te ayuden a representar a tu familia.
- ✦ Busca en las revistas personajes o elementos que identifiquen a tu familia y recórtalos. Si quieres también puedes recortar algunas partes de tu fotografía.
- ✦ Ubica los recortes en tu cartulina, luego pégalos y enfatiza con colores los aspectos que desees. Recuerda que el fondo es una parte de toda imagen que hay que considerar para una imagen artística.
- ✦ Al terminar coloquen sus collages a la vista de todos y coméntenlos, usen como guía la siguiente pregunta:
¿Por qué piensas que crear tu collage te permitió comunicar algo nuevo que no se encontraba en la fotografía?

Collage de retratos de inventores.

Un dato interesante >>>

La técnica del collage se comenzó a usar en las primeras décadas del siglo XX, especialmente por artistas como Pablo Picasso (1881-1973) y Kurt Schwitters (1887-1948). Sobre sus telas se encontraban boletos de ómnibus, pedazos de carteles, de periódicos, fotografías, lanas, botones, telas, etcétera.

Consulta en...

Si te interesa conocer acerca de otros artistas que han trabajado el collage consulta los siguientes vínculos:

<<http://www.portaldearte.cl/portal/2011/03/02/terminos-collage/>> y
<<http://www.epdlp.com/pintor.php?id=3217>>.

Tanto las imágenes fotográficas como las pinturas, además de que pueden producirnos placer tienen la capacidad de contarnos acerca de las tradiciones, costumbres y eventos históricos o sociales del pasado.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás tres hojas de papel blanco, lápiz negro, carboncillo o un gis.

AUTOEVALUACIÓN

Es tiempo de que revises lo que has aprendido después de estudiar esta secuencia.

Lee el enunciado y anota la que consideres la respuesta correcta:

Una imagen presenta los siguientes elementos:

- a) Elementos expresivos
- b) Elementos compositivos
- c) Elementos humorísticos
- d) Elementos visuales

Lee cada enunciado y elige la opción que consideres correcta.

	Sí	No
Distingo los elementos visuales en imágenes fotográficas.		
Identifico a la fotografía como una imagen visual importante en mi vida cotidiana.		

Lee el enunciado y elige la opción que consideres que refleja mejor tu actitud.

	Siempre lo hago	A veces lo hago	Nunca lo hago
Escucho a mis compañeros sin interrumpirlos cuando plantean sus interpretaciones sobre una imagen fotográfica.			
Participo activamente en el análisis del lenguaje visual de imágenes artísticas.			

De tus respuestas anteriores, analiza y contesta en tu cuaderno:
 ¿Qué logros obtuve? ¿A qué dificultades me enfrenté? ¿Qué y cómo puedo mejorarlas?

El lenguaje estético visual

Todas las imágenes artísticas, ya sean fotografías, pinturas, esculturas o dibujos, nos expresan ideas, sentimientos o la manera en que el artista ve y entiende la realidad. Para acercarnos al conocimiento y al uso de todos los elementos que forman parte del lenguaje visual, en esta secuencia emplearemos los elementos que hemos visto previamente, como puntos, líneas, texturas, colores, composición, escala y proporción. ¿Has pensado en todo lo que usas para realizar una idea? ¿Piensas que si supieras más de todo eso podrías trabajar mejor?

Sesión

11

El dibujo

En esta sesión reconocerás el dibujo como una herramienta del proceso creativo.

¿Qué sabes tú?

Las primeras manifestaciones de las artes visuales fueron dibujos. Escribe en tu cuaderno cómo te imaginas que eran, ¿qué piensas que dibujaron? ¿Con qué materiales crees que se hacían?

Manos a la obra

A lo largo de la historia de la humanidad, mucho antes de la escritura, los hombres ya dibujaban.

Cueva de Pech Merle.

El dibujo es un medio que sirve para representar las formas que vemos, las ideas y las emociones a través de huellas (líneas, puntos y manchas), con herramientas como los lápices, las barras de cera, los carboncillos y los pasteles. Para dibujar también se pueden emplear los pinceles o brochas que usan los pintores, pero la diferencia entre un dibujo y una pintura es que el primero tiene como característica la síntesis de las formas especialmente a través de las líneas.

Un boceto usualmente es un dibujo que permite visualizar la imagen de aquello que queremos realizar en pintura, escultura, fotografía, etcétera. En ocasiones una vez terminado y junto con otros nos ayuda a comprender cuál fue el proceso creativo de un artista.

(izq.) Bocetos preparatorios del niño de la pintura *Santa Ana con la Virgen y el Niño*, tiza sobre papel, principios del siglo XVI.

(der.) *Santa Ana con la Virgen y el Niño*, ca. 1510, Leonardo da Vinci (1452-1519), óleo sobre tabla, 168 x 130 cm.

Actividad

Para esta actividad realizarás algunos dibujos de tu mano. Primero haremos un ejercicio sencillo.

Si eres diestro, coloca tu mano izquierda sobre la hoja y traza con la punta de tu lápiz, sin despegarla del papel, el contorno de tu mano. Si eres zurdo, simplemente cambia de mano. Verás el contorno de tu mano hecho con una línea. Ahora tendrás que usar la mano que dibujaste como modelo para concluir el ejercicio. Colócala a lado de tu dibujo en la misma posición en que hiciste el trazo. Nuevamente, con la punta de tu lápiz y sin despegarla del papel, empezarás a dibujar de afuera hacia adentro todos los detalles que tiene tu mano. Observa cada pliegue, las uñas, los huesos, todas las formas que encuentres.

Con base en tu dibujo terminado, haz otro, pero esta vez con el gis o carboncillo acostado para hacer nuevamente tu mano, pero tomando en cuenta las manchas o sombras que encuentras en ella.

Al finalizar, coloca tus dos obras a la vista de todos.

Coméntenlas entre todos, reflexionen sobre las dificultades con las que se enfrentaron y analicen la importancia del dibujo como un medio para crear y desarrollar una idea. ¿Qué pasó cuando cambiaron de herramienta?

Desde niños dibujamos generalmente por placer; sin embargo, esta técnica o medio también nos sirve para registrar información que nos interesa recordar, o para entender una estructura o una acción. Pero los artistas consideran que el dibujo es la base primordial de cualquier tipo de obras, incluso para las fotografías artísticas.

Así como las letras forman un alfabeto, las artes visuales conforman el suyo. En esta secuencia veremos algunos elementos que lo componen y que ya hemos comentado anteriormente.

Un dato interesante >>>

Alberto Durero (1471-1528) fue un artista alemán que trabajó muchas técnicas, como la pintura, el grabado y el dibujo. Cuando tenía 13 años decidió hacer un autorretrato. En la imagen puedes ver el resultado de su trabajo.

Autorretrato a los 13 años, 1484, Alberto Durero, (1471-1528), dibujo sobre papel, 27.5 x 19.6 cm.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer una imagen fotográfica tamaño carta o un tamaño aproximado, recortada de algún periódico, regla, marcadores de agua o lápices de colores.

Sesión 12

Puntos y líneas

En esta sesión identificarás el punto y la línea en diferentes espacios físicos.

¿Qué sabes tú?

Cuando analizamos una obra artística advertimos, entre otras cosas, formas y colores, pero con frecuencia se nos olvida observar el origen de todos los conceptos. En todo lo que nos rodea podemos percibir líneas y puntos. Piensa, por ejemplo, en la línea del horizonte, en las líneas de una carretera o en el contorno de los objetos. Comenta con tus compañeros: ¿una hoja en blanco es igual a una hoja con un punto?

Manos a la obra

Un punto en una página en blanco puede parecer poca cosa; sin embargo, si lo piensas bien es, o puede ser, el inicio de una obra. El punto es el elemento primario del alfabeto visual, la señal gráfica mínima. Del punto nacen y se desarrollan todas las imágenes, y no necesariamente un punto es circular.

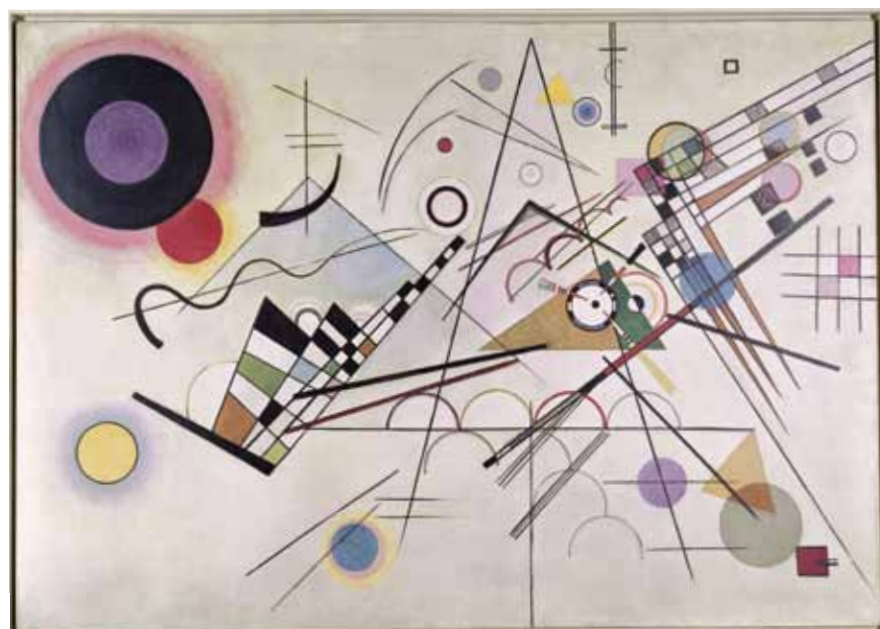
Cuando los puntos se multiplican y se extienden o desplazan, nos encontramos frente a una línea; es decir, es un trazo que cubre la distancia entre dos puntos, delimitando una superficie o definiendo una forma. Si bien a primera vista pueden no parecer importantes, ambos, punto y línea, tienen un gran poder de expresión y comunicación.

De acuerdo con su ubicación en la imagen, a la distancia entre un punto y otro y al color con que fueron realizados, pueden crear la idea de movimiento, de luz y sombra, de volúmenes y atmósferas, o pueden transmitir dinamismo, velocidad o violencia, entre muchas otras cosas. Pero también pueden ser utilizadas con fines decorativos.

Observa los siguientes ejemplos.

Valparaiso Green, 1963, Frank Stella (1936), pintura metálica sobre lienzo, 195.6 x 227.3 cm.

Composición VIII, 1923, Wassily Kandinsky, 1866-1944, óleo sobre lienzo, 140 x 201 cm.

Un dato interesante >>>

Los puntos y las líneas son un tema que interesa mucho a los artistas. Vasili Kandinsky (1866-1944) escribió un libro titulado *Punto y línea sobre el plano* (1925), donde analiza los elementos esenciales del quehacer artístico. Para ilustrar la importancia que daba al punto y la línea, además de escribir, también realizó cuadros, como el que exponemos aquí, en donde observarás los elementos visuales como punto, línea, plano, color y texturas.

Cuando la línea define o delimita formas y figuras se le llama contorno, como viste en la sesión pasada al hacer el dibujo de tu mano.

Las fotografías también muestran líneas y puntos, observa la imagen y analiza el juego de verticales, horizontales y diagonales.

Vitrail en Transilvania, Rumania.

Anarquía arquitectónica de la Ciudad de México, 1950, Lola Álvarez Bravo (1907-1993), fotomontaje plata sobre gelatina, 21.4 x 17.7 cm.

Consulta en...

Para conocer más obras de artistas que emplean el punto y la línea acércate al siguiente vínculo e investiga en el apartado de colecciones.

<http://www.museoreinasofia.es>.

Actividad

Realiza la siguiente actividad:

- ❖ Observa la imagen que trajiste y busca las líneas y puntos que aparezcan en ella.
- ❖ Con tu regla y los colores ve marcando los que hayas encontrado. Para cada línea y punto que encuentres emplea un color diferente.
- ❖ Ahora colorea el interior de las figuras que se crearon a partir del cruce de las líneas. ¿Qué formas se crearon?

En esta sesión pudiste observar cómo a partir del punto y la línea, se pueden crear formas en cualquier imagen artística.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás cartoncillo negro tamaño carta, cúter, regla, lápiz, goma y un cuaderno de dibujo o cartulina tamaño tabloide sobre un soporte rígido.

Sesión 13

La estructura

En esta sesión identificarás la estructura de la composición en diferentes imágenes artísticas.

¿Qué sabes tú?

Seguramente ya has visto algunos edificios en construcción. ¿Te has fijado en su armazón o sus cimientos? ¿Crees que son importantes? ¿Por qué? ¿Recuerdas los elementos que forman parte de la composición?

Manos a la obra

En toda imagen hay una **estructura** interna que sirve como armazón para incorporar los elementos visuales, compositivos y expresivos de una obra. La **composición** es el recurso que emplean los artistas para distribuir y ordenar la combinación de los elementos visuales, compositivos y expresivos de la imagen. Pensar en la estructura y percibirla es muy útil tanto para comprender las obras artísticas como para realizarlas. Algunas son muy complejas; pero, en general, el artista busca posicionar los objetos de manera equilibrada. Esto lo percibimos con frecuencia en las fotografías urbanas, donde las formas de los edificios corresponden a las calles, los árboles y las banquetas.

Los artistas a veces trabajan a partir de una estructura, pero siempre emplean la composición para organizar lo que quieren colocar en su imagen; en ocasiones, se basan en conocimientos de geometría para hacer el esqueleto de la imagen y posteriormente colocar los elementos visuales. Sin embargo, en la fotografía, por ejemplo, se tiene que hacer uso de la intuición en el momento de disparar la foto, así el artista elige qué elementos se van a destacar y de qué manera se ubicarán. En ambos casos se busca que las formas se equilibren dentro del espacio representado para lograr mayor impacto y expresividad en la imagen.

Sala del museo Anahuacalli.

Actividad

En esta sesión fabricarás una mirilla fotográfica, la cual te permitirá comprender cómo lo que observamos en tres dimensiones se puede emplear para crear una composición bidimensional.

- ❖ Toma el cartoncillo negro que trajiste. Con tu regla mide un marco de 5 cm de ancho y márcalo con tu lápiz.
- ❖ Usa el cúter y la regla para recortar por dentro el marco de cartón, como si fuera una ventana.
- ❖ Luego toma con tus dos manos los dos extremos de la mirilla y acércala hacia tu rostro y aléjala de él como si fueras fotógrafo. Observa a través de ella el entorno del salón de clases. Enfócate en la presencia de las líneas y formas básicas que crean los objetos de la realidad. Fíjate en las verticales que forman las columnas, las ventanas, la puerta. Observa las diagonales que se crean en los escritorios y el pizarrón.
- ❖ Elige el punto de vista que más te haya gustado y donde se aprecie una composición con líneas de distintos tipos.
- ❖ Ahora toma tu cuaderno de dibujo o el soporte rígido con la cartulina y dibuja lo que observaste, las líneas verticales, horizontales, diagonales y los puntos en que se encuentran los objetos del salón. Toma en cuenta que es importante tener a la mano tu mirilla para regresar a ver cuando necesites reubicar tu composición. Con esto tu dibujo tendrá una estructura y será útil para completar tu composición.
- ❖ Finalmente termina tu ejercicio pintando las formas que dibujaste y respetando la composición que elegiste, puedes agregar los elementos que tú decidas.

En esta sesión identificaste la composición en imágenes artísticas y experimentaste observar a través de una mirilla fotográfica como recurso para componer una imagen propia.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás unas hojas de árbol u otra planta, una hoja de papel blanco, pinturas o tinta, 15 envolturas de plástico de un color que te guste, cinta adhesiva transparente y tijeras.

Sesión 14

Las texturas

En esta sesión reconocerás la importancia de las texturas en las artes visuales.

¿Qué sabes tú?

Todos los objetos que nos rodean no sólo se ven distintos, sino que se sienten distintos al tocarlos. ¿Has metido la mano en una bolsa que tiene algo que no sabes qué es? ¿Cómo te diste cuenta de lo que había adentro?

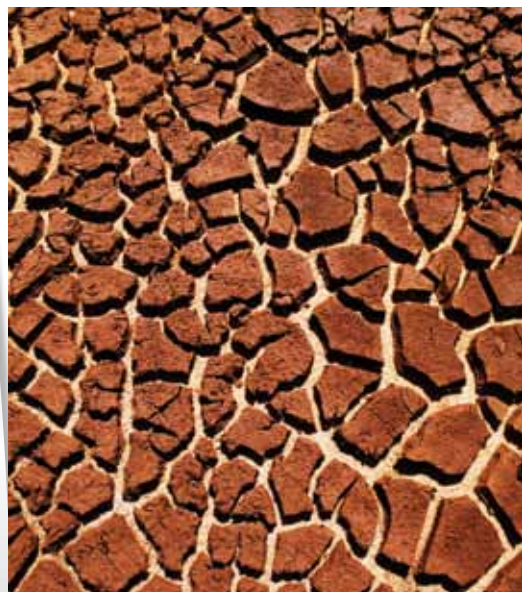
Manos a la obra

Cuando dibujamos o pintamos, usamos puntos, líneas y colores sobre una superficie que puede ser papel, cartulina, tela ¡o hasta una pared! Por otro lado, cuando observamos con atención las imágenes, ya sea una pintura, una fotografía, un dibujo, etcétera, ellas nos pueden hacer creer que lo que estamos viendo es terciopelo, cabello o pasto; sin embargo, es una ilusión, pues al ser imágenes, a estas texturas sólo las podemos ver e imaginar, por ello las denominamos *texturas visuales*.

Por su parte, las texturas táctiles son aquellas que puedes tocar y sentir a través del sentido del tacto, pero que también puedes percibir con la vista. Se pueden crear con materiales muy diversos; por ejemplo, en pintura colocando capas gruesas de pintura, recortes de tela o papel, como en un collage; en escultura, con líneas que marques sobre el barro o pequeños huecos en la madera.

Las texturas visuales que te presentamos a continuación fueron trabajadas con líneas. ¿Qué sensación te producen? ¿Si las líneas tuvieran relieve cómo se sentirían al tacto?

Actividad

Toma una o varias de las hojas de plantas o árboles que trajiste, pásales tinta o pintura con un pincel o con el dedo, y antes de que sequen, apoya cada una con el lado pintado sobre una hoja de papel blanco. ¿Te fijas cómo han aparecido las estrías o nervaduras?

Con esta pequeña actividad no solamente has descubierto las líneas que forman la hoja, también habrás notado que aunque la hoja parecía lisa al pasarla al papel comenzó a mostrar rugosidades que ves pero que ya no sientes.

Ahora harás un tapete con mucha textura:

- ❖ Abre las envolturas y córtalas en tiras, puedes usarlas completas o hacer tiras con los colores que más te gusten.
- ❖ Trenza unas con otras.
- ❖ Luego une las tiras ya trenzadas de manera que formes un tapete.
- ❖ Si no has terminado, finaliza la actividad en tu casa.
- ❖ Observa el trabajo de tus compañeros.

Consulta en...

Para conocer cómo los pintores han realizado durante muchos años texturas visuales y táctiles acércate al siguiente vínculo:
<http://www.museodelprado.es/pradomedia>.

Cada tipo de textura provoca sensaciones específicas. El tapete que acabas de realizar con papeles de envolturas muy lisas y brillantes se ve diferente una vez trenzado, además se ha generado una textura nueva.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás una hoja blanca, lápiz y goma.

Sesión 15

Escala y proporción

En esta sesión elaborarás dibujos donde representes objetos en diferentes escalas y proporciones

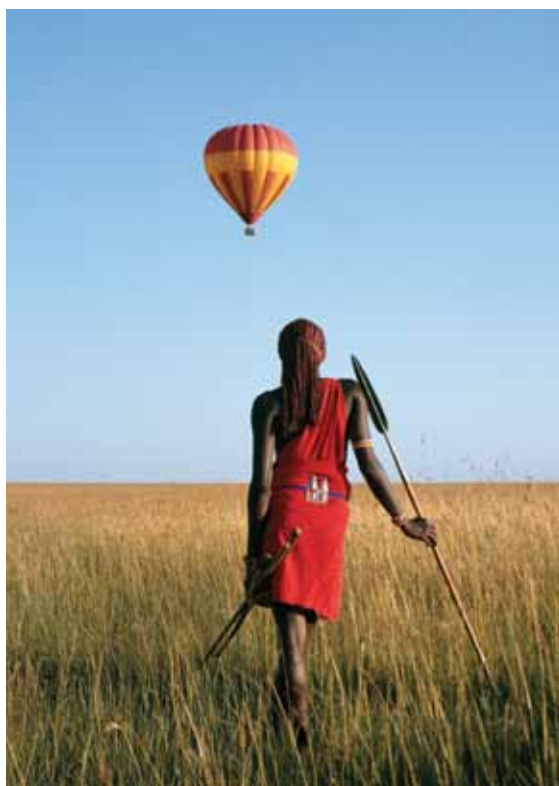
¿Qué sabes tú?

A tu alrededor existen objetos de tamaños muy diversos.
¿Te has percatado de que muchos de tus juguetes de cuando eras niño estaban hechos en un tamaño menor que los objetos originales?

Manos a la obra

Cuando queremos representar un árbol, por ejemplo, lo primero que vemos son su altura y su ancho, percibimos que hay una relación entre ambos; a esto le llamamos proporción.

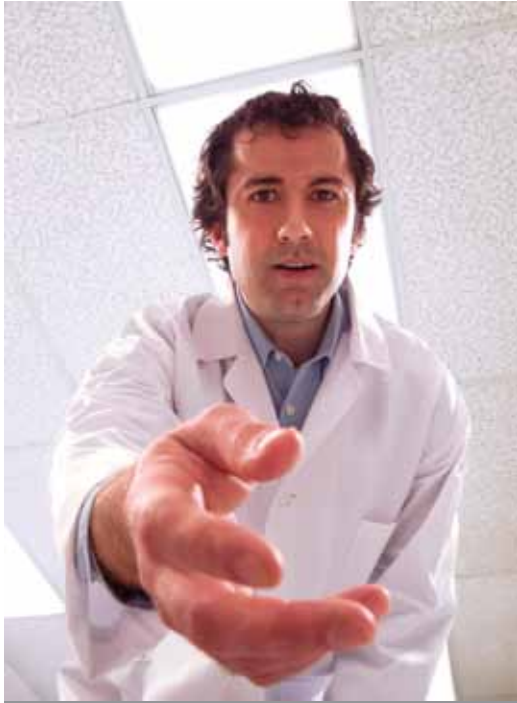
Si representamos el objeto elegido en su tamaño original estamos trabajando en una escala 1 a 1, es decir, la imagen y el objeto real son del mismo tamaño. Pero cuando queremos crear una imagen de algo muy grande, hacemos una reducción y para ello es necesario observar las proporciones, que son relaciones matemáticas entre las partes. Podemos entonces decir que el término *escala* se refiere a la relación proporcional que hay entre un dibujo y el objeto o figura que representa. En nuestro dibujo esa relación tiene que mantenerse igual porque de lo contrario nuestro objeto se vería muy raro.

Los fotógrafos, tanto artísticos como periodísticos, al encuadrar su cámara también buscan mayor expresividad a través de las escalas y proporciones. Por ejemplo, si fotografías a alguien acostándose en el suelo y con la cámara apuntando hacia arriba, la persona se verá ¡enorme! Si tienes oportunidad haz la prueba.

Observa las imágenes, dibújalas en tu cuaderno y corrige los errores de proporción.

Actividad

En una hoja dibuja un paisaje donde se encuentren los siguientes objetos: una montaña, una casa, un árbol, un animal y una barda rodeando algunos de los objetos. Una vez que termines, obsérvalo con atención. Verás que de manera automática tomaste en cuenta no sólo las proporciones sino también la escala, porque ¡claro que tu dibujo no es del mismo tamaño que el paisaje real! Ahora, inténtalo hacer nuevamente sin proporciones y sin escala.

Consulta en...

Para conocer acerca de escala y proporción acércate al siguiente vínculo:
<<http://www.educathysen.org>>.

Cuando no respetamos las proporciones pueden surgir problemas. Sin embargo, muchos artistas justamente exploran esta falta de proporción o la quiebran completamente para lograr una atmósfera extraña que inquiete o deje pensativo al espectador, o para enfatizar un elemento específico que deseen documentar.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás entrevistar a artistas y artesanos de la región donde vives, y traer imágenes o fotografías de sus obras.

Sesión 16

Artes visuales en mi comunidad

En esta sesión indagarás la estética de tu comunidad a través de testimonios de artistas o artesanos de tu región.

¿Qué sabes tú?

Las artesanías y el arte en general son muy importantes en nuestro país. ¿Qué artes visuales encontraste en tu comunidad? ¿Qué piensas de ellas?

Manos a la obra

A lo largo de las sesiones anteriores has visto muchas imágenes de diversos tipos y ya sabes que ellas nos permiten conocer y comprender no solamente al mundo que nos rodea sino también a otras culturas y otros momentos históricos. Esas imágenes para algunos pueden parecer bellas, para otros, grotescas o sublimes; sin embargo, hay que recordar que el arte es subjetivo y las obras de arte expresan el particular punto de vista del artista, y que quienes las observan las interpretan a partir de su emoción e intelecto. A todo esto, en conjunto, se le llama *experiencia estética*.

Piensa en tus gustos personales: ¿qué color prefieres?; ¿qué formas te gustan más?; ¿qué temas prefieres ver en las imágenes? ¿qué obras artísticas te atraen más?, ¿fotografías?, ¿pinturas?, ¿videos? Recuerda que los elementos visuales que hemos visto en las sesiones pasadas, como el punto, la línea, las estructuras, las texturas y las proporciones, son todos aspectos que pertenecen al lenguaje visual, que nos permiten una experiencia estética.

Describe en tu cuaderno algún objeto de arte de tu región que te haya llamado la atención y di por qué. Luego, realicen la siguiente actividad.

Cuadro huichol, estambres sobre tabla pegados con cera.

Actividad

- ✦ Coloquen las imágenes o fotografías que trajeron a la vista de todos.
- ✦ En equipos expliquen de qué se tratan e informen a sus compañeros los resultados de sus entrevistas.
- ✦ Entre todos reflexionen y comenten a partir de las siguientes preguntas: ¿qué elementos estéticos tienen en común los objetos representados?, ¿qué responden?, ¿qué significados les podrían dar?, ¿qué época y tradiciones representan?
- ✦ Al terminar la actividad grupal escribe en tu cuaderno tu respuesta personal a la siguiente pregunta: ¿cómo fue mi experiencia estética frente a estas imágenes? Para responder recuerda tener en cuenta los elementos del lenguaje visual que hemos visto a lo largo de este Bloque.

Esta última actividad te ha permitido tener un panorama sobre la estética de tu comunidad y además te ha llevado a reflexionar sobre tus gustos personales. Recuerda que la experiencia estética no sólo se basa en elementos intelectuales sino también en las emociones, ambos son igualmente importantes.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás fotografías en blanco y negro o a color de la prensa nacional o local con el reportaje o artículo que las acompaña.

Consulta en...

Si quieres conocer otros ejemplos de arte para ampliar tu experiencia estética, te sugerimos los siguientes vínculos:
<<http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones>>
<<http://www.museoarte-popularmexicano.org/>>.

Sesión 17

Nuestras fotografías

En esta sesión analizarás fotografías documentales de tu comunidad.

¿Qué sabes tú?

Para analizar imágenes es importante tener en cuenta los elementos que las conforman. ¿Recuerdas los elementos del alfabeto visual que hemos visto?

Manos a la obra

Mujer con jícara en la cabeza,
retrato, Tina Modotti, Juchitán,
Oaxaca, México

En esta secuencia analizamos diversos elementos del *alfabeto visual*, como el punto y la línea, las texturas, las estructuras, las escalas y las proporciones. Ahora aplicarás estos conocimientos en el análisis de fotografías de tu comunidad.

Recuerda que las fotografías son, con frecuencia, tanto documentales como artísticas y que su significado puede cambiar con el paso del tiempo.

Fotografiar permite recoger un instante, una acción y, aunque no exige saber dibujar, sí requiere de observación y claridad en la idea que se quiere representar. Si bien en principio la imagen fotográfica fue usada y entendida como una copia exacta de la realidad, hoy en día, presenta efectos más personales y artísticos, sin dejar siempre de documentar o narrar.

Actividad

- ❖ Coloquen las fotografías a la vista de todos.
- ❖ Obsérvenlas y comenten: ¿qué representan las fotografías?; ¿qué piensan que quieren decirnos?; ¿cuáles de los elementos visuales que hemos visto se encuentran?; ¿cuál les parece más impactante?, ¿por qué?
- ❖ Elijan entre todos dos fotografías y uno de ustedes deberá leer el texto que las acompaña.
- ❖ Comenten entre todos si el texto tiene relación con la imagen.

Una vez que hayan terminado, cada uno de ustedes elegirá su fotografía predilecta y la pegará en su cuaderno, indiquen por escrito por qué la eligieron, qué elementos visuales muestra y si el texto periodístico les pareció acorde o no. Argumenten.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás papel ilustración, regla, lápiz negro y de color, goma y un objeto de elección libre.

AUTOEVALUACIÓN

Es tiempo de que revises lo que has aprendido después de estudiar esta secuencia.

Completa la siguiente frase en tu cuaderno:

Cuando los puntos se multiplican y se extienden o desplazan dejando una huella en una superficie, nos encontramos frente a:

Lee cada enunciado y elige la opción que consideres más correcta.

	Sí	No
Utilizo la línea y el punto para realizar dibujos.		
Observo fotografías para distinguir algunos elementos visuales.		

Lee el enunciado y elige la opción que consideres que refleja mejor tu actitud.

	Siempre lo hago	A veces lo hago	Nunca lo hago
Has sentido curiosidad por explorar más acerca de la fotografía documental.			

De tus respuestas anteriores, analiza y contesta en tu cuaderno: ¿Qué logros obtuve? ¿A qué dificultades me enfrenté? ¿Qué y cómo puedo mejorarlas?

EVALUACIÓN

En esta sesión revisarás el avance que has tenido durante el Bloque I.

1. Cuando la línea delimita o rodea una figura se le conoce como:
 - a) Línea curva
 - b) Contorno
 - c) Línea
 - d) Línea gruesa
2. Une con una línea agrupando los tres tipos de elementos con sus recursos.
 01. Punto
 02. Equilibrio
 03. Significado
 04. Plano
 05. Espacio
 06. Intención
 07. Línea
 08. Posición
 09. Color
 10. Proporción
 11. Luz
 12. Texturas
 13. Dirección
 14. Fondo
 15. Forma
 16. Tamaño
 17. Formato
 18. Función

A) Elementos visuales

B) Elementos compositivos

C) Elementos expresivos
3. Es un dibujo previo a realizar una obra de arte.
 - a) Fotografía
 - b) Pintura
 - c) Boceto
 - d) Elemento visual
4. Son tres tipos de imágenes que se pueden realizar en las artes visuales:
 - a) Clara, oscura y artística
 - b) Informativa, simbólica y estética
 - c) Literaria, mimética y velada
 - d) Popular, publicitaria y atractiva
5. Elige la respuesta correcta.

Es la disposición de los elementos que integran una imagen en un espacio determinado.

 - a) Textura visual
 - b) Encuadre
 - c) Composición
 - d) Escala

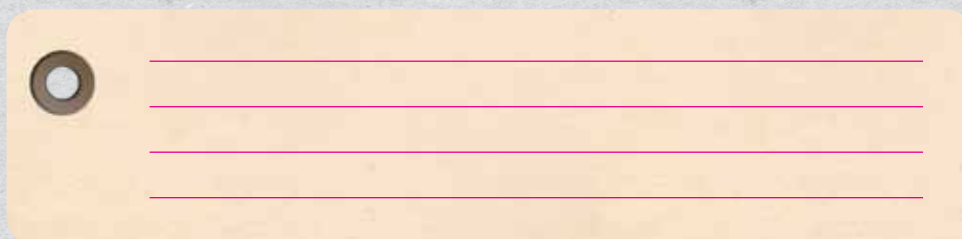
PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás papel ilustración, regla, lápiz negro y de color, goma y un objeto de tu elección.

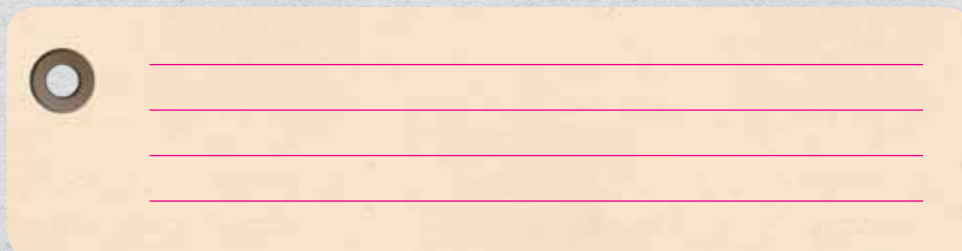
HOJA PARA PADRES

Con el propósito de ayudar al alumno a mejorar su aprendizaje, solicitamos atentamente a los padres de familia colaboren con el maestro para conseguir este objetivo, por lo que en esta sección deberán mencionar las dificultades, rezagos o deficiencias que presenta el estudiante durante el transcurso de cada uno de los bloques, así como las acciones que ustedes consideren, deberán emprender para superarlas.

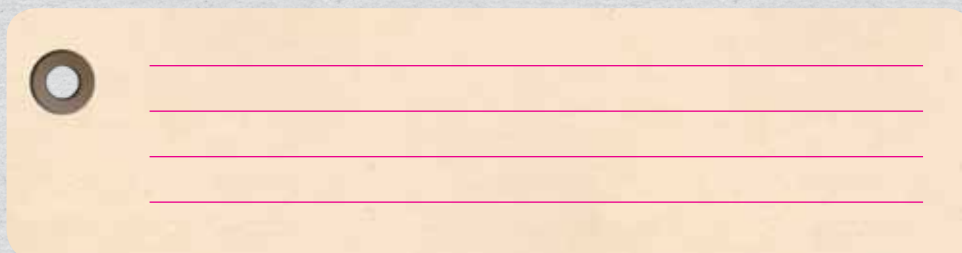
Presenta las siguientes dificultades, rezagos o deficiencia en:

Para erradicarlas deberá:

Observaciones o comentarios del padre de familia:

¿Qué es la imagen figurativa?

Versión de evaluación 23/04/12

Máscara II, 2001-2002, Ron Mueck (1958), silicón, acrílico y fibra de vidrio, 77 x 118 x 85 cm.

Utilizarás los elementos del lenguaje visual en la composición de imágenes figurativas.

Bloque III

Versión de evaluación 23/04/12

Imágenes figurativas y abstractas

En esta secuencia conoceremos nuevos aspectos del lenguaje visual, específicamente el arte figurativo y el arte abstracto. Reflexiona y comenta con tus compañeros lo siguiente: ¿cómo representarías un sabor sin que pintes o dibujes el alimento al que sabe? ¿Todas las imágenes que ves corresponden a lo que perciben tus ojos?, ¿por qué?

Sesión

19

Interpretaciones de la figura

En esta sesión identificarás los conceptos de imagen figurativa e imagen abstracta, así como sus características.

¿Qué sabes tú?

Observa estas dos imágenes: ¿cuál es la primera diferencia que percibes? ¿De qué piensas que se trata? Anota tus impresiones en el cuaderno.

Velocidad + sonido, 1915-1916,
Giacomo Balla (1871-1958), óleo
sobre lienzo, 54.5 x 76.5 cm.

La danza de la vida, Edvard
Munch (1899-1900), óleo sobre
lienzo, 125.5 x 190.5 cm.

Manos a la obra

En la primera imagen vemos figura humana, son fácilmente reconocibles; mientras que en la segunda sólo percibimos formas y colores. Al trabajar en sus representaciones visuales, los artistas tienen o usan recursos muy diversos. Lo que ves son dos ejemplos extremos de lo que llamamos **figuración** y **abstracción**, respectivamente.

Una obra es figurativa cuando representa la naturaleza, los objetos o la figura humana de manera reconocible, es decir, cuando imita la realidad y de forma inmediata identificamos los elementos que se encuentran allí.

En cambio, denominamos a una obra como abstracta cuando en ella no se imitan ni se reproducen las apariencias reales de los objetos.

Observa las dos imágenes siguientes: ¿qué diferencias percibes?

Autorretrato, 1744, Anton Raphael Mengs (1728-1779), patel sobre papel, 55 x 42 cm.

Torso femenino, Kazimir Malevich (1878-1935), óleo sobre madera, 58 x 48 cm.

Azul n° 11, 2009, María Rosa Astorga (1966), óleo sobre lienzo, 150 x 180 cm.

A veces, el artista realiza sus obras representando sólo aquellos elementos que considera necesarios para su interpretación, es decir, hace una síntesis de las formas. En las imágenes que te mostramos, ¿cuál es más figurativa?, ¿cuál es abstracta?, ¿podrías describir la última imagen? Mira con detenimiento los volúmenes, el color y las formas: ¿qué piensas que quisieron representar los artistas?

Las obras de arte abstracto expresan y comunican ideas que van más allá de lo que nuestros ojos ven, pues pretenden despertar las emociones del espectador sólo a través de colores, formas, líneas y texturas.

Actividad

Realiza la siguiente actividad:

- ❖ Divide el papel ilustración en tres partes en sentido vertical.
- ❖ Coloca el objeto que trajiste a la vista.
- ❖ En la primera parte de la hoja dibuja el objeto tomándolo como modelo, trata de hacerlo lo más cercano posible a la realidad.
- ❖ En la segunda parte de la hoja dibuja ese mismo objeto, pero ahora usando apenas sus formas geométricas básicas o sus líneas esenciales.
- ❖ En la tercera dibuja una idea o sentimiento que el objeto te inspire o recuerde.

Es importante reconocer que tanto la abstracción como la figuración tienen el mismo valor, son sólo diferentes formas de enfrentar una obra artística.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás regla, lápiz, goma, compás y lápices de colores.

Sesión 20

Creaciones abstractas

En esta sesión diseñarás una imagen abstracta tomando en cuenta sus características.

¿Qué sabes tú?

En la sesión 12 del Bloque I vimos una obra de Vasili Kandinsky, ¿la recuerdas? En ella analizamos el punto y la línea. Ahora retomaremos la obra de este artista porque se considera que con ella comenzó la abstracción.

Manos a la obra

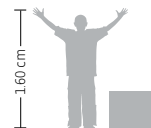
Cuando se habla de creaciones abstractas casi siempre se hace referencia a una tendencia artística moderna del siglo xx, que se caracteriza porque en sus producciones no se representa nada del mundo real, sino formas, colores, líneas y puntos.

Para defender sus teorías, Kandinsky pintó una acuarela abstracta y escribió extensamente sobre las posibilidades de la abstracción. Por eso se le considera como el principal teórico e impulsor de la abstracción. Sin embargo, los caminos de este tipo de representaciones son muchos y han transitado por etapas muy diversas. Incluso, en ciertos momentos no fueron aceptados y se crearon en torno a ellos polémicas muy fuertes. La defensa del arte abstracto, en términos generales, se ha basado en la idea de que aunque no emplee recursos ni acuerdos compatibles con la realidad tiene aspectos humanos, emocionales y sensibles que el artista comunica y el observador percibe.

Por último es importante destacar que en ocasiones se crean obras abstractas únicamente con base en formas geométricas, como puedes ver en el ejemplo que sigue.

Primera acuarela abstracta, 1913, Wassily Kandinsky (1866-1944), acuarela y tinta sobre papel, 50 x 65 cm.

Composición con rojo, azul y amarillo, 1930, Piet Mondrian (1872-1944), óleo sobre lienzo, 105 x 102 cm.

Un dato interesante >>>

Piet Mondrian (1872-1944) fue un artista holandés que, junto con Theo van Doesburg (1883-1931), impulsó la idea de que el cuadrado, el cubo y los ángulos rectos simbolizaban la naturaleza. Juntos crearon un movimiento llamado neoplasticismo, el cual veremos más adelante.

Decoración
Rythme del salón
del Palacio de
Tuileries, Robert
Delaunay, Francia.

Actividad

Realizarás una obra abstracta geométrica.

Observa la pintura de Mondrian de la página anterior: ¿qué te comunicó? ¿Cuál piensas que fue la intención del artista? ¿Qué tipo de líneas encuentras? ¿Qué piensas de los colores?

- ✦ En tu hoja blanca o ilustración con la regla traza una retícula de manera que formes cuadrados de dos centímetros de lado.
- ✦ Observa la red que has creado y elige remarcar o colorear algunos de los cuadrados de acuerdo a la idea que quieres comunicar.
- ✦ Al terminar analiza tu obra. ¿Crees haber logrado tu objetivo?, ¿por qué?

Consulta en...

Para conocer más sobre el arte abstracto acércate a la siguiente página:
<<http://pastranec.net/arte/sigloxx/abstracto.htm>>.

Ahora que ya conoces mejor las diferencias entre el arte figurativo y el arte abstracto podrás investigar en libros o en la red qué artistas mexicanos se dedicaron principalmente a la figuración y quiénes a la abstracción. Elige uno o varios y averigua todo lo que puedas al respecto. El resultado lo necesitarás más adelante, en la próxima secuencia.

En esta sesión has visto ejemplos de arte abstracto en los que no hay elementos de la realidad y cuyo principal impulsor fue Vasili Kandinsky.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás papel blanco, lápiz, goma, una fotocopia tamaño carta de una imagen de tu elección, $\frac{1}{4}$ de cartulina blanca cuadriculada en cuadrados de 4x4 cm, un trapo, lápices de colores o crayolas y un envase para agua.

Sesión 21

Las etapas del arte I

En esta sesión compararás las características de las imágenes figurativas y las abstractas a través de diferentes etapas artísticas.

¿Qué sabes tú?

Reflexiona y comenta con tus compañeros: ¿cómo piensas que nacieron las artes visuales? ¿Piensas que han sufrido transformaciones a lo largo del tiempo?, ¿por qué?

Manos a la obra

Si observamos el arte a través del tiempo inmediatamente nos percatamos de que ha cambiado y se ha transformado. A estos cambios se les suele denominar estilos, pero también se pueden llamar tendencias, movimientos o etapas artísticas.

Las obras más antiguas de las que tenemos noticia datan desde la prehistoria y las conocemos gracias a las excavaciones arqueológicas. Tienen entre 25 000 y 13 000 años de antigüedad. Recuerda que en la sesión 11 del Bloque I ya vimos un ejemplo.

Posteriormente, otras civilizaciones de la antigüedad, como la egipcia o las de Medio Oriente, tenían un especial interés por mostrar imágenes que representaran a sus dioses o simbolizaran sus creencias. Por ejemplo, los egipcios creían que la eternidad estaba relacionada con la idea de que hay vida más allá de la muerte; por ello momificaban los cuerpos y si eran de la clase noble, representaban sus rostros, nombres y hazañas con el fin de que perduraran después de su muerte.

Como ves, tanto en las pinturas de las cuevas como en las de la antigüedad predomina la figuración.

Tumba de Sennfek, detalle de pintura mural, Valle de los nobles, Egipto.

Relieve de león alado en el palacio de Jerjes, Persépolis Irán.

Cercana a las anteriores civilizaciones, un milenio a.C., en Occidente, se desarrolló la cultura griega, donde también predominó la figura humana en sus representaciones artísticas. A partir del siglo I a.C., su arte mostró un interés marcado por glorificar a los héroes, a los líderes y a los triunfos bélicos con un arte figurativo, apegado a la realidad.

Posteriormente, los romanos dominaron el mundo antiguo al construir un gran imperio, que duró hasta el siglo XIII d.C.

Al decaer, inició el periodo conocido como Edad Media. Las imágenes características de esta etapa son sobre todo figurativas, pero no apegadas a la realidad como las romanas, pues su propósito fue mostrar la visión religiosa del espíritu y no el cuerpo real.

Las imágenes de las civilizaciones maya, teotihuacana, mexica o inca muestran, al igual que las de Egipto o Mesopotamia, rituales religiosos, mágicos y cosmogónicos representados con elementos figurativos y formas geométricas.

Una de las etapas que han determinado en mucho nuestra forma de entender al arte es el Renacimiento. Inició en el siglo XVI y se caracterizó por volver a estudiar los modelos clásicos griego y romano. En las imágenes predominó la figuración con formas más sólidas, más humanas, siempre en un escenario concreto que mostrara la ilusión de profundidad y el uso de claros y oscuros para dar volumen a los objetos.

A partir del siglo XVII y hasta finales del siglo XVIII predominaron obras artísticas a veces muy cargadas de ornamentos, con colores intensos y énfasis en los contrastes de luces y sombras. Esta época, que conocemos bajo el nombre de Barroco, ejerció una gran influencia en el arte colonial de América.

Grecia.

Roma.

Mesoamérica.

Barroco.

Renacimiento.

Actividad

Realiza la siguiente actividad:

- ❖ Cuadricula con la regla y el lápiz tu fotocopia en cuadrados de 2 x 2 cm, como se muestra en la imagen.
- ❖ Ahora, observa tu fotocopia y dibuja lo que ves en cada cuadrado de tu cartulina
- ❖ Una vez que hayas terminado colorea el resultado.
- ❖ Luego exhiban en las paredes o en el pizarrón sus ejercicios.
- ❖ Comenten con sus compañeros lo siguiente: describan cómo es uno de los cuadrados de 2 x 2 cm que copiaron. Si ese cuadrado lo ampliaras y tuviera el tamaño de tu cartulina, ¿sería una obra abstracta o figurativa?

Consulta en...

Si estás interesado en conocer cómo están divididas las etapas históricas del arte, acércate al siguiente vínculo y consulta en “Historia del arte”.

www.claseshistoria.com

Este ejercicio que hiciste se llama dibujar a escala y fue muy utilizado por los artistas del Renacimiento. En las escuelas de artes visuales, los artistas también estudian copiando con el fin de practicar el dibujo, las proporciones y las escalas.

En esta sesión has visto diferentes estilos, movimientos o tendencias surgidos a lo largo de la historia de la humanidad, hasta el siglo XVIII. Acércate a la biblioteca de la escuela para ver más obras de estos periodos. La próxima clase continuaremos conociendo obras artísticas, ahora del siglo XIX.

Sesión 22

Las etapas del arte II

En esta sesión continuarás comparando las características figurativas y abstractas de las imágenes a través de diferentes movimientos artísticos.

¿Qué sabes tú?

En la sesión anterior, ¿piensas que predominó la figuración o la abstracción?, ¿por qué?

Manos a la obra

Ruinas de la abadía de Eldena cerca de Greifswald, 1836, Caspar David Friedrich (1774-1840), pincel en sepia, 227 x 235 cm.

160 cm

160 cm

Los acantilados de Etretat después de la tormenta, 1870, Gustave Courbet (1819-1877), óleo sobre lienzo, 133 x 162 cm, Museo de Orsay.

A principios del siglo XIX los artistas deseaban trabajar en obras más intensas, llenas de sentimientos y emociones; eligieron todo tipo de temas, hasta fantásticos o sobrenaturales, y valoraron el amor, el patriotismo y la historia, sin dejar de lado la figura, es decir, sus obras aún eran figurativas. A esta época se le llama romántica y el movimiento es conocido como **romanticismo**.

Seguramente ya habrás notado que el arte tiene ciclos de vaivén constante entre lo antiguo y las nuevas propuestas. A mediados del siglo XIX algunos artistas visuales propusieron un arte que calificaron como realista, porque en él tanto las figuras como los paisajes muestran un gran apego a la realidad. A este movimiento se le denomina **realismo**.

Asimismo, como ya mencionamos, a mediados del siglo XIX apareció la fotografía, lo que causó un gran impacto entre los artistas, quienes comenzaron a preguntarse si la pintura sobreviviría. Su preocupación los llevó a dejar de lado el realismo, porque en aquel momento se consideraba que no podía haber nada más real ni nada más apegado a la realidad que una fotografía, aunque al mismo tiempo se criticaba al fotógrafo como no artista. Sin embargo, a otros artistas les atraían los avances y buscaron otros caminos a través del énfasis en la luz y en el color. Estos nuevos caminos los veremos en la próxima secuencia.

Heliograbado (primera imagen fotográfica).

Actividad

Realiza la siguiente actividad:

- ✦ Observa todos los ejemplos artísticos de esta sesión enfocándote en sus características figurativas. Analiza las obras, ¿encuentras algunos elementos abstractos?
- ✦ Elige una de ellas y escribe en tu cuaderno qué te atrae y por qué.
- ✦ Observa la imagen elegida y dibújala en tu papel, pero simplifica las formas.
- ✦ Dale color o píntala tratando de crear juegos de luces y sombras, como has visto en las distintas imágenes.

A través de los años el arte cambia como consecuencia de movimientos sociales, religiosos, políticos y estéticos; de la misma manera se modifica la manera de percibir e interpretarlo. Observarlo y apreciarlo encanta tanto a los estudiosos como a los interesados. Para disfrutar y entender de manera más profunda es útil conocer sus caminos desde milenios atrás hasta nuestros días. En la próxima secuencia conoceremos los movimientos artísticos que aparecieron a finales del siglo XIX.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:

<http://www.pinturayartistas.com/estilos-pictoricos>

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás media cartulina, una foto de ti donde se aprecien muy bien tus facciones (si no encuentras una trae un espejo), lápices de colores, lápiz y goma.

Sesión 23

Mis obras abstractas y figurativas

En esta sesión interpretarás de manera personal los conceptos de figuración y abstracción.

¿Qué sabes tú?

En esta secuencia hemos visto las diferencias que existen entre las imágenes figurativas y abstractas, ¿las recuerdas? Coméntalas grupalmente.

Además, realizamos un recorrido muy breve a través de la historia para percibir las características de cada periodo hasta mediados del siglo XIX. ¿Recuerdas cuáles son? Escribe tu estilo favorito y explica por qué.

Manos a la obra

Observa nuevamente todas las imágenes de esta secuencia, recuerda lo que has leído, los comentarios de tus compañeros y escribe en tu cuaderno, con tus propias palabras, qué es figuración y qué es abstracción e indica sus características.

Actividad

Trabajarás un autorretrato que iniciará en una imagen figurativa y terminará en una abstracta.

- ❖ Divide tu cartulina en cuatro partes.
- ❖ Observa detenidamente tu fotografía o tu reflejo en el espejo. Fíjate cómo tu rostro tiene muchos detalles que puedes representar con líneas, puntos, texturas, manchas, etcétera.
- ❖ En el primer recuadro dibuja tu rostro tratando de incorporar la mayor cantidad de elementos lo más parecidos a ti, los pliegues de tus párpados, de tu boca, las líneas de tu nariz, de tus cejas y tu mandíbula, la dirección de tu cabello, etcétera.
- ❖ En el segundo intentarás nuevamente retratarte, pero sin tomar en cuenta todos los detalles, excepto los más esenciales, como la forma de tus ojos, tu boca, tus cejas, la nariz. Básate en tu dibujo anterior para que sea más fácil.
- ❖ En el tercero dibuja sólo las formas geométricas que encuentras, es decir, sintetízalo aún más. Observa cómo tu rostro tiene óvalos, círculos, triángulos, rectángulos.
- ❖ Finalmente en el último recuadro realiza un autorretrato abstracto, no se tiene que definir exactamente si es un rostro.

En esta sesión tuviste la oportunidad de conocer por ti mismo un camino hacia la abstracción y de trabajar creativamente. Conocer las dificultades con las que se enfrenta el artista te permite valorar y disfrutar de las obras de arte.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás un estuche de pasteles secos, cuaderno de marquilla o cartulina.

Consulta en...

Para que conozcas el proceso de sintetización de las formas que llevó a cabo Picasso acércate al siguiente vínculo:

<http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/arte/abstraccion/index_enca.htm>.

Gillian Wolfe, ¡Mira! La luz en el arte, México, SEP/Océano, 2008 (Libros del Rincón).

AUTOEVALUACIÓN

Es tiempo de que revises lo que has aprendido después de estudiar esta secuencia.

Observa las siguientes imágenes y escribe en tu cuaderno si son figurativas o abstractas.

Lee los enunciados y elige la respuesta que piensas que te corresponde:

	Sí	No
Establezco diferencias entre las representaciones de los diversos estilos de vanguardia.		
Establezco diferencias entre una obra figurativa y abstracta.		

Lee el enunciado y elige la opción que consideres que refleja mejor tu actitud.

	Siempre lo hago	A veces lo hago	Nunca lo hago
Muestro apertura y respeto frente a las opiniones de mis compañeros sobre las imágenes figurativas.			
Muestro interés por conocer las obras figurativas y abstractas.			

De tus respuestas anteriores, analiza y contesta en tu cuaderno: ¿qué logros obtuve? ¿A qué dificultades me enfrenté? ¿Qué y cómo puedo mejorar?

El artista como transformador de la mirada

En esta secuencia veremos poco a poco qué pasó con el arte visual a partir del realismo del siglo XIX y así, lentamente, nos acercaremos a nuestros días.

Sesión

24

El paisaje impresionista

En esta sesión elaborarás un paisaje de tu entorno con las características de la pintura impresionista.

¿Qué sabes tú?

¿Percibes igual un paisaje en un día muy caluroso que en uno muy nublado?, ¿por qué? ¿Qué piensas que significa la palabra impresión?

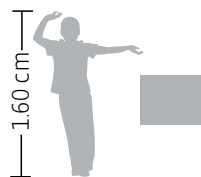

Manos a la obra

Impresión sol naciente, 1872, Claude Monet (1840-1926), óleo sobre lienzo, 47 x 64 cm.

En 1874, es decir, a finales del siglo XIX, se realizó en Francia una exposición de pintura a la que algunos pintores no pudieron ingresar porque sus trabajos fueron considerados inacabados. En respuesta a esto organizaron una exhibición propia que causó mucha polémica. La crítica los llamó impresionistas de manera despectiva. El nombre surgió por una pintura llamada *Impresión, sol naciente*, de Claude Monet (1840-1926), en la que aparece un puerto en la niebla.

Los impresionistas optaron por las pinceladas muy pequeñas, breves, en diferentes direcciones y cargadas de colores primarios. Esta tendencia puede definirse como una forma de pintar que buscaba reproducir la impresión recibida por el artista ante la observación de un paisaje u objeto real.

Además de Monet, pertenecieron también al grupo impresionista Edouard Manet (1832-1883), Pierre Auguste Renoir (1841-1919), Edgar Degas (1834-1917) y Camille Pissarro (1830-1903), aunque es importante mencionar que de entre ellos sólo Monet continuó pintando con esta técnica hasta su muerte.

Les gustaba trabajar al aire libre para tratar de capturar siempre el instante fugaz de un rayo de luz y de las sombras. En realidad no pretendían representar el paisaje en sí, sino el aire, la atmósfera, el movimiento creado por los juegos de luz y sombras plasmándolos con pintura.

Orillas del Sena en Argenteuil, 1874, Edouard Manet (1832-1883) óleo sobre lienzo, 62.3 x 103 cm.

Actividad

Realizarán un paisaje a la manera impresionista.

- ✦ Con sus materiales salgan al patio o a algún parque o área cercana si les alcanza el tiempo.
- ✦ Ubíquense frente a un lugar que les atraiga.
- ✦ Trabajen directamente con los colores, hagan trazos muy breves, observando muy atentamente las áreas de luz y sombra.

Gracias al trabajo de los impresionistas, que libera al arte visual de la imitación de la realidad, se abrieron nuevos caminos a otros movimientos, que veremos más adelante. Los artistas que llegaron después pudieron preocuparse menos de los objetos representados y más de cómo realizar la obra y expresar su idea.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:

<http://www.educared.org/wikiEducared/Historia.del.Arte.html>

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás papel blanco ilustración y plumones de colores.

Sesión 25

El punto y el color

En esta sesión identificarás el puntillismo como una técnica visual.

¿Qué sabes tú?

Se dice que en las artes visuales todo comienza con un punto. ¿Estarías de acuerdo?, ¿por qué? ¿Cómo harías una imagen usando puntos solamente? ¿Cómo piensas que se vería el resultado final de una obra así?

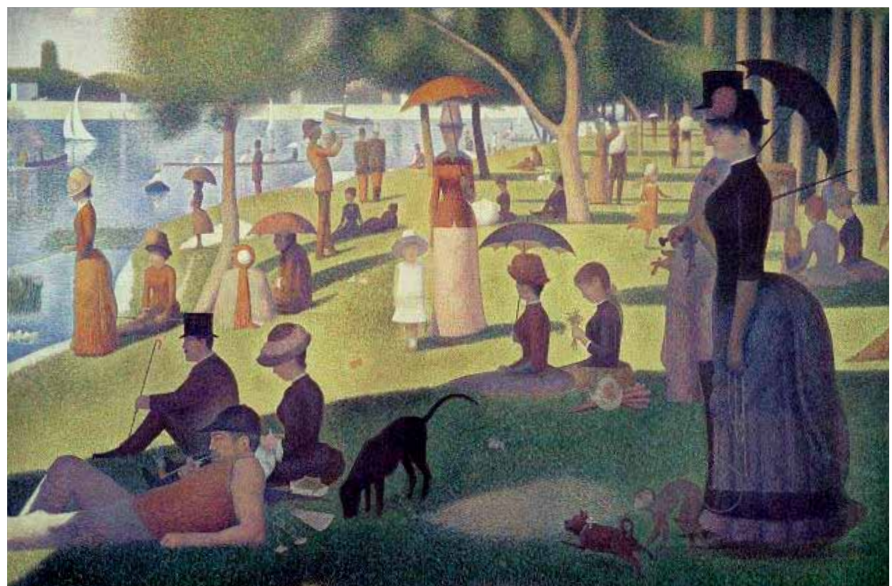
Manos a la obra

Poco a poco los artistas que defendían al impresionismo y trabajaban según sus ideas comenzaron a separarse, buscando nuevas formas y técnicas visuales de representación.

Dos de ellos, Paul Signac (1863-1935) y, particularmente, Georges Seurat (1859-1891), alrededor de 1885 iniciaron una técnica visual de trabajo denominada puntillismo, que consiste en puntos de color perfectamente organizados en figuras que, vistas de lejos, generan nuevos colores y formas.

Seurat exploró los mismos conceptos que los impresionistas, pero con sus propios métodos convirtiendo su estudio en una especie de laboratorio de las artes visuales. Su manera de trabajar consistía en salir al aire libre, elegir una vista o un paisaje y realizar peque-

Tarde de domingo en la isla del gran Jatte, 1885, Georges Seurat (1859-1891), óleo sobre lienzo, 206 x 306 cm.

ños bocetos aplicando y organizando los colores sobre la superficie de papel o tela. Luego regresaba a su estudio-laboratorio y, basado en sus bocetos, comenzaba a pintar lo que sería ya su obra definitiva, siempre de un tamaño mucho mayor.

Al trabajar con pequeñísimos puntos de color, uno al lado del otro, se conseguían efectos de gran luminosidad; sin embargo, las obras tendían a estar desprovistas del movimiento y dinamismo que presentaban las obras impresionistas.

Sena cerca de Samois,
1899, Paul Signac
(1863 - 1935), óleo
sobre lienzo, 27 x 35 cm.

Un dato interesante >>>

Georges Seurat creó sus obras influido por teorías basadas en los descubrimientos del físico francés Eugène Chevreul (1786-1889), quien estudió las reacciones de los colores entre sí y afirmó que cuando vemos un color al lado del otro no sólo se reflejan y modifican entre sí, sino también producen nuevos colores.

Actividad

Realizarás una obra puntillista.

- ❖ Elige un objeto que quieras representar o quizás el grupo prefiera trabajar al aire libre y escoger un ángulo o aspecto paisajístico específico.
- ❖ Si lo deseas, puedes comenzar por un boceto a lápiz del objeto o paisaje.
- ❖ Con los plumones trabaja tu obra; bázate solamente en puntos.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:
<<http://enciclopedia.us.es/index.php/Puntillismo>>.

Las obras artísticas puntillistas provocan que el observador sienta los colores y las formas porque las superficies pintadas no presentan un color uniforme sino millares de partículas o puntos de diferentes colores que se unen en la percepción óptica del espectador.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás tu composición puntillista, hojas blancas o papel ilustración, pintura vinílica, pinceles, envase para agua, plato para mezclar colores y trapo.

¿Qué sabes tú?

Ya has visto muchas obras y muchos artistas trabajando de maneras muy diferentes. ¿De qué otras maneras piensas que se pueden representar los objetos, los paisajes o las ideas?

Manos a la obra

Los movimientos y tendencias que surgen en los primeros años del siglo xx se denominan arte de las **vanguardias**, según el término francés *avant-garde* ("vanguardia", en español), que pertenece al ámbito militar: en las batallas, la vanguardia es el grupo de soldados que se posicionan delante de todos los demás. Arte de las vanguardias es aquel que se considera el de avanzada, el más moderno, e incluye también otras áreas del arte, no solamente las visuales.

Recuerda que los impresionistas y los puntillistas fueron los que abrieron el camino hacia nuevas formas del arte visual. Veamos algunas de ellas:

El **postimpresionismo** fue un movimiento pictórico que buscó expresar visualmente ideas y emociones íntimas, personales, usando exclusivamente el color. Se trata de una evolución del impresionismo hacia otros objetivos. Sus principales representantes, aunque no los únicos, fueron Vincent van Gogh (1853-1890), Paul Gauguin (1848-1903) y Paul Cézanne (1839-1906); sin embargo, si observas sus obras con atención percibirás que son muy diferentes entre sí.

Noche estrellada, 1889, Vincent van Gogh, Museo de Arte Moderno de Nueva York.

¿Estás celosa?, 1892, Paul Gauguin (1848-1903), óleo sobre lienzo, 68 x 92 cm.

La presa de Francois Zola, 1877-1878, Paul Cézanne (1839-1906), óleo sobre lienzo, 54 x 73 cm.

Van Gogh comenzó a pintar como un artista apegado a la realidad, pero poco a poco su obra cambió al considerar al color como elemento fundamental para expresar sus emociones e ideas. Su pincelada se cargó de óleo y empezó a pintar con trazos gruesos y saturados de pintura, formando líneas que se quiebran o que se curvan, de manera sinuosa; mientras que Gauguin se liberó del impresionismo en búsqueda de temas más vitales, como el amor, la muerte y el erotismo. Cézanne, por su parte, pintó basándose en la solidez de las formas, en estructuras fuertes, rítmicas.

Más tarde, en 1905, aparecieron los fauvistas, que se caracterizaron por un uso violento del color y por distorsionar las figuras y las formas. Uno de sus principales representantes es Henri Matisse (1869-1954). Observa la imagen: ¿qué te hace sentir la línea que atraviesa el rostro? ¿Qué provocan esos colores en el rostro?

Retrato con línea verde, 1905, Henri Matisse, (1869-1954) óleo sobre lienzo, 40 x 32 cm.

Casi al mismo tiempo surgió el cubismo, cuya intención ofrecer una representación de objetos en la que se unan diferentes puntos de vista a la vez. Por ejemplo, si se retrata a una mujer, los cubistas nos la mostrarán de frente y de perfil en la misma imagen.

Para realizar estas obras, los artistas observan y analizan la figura que van a representar, es decir, la dividen en partes para descubrir qué formas geométricas presenta. A esta fase se le conoce como *cubismo analítico* y sus dos representantes más importantes son Pablo Picasso (1881-1973) y Georges Braque (1882-1963).

Frutero, violín y botella, 1914, Pablo Picasso (1881-1973) óleo sobre lienzo, 92 x 73 cm.

Botellas y peces, 1910-1912, Georges Braque (1882-1963), óleo sobre lienzo, 38.74 X 33.7 cm.

Poco después los cubistas incorporaron a la obra otros materiales, como aserrín, arena o pedazos de periódico, con el fin de lograr nuevas texturas, como tú hiciste en la sesión 10 del Bloque I, en la que realizaste un collage. A partir del cubismo analítico y de la creación de los collages surgió el cubismo sintético. En él las formas geométricas se vuelven a unir para interrelacionar los componentes del cuadro y así ofrecer una visión unitaria, al mismo tiempo de dar mayor luminosidad y más color a la obra. Un artista muy conocido dentro del cubismo sintético es Juan Gris (1887-1927).

Naturaleza muerta y paisaje - Place Ravignon, 1915, Juan Gris, (1887-1927), óleo sobre lienzo, 116 x 89 cm.

En el siguiente cuadro se detallan las principales características del cubismo analítico y del cubismo sintético.

Cubismo analítico (1909-1912)	Cubismo sintético (1912)
Obras con poco color, descomposición y simplificación de las formas que se vuelven más compactas y más densas.	Uso de collage, se superponen las formas para crear nuevas, uso de más colores.

Un artista mexicano, a quien seguramente ya conoces, trabajó obras cubistas. Se trata de Diego Rivera (1886-1957), sobre quien puedes investigar en los libros de la biblioteca de la escuela.

Mesa en el Café Terrace, 1915, Diego Rivera, 1886-1957, óleo sobre lienzo, 60.6 x 49.5 cm.

Todas estas tendencias se originaron en Francia. En Alemania, mientras tanto, surgía el expresionismo. Este movimiento enfatizó la expresión de las emociones a través de distorsionar las figuras, caricaturizar los rostros y preferir colores de tonos oscuros. Entre ellos se encontraba Ernst Kirchner (1880-1938).

Grupo de artistas, 1912, Ernst Kirchner (1880-1938) óleo sobre lienzo, 168 x 126 cm.

Actividad

Aprovechemos las propuestas del cubismo realizando una imagen con sus características.

- ✦ Observa con atención las formas y figuras que se encuentran en tu trabajo puntillista.
- ✦ Escoge una técnica analítica o sintética. Recuerda que si eliges la primera tendrás que descomponer en cada una de sus partes los objetos de la obra y redistribuirlas. Si es la segunda podrás componer un collage, aplicar más color y sobreponer varios objetos para crear nuevas formas.

En esta sesión has trabajado una obra a partir de las características del cubismo, pero también descubriste algunas de las tendencias que se dieron a fines del XIX y a principios del siglo XX. Recuerda que puedes acudir a otras fuentes para investigar más sobre los artistas y sus obras.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Trae 1/8 de pliego de papel ilustración, lápiz, goma, pintura (es recomendable que sea acrílica, si no la encuentras puedes reemplazarla por acuarela o gouache), pinceles, envase para el agua, plato o godete para mezclar colores y un trapo.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:
<www.artespain.com>.

Sesión 27

Las vanguardias en el arte II

En esta sesión realizarás una composición basándote en algún estilo de vanguardia.

¿Qué sabes tú?

¿Recuerdas el significado de vanguardia? ¿Qué movimientos ya hemos visto?

Manos a la obra

En las primeras décadas del siglo xx sucedieron muchas transformaciones económicas, sociales e industriales que impactaron profundamente al arte. Este periodo fue un momento de gran libertad artística porque permitió a los creadores experimentar con los nuevos materiales que aparecían. Ellos rompieron con todas las reglas anteriores, se independizaron de la figuración y comenzaron a valorar las emociones y el yo interno.

En las sesiones pasadas hemos visto algunos movimientos, como el fauvismo, el cubismo y el expresionismo. Como habrás notado, todos terminan en ismo, y es por eso que a este periodo también se le llama los *ismos*.

Tutto si muove, 1913-1914,
Giacomo Balla (1874-1958),
temple sobre papel para boceto.

Ahora veremos otros movimientos que surgieron a principios del siglo xx.

El futurismo surgió en Italia y su característica principal es una apasionada defensa de la tecnología moderna, del movimiento y de la velocidad, de la vida urbana. Sus artistas rechazaban toda la tradición del arte del pasado e intentaron representar el movimiento con colores muy fuertes. Entre sus representantes más importantes se encuentran Umberto Boccioni (1882-1916) y Giacomo Balla (1871-1958), entre otros.

Casi al mismo tiempo se desarrolló en Suiza y Francia el dadaísmo, un movimiento que rechazó los avances tecnológicos, impulsó nuevas maneras de ver y percibir el mundo y discutió violentamente qué es lo que hacía que algo fuera arte. Sin duda, el mayor representante es Marcel Duchamp (1887-1968), pero es necesario mencionar también a Francis Picabia (1879-1953), Hans Arp (1886-1966) y Kurt Schwitters (1887-1948), entre otros. Duchamp colocó una rueda de bicicleta en un banco y lo exhibió en un museo para que los observadores se preguntaran si esos objetos cotidianos se convertían en arte porque estaban en un ambiente artístico. Llamó a estos objetos *ready-made* u objeto prefabricado.

Schwitters realizó collages para los que usaba materiales de reuso como una crítica a las consecuencias de la guerra.

Otro movimiento fue el surrealismo. Los surrealistas se reunieron alrededor de André Breton (1896-1966) e impulsaron la idea de la necesidad de representar las sensaciones oníricas, es decir, las contradicciones entre la realidad y los sueños. En sus obras predominan escenas y objetos cotidianos que son fácilmente reconocibles pero que, en la obra, se encuentran fuera de su contexto habitual, muy parecido a como sucede en los sueños. Entre los artistas surrealistas se encuentran Salvador Dalí (1904-1989), René Magritte (1898-1967), Max Ernst (1891-1976), entre otros.

Entre los artistas mexicanos es muy conocida Frida Kahlo (1907-1954).

La constelación 25a, 1920, Kurt Schwitters (1887-1948), collage y óleo sobre cartón, 104 x 79 cm.

La persistencia de la memoria, 1931, Salvador Dalí (1904-1989), óleo sobre lienzo, 24 x 33 cm.

Vue d' en Haut, Rene Magritte
(1898 - 1973).

Un dato interesante >>>

La palabra dadá tiene significados muy diversos en distintos lenguajes: en francés es el nombre de los caballitos de madera de los niños, en algunas lenguas eslavas quiere decir sí. Se cuenta que el poeta dadaísta Tristan Tzara, en busca de un nombre para el movimiento, clavó un cuchillo en cualquier lugar de un diccionario y, como cayó en la palabra dadá y el término parecía no tener un gran sentido, lo eligieron para denominarse a sí mismos.

Actividad

En esta actividad realizarás una composición surrealista.

- ✦ Tendrás que pensar en un sueño que hayas tenido y que te parezca divertido o te gustaría volver a soñar.
- ✦ Dibújalo a lápiz sobre tu 1/8 de papel ilustración. Recuerda que en los sueños no todo parece claro y a veces todo es absurdo. Intenta dibujar lo que más recuerdes y en el camino puedes inventar cosas absurdas.
- ✦ Finalmente coloréalo con la pintura que trajiste tratando de hacer que el color aparezca en las figuras pero también en el fondo.

Todos los movimientos de vanguardia europeos que hemos visto fueron muy importantes porque impactaron en muchas partes del mundo, como Estados Unidos y en Latinoamérica. Nuestros artistas también buscaron redescubrir los valores nacionales en un lenguaje propio pero influido por esta gran cantidad de ideas nuevas en relación a las representaciones visuales que surgieron en las primeras décadas del siglo xx. Investiga más en la biblioteca escolar, recuerda que aquí sólo te mostramos algunos ejemplos entre muchos otros que existen.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás papel, acuarelas o colores, cinta adhesiva, pinceles, regla, lápiz y goma.

En esta sesión identificarás el uso de formas geométricas en diferentes movimientos.

¿Qué sabes tú?

¿Qué características del arte abstracto recuerdas?

Manos a la obra

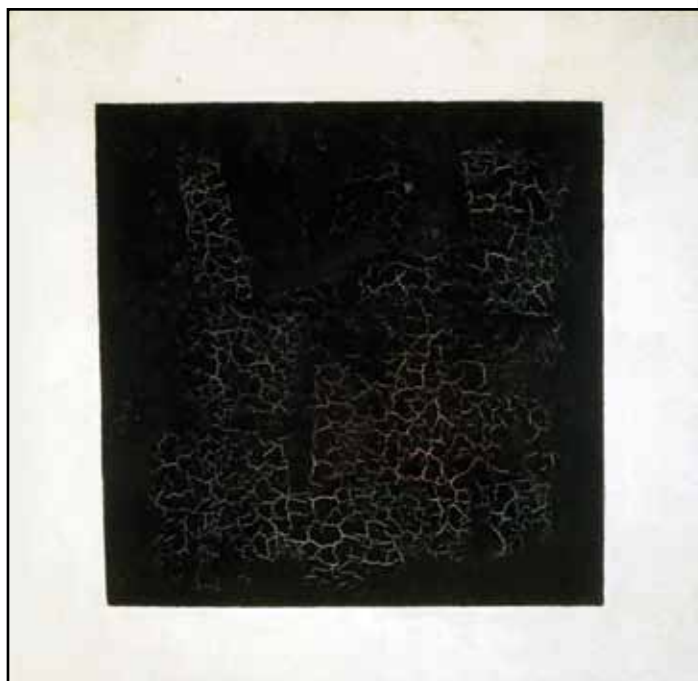
Ya hemos visto que Vasili Kandinsky es considerado uno de los iniciadores del arte abstracto, es decir, del arte no figurativo. Esta abstracción presenta dos variaciones básicas: la primera es la geométrica, que veremos hoy, la segunda se refiere a aquellas obras en que las formas tienden hacia lo orgánico evocando, por ejemplo, flores, por eso se le denomina biomórfica.

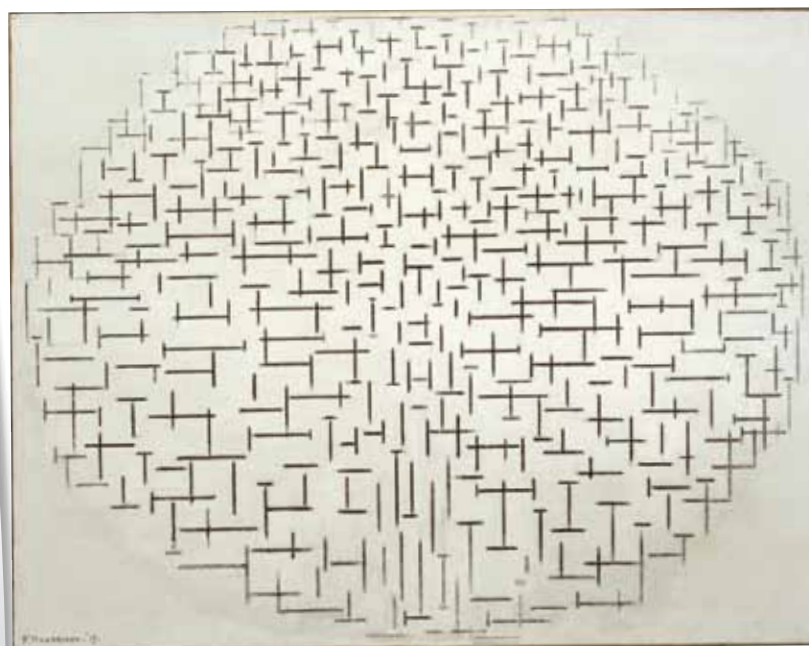
El arte abstracto geométrico en general se asocia principalmente a dos movimientos: el suprematismo-constructivismo, en Rusia, y el neoplasticismo, en Holanda.

En Rusia, la abstracción geométrica fue impulsada por el artista Kasimir Malevich (1878-1935), quien trabajó primero dentro del suprematismo a partir del cubismo y defendió el uso de figuras geométricas como el círculo, el rectángulo, el triángulo y la cruz en obras con poco color. De esta manera, la geometría se convirtió en la expresión suprema de un sentimiento y por eso denominó a este movimiento suprematismo. Más tarde, estas mismas ideas y conceptos fueron aplicados a la escultura, a esta fase se le llamó *constructivismo*.

La misma búsqueda rusa la encontramos en Holanda. Sus dos artistas más representativos fueron Piet Mondrian y Theo van Doesburg. En torno a ellos se reunió un grupo de artistas, todos interesados en la abstracción geométrica. Su propuesta era, en realidad, muy simple: claridad y orden

Cuadro negro, ca. 1913, Kazimir Malevich (1878-1935), óleo sobre lienzo, 106.2 x 106.5 cm.

en la composición. Por eso sus obras muestran líneas rectas, figuras cuadradas y rectangulares y colores simples, como rojo, azul, amarillo y blanco. A esta tendencia la llamaron neoplasticismo y para difundir sus ideas crearon la revista *De Stijl*, en 1917.

Composición 10 en blanco y negro, muelle y mar, 1915, Piet Mondrian (1872-1944), óleo sobre lienzo, 85 x 108 cm.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:

www.artuniversal.com.

Actividad

Harás una composición a partir de líneas rectas.

- ✦ Pega tu hoja a un soporte rígido y con la regla marca líneas rectas a las distancias que tú decidas, sólo trata de no usar diagonales.
- ✦ Pega la cinta adhesiva encima de las líneas que trazaste, puedes cortar la cinta de diferentes grosores.
- ✦ Pinta con las acuarelas o los colores los espacios vacíos usando sólo los colores primarios.

Tanto los artistas suprematistas como los neoplasticistas deseaban eliminar de sus cuadros todo objeto o forma que evocara la realidad. Para Mondrian las líneas rectas provocaban en el espectador una sensación de serenidad, de equilibrio y armonía. Aunque a primera vista se parecen entre sí, una observación más atenta permite percibir que cada una de ellas presenta un ritmo propio.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás una fotocopia de una fotografía de algún artista que te guste, frijoles, canicas o brillos, papel blanco y pegamento.

En esta sesión identificarás las características del arte popular en diferentes culturas.

¿Qué sabes tú?

¿Piensas que es lo mismo arte popular que pop art?, ¿por qué?
¿Qué diferencias encuentras?

Manos a la obra

En términos generales usamos la expresión arte popular para denominar a los objetos creativos realizados por los artesanos, donde suelen aparecer no solamente referencias a la historia y a la tradición de las culturas, sino también elementos nuevos, propios de nuestra época.

Por otro lado, el **pop art**, aunque también significa arte popular, aparece como movimiento hacia la década de los cincuenta, primero en Inglaterra y después en Estados Unidos. El pop art se caracteriza por usar objetos cotidianos y de desecho incluyendo lo que aparece en los medios masivos de comunicación o lo que en la vida diaria es despreciado por banal. Los artistas del pop art festejaban el consumismo en sus obras de manera juguetona, alegre o irónica, rechazaban la idea de representar ideas o contenidos serios y profundos.

Se considera que la primera obra pop es la siguiente.

What is it..., 1956, Richard Hamilton (1922-2011), collage sobre papel, 115 x 114 cm.

El artista más conocido del pop art es sin duda, Andy Warhol (1928-1987). En su primera etapa creaba sus obras a partir de la elección de una imagen típica de los medios de comunicación, la recortaba y la ampliaba, decidía el formato final y los colores y finalmente la realizaba sobre papel o tela. Más tarde ya la producía de manera industrial en su estudio, que él llamaba *Factory*. Lo que Warhol quería era trabajar como una máquina, que su arte se viera de manera industrial y que fuera claro para el espectador, que pareciera que cualquiera podría haber hecho la obra.

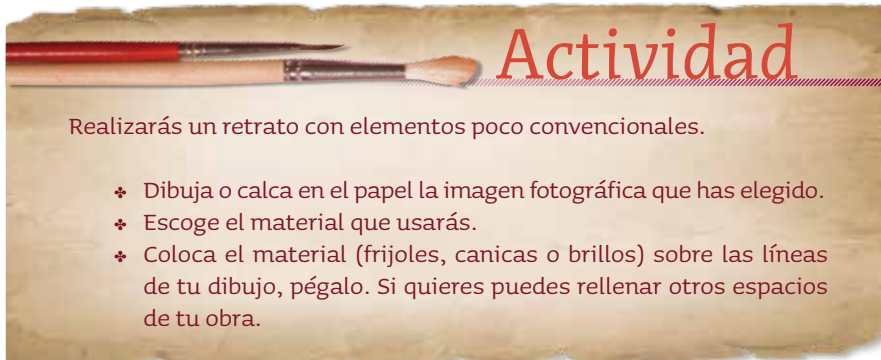

Marilyn Monroe dorada,
1962, Andy Warhol (1928-
1987), serigrafía sobre
lienzo, 211.4 x 144.7 cm.

Las características más significativas de esta tendencia son:

- Toma sus temas de la calle, de los lugares comunes, banales y cotidianos.
- Las obras son apenas medios para el mensaje y requieren por parte del observador un vistazo rápido, superficial.
- Las obras se trabajan con procedimientos industriales, se realizan en series, es decir, muchos ejemplares iguales que se numeran y se venden como cualquier producto de consumo diario.
- Buscan simplificar lo más posible, en general son de gran formato con pocos colores.

Actividad

Realizarás un retrato con elementos poco convencionales.

- ✦ Dibuja o calca en el papel la imagen fotográfica que has elegido.
- ✦ Escoge el material que usarás.
- ✦ Coloca el material (frijoles, canicas o brillos) sobre las líneas de tu dibujo, pégalo. Si quieres puedes rellenar otros espacios de tu obra.

En esta sesión hemos visto que las expresiones arte popular y pop art, si bien son sinónimos, se usan de manera diferente para distinguir entre el arte popular genuino de diversas regiones y el movimiento pop surgido en Inglaterra y Estados Unidos en la década de los años sesenta del siglo xx.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás fotocopias de fotos de compañeros, una hoja blanca, lápices de colores, lápiz negro, goma, tijeras y regla.

Un dato interesante >>>

Richard Hamilton, artista inglés, autor de la primera obra del pop art, alguna vez dijo: “El arte pop es popular y destinado a un público amplio, pasajero y efímero, fácil de consumir y de olvidar, barato, producido en serie, joven, querido por la juventud, espiritual, sexy, llamativo y simpático...Un negocio redondo”.

Consulta en...

Si quieres conocer acerca de la vida y obra de Andy Warhol, visita la siguiente página de internet:

www.warhol.org/museum.

Sesión 30

El hiperrealismo

En esta sesión identificarás las características del movimiento hiperrealista.

¿Qué sabes tú?

¿Qué te sugiere la palabra *hiperrealista*? ¿Qué diferencias piensas que podría tener si lo comparas con la abstracción?

Manos a la obra

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial surgieron muchas y muy diferentes tendencias dentro de las artes visuales, en sesiones pasadas vimos una de ellas, el pop art.

Los artistas comenzaron a crear obras muy distintas entre sí, cada uno buscaba su propia y personal forma de expresión. Muchos continuaron practicando la abstracción, pero otros decidieron regresar a la figuración más extrema y la denominaron hiperrealismo. Como su nombre lo indica, se trata de obras figurativas que se basan o en la fotografía o en la visión fotográfica del mundo real, buscan representar esa realidad de la manera más cercana. Se trata de una reacción a la abstracción y, como el método de trabajo de los artistas con frecuencia consistía en proyectar las fotografías sobre un lienzo para que así se pudiera pintar una réplica exacta, a este movimiento también se le denomina fotorrealismo.

Entre los creadores más representativos es necesario mencionar a Richard Estes (1936) y Chuck Close (1940).

En la siguiente obra es difícil percibir a primera vista que se trata de un óleo sobre tela. El método usado permite recrear el mundo real con todos sus detalles; sin embargo, en ocasiones, si se observa con mucho detenimiento se encuentran inexactitudes en algunos ángulos o reflejos.

Mark, 1978-1979, Chuck Close (1940), acrílico sobre lienzo, 274.3 x 213.4 cm.

Close ha trabajado frecuentemente los retratos en gran escala. A primera vista puede parecernos una fotografía, pero también en este caso, si vemos con detenimiento, aparecen elementos inquietantes que probablemente se deban a los espacios poco claros que presenta una fotografía muy ampliada. Para obtener una visión claramente hiperrealista es necesario que el observador se mantenga a cierta distancia.

En México radica desde hace muchos años el pintor Santiago Carbonell (1960). Desde joven pintó obras realistas y más tarde presentó obras hiperrealistas que llaman la atención por la precisión y exactitud de sus detalles.

Rostro, Santiago Carbonell (1960).

Actividad

Realizarás una obra hiperrealista.

- ✦ Comienza por cuadrricular la fotocopia con la regla y el lápiz negro.
- ✦ Con las mismas medidas cuadrícula tu hoja blanca.
- ✦ Observa atentamente la fotocopia, copia a tu hoja blanca la fotografía.
- ✦ Si quieres puedes pintar tu obra de colores, pero recuerda que debe ser exactamente igual a la realidad.

El hiper o fotorrealismo se encuentra muy cercano al arte pop, que ya vimos anteriormente. Para muchos críticos resulta impersonal y frío; para otros, un movimiento muy interesante porque los resultados presentan gran intensidad y detalles que paradójicamente lo vuelven irreal.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Organícense en dos equipos. Necesitarás para el equipo 1: cuatro cartulinas, pinturas, pinceles, plato para mezclar colores, trapo, lápiz, goma y elegir entre todos una emoción, sabor o sentimiento. Para el equipo 2: cuatro cartulinas, pinturas, pinceles, plato para mezclar colores, trapo, lápiz, goma, regla grande y una imagen de un paisaje urbano elegida entre todos.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:
<www.artuniversal.com>.

En esta sesión elaborarás una obra hiperrealista de manera colectiva.

¿Qué sabes tú?

Divídanse en dos equipos para realizar la siguiente actividad.

- El equipo 1 escribirá todas las características del arte abstracto.
- El equipo 2 hará lo mismo con las características del arte figurativo.
- Por último, concluyan grupalmente.

Manos a la obra

En esta secuencia conocimos y analizamos las características del arte figurativo y del arte abstracto a través de diversas imágenes de diferentes tiempos. Para comprender el arte es importante tener claras las dificultades que enfrenta un artista al elegir la manera en que representará el tema o asunto de su interés.

Actividad

Equipo 1

- ✦ Unan las cuatro cartulinas, formando una sola y adhiéranla al muro o al pizarrón.
- ✦ Comenten y pónganse de acuerdo de qué manera representarán el asunto escogido.
- ✦ Es conveniente que hagan un boceto.
- ✦ Realicen la obra entre todos.

Equipo 2

- ✦ Una persona del equipo dividirá en cuadros de 1 cm de lado la imagen que escogieron entre todos.
- ✦ El resto del equipo deberá unir las cuatro cartulinas, formando una sola. Péguenla al muro o al pizarrón.
- ✦ Cuadriculen las cartulinas unidas en cuadros de 10 cm de lado.
- ✦ Observen con mucha atención la imagen. Se trata de dibujar en los cuadros grandes de la cartulina exactamente lo mismo que hay en los cuadros pequeños.
- ✦ Trabajen todos juntos en diferentes espacios del soporte, recuerden que se trata de hacer una obra lo más real posible.

Al terminar observen el trabajo de sus compañeros y comenten los resultados entre todos.

En esta sesión aprendiste no solamente cómo hacer una obra hiperrealista, sino también a representar un sentimiento o una emoción y a trabajar de manera colectiva. En ocasiones los artistas se reúnen y deciden realizar obras en conjunto; para lograrlo también se ven obligados a reflexionar y analizar entre todos aceptando las ideas de los demás.

AUTOEVALUACIÓN

Es tiempo de que revises lo que has aprendido después de estudiar esta secuencia.

Lee con atención y responde.

Explica con tus palabras qué entiendes por vanguardias. Escríbelo en tu cuaderno.

Lee los enunciados con atención y marca tu respuesta.

Lee el enunciado y elige la opción que consideres que refleja mejor tu actitud.

	Siempre lo hago	A veces lo hago	Nunca lo hago
Me muestro abierto ante las distintas posturas del realismo en la figuración.			
Leo y repaso las características de la pintura impresionista vistas en clase.			

De tus respuestas anteriores, analiza y contesta en tu cuaderno: ¿qué logros obtuve? ¿A qué dificultades me enfrenté? ¿Qué y cómo puedo mejorarlas?

En esta sesión revisarás el avance que has tenido durante el Bloque II.

Elige la respuesta correcta según la oración.

1. Una obra figurativa intenta mostrar:
 - a) Formas definidas
 - b) Figuras claramente marcadas
 - c) Formas geométricas
 - d) Formas biomórficas
2. Cuando una obra no muestra formas reconocibles se le denomina:
 - a) Pintura
 - b) Arte
 - c) Abstracta
 - d) Figurativa
3. El impresionismo y los artistas impresionistas estudiaron fundamentalmente:
 - a) Las formas
 - b) Los puntos
 - c) La luz
 - d) Ninguna de las anteriores
4. Van Gogh es considerado un artista:
 - a) Impresionista
 - b) Vanguardista
 - c) Postimpresionista
 - d) Cubista
5. Relaciona las siguientes imágenes con el movimiento artístico al que pertenecen.

- a) Surrealismo
- b) Expresionismo
- c) Cubismo
- d) Abstracción
- e) Impresionismo

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás un soporte de cartón, hojas de colores, retazos de papel de colores, una revista, pegamento y tijeras.

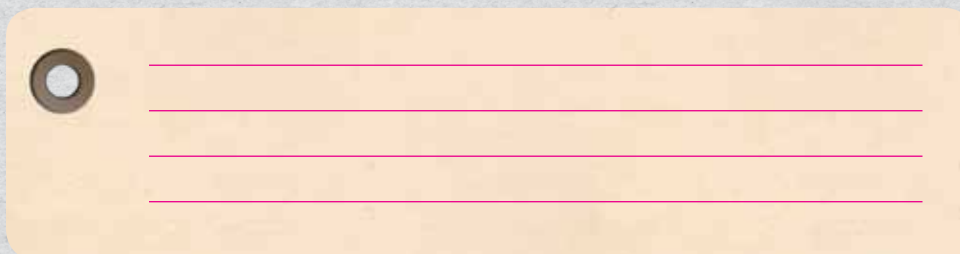
HOJA PARA PADRES

Con el propósito de ayudar al alumno a mejorar su aprendizaje, solicitamos atentamente a los padres de familia colaboren con el maestro para conseguir este objetivo, por lo que en esta sección deberán mencionar las dificultades, rezagos o deficiencias que presenta el estudiante durante el transcurso de cada uno de los bloques, así como las acciones que ustedes consideren deberán emprender para superarlas.

Presenta las siguientes dificultades, rezagos o deficiencia en:

Para erradicarlas deberá:

Observaciones o comentarios del padre de familia:

Composición de la imagen: formatos y encuadres

Versión de evaluación 23/04/12

Hombres durante exposición en una sala de la
Academia de San Carlos.

Emplearás elementos de la composición visual en producciones bidimensionales.

ACADEMIA DE SAN CARLOS

Bloque III

Versión de evaluación 23/04/12

Composición de la imagen bidimensional

En esta secuencia analizaremos nuevos aspectos de las imágenes bidimensionales que se consideran parte de lo que llamamos composición; también veremos que los diferentes tipos de formatos, así como los diversos soportes que un artista puede usar, son elementos importantes, cuyo conocimiento nos permitirá disfrutar de las artes visuales cada vez más, ya sea como observadores o como creadores.

La composición de la imagen

En esta sesión reconocerás la importancia de la composición en diferentes imágenes.

¿Qué sabes tú?

A partir de lo que has visto a lo largo del libro, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno: ¿qué entiendes por composición en una imagen? Cuando observas una imagen, ¿en qué te fijas primero?

Manos a la obra

En sesiones pasadas hemos hablado del alfabeto visual, analizamos el punto, la línea, las proporciones y las texturas, entre otros. Al responder la pregunta con que iniciamos esta sesión, seguramente nombraste algunos de estos elementos.

¿Qué sucede cuando dibujas una figura sobre una superficie plana y no se trabaja el fondo? ¿Qué sensación te produce? Anótalo en tu cuaderno.

Cuando en una imagen hay pocos elementos y no tienen alguna referencia acerca del espacio donde se ubican, parece que están flotando o que están pegados al fondo. Pero si trabajamos lo que está detrás de las figuras, aplicamos color o detallamos los objetos a través de luces y sombras, podemos dar la ilusión de volumen o de profundidad.

Los artistas, a través del dibujo, la fotografía, la pintura o el grabado, para generar la sensación de profundidad en una imagen colocan de distintas maneras los objetos. Por ejemplo, si quieren que un elemento parezca que está cerca, lo representan más grande y detallan más, pero, por el contrario, si quieren que se vea lejano, lo hace más pequeño y con menos detalle. Para crear esos efectos, también usan distintos colores; por

ejemplo, se valen de los colores claros, como el amarillo o el blanco, para ser el punto central de la imagen, pues estos colores al ser más brillantes atraen al ojo de inmediato. En contraste, si quieren que algo se vea lejos, utilizan colores oscuros y borrosos o esfumados.

Observa la imagen y escribe en tu cuaderno: ¿qué elementos se encuentran más cercanos a ti? ¿Y cuáles están más lejanos? ¿Dónde encuentras más detalles? ¿En qué lugar de la obra son más intensos los colores? No olvides anotar el nombre de la pintura.

Cuando nos referimos a la **composición** de una obra estamos hablando de la manera en que se han ordenado los elementos visuales de la imagen para permitir al observador interpretarlos, conocer la intención del artista o percibir la sensación de espacio.

*La virgen del
canciller Rolin,
(1435),
Jan van Eyck
(1390-1441),
óleo sobre tabla,
66 x 62 cm.*

Un dato interesante >>>

En el mundo del arte el término composición es fundamental, pues abarca todas las manifestaciones visuales, incluyendo la arquitectura, pero también es muy importante en la música, en la danza y aun en el teatro, porque en cualquiera de ellas el autor busca ubicar dentro de una obra formas, sonidos, movimientos y personajes de manera ordenada, para que el resultado final sea claro y equilibrado.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:

<www.encolombia.com/museos-obra.htm>.

Actividad

En esta actividad realizarás una composición figurativa o abstracta tomando en cuenta el orden que tú quieras que siga el espectador al estar frente a tu obra:

Recorta de la revista que trajiste de tres a cinco formas de los colores que quieras.

Ahora elije de tus hojas de colores cuál te gustaría que quedara como el fondo de tu composición. Puedes recortar o rasgar el papel dependiendo de cómo quieres que sea el fondo. Finalmente pégalo sobre tu soporte.

Ahora juega colocando las figuras que recortaste y los pedazos de papel que trajiste para hacer una composición.

Ubícalos en el soporte tratando de pensar en lo que quieres que aparezca más cerca, más lejos, en lo que quieres que sea más llamativo, etcétera. Una vez que hayas encontrado la composición que te guste, pega las figuras y termina tu ejercicio.

La composición de las figuras y las formas sobre una superficie bidimensional permite que el espectador perciba el espacio en que se encuentran los objetos y los elementos que lo forman.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás un cartón o soporte rígido de aproximadamente 30 x 40 cm, de cinco a 10 objetos pequeños del mismo color (pueden ser tapas de refrescos, pasadores de cabello, trozos de madera, etcétera), pintura de colores, pegamento y tijeras.

Sesión 34

El análisis de la composición

En esta sesión analizarás diversas imágenes de acuerdo con su composición.

¿Qué sabes tú?

¿Qué otros elementos piensas que pueden ser importantes para componer una imagen?

Manos a la obra

Como ya vimos en sesiones pasadas, para realizar una composición el artista se vale de los elementos del lenguaje visual a través de la búsqueda de un orden. Ordenar es disponer los objetos y las figuras de tal manera que se encuentren en el lugar que les corresponde según las funciones que el artista ha establecido. A veces decimos que cuando hay orden existe **armonía**; sin embargo, en el caso de las artes, el orden también se refiere a las reglas que sigue el artista o dispone para que se llegue a un resultado y no siempre es armónico. A veces el artista ordena los elementos para generar **desequilibrio** o **tensión** entre objetos, formas o figuras.

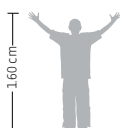
Por su parte el equilibrio está relacionado con la armonía. Se trata de la organización de los objetos y colores en proporciones iguales entre sí. Cuando los artistas buscan el equilibrio en sus obras pretenden provocar en el espectador un estado de bienestar, de tranquilidad.

Además del equilibrio o desequilibrio, la armonía o la tensión, también se puede analizar la composición de una obra con los siguientes aspectos:

El **ritmo**. En artes visuales se refiere a la disposición repetida y alternada de formas, similares entre sí que generan en el espectador la sensación de un orden específico. Observa el ritmo de los elementos de la siguiente imagen:

La Anunciación, 1442, Fra Filippo Lippi (1406-1469), óleo sobre tabla, 183 x 175.5 cm.

Decoración con grecas, Mitla, Oaxaca.

La **dirección**. Este aspecto permite percibir el sentido de orientación de una o varias figuras, objetos o formas en el espacio, es decir, saber hacia dónde se dirigen. Observa las imágenes y analiza las líneas marcadas en las obras. ¿Percibes las direcciones?

Laocoonte (1604-1614), El Greco, óleo sobre lienzo, 142 x 193 cm.

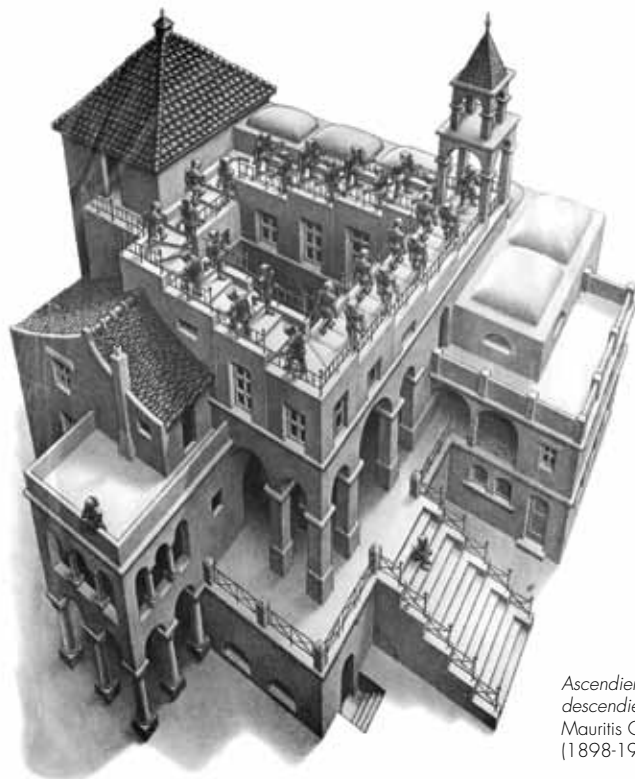

El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, 1814, Francisco de Goya (1746-1828), óleo sobre lienzo, 268 x 347 cm.

Finalmente, en la composición existe otro aspecto del que ahora hablaremos muy brevemente, ya que lo verás con más profundidad en el siguiente bloque.

Reflexiona: ¿has observado alguna vez las vías del tren? Cuando dirigimos la mirada a lo largo, vemos que en el punto más lejano que alcanza nuestra vista se unen, aunque sean paralelas. Ese efecto, que es puramente visual, se llama *perspectiva* y el lugar donde se unen las líneas, *punto de fuga*. Gracias a que tenemos dos ojos percibimos la tridimensionalidad de los objetos: nuestro cerebro recibe dos imágenes, una por cada ojo, y las transforma en una sola, tridimensional. Intenta observar un paisaje cerrando uno de tus ojos, verás que es mucho más difícil percibir su profundidad.

Ascendiendo y descendiendo, 1960, Maurits Cornelis Escher (1898-1972).

Actividad

En esta actividad realizarás un collage donde utilices la armonía, el ritmo y la dirección en una composición bidimensional.

- ✦ Organiza sobre tu soporte los objetos que trajiste y observa qué sucede cuando los reúnes todos en un solo lugar: ¿qué pasa cuando los esparces hacia una dirección? ¿Qué sucede cuando los organizas del centro hacia fuera?
- ✦ Ahora divide de forma horizontal o vertical tu soporte, tú decide el tamaño de la porción que quieres que tenga cada bloque.
- ✦ Posteriormente pinta cada bloque de los colores que elegiste.
- ✦ Para terminar organiza y pega los objetos en la forma que tú quieras generar ritmo, armonía y dirección.

Cuando termines la actividad coloca tu ejercicio a la vista de todo el grupo para que analicen la composición reflexionando sobre la experiencia de haberla creado con ritmo, armonía y dirección.

Cuando observamos una obra, tendemos naturalmente a preguntarnos qué nos dice, qué narra o cuál es la anécdota representada. Sin embargo, como ya has visto, la composición y todos los aspectos que la integran también hablan y por eso decimos que es parte del alfabeto visual. Conocerlo no sólo es importante para el artista, sino también para el observador.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

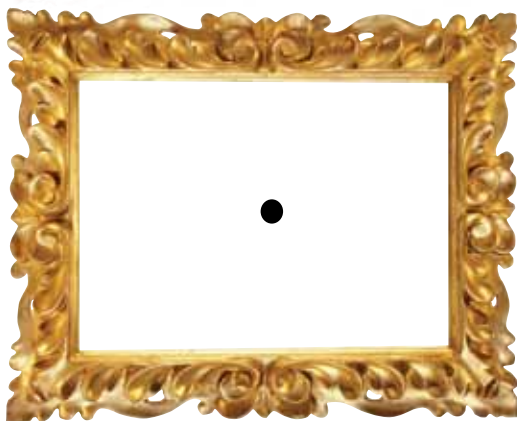
Necesitarás dos pedazos de $\frac{1}{4}$ de cartulina, pintura de colores, pinceles y un envase para agua.

Simetría en la composición

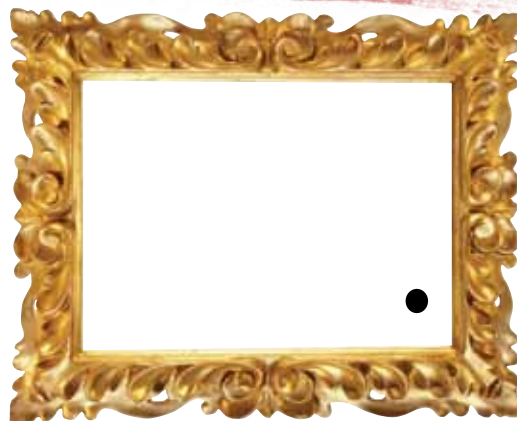
En esta sesión elaborarás un ejercicio de composición con base en la simetría.

¿Qué sabes tú?

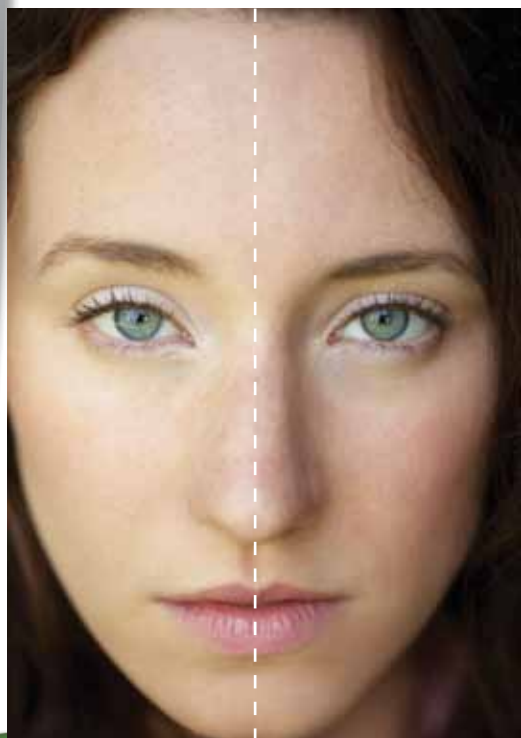
¿Qué te sugiere la palabra simetría? Observa las siguientes imágenes, piensa: ¿cuál de ellas será simétrica y cuál no?, ¿por qué?

Los objetos o figuras signos visuales colocados en el centro geométrico equilibran y generan estabilidad.

Los objetos o figuras signos visuales desplazados o fuera del centro desequilibran.

Manos a la obra

Si observas una fotografía de un rostro y trazas una línea al centro en sentido vertical surgen ante tu vista dos partes iguales; lo mismo sucede si divides una mesa, una silla o muchos otros objetos o figuras. A esto le llamamos *simetría*, es decir, que ambos lados se corresponden. Si no hay simetría se dice que la obra es *asimétrica*.

El lugar del plano o fondo donde estén colocados los objetos o figuras determinará distintos efectos que nos permiten percibir si hay o no tensión. Hablar de *tensión* en la composición es referirse a la percepción de algo inesperado o irregular. Si te fijas bien, cuando observamos una obra nuestro ojo tiende a mirar al centro y a buscar las líneas verticales y horizontales para encontrar un equilibrio. Mientras más simétrica sea la obra, es más estable o armónica, y por el contrario, cuanto más asimétrica o desequilibrada, tiene mayor dinamismo o movimiento.

La escuela de Atenas, 1512-1514, Rafael Sanzio (1483-1520), pintura al fresco, 500 x 770 cm.

27 cm

La gran ola de Kanagawa, 1830-1833, Katsushika Hokusai (1760-1849), grabado, 25 x 37 cm.

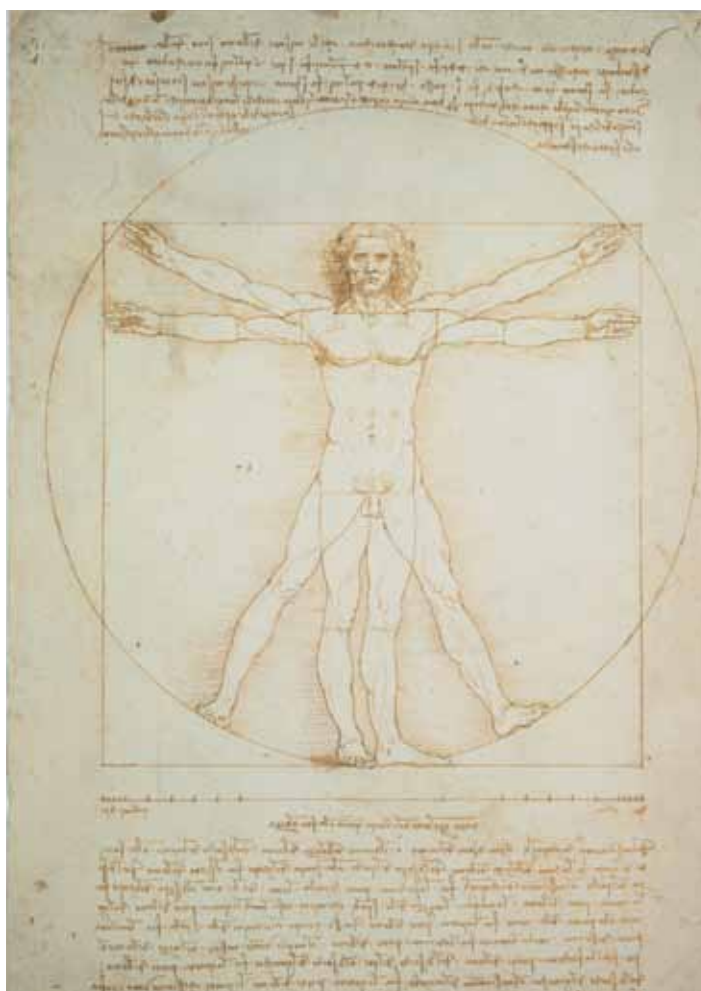
Básicamente existen dos tipos de simetría: **axial** y **radial**. La primera ya la viste al trazar una línea al centro de un rostro y puede ser tanto vertical como horizontal. La división exactamente en medio da el mismo peso a los objetos situados a los lados. Es una composición simple, sencilla, que tiende a ser más estática.

Interior del museo de Historia Afro-americana, Detroit, Michigan.

La segunda simetría es la *radial* porque no tiene un solo eje, sino varios que se cruzan en el centro de la obra. Estas líneas regulares permiten la ubicación de los objetos y las figuras. Se usa mucho en la decoración, pues la complejidad geométrica la hace muy atractiva para esos fines.

Particularmente durante el Renacimiento, pero incluso desde la antigüedad, se sustentó la idea de que la belleza en el arte dependía de que las proporciones entre las partes fueran adecuadas porque de lo contrario no habría armonía. Como para ellos estas proporciones se encontraban en la naturaleza, el artista debía descubrir sus leyes y reglas para componer su obra. Por eso adoptaron un sistema que consistía en una serie de cálculos matemáticos cuyas referencias eran las medidas de un ser humano, que aplicaban al soporte con líneas, para después marcar dónde debía ir cada objeto. A este método se le llamó *proporción áurea* o *divina proporción*.

El hombre de Vitruvio, 1490, Leonardo da Vinci (1492-1519), dibujo realizado con tinta y toques de acuarela, 34.4 cm x 25.5 cm.

27 cm

Como hemos visto, son las líneas imaginarias o reales las que nos permiten comprender la composición. Si la línea es recta y se encuentra en posición horizontal, genera calma; si es vertical, la sensación que produce es de estabilidad, simetría o asimetría, equilibrio. Si, por el contrario, encontramos líneas oblicuas o diagonales, nuestra percepción nos indica que en la obra hay tensión, acción, movimiento.

Noli me tangere, 1515, Antonio Allegri da Correggio, (1489-1534), óleo sobre tabla, 130 x 103 cm.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás un objeto puede ser un juguete, un zapato o una caja que ya no uses, pinturas de colores y una hoja de papel blanco.

Actividad

Realiza una composición simétrica y una asimétrica:

- ❖ Toma tus dos pedazos de cartulina, detrás de una escribe *Composición simétrica* y en la otra *Composición asimétrica*.
- ❖ Píntalas de un sólo color cada una, los que tú prefieras. Deja que sequen.
- ❖ Una vez que se hayan secado, crearás a lápiz una composición que represente los tipos que escribiste en la parte de atrás, según corresponda.
- ❖ Colorea las figuras que realizaste para crear las dos composiciones. Recuerda que la simetría también puede estar en el color. ¿Qué fue más fácil de realizar?
- ❖ Coloca tus trabajos al frente y comenta sobre los resultados con tus compañeros. Si tuvieras que elegir una de las composiciones de tus compañeros que te parece que logró el objetivo, ¿cuál sería?, ¿por qué?

Sesión 36

Formatos y tipos

En esta sesión identificarás qué es el formato y los tipos que existen.

¿Qué sabes tú?

¿Piensas que la elección del formato es importante para el artista? ¿Qué sucedería si una pintura mural se realizara en un formato redondo y muy pequeño? ¿Piensas que el resultado sería el mismo?

Manos a la obra

Salón de jade, prosperidad y nobleza, ca. 1688-1912, Sun Lin.

Cuando nos acercamos a una obra visual, en general, tendemos a prestar más atención a la figura representada porque nos da más referencias de nuestro entorno cotidiano; sólo más tarde, y no siempre, observamos el fondo, es decir, todo lo que la rodea, y también el **formato** del soporte sobre el que se encuentra la imagen.

Para conseguir una composición clara y entendible, el artista tiene en cuenta que figura y fondo son igualmente importantes y que éstos, a su vez, determinan el formato que deberá elegir. Es decir, los tres elementos tienen la misma importancia.

Existen tantos formatos cuanto la imaginación pueda crear; sin embargo, el más usual es el rectangular, ya sea vertical u horizontal. Cuando se trata de una obra rectangular horizontal se le denomina **apaisada** y se ocupa mucho para la representación de paisajes.

Arroyo y Cráter, s/f, José Gerardo Murillo "Doctor Atl" (1875-1965), Atl-color sobre masonite, 36 x 50 cm.

Todos los formatos son posibles, pueden ser cuadrados, triangulares, redondos o hasta quebrados de manera absolutamente irregular. En cada caso el artista se enfrentará a problemas diferentes.

(arr. izq.) *Retrato del padre de Rembrandt*, 1631, Rembrandt van Rijn (1606-1669), óleo sobre tabla.

(arr. der.) *La sagrada familia*, 1504-1506, Miguel Angel Buonarroti (1475-1564), tempera y óleo sobre madera, 120 cm de diámetro.

15 mts

Relieve El descenso del Ganges, ca. 630-668, Mahabalipuram, India, 29 x 6 a 13 mts.

Relieve de Leones, cultura micénica, ca. 1250.

Por otra parte, además del formato de la superficie, es necesario considerar los tamaños. La siguiente no es una regla estricta sino general: se considera que los formatos pequeños miden aproximadamente lo mismo que una hoja de papel, es decir, entre 30 y 50 cm de altura o anchura.

Durante la Edad Media se acostumbraba incluir dibujos y pinturas en los libros sagrados. Estos formatos pequeños son muy amigables para quien se inicia en el trabajo artístico y además se usan frecuentemente para realizar bocetos.

Los formatos de tamaño medio van desde los 60 cm hasta un metro y se utilizan con mucha frecuencia porque permiten representar más detalles, así como realizar pinceladas largas o anchas, además la mano que dibuja, traza o pinta tiene más movilidad.

Ilustración en un libro antiguo, Armenia.

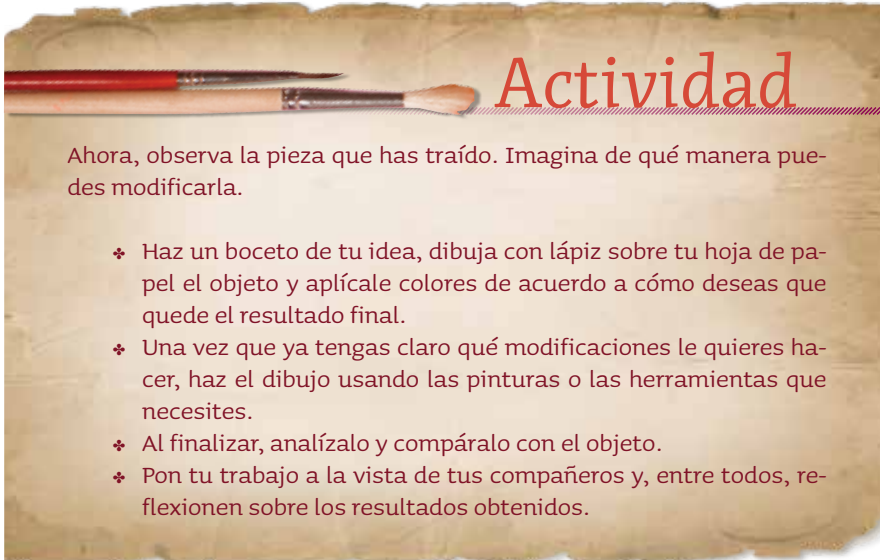

Representación de una festividad, 1961-1992, Oswaldo Barra Cunningham (1922), mural, Palacio de gobierno, Aguascalientes.

Pero cuando el artista se enfrenta a tamaños grandes, sabe que debe prestar especial atención a las proporciones para que la obra sea armónica. Además, al dibujar o pintar ya no usa solamente el brazo y la mano, sino que se ve obligado a desplazarse a lo largo de la superficie y el tiempo que debe dedicarle a su trabajo suele ser mucho más largo. De la misma manera, quien observa una imagen de gran formato también se ve obligado a caminar a lo largo de la obra para poder observarla con atención.

Por su parte, el arte contemporáneo o actual pone en evidencia la libertad creativa de los artistas. Los formatos de sus obras pueden ser cualquier objeto o elemento, por ejemplo, una caja o hasta un auto, quizás una casa o una mesa.

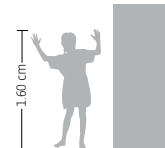
Actividad

Ahora, observa la pieza que has traído. Imagina de qué manera puedes modificarla.

- ✦ Haz un boceto de tu idea, dibuja con lápiz sobre tu hoja de papel el objeto y aplícale colores de acuerdo a cómo deseas que quede el resultado final.
- ✦ Una vez que ya tengas claro qué modificaciones le quieres hacer, haz el dibujo usando las pinturas o las herramientas que necesites.
- ✦ Al finalizar, analízalo y compáralo con el objeto.
- ✦ Pon tu trabajo a la vista de tus compañeros y, entre todos, reflexionen sobre los resultados obtenidos.

La cama, 1955, Robert Rauschenberg (1925-2008), técnica mixta sobre madera, 191 x 80 x 20.3 cm.

Al encontrarnos frente a una obra es importante tener en cuenta que nuestra tendencia será observar primero la figura, por eso a ésta se le suele denominar *espacio positivo*, mientras que el fondo pasa a ser un *espacio negativo*. Pero recuerda que ambos tienen la misma importancia y que se relacionan de manera directa con el formato que el artista eligió, aun cuando el soporte sea un objeto del entorno.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás un pedazo de cartón de reúso de aproximadamente 40 x 40 cm, regla, compás, lápiz, retazos de papeles de colores diversos, pegamento, tijeras, pintura acrílica, plato para mezclar, trapo y un vaso para agua.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:

<www.encolombia.com/museos-obra.htm>.

Sesión 37

La superficie en la representación bidimensional I

En esta sesión identificarás diferentes tipos de soportes y sus características técnicas.

¿Qué sabes tú?

Las artes visuales se desarrollan sobre superficies. ¿Qué superficies recuerdas haber visto? ¿De qué material eran? ¿Cómo era su forma y de qué tamaño?

Manos a la obra

Los **soportes** son todos aquellos materiales sobre los cuales se encuentra un dibujo, una pintura o un relieve. Se dividen de acuerdo a la forma, al tamaño, al material y al destino que se les ha dado.

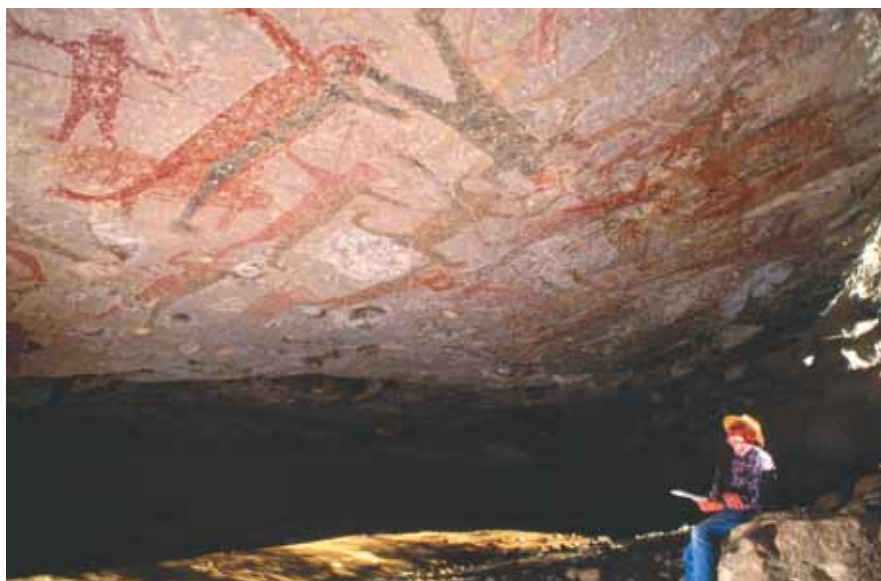
Pero también pueden ser planos, como es el caso de los dibujos, o adaptados a superficies arquitectónicas o tridimensionales, como es el caso de las esculturas.

Los tamaños son tantos como puedas imaginar: los hay enormes como paredes, techos o cúpulas, y también medianos o pequeños.

Actualmente cualquier material puede servir como soporte, pero sus cualidades pueden modificarse de acuerdo a la preparación que el artista le da. Veamos unos ejemplos:

Muros y paredes. Estos soportes se han utilizado desde los inicios de la historia del arte, su tamaño ha permitido desarrollar en sus superficies contenidos narrativos muy extensos. En los tiempos prehistóricos se usaban sin preparación previa, se aplicaban los colores entonces disponibles en la naturaleza de manera directa.

Pinturas rupestres en la cueva de San Borjitas, Baja California Sur, México.

Detalle de fresco en Cacaxtla, México ca. siglo VII.

Con el tiempo se comenzó a preparar los muros con **estuco**. Se trata de un revestimiento muy fino, aplicado al muro para alisarlo y que así reciba la pintura.

El estuco puede ser de yeso o de cal. El empleo de este segundo material comenzó a ser usual durante el Renacimiento, entre los siglos XIV y XV, y dio lugar a la técnica del fresco para la aplicación del color.

 Sibila Delfica, 1509, Miguel Ángel Bounarroti (1475-1564), pintura al fresco, Capilla Sixtina 350 x 380 cm.

A partir de la verticalidad de los muros también se usaron como superficies techos, especialmente de edificios grandes, como iglesias, catedrales o civiles, y los suelos o pavimentos tanto del interior como del exterior, cuya intención casi siempre era meramente decorativa y con materiales que van desde el mosaico hasta los efímeros, como flores o arenas de distintos colores.

Ya sean muros, techos o suelos, las formas y el tamaño acompañan la realidad, como en el caso de las cuevas, o las necesidades arquitectónicas.

Bóveda de la Capilla Sixtina, 1508-1512 y *Juicio final*, 1536-1541, Miguel Ángel Bounarroli (1475-1564), pintura al fresco.

Mosaico, parque arqueológico, Madaba, Jordania.

Actividad

Realizarás una composición sobre un soporte no rectangular.

- ❖ Marca el cartón con la regla o el compás en el formato que desees, recuerda que no debe ser rectangular. Recórtalo y si quieres dale una base de color.
- ❖ Recorta los pedazos de papel de color en formas diversas, orgánicas o geométricas.
- ❖ Ubícalos en el soporte, cuida que tu tema se represente y que los elementos estén relacionados con el formato o contorno del soporte, de manera que éste se convierta en parte esencial de la imagen.
- ❖ Coloca tu trabajo junto al de tus compañeros, obsérvenlos y comenten los resultados obtenidos.

Como has visto, existen innúmeras posibilidades. Cada artista estudia y elige aquella que más le sirva para lo que quiere representar y expresar.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás un cartón del tamaño y la forma que desees, pegamento, tijeras, gran cantidad de hojas de árboles o plantas (si es posible ponlas entre papel de periódico dentro de un libro y con peso encima) y una fotocopia ampliada de un rostro.

Sesión 38

La superficie en la representación bidimensional II

En esta sesión continuarás identificando diferentes tipos de soporte y sus cualidades técnicas.

¿Qué sabes tú?

La sesión pasada vimos diferentes superficies usadas en conjunción con la arquitectura. ¿Qué otras superficies piensas que se pueden usar?

Manos a la obra

La madera también ha sido un soporte importante a lo largo del tiempo. Entre las obras más antiguas se encuentran los retratos egipcios.

Seguramente ya has visto **retablos** en las iglesias de tu región, pues también fueron realizados sobre madera. Es importante mencionar que cada cultura usó los materiales que consideró más apropiados o que existían en su entorno, los cuales siempre requieren una preparación previa a la realización de la obra. En el caso de la madera es necesario que se encuentre absolutamente seca y sin daños antes de recibir la pintura.

Otro material importante y que has visto en muchas ocasiones es el lienzo o tela. Sobre este soporte por lo general el artista trabaja con óleos pero también usa lápices, tintas, témperas, etcétera. Las telas se fabrican en un telar que teje hilos y fibras que pueden ser de cáñamo (muy usado para formatos grandes), de lino (con una superficie muy lisa y brillante) o de yute (con cualidades mucho más rugosas y texturizadas).

Retrato de El Fayoum,
siglo II, pintura sobre tabla.

Figura sentada a la orilla del río, Shen Zhou (1427-1509), tinta sobre papel.

Es probable que el papel sea uno de los materiales más usados. Recuerda que se fabrica a partir de plantas, de madera de árboles o de fibras de trapo, y sus tamaños y formas varían de todas las maneras posibles. Una técnica que se aplica en papel es la acuarela.

Durante la Edad Media se optaba frecuentemente por vidrio o cristal, en cuya composición encontramos elementos como **sílice**, cal y mezclas de hierros y manganesos. El resultado es de gran fragilidad y atractivo gracias a las transparencias y la luminosidad que permite.

Vitral.

Si el cielo bendice, todos somos felices (temporada de lluvia)
2004, Juventino Díaz Celiz, (1983), acrílico sobre papel amate
29.5 x 19.5 cm.

Actividad

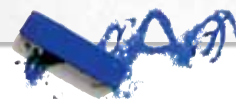
Realizarás un retrato con hojas sobre el soporte que has traído.

- ❖ Comienza por aplicar al cartón una base de color.
- ❖ Recorta las hojas o rásgalas con las manos, observa las formas que necesitas.
- ❖ Ubícalas en el soporte, trata de representar el retrato elegido de la manera más figurativa posible.
- ❖ Una vez que estés seguro de la forma en que irán colocadas, pégalas una a una y con cuidado.
- ❖ Coloca tu trabajo junto al de tus compañeros, obsérvenlos y comenten los resultados obtenidos.

Los objetos que producen los seres humanos, ya sea con fines funcionales o artísticos, con frecuencia presentan algún tipo de decoración que los enriquece visualmente; piensa, por ejemplo, en las cerámicas mesoamericanas. Es importante que tengas en cuenta que hoy los artistas también usan como soporte muchos otros materiales, incluso industriales, como el acero, o hasta objetos prefabricados, como un auto.

Un dato interesante

En México tenemos un tipo de papel que es sólo nuestro; se llama *amate* y su nombre en náhuatl es *amatl*. Se utiliza desde tiempos muy remotos, en los códices prehispánicos, donde a través del dibujo con pigmentos naturales se relatan hechos y se describen fechas o rituales. Actualmente lo encontramos en artesanía en diversos estados del país.

Sesión 39

Mis recuerdos

En esta sesión diseñarás un álbum o un *portafolio*.

¿Qué sabes tú?

¿Alguna vez has organizado tus recuerdos en un álbum?
¿Todavía lo tienes? ¿Cómo lo organizaste o cómo te gustaría que fuera uno nuevo?

A lo largo de esta secuencia hemos visto varios aspectos de la composición. En esta sesión pondremos en práctica todo lo aprendido.

Manos a la obra

Un álbum es un conjunto de hojas encuadradas donde se pegan, guardan o coleccionan objetos, fotografías o hasta conjuntos de textos que por alguna razón son importantes y queremos recordar o mostrar. Podemos entonces hablar, por ejemplo, de un álbum filatélico (para timbres postales), de fotos o de historietas, donde se guardan ya sea porque son del mismo autor o son de un mismo tema. El álbum puede contener todo lo que quieras.

Entre los muchos tipos de álbumes existe uno al que llamamos **portafolio**. Se trata de una especie de carpeta tan extensa cuanto sea necesaria donde se acomodan diseños o trabajos gráficos o arquitectónicos. El *portafolio* debe ser atractivo y funcional porque les sirve a los diseñadores, a los artistas o a los arquitectos para mostrar sus trabajos a posibles clientes que pudieran adquirir sus obras o servicios.

Actividad

Para realizar el diseño previo a tu álbum o portafolio, te recomendamos seguir los siguientes pasos, escríbelos en tu cuaderno:

- ✦ Es importante que antes que nada pienses si quieres hacer un álbum personal o un portafolio que muestre los trabajos que has realizado a lo largo de tus estudios, por ejemplo, un portafolio de mapas.
- ✦ A partir de esta elección, deberás pensar qué elementos contendrá: fotos, imágenes, dibujos, textos escritos o todos al mismo tiempo.
- ✦ Piensa en qué tipo de papel trabajarás y qué tipo de encuadernación te atrae. Esto es importante porque si, por ejemplo, quieres pintar con acuarelas, la superficie del papel que elijas debe ser más gruesa y porosa.
- ✦ Luego, tendrás que pensar en el formato: ¿lo quieres grande, mediano o pequeño?, ¿rectangular, cuadrado, triangular o redondo? Recuerda que el formato elegido creará posibilidades muy diversas.
- ✦ Una vez que tengas el contenido, la superficie y el formato, reflexiona en lo que quieres colocar ahí y de qué manera lo ubicarás.
- ✦ El paso siguiente será hacer una lista de las necesidades para realizarlo, aquí es donde debes ser creativo tratando de usar elementos que tienes a la mano o que sean fáciles de conseguir.
- ✦ Ya estás listo para comenzar.

Un dato interesante

La palabra *álbum* comenzó a usarse durante el imperio romano para nombrar una tabla de madera a la que se le aplicaba una capa de yeso. Sobre ella se escribían tanto las disposiciones oficiales como las noticias que se consideraban de interés público; por lo general, se colocaba en las plazas.

Realizar un álbum o un *portafolio* lleva tiempo; en esta sesión comenzaste a diseñar uno que quizás te acompañe toda tu vida. Por eso te recomendamos que a partir de esta primera organización compositiva lo termines y le sigas agregando todo aquello que te parezca importante, a partir del tema elegido.

AUTOEVALUACIÓN

Es tiempo de que revises lo que has aprendido después de estudiar esta secuencia.

Lee el siguiente enunciado y marca la o las opciones correctas:

Una obra bidimensional tiene los siguientes elementos:

- a) Largo
- b) Ancho
- c) Profundidad

Lee cada enunciado y elige la opción que consideres correcta.

	Sí	No
Elijo con facilidad los tipos de formato para crear una obra bidimensional.		
Diseño un portafolio para guardar mis trabajos realizados a lo largo del ciclo escolar.		

Lee el enunciado y elige la opción que consideres que refleja mejor tu actitud.

	Siempre lo hago	A veces lo hago	Nunca lo hago
Me entusiasma aprender sobre las técnicas y soportes de las imágenes bidimensionales.			
Escucho y respeto los comentarios de mis compañeros cuando analizan mi trabajo.			

De tus respuestas anteriores, analiza y contesta en tu cuaderno: ¿qué logros obtuve? ¿A qué dificultades me enfrenté? ¿Qué y cómo puedo mejorar?

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás dos cartulinas tamaño carta, de preferencia de color negro, tijeras, regla, un cúter y lápices.

Recursos de la composición visual

En esta secuencia reconocerás la importancia comunicativa del encuadre en diferentes formatos y los aprovecharás en tus composiciones.

**Sesión
40**

Sensación y encuadre fotográfico

En esta sesión identificarás los parámetros del encuadre y su influencia en la comunicación.

¿Qué sabes tú?

Quizás ya has fotografiado alguna vez. ¿Qué fue lo primero que hiciste?, ¿por qué? ¿Elegiste algún objeto o motivo en especial? ¿A qué te obligó esa elección?

Manos a la obra

Cuando hablamos de encuadrar o de **encuadre**, nos referimos a la manera en que el artista elige colocar, meter dentro de los límites del cuadro los objetos y las figuras, se determina así otro aspecto de la composición. El ejemplo más claro de la búsqueda y decisión del mejor encuadre lo encontramos en la fotografía. Al fotografiar se elige el lugar a través de un orificio o ventana y eso nos permite no solamente delimitar el objeto o figura, sino también enfatizar alejando o acercando aquello que más nos interesa. Es decir, el encuadre elegido por un artista comunica al observador lo que está más lejos o más cerca y genera sensaciones muy diversas.

Si fotografiamos o pintamos un paisaje que sólo nos permite ver lo que está más cerca, nos referimos a un *encuadre cerrado*; mientras que si podemos ver a gran distancia, lo denominamos *encuadre abierto*.

Observa las dos imágenes y reflexiona sobre las diferencias que encuentras.

Algunas de las reglas que el artista toma en cuenta para establecer el encuadre de su creación son las siguientes:

- **La relación** que se busca entre tema principal y fondo: si lo que interesa es el motivo o tema, el encuadre no toma en cuenta el fondo sobre el que se encuentra.
- **La línea del horizonte**, que comúnmente es recta y horizontal. Si se elige un encuadre con una línea de horizonte inclinada, el observador tendrá la sensación de que los objetos se caen o están a punto de caerse.

Un encuadre horizontalizado, frecuente en paisajes, genera quietud, estabilidad; mientras que si es verticalizado, la percepción será de fuerza o firmeza y es por eso que este tipo de encuadre se adapta frecuentemente para los retratos. Además, hay que referirse al encuadre inclinado, el cual se emplea cuando se pretende enfatizar algo específico, pues provoca inestabilidad, dinamismo, movimiento o desequilibrio.

Vista de la torre Eiffel, París, Francia.

Hombre en una construcción en Monterrey, Nuevo León.

Campo de agricultura, Valle de los Ingenios, Trinidad, Sancti Spiritus, Cuba.

Actividad

Realiza la siguiente actividad:

- ✦ En una cartulina traza en el centro un rectángulo de aproximadamente 10 x 8 cm y con el cúter recórtalo.
- ✦ En la segunda cartulina traza un cuadrado de 6 x 6 cm en el centro, recórtalo.
- ✦ Observa a tu alrededor paisajes u objetos con el marco rectangular, colocándolo de manera horizontal y después vertical.
- ✦ Ahora, haz lo mismo con tu marco cuadrado.
- ✦ Anota en tu cuaderno las diferencias que percibes.
- ✦ Elige el encuadre que más te atraiga, recuerda que cada uno de ellos expresa diferentes sensaciones.
- ✦ Dibuja el objeto o paisaje con el encuadre elegido, enfócate en el objeto y deja el fondo poco claro.
- ✦ Luego, hazlo al revés, es decir, enfócate en el fondo.
- ✦ Observa ambos trabajos y reflexiona sobre sus diferencias, anota en tu cuaderno cuál te atrae más e indica por qué.

Observa con atención las imágenes de esta sesión, pero también de las anteriores o busca otras que te atraigan, y analízalas a partir de las siguientes preguntas: ¿cómo es el encuadre en cada obra? ¿Qué te dice? ¿Piensas que si la obra tuviera otro encuadre su mensaje sería diferente?, ¿por qué? ¿Te agradan más algunos que otros?, ¿por qué?

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás el marco rectangular de la sesión pasada, dos hojas de papel y lápices.

Consulta en...

Para conocer más acerca de encuadres te proponemos que revises el siguiente vínculo:

<http://www.dzoom.org.es>,

Audiovisual, Programa 39, "Sensación y encuadre fotográfico"

Sesión 41

Los ángulos en las obras artísticas

En esta sesión reconocerás la importancia del ángulo en la elaboración de una obra artística.

¿Qué sabes tú?

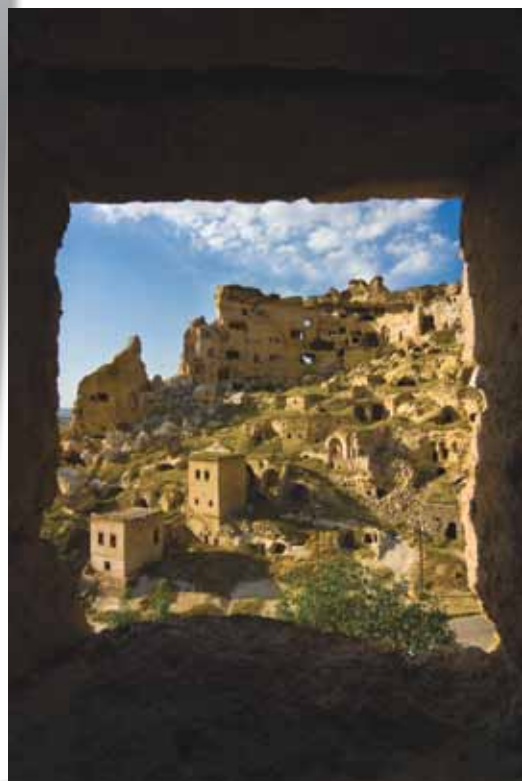
Si dibujas o pintas una escena de tu salón de clases, ¿es lo mismo si la observas sentado que de pie?, ¿por qué? ¿Cuáles piensas que son las diferencias o similitudes?

Manos a la obra

Cuando observas un paisaje de tu entorno o una imagen artística, aunque no lo percibas, están siempre encuadrados, porque tú ves de acuerdo al lugar y a la distancia en que te encuentras del objeto mirado. No es lo mismo estar lejos que cerca, en un punto alto o al ras del suelo, a un extremo o a otro. Estas diferentes posiciones se llaman ángulos o puntos de vista. Es importante destacar que esos ángulos también determinan la interpretación que hagas del objeto representado.

En la fotografía y en el cine los ángulos o puntos de vista son muy evidentes y ya los has visto en muchas ocasiones. Observa los siguientes ejemplos.

A este tipo de fotografías se les denomina *aéreas*, el creador toma la imagen desde lo alto y hacia abajo.

Turquía.

Vista aérea de sembradíos.

Pero si el ángulo es al ras del suelo la imagen se verá así:

Ahora imagina que quieres fotografiar a un niño pequeño desde tu mirada, es decir, con un ángulo que va desde tus ojos hacia abajo:

A este ángulo se le llama *en picada*; si lo observas con atención, percibirás que el niño se ve más pequeño y destacan aspectos específicos, como su cabeza, mientras que los pies no aparecen.

En cambio, si se fotografía desde el mismo nivel, el tamaño del objeto se verá normal.

Pero también se puede usar el ángulo al revés, es decir, desde el punto de vista del espectador.

Imagina que acostado en el suelo fotografías un objeto o figura con la mirada y la cámara orientada en diagonal hacia arriba: ¿qué sensación te causa? El objeto se ve enorme y hasta puede provocar miedo, es por eso que este tipo de ángulo, en *contrapicada*, es muy usado en el cine de terror. En estos ejemplos has visto que el creador, en realidad, usa el ángulo que más le conviene dependiendo de qué sensaciones quiere provocar en el espectador. El ángulo es un punto de vista específico o, nombrándolo de otra manera, una perspectiva particular.

En otras sesiones ya hablamos de la perspectiva. A los pintores del Renacimiento les interesaba mucho este aspecto de la composición, tanto que desarrollaron fórmulas matemáticas para interpretarla y aplicarla en sus obras; esto lo verás más adelante en profundidad.

Actividad

Para esta actividad necesitarás el marco rectangular de la sesión pasada, dos hojas de papel y lápices.

- ✦ Observa tu entorno y elige un objeto o figura, puede ser un compañero de tu salón.
- ✦ Acércate y analízalo a través de tu mirilla o marco, súbete a una silla o banco mirando hacia abajo y dibújalo.
- ✦ Vuelve a hacer lo mismo, pero ahora ubícate en el suelo y mirando hacia arriba, dibújalo.
- ✦ Al terminar, analiza tus dos trabajos, reflexiona sobre sus diferentes mensajes y anota en tu cuaderno tus conclusiones.

Hemos visto ejemplos de ángulos en la fotografía, pero recuerda que también son usados en pintura y en dibujo y que también se les denomina perspectivas.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás papel blanco, recortes de cómics o historietas de periódicos y revistas, tijeras y pegamento.

Sesión 42

La historieta y el cómic

En esta sesión identificarás características visuales de la historieta y el cómic.

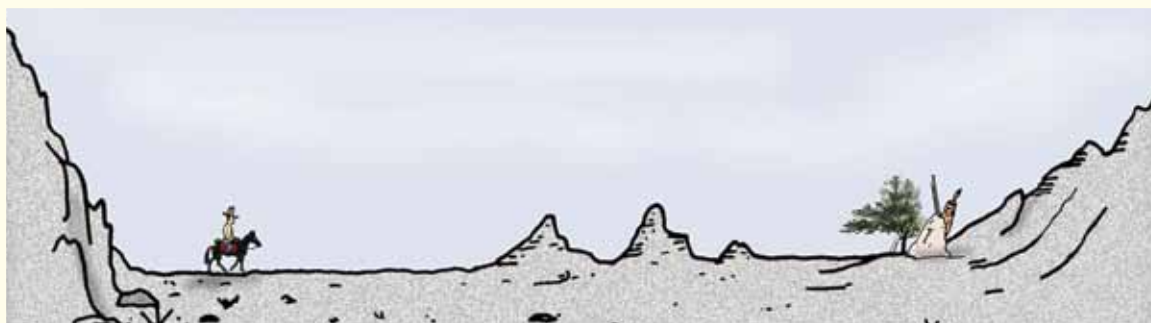
¿Qué sabes tú?

Seguramente ya has visto o leído alguna revista de historietas. ¿Qué papel piensas que juega en la sociedad una historieta o un cómic? ¿Te atraen?, ¿por qué?

Manos a la obra

En la sociedad, las historietas son importantes porque permiten llevar a públicos muy diversos historias que no sólo entretienen sino que informan y llevan a la reflexión.

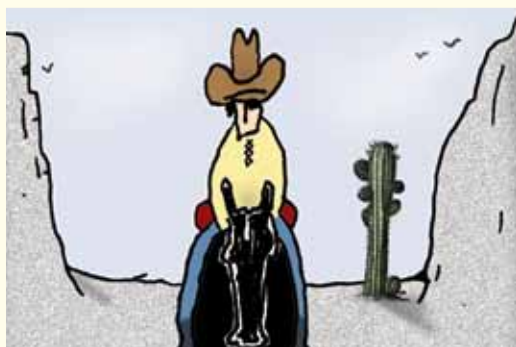
El artista busca narrar alguna historia y para ello se vale de dibujos en los que, como ya hemos visto, el encuadre es fundamental, porque le permite enfatizar diferentes aspectos del tema o los personajes. A continuación te mostramos las diferentes maneras en que el tema y los personajes se pueden presentar dentro de cada cuadro. A cada una de ellas se les denomina *planos* y forman parte de lo que conocemos como características visuales de las historietas y los cómics.

- **Gran plano general.** Describe el ambiente en donde se realizan la historia, las situaciones y acciones de los personajes; una de sus características es que apenas se logran observar los personajes en la escena.

- **Plano general.** Tiene tres dimensiones, encuadra al personaje de la cabeza a los pies, centrándose en él, mientras que el énfasis en el ambiente es mínimo.

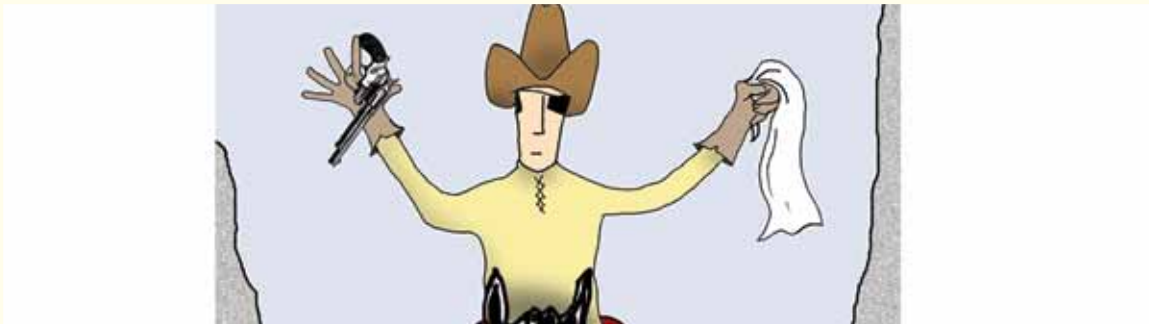
- **Plano americano.** El personaje aparece de la cabeza a las rodillas.
- **Plano medio largo.** Corta al personaje a la altura de las caderas y permite observar parte del ambiente que lo rodea.

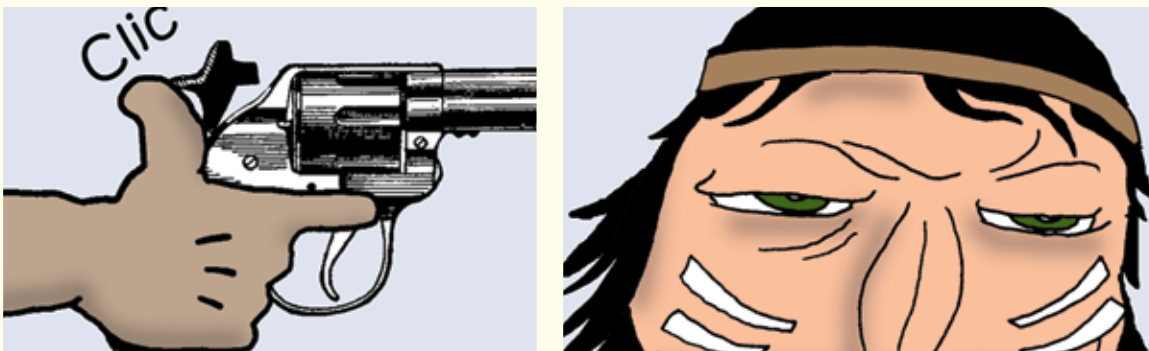
- **Plano detalle.** Se muestra sólo una parte o fragmento del personaje; este plano permite enfatizar acciones y movimientos.

- **Plano medio corto.** El personaje aparece sólo de la cabeza hasta el pecho.

- **Primerísimo primer plano.** Muestra al personaje de la frente hasta la barbilla, es un acercamiento que permite detallar la expresión de la cara.

- **Primer plano.** Muestra al personaje de la cabeza a los hombros.

- **Plano medio.** El personaje aparece de la cabeza hasta la cintura; no hay énfasis en el ambiente.

Los dibujos, la forma en que se encuadran dentro de los planos de los cuadros y la narración, a su vez, dividen a las historietas en géneros muy diversos. Pueden ser de aventuras, bélicas, de ciencia ficción, de terror, policíacas. Además hay historietas cómicas o históricas. Cada uno de ellos presenta sus características específicas.

Actividad

Realiza la siguiente actividad:

- ✦ Observa las imágenes que has traído y ordénalas de acuerdo con a los diferentes planos que encuentras en ellas.
- ✦ Divide tu hoja en tantos cuadros como planos hayas encontrado.
- ✦ Pega las imágenes en los recuadros.
- ✦ Escribe de qué plano se trata y anota en tu cuaderno sus características usando tus propias palabras.

Ahora que ya has visto todos los aspectos que se toman en cuenta para la realización de una historieta, analízalos tomando como guía las siguientes preguntas: ¿qué tipo de encuadre te ha llamado más la atención?, ¿por qué? ¿Qué tema te gustaría desarrollar?, ¿por qué? ¿Qué encuadres y planos piensas que usarías más? Escríbelo en tu cuaderno porque lo necesitaremos más adelante.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás dos hojas blancas, regla, goma y lápiz.

Sesión 43

El dibujo y el encuadre en la historieta y el cómic

En esta sesión experimentarás el uso del encuadre en la realización de una historieta o un **cómic**.

¿Qué sabes tú?

Revisa tus apuntes. ¿Recuerdas qué es el *encuadre*?
¿Cómo lo aplicarías?

Manos a la obra

En la sesión 40 vimos cómo se aplica el encuadre a la fotografía. Los artistas que trabajan historietas o cómics también usan el encuadre; sin embargo, lo hacen únicamente a través del dibujo y particularmente de la línea.

Tanto el cómic como la historieta se dibujan y pueden o no tener color; no obstante, sin duda la línea es el elemento más importante, ya que con ella expresamos sentimientos, sensaciones o vivencias. Recuerda que además las líneas pueden presentarse en distintas direcciones: las rectas, de las que derivan las perpendiculares, paralelas o quebradas, y las curvas, que serán circulares, espirales o elípticas.

Ahora veremos algunos otros aspectos de las líneas que son particularmente importantes en las historietas y en los cómics.

La forma en que se realizan las líneas también caracteriza a la obra. Cuando las líneas se marcan con la regla o el compás, en general, nos encontramos frente a un dibujo técnico, pero si se trazan a mano alzada, es decir, con la mano suelta, las líneas son más libres, más flexibles, menos rígidas y precisas. Ambas pueden aparecer tanto en la historieta como en el cómic. Observa las dos imágenes que te presentamos. ¿Qué diferencias percibes? ¿Cuál te comunica más emociones?

Estudio de una mujer sentada con velo, William-Adolphe Bouguereau (1825-1905), grafito sobre papel.

Por otra parte, las líneas pueden ser del mismo grosor o no. Cuando son iguales en todo su recorrido decimos que son homogéneas, y si a veces unas son más gruesas y otras más finas, se habla de líneas moduladas.

Observa el cuadro, en el se muestran algunas de las actividades que todos hacemos. ¿Tú también las haces? ¿Cómo las modificarías si, por ejemplo, quisieras mostrar que tienes mucho apetito? ¿Qué elementos enfatizarías? ¿Qué tipo de líneas usarías?, ¿rectas, curvas, gruesas, finas? Anota en tu cuaderno tus conclusiones.

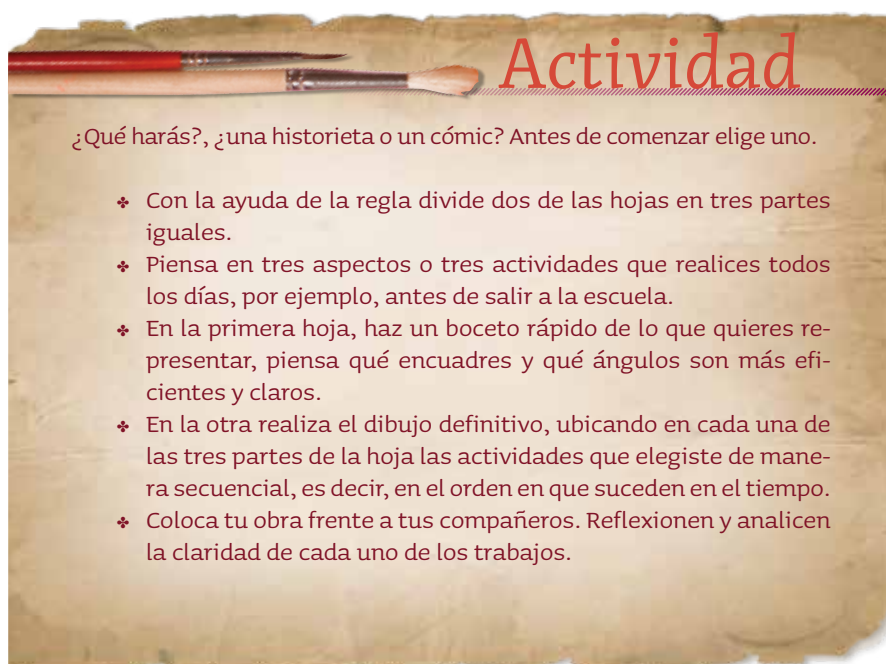
Dibujo de león, ca. 1650-1652, Rembrandt van Rijn (1606-1669), tinta sobre papel, 13.8 x 20.4 cm.

Los segadores, 1565, Pieter Bruegel El Viejo (1525-1569), óleo sobre madera, 116. x 159.5 cm.

Con frecuencia nos referimos a las historietas y a los cómics como si fueran lo mismo; sin embargo, presentan algunas diferencias que a continuación te presentamos y que debes analizar antes de comenzar la actividad.

Cómic	Historieta
<ul style="list-style-type: none"> • Expone una situación concreta en pocos encuadres. • No necesita guardar secuencia cronológica. • La situación narrada debe ser limitada, muy clara y concreta. • Casi siempre es una situación de humor. • No siempre presenta elementos verbales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Narra cronológicamente y necesita muchos encuadres. • Guarda la estructura de un cuento o novela. • La narrativa y los diálogos son más extensos. • Está compuesta de elementos verbales y figurativos. • Sus géneros son diversos.

Actividad

¿Qué harás?, ¿una historieta o un cómic? Antes de comenzar elige uno.

- ✦ Con la ayuda de la regla divide dos de las hojas en tres partes iguales.
- ✦ Piensa en tres aspectos o tres actividades que realices todos los días, por ejemplo, antes de salir a la escuela.
- ✦ En la primera hoja, haz un boceto rápido de lo que quieres representar, piensa qué encuadres y qué ángulos son más eficientes y claros.
- ✦ En la otra realiza el dibujo definitivo, ubicando en cada una de las tres partes de la hoja las actividades que elegiste de manera secuencial, es decir, en el orden en que suceden en el tiempo.
- ✦ Coloca tu obra frente a tus compañeros. Reflexionen y analicen la claridad de cada uno de los trabajos.

El dibujo es la base de las artes visuales, en él las direcciones de las líneas provocan sensación de movimiento dentro del espacio, ritmos, equilibrio, percepción de lo que está más cerca o más lejos y además transmiten cargas expresivas.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás investigar todo lo que puedas en relación con a la fotografía y sus antecedentes, así como sobre el cine, la televisión y la computadora. Trae también una regla, tres hojas blancas, lápiz y goma.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:
<http://www.comicscreatorsguild.co.uk/welcome/members>.

Sesión 44

Tecnología y arte

En esta sesión investigarás diferentes dispositivos tecnológicos usados en la elaboración de imágenes.

¿Qué sabes tú?

¿Piensas que los avances tecnológicos influyen en las artes visuales?, ¿por qué?

Manos a la obra

Como ya sabes, a lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado diversos avances tecnológicos. Hace mucho tiempo, ¡hasta el pincel fue un invento revolucionario! Todas las manifestaciones artísticas, como las visuales, musicales, dancísticas o teatrales, se modificaron gracias a la aparición de objetos, máquinas o materiales a los que llamamos dispositivos tecnológicos. Los artistas, al conocer estos productos, los aprovechan para ampliar sus posibilidades creativas y expresivas.

En el caso de las artes visuales debemos comenzar por la fotografía, que ya hemos visto en sesiones pasadas. Su aparición, a principios del siglo XIX, llevó a los científicos a nuevos avances como el cine y la televisión, que se popularizaron muy rápidamente.

En su origen el cine era mudo, en blanco y negro y de muy corta duración. La primera presentación de una película fue en 1895, en París, por los hermanos Auguste y Louis Lumière. En 1927 se presentó la primera obra cinematográfica sonora y el color llegó hasta 1932.

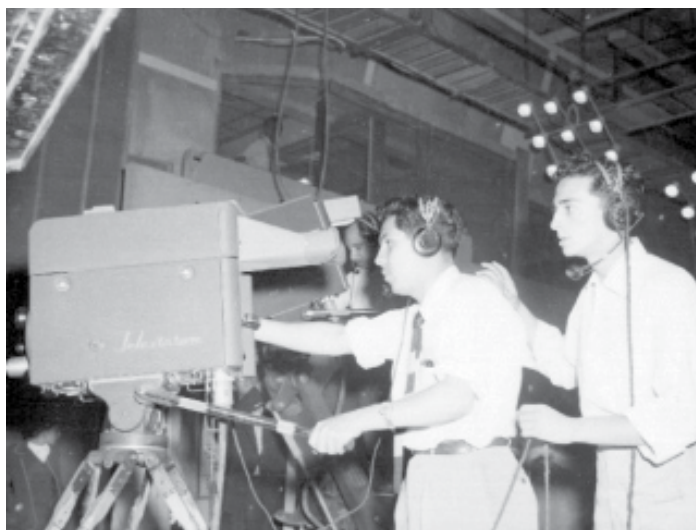
Póster de la película *L'Arroseur Arrosé* de los hermanos Lumière, ca. 1895.

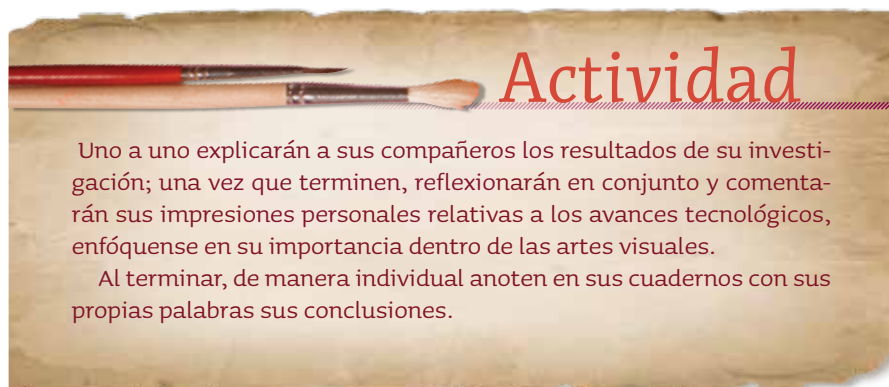
Es importante tener en cuenta que el cine utiliza muchos recursos de los códigos visuales que hemos visto.

En cuanto a la televisión, que todos conocemos, surgió a mediados de la década de los treinta. Su presencia ya es fuerte en todas las culturas; por eso mismo, el espectador debe más que para ningún otro medio tratar de ser crítico y no dejarse influir sin pensar y reflexionar sobre todo lo que en ella aparece.

Y a mediados del siglo XX apareció la computadora, aunque su uso se hizo más extensivo hacia 1970. Este aparato ha revolucionado nuestra manera de comunicarnos y trabajar. Para nosotros, en el mundo de las artes visuales resulta fundamental porque muchos artistas obtienen y producen efectos estéticos a través de la computación gráfica, puesto que se ha convertido en una herramienta que permite crear imágenes bi y tridimensionales.

Camarógrafos en un estudio de TV.

Actividad

Uno a uno explicarán a sus compañeros los resultados de su investigación; una vez que terminen, reflexionarán en conjunto y comentarán sus impresiones personales relativas a los avances tecnológicos, enfóquense en su importancia dentro de las artes visuales.

Al terminar, de manera individual anoten en sus cuadernos con sus propias palabras sus conclusiones.

En el arte moderno y actual todos estos avances tecnológicos se han incorporado a las artes visuales, pero además se han convertido en nuevos medios de expresión humana o en herramientas para la creación.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás recortar alrededor de 50 rectángulos de 10 x 5 cm, luego los pegarás de uno de los lados para mantenerlos unidos formando un bloque; también trae lápiz, goma, lápices de colores o pluma y tinta china.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:
<www.octoacto.org>.

¿Qué sabes tú?

¿Cómo piensas que harías una historieta? ¿Qué temas te gustarían o cuáles crees que pueden ser más importantes?

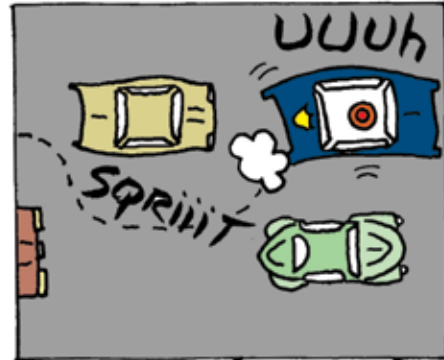
Manos a la obra

Para realizar una historieta es necesario tener algo que decir o narrar. Muchas personas piensan que las historietas son apenas historias poco relevantes, contadas en cuadritos. Sin embargo, las historietas pueden ser útiles como un vehículo para dar a conocer aspectos importantes de un tema, para educar, para brindar conocimiento o hasta para crear conciencia de problemas sociales, por ejemplo.

Una vez delimitado el tema conviene dividirlo en tres partes de acuerdo con los siguientes puntos:

- **Acto I. Planteamiento:** presentación de los personajes principales y de la situación
- **Acto II. Nudo:** es el momento más fuerte y tenso, donde se plantea el problema que sufren los personajes.
- **Acto III. Desenlace:** es la conclusión, por lo general aquí se resuelve la historia, es el momento en que los lectores no solamente se acercan a la o las soluciones sino que comienzan a reflexionar sobre el tema de manera individual.

Imaginemos que tu tema es ecológico y que deseas crear conciencia sobre un problema que está afectando a una parte de las personas que viven en tu región para que comiencen a tomar medidas que mejoren la situación. Para narrarlo deberás crear, por lo menos, dos personajes principales; por ejemplo, uno que sufre porque no tiene agua y otro que sí tiene pero que se niega a ayudar, esto sería tu primer acto. Luego ambos se deberán enfrentar de manera violenta por alguna situación grave derivada del tema, éste es el acto segundo. Finalmente deberás resolverlo, pues quizás ambos personajes deciden trabajar en conjunto y resolver el asunto, o toda la situación es resuelta por otro personaje. Pero también puedes dejar el final abierto, sin solución. Si es así, los lectores deberán reflexionar y encontrar una respuesta propia e individual.

Actividad

Como ves, hacer una historieta es como una obra de teatro dibujada. Te recomendamos que sigas los siguientes pasos para la elaboración de tu historieta.

- ✦ Determina en qué tema te enfocarás.
- ✦ Construye el argumento o en su defecto la sinopsis, es decir, una explicación breve de la historia.
- ✦ Realiza bocetos sobre los espacios y personajes de tu argumento.
- ✦ Delimita la cantidad de cuadros o cajas necesarios para desarrollar la narración.
- ✦ Realiza bocetos sobre los ángulos de visión que te convienen para que las escenas sean claras y expresivas.
- ✦ Determina los diálogos, recuerda que deben ser cortos y concisos.
- ✦ Traza con lápiz los dibujos.
- ✦ Delimita los contornos de los dibujos y los globos con tinta china.
- ✦ Colorea los dibujos, puede ser con lápices de colores o, en su defecto, si los quieres en blanco y negro, usa tinta china rebajada con agua.
- ✦ Coloca los textos dentro de los globos.
- ✦ Al terminar tu historieta compártela con tus compañeros; reflexionen sobre la historia de cada una y determinen en qué medida habla de algún problema o situación dentro de la comunidad.

Los recursos de un artista para componer una imagen, ya sea a través de la fotografía o de caricaturas y animaciones, son muchos. Si te interesa alguno de manera específica, te recomendamos abordar un mismo tema con recursos compositivos diferentes. Esto te permitirá analizar cada uno de ellos para verificar cuál es más expresivo y se acomoda más al mensaje que pretendes llevar a tus espectadores.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás una hoja de papel, lápiz, goma, pedazos de papel de colores, lápices de colores y pegamento.

AUTOEVALUACIÓN

Es tiempo de que revises lo que has aprendido después de estudiar esta secuencia.

Marca la respuesta correcta a la siguiente pregunta:

¿A qué se le conoce como una obra de gran formato?

- a) A las menores de un metro, de cualquier formato.
- b) A las mayores de un metro, de cualquier formato.

Lee los enunciados y señala tu opción.

	Sí	No
Clasifico con facilidad los tipos de formato que existen.		
Utilizo el encuadre para la elaboración de un cómic.		

Lee el enunciado y elige la opción que consideres que refleja mejor tu actitud.

	Siempre lo hago	A veces lo hago	Nunca lo hago
Muestro interés por aprender sobre la creación de encuadres en imágenes personales.			
Valoro el trabajo de cómic realizado por mis compañeros.			

De tus respuestas anteriores, analiza y contesta en tu cuaderno: ¿qué logros obtuve? ¿A qué dificultades me enfrenté? ¿Qué y cómo puedo mejorarlas?

EVALUACIÓN

En esta sesión revisarás el avance que has tenido en el Bloque III.

1. ¿Qué aspectos se analizan al observar una obra desde el punto de vista compositivo?
 - a) La armonía, los temas que aborda, la época y el artista
 - b) El equilibrio, la armonía, el ritmo, la dirección, la perspectiva
 - c) La vida personal del artista y la historia de la imagen

2. En una obra visual, la simetría puede ser:
 - a) Irreconocible y figurativa
 - b) Radial y axial
 - c) Compositiva y sintética
 - d) Ninguna de las tres

3. Un encuadre horizontalizado genera:
 - a) Dinamismo
 - b) Ansiedad
 - c) Quietud y estabilidad
 - d) Desorden

Argumenta tu respuesta. *Escríbelo en tu cuaderno.*

4. Una fotografía aérea muestra:
 - a) El objeto fotografiado desde abajo
 - b) El objeto fotografiado desde uno de los lados
 - c) El objeto fotografiado desde arriba
 - d) No es una fotografía

Argumenta tu respuesta. *Escríbelo en tu cuaderno.*

5. En una obra el espacio positivo se refiere:
 - a) A la imagen en sí
 - b) Al marco de la obra
 - c) A las figuras representadas
 - d) Al formato de la obra

Argumenta tu respuesta. *Escríbelo en tu cuaderno.*

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás una hoja de papel, lápiz, goma, pedazos de papel de colores y pegamento.

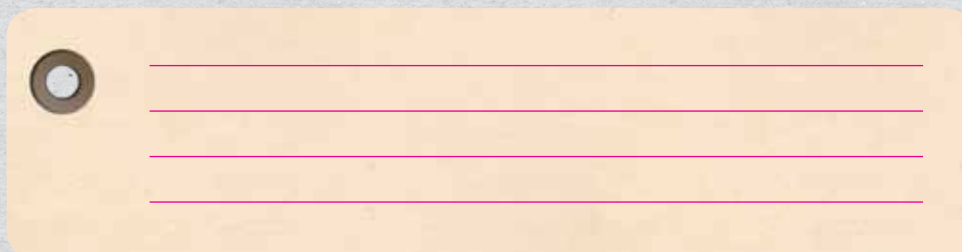
HOJA PARA PADRES

Con el propósito de ayudar al alumno a mejorar su aprendizaje, solicitamos atentamente a los padres de familia colaboren con el maestro para conseguir este objetivo, por lo que en esta sección deberán mencionar las dificultades, rezagos o deficiencias que presenta el estudiante durante el transcurso de cada uno de los bloques, así como las acciones que ustedes consideren, deberán emprender para superarlas.

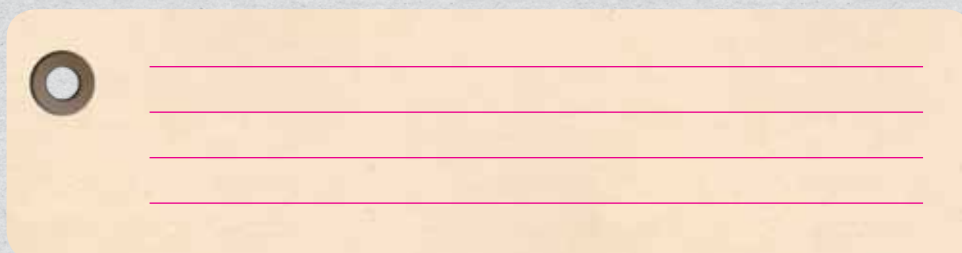
Presenta las siguientes dificultades, rezagos o deficiencia en:

Para erradicarlas deberá:

Observaciones o comentarios del padre de familia:

La naturaleza y el espacio urbano en la imagen

Versión de evaluación 23/04/12

Paisaje de América del Sur, 1857, Frederic Edwin Church,
(1826-1900) óleo sobre lienzo, 40.64 x 60.96 cm.

Reconocerás la importancia del contexto sociocultural y su influencia en la creación de obras artísticas.

Bloque IV

Versión de evaluación 23/04/12

Personajes y el entorno

En esta secuencia podrás apreciar que a través de las imágenes artísticas podemos conocer la relación entre el hombre y su entorno en distintas épocas. También analizaremos la manera en que las diversas miradas de los artistas se manifiestan en las imágenes artísticas y permiten que éstas reflejen la identidad de un grupo de personas.

Sesión
47

Escenas pictóricas: personajes y su entorno

En esta sesión reconocerás la importancia de las imágenes que muestran la relación entre los personajes y su entorno.

¿Qué sabes tú?

Los seres humanos y los lugares donde habitamos están en constante cambio. Las ciudades y los pueblos, al ser fundados por el hombre, son parte esencial de él; por lo tanto, los cambios y su historia están determinados por sus habitantes. ¿Qué momento de la historia de tu ciudad forma parte de la tuya?

Manos a la obra

A través de la historia las imágenes artísticas han sido un medio eficaz para guardar la memoria y la relación de las personas con su entorno. Por ejemplo, durante el **Virreinato**, entre los siglos XVII y XVIII, en nuestro país y en algunas otras partes de Hispanoamérica se creó un género de pintura que sirvió para que los habitantes europeos conocieran a la gente que vivía en el nuevo continente. En estos cuadros, conocidos como pinturas de **castas**, se puede apreciar el color de la piel de los personajes, su ropa, sus relaciones de parentesco, así como la clase social a la que pertenecían, y todos los elementos que los rodean también nos ayudan a conocer el lugar donde habitaban o el tipo de vida que llevaban.

Observa y reflexiona a partir de las siguientes imágenes. Responde: ¿qué crees que nos cuentan de esos personajes y de su entorno? ¿Qué es más importante en la primera imagen? ¿Y en la segunda?, ¿por qué piensas eso?

De español e india, mestizo, anónimo, óleo sobre lienzo, siglo XVIII, 40 x 50 cm.

La tempestad, ca. 1505-1508, Giorgione (1477-1510), óleo sobre lienzo, 82 x 73 cm.

Un dato interesante

Durante el Virreinato la pintura de castas fue un medio que sirvió para clasificar y denominar a la gente según su condición social y étnica, así como a las mezclas de las diferentes razas existentes en el continente americano, principalmente la española, la india y la negra.

De española y negro, mulato, anónimo, óleo sobre lienzo, siglo XVIII, 40 x 50 cm.

Actividad

Para realizar esta actividad es importante que cierres tus ojos y pienses en las personas que saludas diariamente o que ves camino a casa o a la escuela. Intenta visualizar cómo es el espacio que les rodea: ¿qué cosas son interesantes en ese recorrido? ¿Qué olores y sabores encuentras? Ahora intenta hacer un dibujo de ese espacio y detalla los elementos importantes y a la gente que conoces o ves con frecuencia ahí. Describe en tu dibujo su vestimenta, sus actividades y las cosas que utilizan regularmente. Recuerda completar tu trabajo pintando el fondo y las figuras. Puedes utilizar pedazos de papeles de colores para hacer con ellos algunos edificios y pegarlos en tu imagen. Cuando hayas terminado, observa el trabajo de tus compañeros y comparte con ellos los resultados. ¿Qué fue lo que más te atrajo para dibujar: los personajes o lo que les rodea?, ¿por qué? ¿Qué descubriste al ver los dibujos de tus compañeros? ¿Alguno coincidió al representar el mismo lugar?

Consulta en...

Si quieres ampliar tus conocimientos acerca de la Nueva España, te recomendamos revisar:

Josefina Zoraida Vázquez, *Historia de México. II. La Nueva España*, México, SEP, 1990 (Libros del Rincón).

En esta sesión revisaste la importancia que tienen las imágenes artísticas no sólo porque podemos observar lo que otros vieron en otras épocas, sino porque tú mismo puedes reflexionar acerca de la importancia de lo que te rodea y que forma parte de tu identidad.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás un pedazo de cartulina o cartoncillo, un lápiz y lápices de colores o crayones.

Sesión 48

La mirada artística

En esta sesión identificarás las diversas formas en que un artista observa su entorno y sus personajes.

¿Qué sabes tú?

¿Qué sientes cuando descubres que aquello que te parecía normal o aburrido de pronto destaca porque lo viste de una manera distinta?, ¿por qué?

Manos a la obra

Así como en ti, la mirada de un artista depende de muchos factores, entre ellos de su nacionalidad, su época, su género, el lugar donde creció, sus estudios y, en general, las experiencias que vive durante las distintas etapas de su vida. Conocer cómo ven los artistas permite comprender formas particulares o diferentes de ver la realidad; a esto se le conoce como la *mirada artística*, que a nosotros nos ayuda a apreciar de otra manera lo que en principio pudo parecernos poco importante.

Por ejemplo, Berthe Morisot (1841-1895) fue una pintora que formó parte del impresionismo y es conocida por los retratos de la gente de su **entorno** familiar y doméstico. En ellos muestra cómo vivía y cuáles eran las tareas a las que podía acceder la mujer europea del siglo XIX.

La lectura, 1869-1870, Berthe Morisot (1841-1895), óleo sobre lienzo, 101 x 82 cm.

Un dato interesante >>>

La mirada del artista durante la Edad Media no era considerada relevante puesto que los artistas en realidad eran artesanos que trabajaban de manera gremial haciendo imágenes religiosas. Fue hasta el Renacimiento italiano, a finales del siglo xv, que el punto de vista del artista y su nombre, representado con su firma en la obra, cobran importancia.

Bar en el Folies-Bergère, 1881-1882, Edouard Manet (1832-1883), óleo sobre lienzo, 90 x 130 cm.

Otros ejemplos son las pinturas del francés Henri de Toulouse Lautrec (1864-1901), quien registró con su mirada la moda de finales de aquel siglo. A este artista le gustaba dibujar lo que veía a su alrededor, sobre todo aquello que observaba en los cafés parisinos, muy populares entre los artistas.

Observa las siguientes imágenes, todas muestran una temática similar; sin embargo, la mirada de cada artista es diferente. ¿En qué crees que se fijó cada uno de ellos para crear su obra?

Noctámbulos, 1942, Edward Hopper (1882-1967), óleo sobre lienzo, 84.1 x 152.4 cm.

En el Moulin de la Gallete, 1889, Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), óleo sobre lienzo, 88.9 x 101.3 cm.

Café con terraza en la noche, 1888, Vincent van Gogh (1853-1890), óleo sobre lienzo, 81 x 65.5 cm.

Escribe tus ideas a partir de lo siguiente:

Identifica dónde se ubican los protagonistas del cuadro. ¿Qué están haciendo? ¿Encuentras alguna relación entre los personajes del cuadro y tú, que los estás viendo? ¿En cuál imagen se aprecia más el entorno? ¿Todas son pinturas? ¿Identificas de dónde son los artistas?

Actividad

Para esta actividad vamos a realizar una serie de dibujos rápidos de todo lo que ves a tu alrededor dentro del salón de clases. Ubícate en un espacio que prefieras, elije aquello que te gustaría dibujar, quizás a tus demás compañeros dibujando. No te olvides de que al hacerlo tienes que observar detenidamente tu objetivo para poder representarlo. No te fijas si tu dibujo se parece o no, lo que importa es que dibujes lo que quizás nadie ve pero que está ahí. ¡Descubre tu ojo de artista!

La mirada artística es la mirada de alguien que se detiene a observar y sentir lo que le rodea y a partir de eso intenta expresar algo nuevo en sus obras. Aprender a mirar lo que está a tu alrededor te ayuda a conocer y apreciar cosas que parecen insignificantes, y te permite aprender a ver desde la perspectiva de otra persona.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer $\frac{1}{4}$ de cartulina o cartoncillo, un lápiz y lápices de colores o crayones.

Consulta en...

Para que conozcas otras obras de los artistas del impresionismo acércate a los siguientes vínculos de las colecciones de museos europeos:

<http://www.marmottan.com/espagnol/collections-musee/berthe-morisot.asp>
http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/pintura/commentaire.id/desayuno-sobre-la-hierba-7272.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=3f47d92dda.

Sesión 49

El hombre en la naturaleza

En esta sesión crearás imágenes que representen la relación del hombre con la naturaleza.

A partir de lo que observas a tu alrededor, responde lo siguiente: ¿de qué color es el cielo?, ¿por qué? ¿Y las montañas a lo lejos? ¿Cómo crees que es la relación de las personas de hoy con su entorno?

Manos a la obra

La naturaleza es el conjunto de todo lo que compone el universo, incluidos los seres vivos que pertenecemos al planeta donde habitamos. Nuestra manera de relacionarnos con ella e interpretarla se da a través de nuestros sentidos y lo que poco a poco hemos aprendido.

Los artistas del **Renacimiento** veían a la naturaleza como una fuerza, un poder divino que convivía de una manera organizada y armónica con el hombre. Estudiaron lo que les rodeaba con mucha atención y desarrollaron gran parte de los fundamentos de la ciencia y el arte como los conocemos hoy. En la misma época, en América, la **cultura** mexica representaba a cada uno de sus dioses como un elemento de la naturaleza (agua, fuego, viento, tierra) y adoraban al sol como el dios más importante y el que regía a todos los demás. Le llamaban Tonatiuh y le ofrecían sacrificios humanos para pedir por el equilibrio de la vida del hombre en su entorno.

En el siglo XIX, en distintas partes de Europa, surgió un movimiento conocido como romanticismo, que ya vimos, ¿lo recuerdas? Los artistas y filósofos alemanes reflexionaron sobre todo respecto a la relación del hombre y la naturaleza. Uno de ellos fue el pintor alemán Caspar David Friedrich (1774-1840), quien pensaba que había una profunda unión entre las emociones humanas y la espiritualidad de la naturaleza y, siguiendo sus ideas, la pintó en numerosos paisajes donde muestra su inmensidad frente a la pequeñez del hombre que la contempla.

Representación del sol en el Códice Florentino, libro II, f. 135 r., ca. 1578-1580.

Detalle de *Santa Ana, la Virgen, el Niño y San Juan Bautista*, 1499-1500, Leonardo Da Vinci (1452-1519), gis negro y albatrde sobre papel, 141 x 104.6 cm.

La luna saliendo a la orilla del mar, 1822, Caspar David Friedrich (1774-1880), óleo sobre lienzo, 55 x 71 cm.

Actualmente la interpretación de la naturaleza a través del arte es muy distinta. Desde que el hombre existe y hasta la actualidad, la naturaleza ha sido modificada por él; sin embargo, a partir del desarrollo industrial, la acción de los contaminantes ha sido un factor importante para esta relación. Algunos artistas han reflexionado en torno al deterioro que hemos generado en ella y lo han hecho de muchas formas. Por ejemplo, el fotógrafo Josef Koudelka en sus imágenes muestra paisajes que en lugar de ser naturales son restos de llantas o residuos de fábricas. Otros artistas han incluido en sus obras materiales de desecho para reutilizarlos con fines artísticos; a éste se le conoce como arte povera, en italiano, que significa "arte pobre".

Manglar.

Actividad

Trabajarán en parejas y por turnos. Primero uno va a describir una imagen y el otro dibujará todo lo que le vaya diciendo su compañero, posteriormente intercambiarán los papeles. El primero que describa elegirá una imagen de las que aparecen a continuación. Es importante que el que esté describiendo sea muy claro y específico para que el compañero que no ve pueda dibujar. En esta actividad puedes ocupar algunos elementos visuales o plásticos (como la línea, el punto, el plano, el color, la perspectiva y la textura), así como palabras que indiquen ubicación (arriba, abajo, en diagonal, esquina superior derecha, esquina inferior izquierda, centro, etcétera).

Observa las siguientes imágenes:

Consulta en...

Te proponemos acercarte a la biblioteca escolar y revisar estos libros, en donde encontrarás información que ampliará tus conocimientos sobre los códices prehispánicos así como la posibilidad de disfrutar de una historia que te hará reflexionar acerca de tu relación con el medio ambiente:

Krystyna M. Libura, *Los días y los dioses del Códice Borgia*, México, SEP-Ediciones Tecolote, 2001 (Libros del Rincón).

Biblioteca escolar:

Sylvia Abisman y Bruno Heitz, *Mi planeta y yo*, México, Ediciones Tecolote, 2006.

Después de dibujar la imagen reflexiona y discute con tus compañeros las siguientes preguntas y escribe las respuestas: ¿qué está haciendo el hombre de la primera imagen? ¿Consideras que hay algún parecido con la segunda imagen? ¿Qué diferencias encuentras entre ambas? ¿Cuál crees que sea la relación del hombre con la naturaleza en la primera imagen? Y en la segunda, ¿observas algún elemento que le pertenezca al hombre? Comenta con tus compañeros: ¿cómo consideras que es actualmente la relación del hombre con la naturaleza? ¿Cómo te relacionas con ella?

En esta sesión aprendiste a identificar en imágenes la relación del hombre con la naturaleza según su época y cultura. Asimismo, pudiste observar y realizar un ejercicio visual a partir de la descripción de imágenes artísticas.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer escrita en tu cuaderno una historia en donde se cuente algo que esté relacionado con elementos de la naturaleza de donde vives y de la gente que ha vivido ahí. Pregúntales a tus abuelos, padres o vecinos. Trae también $\frac{1}{4}$ de cartulina, lápices de colores, lápiz, goma y sacapuntas.

Sesión 50

Identidad: hombre y naturaleza

En esta sesión identificarás la importancia de conocer los elementos de la naturaleza que nos identifican como **grupo social**.

¿Qué sabes tú?

Según tu experiencia y lo que has visto en tu entorno, reflexiona sobre lo siguiente: ¿qué piensas que nos identifica como mexicanos?, ¿por qué?

Manos a la obra

A un grupo de personas que dentro de un territorio comparten una **identidad**, es decir, un conjunto de afinidades culturales, tradicionales, étnicas e históricas, y viven organizadas para alcanzar un objetivo en común se le llama grupo social.

En México, entre los siglos XIX y XX, los escritores se plantearon conformar la identidad mexicana al revalorar las raíces indígenas y españolas, así como el producto de la mezcla de ambas, es decir, el mestizaje. Por otro lado, con sus obras, destacaron elementos de la naturaleza del país, como los ríos, los cerros, las frutas, los árboles, las plantas, el cielo y la luz, porque consideraron que ambos representan parte de la cultura y de la identidad mexicana. Estas ideas también las apreciaron los pintores, quienes, a través de sus cuadros, manifestaron interés por mostrar la naturaleza de México, sus costumbres y tradiciones.

En las imágenes artísticas podemos conocer cómo se han modificado el paisaje, las ciudades o los pueblos, así como lo que pensaba o hacía la gente que vivía en otros tiempos. Entre los pintores mexicanos más destacados que mostraron ese interés por valorar al paisaje mexicano como parte de nuestra identidad, así como el proceso de cambio del siglo XIX al siglo XX, se encuentra José María Velasco (1840-1912).

Valle de México desde el cerro del Tenayo, 1870, Eugenio Landeio (1810-1870) óleo sobre lienzo, 125 x 190 cm.

La Alameda de México, 1866, José María Velasco (1840-1912), óleo sobre lienzo, 70 x 97 cm.

Velasco estudió en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México y su maestro de **perspectiva y paisaje** fue Eugenio Landesio (1810-1879). Aprendió a observar la naturaleza y a pintar pastos, terrenos, ríos, construcciones, escenas populares, familiares y animales de distintas zonas del país. Con ello pudo realizar vistas **panorámicas** del Valle de México y de Oaxaca, subía a los cerros que rodeaban las ciudades para retratar los elementos de la naturaleza mexicana.

Reflexiona sobre las siguientes imágenes y responde lo siguiente: ¿encuentras algún elemento o elementos que se repitan en los cuadros? ¿Quiénes son los personajes retratados? ¿Dónde se ubican? ¿Qué identificas de esas imágenes que se parezca a tu entorno? Si tú hubieras sido el pintor, ¿cómo hubieras hecho para retratar la naturaleza característica de México? De los elementos de la naturaleza que ves, ¿cuáles reconoces?

Retrato de José María Velasco.

Valle de México tomado cerca del Molino del Rey, 1900, José María Velasco (1840-1912), óleo sobre lienzo, 104 x 158 cm.

Actividad

Para realizar esta actividad tendrás que hacer una lista de las cosas que te rodean y que consideras que son parte de tu identidad. Piensa, por ejemplo, en lo que comes normalmente, los utensilios que ocupan en tu familia, las plantas y animales que ves en tu entorno, así como los olores y sabores que percibes. Ahora realizarás una pintura donde retrates los elementos de la naturaleza que te identifican como parte de tu comunidad.

A través de la observación de imágenes artísticas y de la actividad propuesta en esta sesión valoraste la importancia de conocer los elementos de la naturaleza que nos identifican como grupo social.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás de tres a cuatro hojas de papel pegadas a una tabla con cinta adhesiva, un cartoncillo o soporte rígido (cartón o cuaderno de dibujo), lápiz, goma y crayones o lápices o gises de colores.

La ofrenda, 1913, Saturnino Herrán, óleo sobre lienzo, 185 x 209 cm.

Consulta en...

Si estás interesado en conocer más sobre México, acércate a los Libros del Rincón; te recomendamos un libro que te adentrará en el mundo de nuestra cultura.

María Teresa Franco y González Salas y Gerardo Bustos Trejo, *El mundo huasteco y totonaco*, México, SEP, 1996 (Libros del Rincón).

Un dato interesante >>>

Saturnino Herrán (1887-1918) fue un artista mexicano, alumno de Velasco, quien pintó la naturaleza de México para resaltarla como parte de nuestra identidad. Fue un artista reconocido en nuestro país por haber logrado mostrar en sus cuadros los cambios culturales propios del paso del siglo XIX al XX, momento en que nuestro país se modernizaba y afirmaba su identidad. El arquitecto Federico Mariscal, a la muerte de Herrán en 1918, publicó en el periódico *El Pueblo* un artículo que tituló: "Saturnino Herrán, el más mexicano de los pintores y el más pintor de los mexicanos".

En esta sesión elaborarás imágenes que te permitan reflexionar en torno a la relación del hombre con la naturaleza.

¿Qué sabes tú?

Con base en lo que has visto en sesiones pasadas reflexiona y comenta con tus compañeros sobre lo siguiente: ¿de qué depende la mirada de un artista? ¿Por qué crees que es importante conocerla?

Manos a la obra

Antes de iniciar la creación de una obra, el artista reflexiona y analiza. No siempre su decisión es clara desde el principio: a veces comienza con apenas una idea o un tema y experimenta hasta llegar a lo que piensa que es mejor o más eficiente. Un proyecto artístico está conformado por una serie de pasos que hay que considerar para desarrollar las ideas a través del dibujo, la pintura, la escultura o la fotografía. En esta ocasión el objetivo será que realices una pintura con el tema *¿Qué cambiaría de mi entorno?* Con ese fin te plantearemos algunas preguntas que te servirán como guía para decidir qué y cómo lo puedes hacer. Respóndelas en ese orden y luego, ¡manos a la obra!

- De tu entorno, ¿qué te interesaría que los demás supieran que no estás de acuerdo?
- ¿Cómo lo realizarías? (Piensa en el tamaño y los materiales).
- ¿Cuándo piensas que terminarías tu proyecto?
- ¿Dónde te gustaría trabajar tu proyecto?
- ¿Por qué consideras que es importante que otras personas lo vean?
- Cuando se detenga la gente a contemplar tu trabajo, ¿qué te gustaría que pensarán?

Ahora sí, una vez respondidas las preguntas *qué, cómo, cuándo, dónde y por qué*, ¡vamos a crear!

Bailarina sentada ajustándose las zapatillas, ca. 1876, Edgar Degas (1834-1917) dibujo con lápiz negro y blanco, 23 x 30 cm.

Cuatro bailarinas en el vestíbulo, Edgar Degas (1834-1917), dibujo con colores pastel.

Actividad

En esta sesión tienes la posibilidad de hacer tu ejercicio dentro del salón o afuera. Si has decidido trabajar afuera, es más conveniente un soporte rígido, como un cuaderno grande o una tabla y hojas pegadas con cinta adhesiva. Ahora recuerda, según lo que has visto en el lugar donde vives, qué hace la gente durante sus labores diarias.

Responde lo siguiente: ¿qué relación hay entre ellos y la naturaleza? Dibuja primero el espacio de manera muy general con líneas y trazos que te permitan organizar lo que veas. Luego, poco a poco, dibuja los personajes. Haz varios ejercicios y ten paciencia porque la obra no siempre aparece como uno quiere desde el principio. Finalmente, con todos tus dibujos haz uno definitivo donde se perciba tu mirada artística acerca de la relación del hombre con la naturaleza. No te olvides de pintar tanto a las figuras como el fondo y recuerda que todo depende de qué quieres decir.

¡Atrévete a pensar y a ver como artista!

En esta sesión elaboraste imágenes que muestran tu propia mirada en torno a la relación del hombre con la naturaleza.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás un pedazo de cartulina tamaño carta, una o dos hojas bond tamaño carta, un lápiz, crayones, un botecito de tinta china (lo puedes compartir con un compañero), tijeras, pegamento, una brocha y un plato.

AUTOEVALUACIÓN

Es tiempo de que revises lo que has aprendido después de estudiar esta secuencia.

Elige la respuesta correcta.

1. Las imágenes que servían para mostrar la relación de los habitantes del Virreinato y su entorno se llaman:
 - a) Pintura de paisajes
 - b) Pintura de costumbres
 - c) Pintura de castas

Lee el enunciado y elige la opción que consideres que refleja mejor tu actitud.

	Siempre lo hago	A veces lo hago	Nunca lo hago
Respeto los valores que me identifican como grupo social.			
Estimo el valor de cuidar la naturaleza de mi entorno.			

De tus respuestas anteriores, analiza y contesta en tu cuaderno: ¿qué logros obtuve? ¿A qué dificultades me enfrenté? ¿Qué y cómo puedo mejorar?

La construcción de la imagen de paisaje

En esta secuencia identificarás el proceso a través del cual la imagen de la naturaleza se desarrolló en el arte, así como algunas formas de apropiación de la imagen urbana.

Sesión 5

Historia del paisaje

En esta sesión identificarás las características del género pictórico del paisaje.

¿Qué sabes tú?

Según tu experiencia reflexiona y comenta con tus compañeros lo siguiente: ¿qué sensación percibes cuando ves el amanecer o el atardecer?

Manos a la obra

Los seres humanos, a diferencia de otros animales, tenemos la capacidad de contemplar la naturaleza y disfrutarla de manera consciente, es decir, tenemos un **goce estético**. Frente a un espectáculo o a una obra sentimos una emoción y lo mismo puede suceder frente a la naturaleza. Esa sensación es una de las razones por las cuales los artistas crearon el género pictórico del paisaje.

Un **género pictórico** es una categoría que clasifica a la pintura según su temática, en el caso del paisaje es la

Las montañas gigantes, 1835, Caspar David Friedrich (1774-1840), óleo sobre lienzo, 72 x 102 cm.

naturaleza o las ciudades. Es importante saber que la palabra *paisaje* es un término que surgió en la pintura y que antes no se utilizaba para describir los elementos de la naturaleza. El paisaje en artes visuales es, entonces, una imagen que representa a la naturaleza en su conjunto, pero que es apreciada emotiva e intelectualmente por el hombre hasta donde abarca su mirada. Es decir, la naturaleza en sí misma no es un paisaje, puesto que éste fue creado por el hombre.

Las características generales de una imagen considerada como paisaje son: que represente elementos de la naturaleza, que una línea de horizonte divida la tierra del cielo y que aparezcan en menor tamaño el ser humano y sus construcciones. Sin embargo, no siempre fue así, pues el paisaje era un elemento secundario en la pintura. Casi siempre apareció como fondo para escenas religiosas o sagradas, de hecho antes se le llamaba *lejos* o simplemente *fondo*. Poco a poco fue cobrando importancia para convertirse en un género independiente. Esto sucedió gracias a dos hechos importantes: la invención de la perspectiva en el siglo XV, durante el Renacimiento, y el descubrimiento de América, que fomentó el desarrollo de la **cartografía**.

Actividad

En esta actividad vamos a transformar un paisaje en un fondo. ¿Quieres descubrir cómo lo haremos? Sigue estos sencillos pasos:

- ✦ Primero tendrás que pensar en algún lugar al aire libre que hayas visitado con tu familia o que se encuentre cerca de donde vives.
- ✦ Luego con los crayones dibuja sobre la cartulina ese lugar tomando en cuenta cada uno de los elementos del paisaje. Piensa cómo enfatizarás el horizonte, puede ser con una fila de montañas, la línea del mar, unas lomas o un grupo de árboles, etcétera. Considera que el cielo es un elemento importante en tu composición; por lo tanto, decide qué hora del día quieres representar.
- ✦ Posteriormente ilumínalo tratando de que los colores se fijen fuertemente al soporte.
- ✦ Cubre tu mesa de la escuela con un papel periódico o plástico para no mancharla. Después vierte un poco de tinta china sobre el plato y sumerge la brocha en ella para pintar de negro todo tu dibujo. Enjuaga la brocha para que la puedas volver a usar. Deja que seque por unos 10 minutos.
- ✦ Mientras se seca la tinta china, dibuja y colorea sobre las hojas de papel bond a los personajes que te gustaría que estuvieran en ese lugar contigo. Posteriormente recórtalos.
- ✦ Una vez que tu cartulina pintada de negro se haya secado totalmente, toma tu lápiz con punta y dibuja sobre ella una o tres ventanas. Luego raspa la tinta del interior de éstas con tus tijeras. ¿Ya pudiste volver a ver tu paisaje? Observa tu obra y reflexiona lo siguiente: con ese efecto que has logrado, ¿dónde te ubicas?, ¿afuera o adentro de la obra?
- ✦ Para terminar coloca los personajes que dibujaste y pégalos al lado de las ventanas o donde tú quieras. Analicen entre todos: ¿qué es más importante en el resultado de esta actividad?, ¿el paisaje o los personajes? A diferencia de lo que sucedió a lo largo de su historia, con este ejercicio el paisaje dejó de ser el tema de tu pintura para transformarse en un complemento, es decir, en un lejos.

En esta sesión identificaste las características del género pictórico del paisaje y reconociste que su desarrollo se debió la invención de la perspectiva y el impulso de la cartografía.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás $\frac{1}{4}$ de cartulina, una regla o escuadras, lápiz, goma, lápices de colores, pincel, envase para el agua y paleta de acuarelas.

La perspectiva

En esta sesión reconocerás el uso de la perspectiva para la construcción de un paisaje.

¿Qué sabes tú?

Recuerda y comenta con tus compañeros: ¿qué es la composición? ¿Qué aspectos sirven para analizar una imagen desde el punto de vista compositivo?

Manos a la obra

Durante el Renacimiento los artistas pensaban que todo en la naturaleza era armonía, perfección y orden, y que estos aspectos debían ser estudiados e imitados en sus cuadros. Por eso investigaron de qué manera crear en el espectador la sensación de que, aunque la imagen fuera bidimensional, se percibiera como la realidad. Estudiaron la geometría y, a través de cálculos matemáticos, crearon un sistema que ordenaba los elementos del plano visual, es decir, el área que abarca el cuadro, para generar la ilusión de un espacio real. A esto se le conoce como *perspectiva*. Filippo Brunelleschi (1377-1446) fue un arquitecto italiano a quien se le atribuye haber establecido las leyes del sistema de **perspectiva lineal** o *central*.

Existen varios tipos de perspectiva, pero la que más se utilizó en esa época fue la central, pues permitió a los artistas organizar los elementos del cuadro de manera simétrica. Lo que buscaban era que las imágenes religiosas que contenían construcciones y paisajes fueran más creíbles. Este invento fue una gran aportación de los artistas y se utiliza hasta la actualidad.

Para crear este efecto se utilizan dos elementos esenciales: los **puntos de fuga** y las **líneas de fuga**. Ambos permiten el orden, la armonía y la simetría en una imagen. El punto de fuga es el sitio que aparece más alejado en una imagen y es donde se unen las líneas de fuga, que generan la sensación de lejanía. Las líneas de fuga son las líneas imaginarias que parten desde el margen exterior de la superficie del cuadro y se unen en los puntos de fuga.

Carretera rectilínea en el desierto del Kalahari, Namibia.

Los desposorios de la virgen, 1504, Rafael Sanzio (1483-1520), temple y óleo sobre lienzo, 170 x 117 cm.

Para comprender este aspecto de la composición veamos de qué manera se clasifican las líneas:

Oblicuas

Paralelas

Convergentes

Divergentes

Perpendiculares

Asimismo, existen distintos tipos de perspectiva, según los puntos de fuga utilizados:

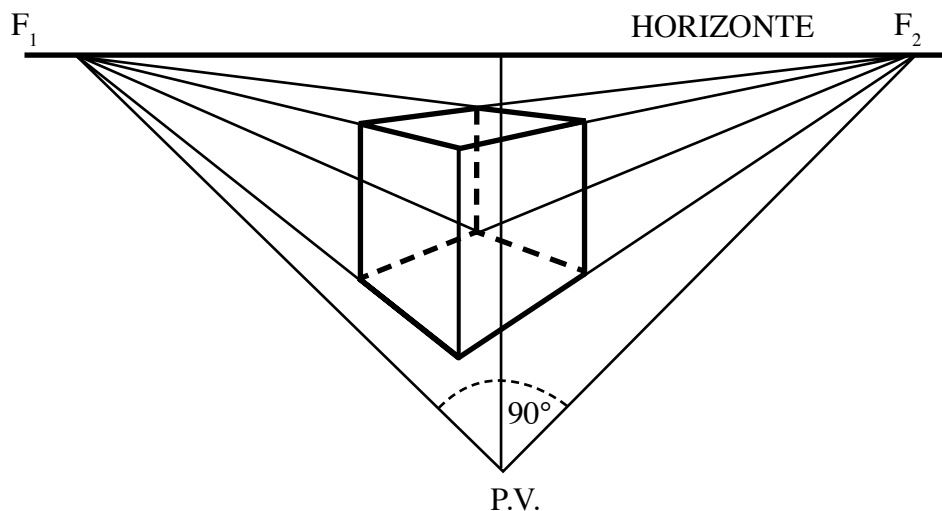

- **Perspectiva central.** Utiliza sólo un punto de fuga que coincide con el centro de la imagen. Una característica es que las líneas verticales y las horizontales no se modifican.

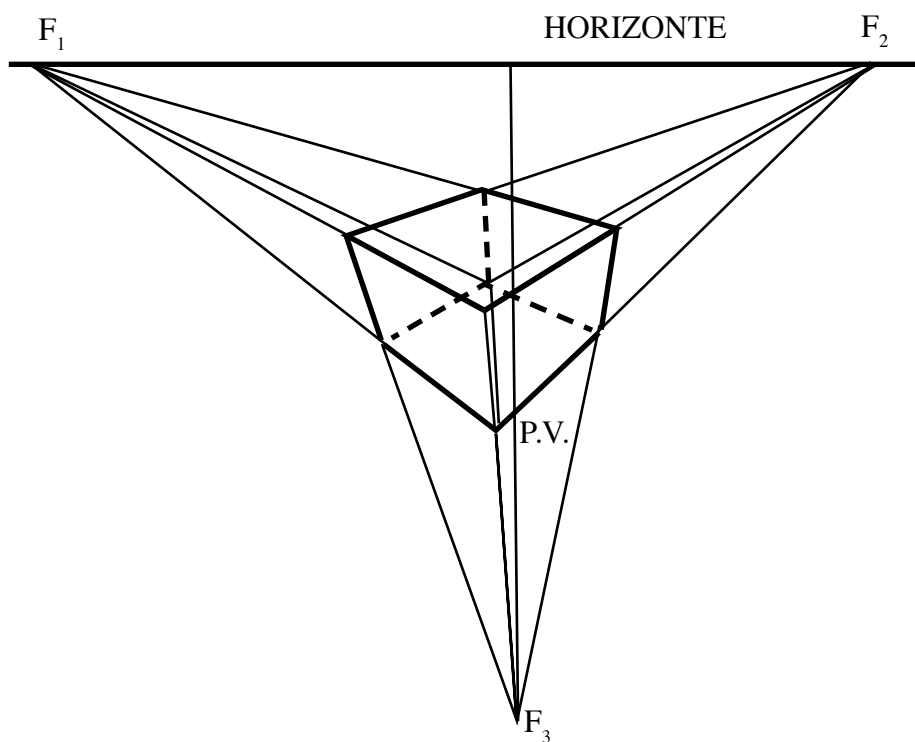
Plaza San Marcos en Venecia,
ca. 1735-1740, Giovanni
Canaletto (1697-1768), óleo
sobre lienzo, 141.5 x 204.5 cm.

- **Perspectiva oblicua.** Utiliza dos puntos de fuga ubicados en la línea de horizonte y las líneas verticales no se modifican.

- **Perspectiva aérea.** Emplea tres puntos de fuga (dos en el horizonte y uno por debajo o por arriba de éste). Lo que sucede en ésta es que el punto de vista del observador está por encima o por debajo de la línea de horizonte, entonces las verticales se modifican. Leonardo da Vinci aplicó esta perspectiva en sus cuadros tomando en cuenta que, donde se deforman las verticales, se difuminan los objetos a través de gradaciones de color que generan la sensación de que hay aire y profundidad, o atmósferas.

Consulta en...

Para que conozcas más sobre perspectiva y algunos autores que amplían la información sobre este tema te proponemos que revises: <http://www.bibliotecas-publicas.es/cuenca/publicaciones/publicacion9270.pdf>.

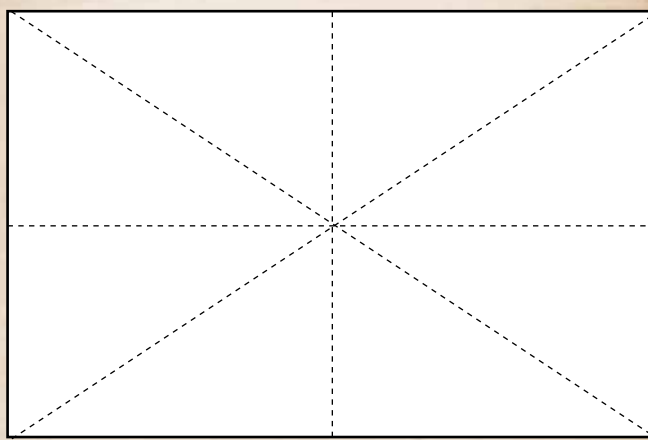
Eliacer Cansino, *El misterio de Velázquez*, México, SEP-Hachette Latinoamérica, 2001 (Libros del Rincón).

José Antonio de la Peña, *Geometría y el mundo*, México, SEP-Santillana, 2002 (Libros del Rincón).

Actividad

Para que sepas cómo hacer uso de la perspectiva central, realizaremos un paisaje empleando esta técnica de composición.

Coloca tu papel de manera horizontal. Luego, con tu lápiz y una regla traza una línea diagonal que inicie en la esquina superior derecha y termine en la esquina inferior izquierda. Después, haz otra línea diagonal uniendo las dos esquinas faltantes, de tal forma que te quede una X en todo el papel. Así, al cruzar estas líneas se creó un punto en el centro, ¡ése es el punto de fuga! Ahí haz una línea vertical y otra horizontal.

Ahora, con tu lápiz tendrás que medir y marcar cada centímetro de todos los lados exteriores de la hoja. Posteriormente esas marcas que hiciste únelas al punto de fuga con líneas rectas para crear una red.

Utiliza esta red de diagonales, verticales y horizontales para dibujar un paisaje. Puedes elegir representar un camino, una carretera, una calle, marcar el horizonte con algunas montañas a lo lejos o hacer una construcción. Recuerda que quieres que tu obra se parezca a la realidad; por lo tanto, lo más lejano se ve pequeño, borroso y medio azulado, y lo más cercano, más grande y nítido.

En esta sesión reconociste el uso de la perspectiva en la representación de un paisaje.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás un block de hojas o una tabla con cinco hojas pegadas con cinta adhesiva, plumilla con mango y tinta china (puedes compartirla con otros compañeros).

Sesión 54

Vistas y caprichos

En esta sesión elaborarás una *vista* (*vedute*) de algún lugar de tu entorno.

¿Qué sabes tú?

¿Qué crees que es una vista? ¿Has enviado alguna vez a alguien una postal con un paisaje?

Manos a la obra

Como ya hemos visto, la pintura del paisaje es heredera de esos primeros dibujos que servían para hacer **mapas** y para ayudar a identificar determinados territorios. Sin embargo, hay otro tipo de imágenes que se encuentran entre el paisaje y los mapas, las llamadas *vistas* o *vedute*. Esta última palabra es italiana y significa "vista" o "panorama". Se comenzaron a hacer para los turistas que arribaban a las ciudades italianas y querían un recuerdo de lo que habían visto. Estas imágenes alcanzaron gran fama en Europa con las pinturas de Giovanni Antonio, *il Canaletto* (1697-1768), quien fue el más reconocido pintor de vistas de Venecia. Pero las primeras las hizo, en Holanda, a mediados del siglo XVI, el pintor Caspar van Wittel (1653-1736), quien viajó a Roma y llevó ahí esa tradición, donde los artistas, durante los siglos XVII y XVIII, representaron ciertos temas, como los restos arqueológicos de manera nostálgica, porque había un interés por mostrar las glorias del pasado.

Observa las siguientes pinturas: ¿desde qué punto están pintados estos cuadros? ¿De qué lugar crees que están hablando?

Plaza San Marcos, Venecia, 1732,
Giovanni Canaletto (1697-1768),
61.5 x 96 cm.

Paisaje con torrente, lavanderas, monjes y otras figuras, 1715, Marco Ricci (1676-1730), óleo sobre lienzo, 136 x 197 cm.

Isla de san Giorgio, 1765, Francesco Guardi (1712 - 1793), óleo sobre lienzo, 43 x 61 cm.

Luego aparecieron los **caprichos**. Según el diccionario, un capricho es un antojo o deseo pasajero, pero en el arte estos dibujos, aunque muy similares a las **vedutas** o vistas, eran más ingeniosos y a veces modificaban la perspectiva para que pareciera un lugar que no era posible o simplemente no existía.

Actividad

Para experimentar cómo hacer una vista tendrás que salir del salón de clases para dibujar en el patio o en el jardín más cercanos. Recuerda que para hacer una veduta tienes que ubicarte en un lugar donde tengas la posibilidad de ver de manera panorámica el entorno. Asimismo, la técnica que emplearás en esta ocasión es la tinta china con plumilla, la cual se usaba para hacer este tipo de dibujos. Hay que hacerlo sobre un soporte rígido y es recomendable, aunque no forzoso, que retomes la perspectiva que viste en la sesión pasada y entonces dibujes lo que veas. Toma en cuenta que tienen que ser dibujos rápidos, sin mucho detalle, son casi bocetos de recuerdo. También puedes crear tu propio capricho en la escuela: modifica una parte de lo que estás viendo, tal vez agrega otros salones, más árboles. ¡Recuerda que para hacer un capricho hay que tener ganas de divertirse!

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente libro:

Val Ross, *El asombroso camino de los mapas*, Caracas, Editorial CEC- Los libros de El Nacional, 2003.

En esta sesión reconociste dos de las temáticas particulares que forman parte de la historia del paisaje: las **vedutas** o vistas, y los **caprichos**.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás una imagen de periódico de una ciudad que conozcas o que te gustaría conocer, pegamento, un soporte rígido y rectangular (cartón pintado de blanco), papel periódico, tijeras, pintura de colores primarios, godete o plato para mezclar colores, pinceles o brochas, lápiz, goma, trapo y envase para agua.

Sesión 55

Paisaje urbano

En esta sesión crearás una pintura de paisaje urbano a partir de la fotografía de una ciudad.

¿Qué sabes tú?

Como vimos en sesiones anteriores, el paisaje tiene un vínculo importante con la idea de país y naturaleza; y las vedutas, con las vistas panorámicas de las ciudades. ¿Cómo piensas que surgió el paisaje urbano?

Manos a la obra

Según el diccionario, *urbano* proviene del latín *urbanus*, que significa lo relativo a la ciudad. En las artes visuales el paisaje urbano es, por lo tanto, la representación de los espacios relativos a una ciudad.

Desde fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, en Europa surgieron ideas nuevas que modificaron la manera de ver y pensar. La Revolución Francesa (1789-1799) impulsó tres grandes ideales: la libertad, la igualdad y la fraternidad; esto provocó que muchas personas llegaran a la capital, París, para participar en la revolución. Por otro lado, las industrias crecieron y generaron fuentes de empleo, que también llevaron a muchas personas a salir del campo para trasladarse a las ciudades y conseguir trabajo. Así, desde 1789 hasta nuestros días, la población en las ciudades ha crecido constantemente y es muy común que las personas que desean convertirse en artistas también se trasladen a ellas. La ciudad, es decir, lo urbano, se convierte en un tema dentro de las representaciones visuales porque se le considera el lugar en donde se dan los cambios culturales y, por lo tanto, para los artistas es una nueva fuente de inspiración para crear obras de arte.

Un día lluvioso en París, 1877, Gustave Caillebotte (1848-1894), óleo sobre lienzo, 212 x 276 cm.

Vista nocturna de calle Saruwaka, 1856, Ando Hiroshige (1797-1858).

Observa los elementos que aparecen en las siguientes imágenes. Haz una descripción de cada imagen. ¿Identificas qué ciudades estás describiendo? Acércate a un compañero y juntos analícenlas. ¿Qué creen que observó cada artista para hacer su paisaje urbano? ¿Creen que las obras originales sean pinturas o fotografías?, ¿por qué? ¿Cuáles son las diferencias entre un paisaje de naturaleza y uno urbano?

Metropolis, 1916, George Grosz (1893-1959), óleo sobre lienzo, 100 x102 cm.

Actividad

Con la imagen de periódico que trajiste tendrás que realizar una **reinterpretación**, es decir, inspírate en ella para crear una nueva imagen de ese lugar. Pégala sobre el soporte blanco y completa la composición dibujando con tu lápiz los personajes, los edificios o los elementos que creas que pueden estar dentro de esta ciudad. Trata de abarcar toda la superficie y una vez terminado tu dibujo, píntalo. Recuerda que puedes hacer los colores que tú quieras mezclándolos sobre tu plato.

Si ya conoces la ciudad, ¿qué sensaciones y colores percibiste cuando estuviste ahí? Si no la conoces, ¿cómo crees que es esa ciudad? Escríbelo detrás de tu paisaje urbano y ¡no se te olvide ponerle título!

En esta sesión creaste un dibujo o una pintura de un paisaje urbano a partir de la fotografía de una ciudad que te atrajo. También conociste de qué manera este tema se convirtió en algo interesante para los artistas a partir del siglo XVIII. ¿Cómo crees que serán las ciudades en el futuro? ¿A ti cómo te gustaría que fueran?

La libertad guiando al pueblo, 1830,
Eugène Delacroix (1798-1863), óleo sobre
lienzo, 260 x 325 cm.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás un recorte de una noticia de la que te gustaría opinar, una cartulina o cartón grueso, papel periódico, dos hojas de papel, tijeras o cúter, pintura negra o del color que elijas, y lápices.

Un dato interesante >>>

Durante la Revolución Francesa el lema que movió al pueblo de ese país para derrocar a la monarquía fue “libertad, igualdad y fraternidad”. En honor a estas palabras, Eugène Delacroix (1798-1863) pintó un cuadro que se considera el emblema de los ideales de esta revolución. En ella aparece una mujer con el torso descubierto que lleva la bandera francesa en alto, además porta un gorro rojo, conocido como **gorro frigio**, que simboliza la libertad. También se puede notar en la escena el paisaje urbano de París, así como a los ciudadanos que persiguen la libertad. El cuadro se llama *La libertad guiando al pueblo*.

Sesión 56

El espacio urbano como medio para la creación

En esta sesión identificarás espacios urbanos como medios para la creación.

¿Qué sabes tú?

¿Qué podrían crear algunos artistas mediante el uso de muros, calles o árboles en las ciudades?

Manos a la obra

En distintos países y épocas las ciudades han sido un motivador para que los artistas expresen sus opiniones e ideas. Un ejemplo interesante es un movimiento que se dio en México a principios de la década de los veinte: el muralismo. Éste tuvo como objetivo promover el conocimiento de la historia, las ideas y la cultura mexicana a través de pinturas realizadas sobre las paredes de edificios gubernamentales.

Un mural, por sus dimensiones, es considerado una obra monumental, pues se trabaja con todo un equipo de pintores y usualmente requiere de un **andamio** o espacios amplios para su realización. Algunos muralistas mexicanos fueron: José Clemente Orozco (1883-1949), Diego Rivera (1886-1957) y David Alfaro Siqueiros (1896-1974).

Polyforum Cultural Siqueiros, 1966, David Alfaro Siqueiros (1898-1974), Mural de la fachada exterior del Polyforum compuesto por 12 paneles cada uno con un mural distinto, pintura acrílica sobre placas de asbesto, 3.56 x 1.78 a 4.10 x 2.24 m.

En la actualidad, los muros y las calles de la ciudad siguen siendo un medio para expresar ideas, manifestar inconformidades o transformar el rostro de la ciudad.

Graffiti en Portsmouth, New Hampshire.

Uno de los recursos empleados por algunos artistas para intervenir sobre las paredes de las ciudades es el **esténcil**. Éste consiste en crear un dibujo sobre un cartón o soporte rígido y luego recortar la figura con unas tijeras o un cúter. El resultado es un cartón con una figura hueca, comúnmente conocido como *plantilla*.

Soldado y niña, Banksy (1974).

Actividad

Para crear un esténcil primero debes decidir qué te gustaría decir acerca de la noticia que recortaste. El objetivo es que puedas emplear palabras, frases o simplemente una imagen que invite a reflexionar sobre lo que tú piensas. Por ejemplo, en el muro que divide a Israel de Palestina, dos países que viven en guerra desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, el artista inglés Banksy ha pintado con esténciles imágenes que invitan a pensar en la posibilidad de la inexistencia de ese muro.

Observa la siguiente imagen.

Para realizar un esténcil, crea algunos dibujos sobre las hojas de papel a partir de la noticia que recortaste. Trata de hacer figuras sencillas sin tanto detalle. Luego que hayas elegido el dibujo, trázalo nuevamente pero ahora sobre la cartulina y recórtalo desde su interior para lograr la plantilla. Cuando esté lista, ponla sobre las hojas de periódico y pasa pintura negra sobre ella para hacer algunas pruebas. ¡Organízate con tu maestro para que todos hagan su esténcil sobre un área grande!

Consulta en...

Si quieres conocer más acerca del proceso y algunas de las obras más famosas de Banksy, consulta el siguiente vínculo:
<<http://www.banksy.co.uk>>.

Como observaste, el arte urbano es una manifestación visual cuyo propósito es apropiarse de las calles y mostrar las ideas de los artistas que viven ahí. Además, suele ser el reflejo de la situación política y social que afecta a una comunidad.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás una revista, tira cómica o periódico, pegamento, tijeras, lápiz, goma, pintura de colores (primarios), pinceles, envase para agua y un soporte (cartulina, pedazo de cartón o cartoncillo).

Sesión 57

Arte y consumo

En esta sesión identificarás la relación entre la **imagen de consumo** o publicitaria y el arte.

¿Qué sabes tú?

Con base en tus experiencias personales, reflexiona y responde: Cuando vas a comprar a una tienda, ¿qué es lo primero que te llama la atención?, ¿por qué? Describe los elementos de un producto que sueles consumir, puede ser una golosina o algún otro objeto.

Manos a la obra

La mayoría de los productos que se ofrecen en las tiendas lleva consigo una imagen, cuyo objetivo, entre otros, es el de llamar tu atención para que los compres. Por lo tanto, cuando adquieres un producto también consumes una imagen. Por ello se les denomina imágenes de consumo o publicitarias.

Reflexiona y comenta: ¿crees que haya diferencias entre una imagen de consumo y una artística?, ¿cuáles?, ¿por qué?

La manera en que comunican las imágenes publicitarias tiene su origen en el arte, comúnmente repiten fórmulas que los pintores crearon en otras épocas con fines totalmente diferentes.

Latas de sopa Campbell's, 1962, Andy Warhol (1928-1987) pintura sintética, 32 secciones de 50.8 x 40.6 cm, cada uno.

Vestido con la imagen de una obra de Roy Lichtenstein.

M'Maybe, 1965, Roy Lichtenstein (1923-1997), serigrafía, 152.4 x 152.4 cm..

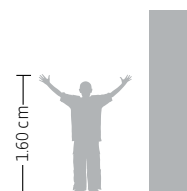

Comenta lo siguiente: ¿en qué se parecen y en qué se diferencian?

Como pudiste observar, la composición, el color y las formas que empleó Lichtenstein fueron reutilizados, pero para fines muy distintos del cuadro original. ¿Qué diferencia encuentras entre una imagen artística y una de consumo?

Las imágenes artísticas de otras épocas, al igual que las publicitarias, promovieron un canon de belleza, así como los ideales y la moral predominante. La diferencia esencial entre las imágenes de consumo y las realizadas en el arte radica en que las primeras tienen como objetivo vender productos que despiertan la necesidad por poseer aquello que muestran (moda, estatus social o belleza), y las segundas no.

Love, 1976, Robert Indiana (1928), escultura 244 cm.

Las imágenes de consumo aparecieron sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los cincuenta, cuando la producción en masa de objetos cobró gran importancia, aumentó la demanda de consumo y como consecuencia se reveló que la manera más eficaz para vender era la publicidad.

Anuncio de Chocolate Moctezuma, 1949.

Como ya viste en la sesión 29 del segundo bloque, el arte pop fue un movimiento que surgió en Inglaterra inspirado en la cultura de consumo estadounidense. En México, las imágenes de personajes populares también se han introducido al mundo del arte. Tal es el caso de la lucha libre, cuyas máscaras, vestuarios e imágenes publicitarias han servido de inspiración para la realización de obras de arte.

Blue Demon.

Publicidad de la década de 1960, Biblioteca del Congreso, Estados Unidos.

Un dato interesante >>>

La palabra *pop* surgió en 1947 cuando el artista Eduardo Paolozzi presentó una obra en donde aparecía en una nube de humo, que surgía de un revólver, la expresión "Pop!". Posteriormente, en 1962, el crítico británico Lawrence Alloway usó ese término para definir un movimiento artístico donde algunos jóvenes utilizaban imágenes de la publicidad como parte de sus obras.

Actividad

En esta actividad realizarás un collage para que reflexiones sobre la belleza que encuentras en la publicidad. Para ello elige de la revista que trajiste una imagen que te parezca que resuma el tipo de belleza predominante o aquella que consideras que debería de promoverse. Recórtala. Posteriormente agrégale una o dos frases que resuman tu punto de vista en torno al tema. Organiza las palabras y el recorte que hiciste y pega este último. Finalmente pinta y completa el fondo de tu ejercicio.

En esta sesión observaste la relación entre la imagen de consumo y el arte, así como su influencia mutua. También realizaste una imagen a partir de lo que percibes de la publicidad que observas a tu alrededor.

Cartel.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarán organizarse en equipos de tres a cinco personas para traer lo siguiente: material reciclado (papel, cartón, plástico), un soporte grande de reciclado (a lo mejor encuentran un pedazo de puerta o una tabla grande, no más pequeños de 150 m), clavos, martillo, brochas, pintura para pared (colores que decidan) y pegamento blanco.

Sesión 58

Mural efímero I

En esta sesión planearás un mural cuyo contenido se defina a partir de una situación o un hecho relevante en su entorno, considerando el lugar y el tiempo.

¿Qué sabes tú?

Con base en lo que vimos en sesiones pasadas comenta con tus compañeros: ¿en qué consistió el movimiento muralista? ¿Sobre qué soporte pintaron estos artistas?

Manos a la obra

La década de los sesenta fue un periodo de cambios políticos, económicos y sociales. En México, durante 1968, los jóvenes protestaron por la falta de libertad y buscaban ser tomados en cuenta como miembros de la sociedad. Sin embargo, las acciones que llevó a cabo el gobierno de ese momento tuvieron como consecuencia eventos trágicos en los que desaparecieron y fueron asesinados muchos estudiantes.

Como consecuencia, un grupo de artistas jóvenes que habían sido invitados por el gobierno a participar en una exposición para los Juegos Olímpicos, se negaron a hacerlo y decidieron manifestarse a través del arte con una obra colectiva que denominaron **mural efímero**. Como lo dice su nombre, era

Mural efímero, fotografías de Ethel Villanueva, 1968.

una pintura mural cuya vida sería breve, pues la realizaron sobre unas láminas que el gobierno colocó alrededor de la estatua del ex presidente Miguel Alemán, ubicada en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México. Se reunieron Manuel Felguérez (1928), José Luis Cuevas (1934), Gilberto Aceves Navarro (1931), Lilia Carrillo (1930-1974), Fernando García Ponce (1933-1987) y Arnaldo Coen (1940), entre otros artistas, y pintaron de manera libre sobre las láminas.

Estos creadores actualmente son conocidos como los artistas de la ruptura, pues su postura rechazaba el discurso muralista; por lo tanto, se les identifica como la generación que rompió con las ideas de dicho movimiento. Estos artistas cuando fueron jóvenes estaban interesados en pintar obras abstractas o figurativas, y se mostraron muy abiertos ante las propuestas de artistas de otros países.

Artistas de la ruptura con el muralismo

Luna de dos polos, 1979, Manuel Felguérez (1928),
óleo sobre lienzo, 120 x 155 cm.

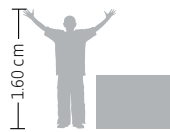

Sin título, 1985, Fernando García Ponce (1933-1987),
técnica mixta sobre triplay, 153 x 91 cm.

Sin título, 1988, Arnaldo Coen (1940), gouache sobre papel, 70.8 x 100.5 cm

Los juguetes de Luisita, 2006, José Luis Cuevas (1934), grabado sobre aguafuerte y aguatinta 53 x 38.2 cm.

Sueño de una tarde dominical en la Alameda, (detalle), Diego Rivera (1886-1957), Ciudad de México, fresco sobre tablero desmontable, 15 x 4.80 cm.

Actividad

En esta actividad realizarás en equipo un mural efímero. Una vez organizados tendrán que elegir el tema a partir de una situación o un hecho relevante en su entorno. Pueden hacer una lluvia de ideas para que cada quien proponga uno y al final voten por el que les interese a todos. Posteriormente definan cómo construirán el soporte. Como vimos, el Mural efímero de 1968 fue pintado sobre las láminas que rodeaban la escultura; por lo tanto, es importante que consideren que el soporte tenga distintas caras para que cada quien tenga un poco más de espacio para pintar. Recuerden que éste es un trabajo efímero, por lo que tendrá que ser removible. Una vez que esté todo unido, píntenlo de manera uniforme con el color que ustedes quieran. En la siguiente sesión cada integrante del equipo tendrá la posibilidad de crear sobre un pedazo del mural de manera equitativa y respetando las ideas de los demás. ¡Recuerden que ésta será una obra colectiva!

En esta sesión aprendiste la importancia del arte como medio para manifestar ideas y opiniones sobre temas que importan a mucha gente. También pudiste planear y definir un proyecto para hacer un mural efímero en torno a algún hecho relevante de tu entorno.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer el avance del mural efímero y los mismos materiales de esta sesión.

Sesión 59

Mural efímero II

En esta sesión elaborarás a partir del proyecto de la sesión pasada un mural **efímero**.

¿Qué sabes tú?

En la sesión anterior revisaste cuál fue el origen y el final del mural efímero. Comenten entre todos lo que han pensado al respecto y recuerden cuál es la característica de un mural por su tamaño.

Manos a la obra

En la sesión pasada se organizaron en equipo para decidir el tema que trataría su mural efímero. Asimismo, iniciaron con la construcción del soporte y lo pintaron de manera uniforme.

Actividad

Ahora, primero tienen que organizar quién ocupará qué parte del salón o del patio para llevar a cabo su trabajo. Pueden incluso decidir montarlo en un lugar cercano a la escuela bajo la supervisión y permiso de su profesor. Es recomendable que quede bien fijo el material para que no se despegue, caiga o rompa mientras estén pintando. Aunque su mural será a una escala menor tendrán que organizarse para saber quién va a pintar primero y qué espacio ocupará cada uno. Recuerda que los artistas de la “ruptura” se organizaron para hacer una obra colectiva, es decir, no tiene que parecer que lo hizo una sola persona, sino varias personas con un mismo tema y en un mismo soporte. ¡A pintar!

Al final es importante que vean los trabajos de los otros equipos y que un representante explique el sentido que le quisieron dar a su mural efímero.

En esta secuencia conociste las distintas maneras de entender la imagen como parte de lo que vemos, vivimos y recorremos diariamente. Tanto el artista como todos los habitantes tenemos la necesidad de conocer y tratar de comprender nuestro entorno a través de nuestras propias imágenes. La naturaleza y el espacio urbano son temas que los artistas han tratado de representar y seguirán representando para integrar un sentido a su existencia y lo que les rodea.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer dos espejos de 10 x 10 cm, aproximadamente.

Es tiempo de que revises lo que has aprendido después de estudiar esta secuencia.

Relaciona ambas columnas.

Perspectiva central	a) Lugar donde convergen las líneas de fuga
Perspectiva	b) Para crearla se emplea un punto de fuga que coincide con el centro de la imagen.
Punto de fuga	c) Es una línea inclinada que se desvía de la línea de horizonte.
Línea oblicua	d) Son dos líneas que van una al lado de la otra y nunca se encontrarán.
Línea paralela	e) Herramienta para crear la ilusión de espacio y profundidad en dos dimensiones

Lee cada enunciado y elige la opción que consideres correcta:

	Sí	No
Elaboro una imagen en perspectiva.		
Establezco la diferencia entre una imagen artística y una publicitaria.		

Lee el enunciado y elige la opción que consideres que refleja mejor tu actitud.

	Siempre lo hago	A veces lo hago	Nunca lo hago
Valoro los logros de mis compañeros en la realización del mural efímero.			
Comprendo la importancia de los temas de mi contexto sociocultural para expresarlos a través del arte.			

De tus respuestas anteriores, analiza y contesta en tu cuaderno: ¿qué logros obtuve? ¿A qué dificultades me enfrenté? ¿Qué y cómo puedo mejorar?

EVALUACIÓN

En esta sesión revisarás el avance que has tenido durante el Bloque IV. Selecciona la opción correcta.

1. ¿Qué tipo de imágenes han sido un medio eficaz desde la antigüedad para mostrar la relación del hombre con su entorno?
 - a) Las imágenes del entorno
 - b) Las imágenes publicitarias
 - c) Las imágenes románticas
 - d) Las imágenes artísticas
 - e) Las imágenes naturales

2. ¿En qué época artística el hombre veía a la naturaleza como un poder armónico y organizado?
 - a) En el romanticismo
 - b) En el Virreinato
 - c) En el Renacimiento
 - d) En el siglo xx
 - e) En el impresionismo

3. Fueron dos pintores mexicanos que retrataron la naturaleza y los elementos que nos identifican como nación.
 - a) Eugenio Landesio y Saturnino Herrán
 - b) Saturnino Herrán y José María Velasco
 - c) José María Velasco y Eugenio Landesio
 - d) Eugenio Landesio y Toulouse Lautrec
 - e) Pablo Picasso y Diego Rivera

4. Al sistema geométrico que ordenaba los elementos del cuadro para generar la ilusión de un espacio real le llamaron:
 - a) Geometría
 - b) Red de líneas
 - c) Perspectiva
 - d) Punto de fuga
 - e) Sistema oblicuo

5. Este movimiento tuvo como objetivo promover el conocimiento de la historia, las ideas y la cultura mexicana a través de pinturas monumentales realizadas sobre edificios gubernamentales.
 - a) El romanticismo
 - b) El arte pop
 - c) El impresionismo
 - d) El arte chicano
 - e) El muralismo

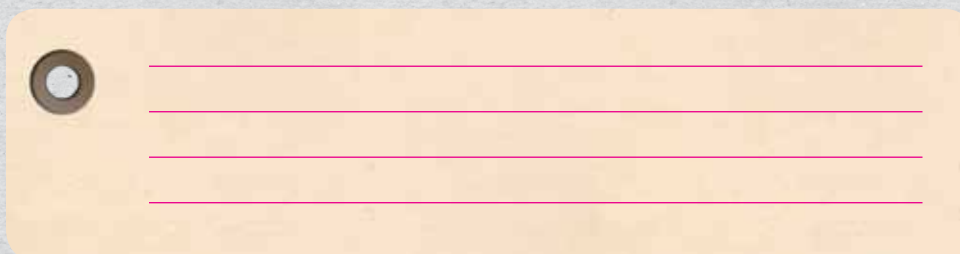
HOJA PARA PADRES

Con el propósito de ayudar al alumno a mejorar su aprendizaje, solicitamos atentamente a los padres de familia colaboren con el maestro para conseguir este objetivo, por lo que en esta sección deberán mencionar las dificultades, rezagos o deficiencias que presenta el estudiante durante el transcurso de cada uno de los bloques, así como las acciones que ustedes consideren deberán emprender para superarlas.

Presenta las siguientes dificultades, rezagos o deficiencia en:

Para erradicarlas deberá:

Observaciones o comentarios del padre de familia:

Las obras tridimensionales en el entorno

Monumento a la Bandera, Mérida, Yucatán, México.

Version de evaluación / 3/04/2022

Utilizarás los elementos del lenguaje visual para la realización de obras tridimensionales a partir del entorno.

Bloque V

Versión de evaluación 23/04/12

La escultura y sus modalidades

En esta secuencia reconocerás las características, las funciones, las técnicas y los materiales empleados para la elaboración de una escultura.

Sesión
61

La escultura como medio de expresión artística

En esta sesión identificarás las características de la escultura como medio de expresión artística.

¿Qué sabes tú?

Con base en tu experiencia comenta con tus compañeros lo siguiente: cuando estás frente a un objeto cualquiera, ¿desde cuántos lados puedes observarlo? ¿Cuáles son? Escríbelo en tu cuaderno.

Manos a la obra

Así como sucede con los objetos, también las personas y los animales tienen tres dimensiones: largo, ancho y profundidad. Estas características del **espacio tridimensional** están presentes en la escultura y son los elementos más importantes con los que se trabaja. Asimismo, la escultura emplea líneas, texturas, formas, planos, colores, ritmos y movimientos.

Escultura de un guerrero tolteca, Tula, Hidalgo.

La escultura es una disciplina artística que utiliza materiales como piedra, madera, **arcilla** o incluso chatarra para crear formas y volúmenes en el espacio. Hay dos maneras para crear una escultura: la de *bulto redondo* y el *relieve*. Al primer tipo lo distinguirás porque lo puedes rodear, lo puedes observar desde diferentes puntos de vista. En cambio, las figuras en relieve tienen profundidad, largo y ancho, pero no la parte posterior, es decir, uno de sus lados es plano. Las esculturas han sido parte de la transformación de las ciudades y los pueblos. Por ejemplo, hay esculturas en plazas públicas, jardines, avenidas y calles importantes, que reflejan nuestra historia política y social, pero también muestran las diferentes formas en que un creador piensa a través del arte. Observa las siguientes esculturas: ¿percibes que están colocadas en diversos lugares de la ciudad? ¿Cuál de ellas crees que es la más larga? ¿Cuál piensas que es más alta? ¿Y la menos ancha?

Estatua ecuestre de Carlos IV, 1796, Manuel Tolsa (1757-1816), bronce.

Actividad

Para realizar esta actividad reúnete con dos compañeros más. Necesitarán dos espejos. Con ello podrán conocer las tres dimensiones de su cuerpo. Para lograrlo dos integrantes del equipo tendrán que sostener los espejos y el tercero será la escultura. Uno de tus compañeros deberá colocar un espejo frente a ti, mientras que el otro se moverá de tu costado derecho al izquierdo con el fin de que veas tus reflejos desde distintos ángulos. Luego, el que tiene el espejo al frente lo colocará en el piso y el otro compañero reflejará tu cabeza desde arriba sobre el espejo de abajo. ¡Así verás que tú también tienes tres dimensiones!

Como has visto a lo largo de la sesión, la característica más importante de la escultura es la **tridimensionalidad**.

¿Qué esculturas has visto en donde vives? A partir de este momento tienes que prestar atención a todas las que veas en tu entorno.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer revistas, tijeras, pegamento, $\frac{1}{4}$ de cartulina, pintura gouache o acrílica, pinceles, un envase para agua, un godete y un trapo.

Sesión 62

Diferencias entre las funciones de la escultura

En esta sesión identificarás para qué se usa la escultura y cuál es su función.

¿Qué sabes tú?

A partir de lo que conoces comenta con tus compañeros lo siguiente: ¿en qué lugares has visto esculturas? ¿Para qué crees que fueron colocadas ahí?

Manos a la obra

Alexander von Humboldt, Universidad Humboldt de Berlín.

Representación de la Justicia.

Desde la antigüedad, la escultura ha tenido diversas funciones. Una de éstas es la **conmemorativa**, que sirve para recordar algún personaje o hecho importante. Distintas sociedades la han empleado para rendir homenaje a sus reyes, presidentes o emperadores, o bien, a personajes ilustres que han contribuido a la cultura de su pueblo, como es el caso de músicos, pintores, escritores y otros artistas. Por ejemplo, cerca del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, podrás encontrar una escultura que representa a Francisco I. Madero en el momento en que entró a la ciudad: su función es recordar tanto la acción como al personaje.

La función de la escultura **alegórica** es representar figuras humanas, objetos, animales o plantas para simbolizar ideales, como la justicia, la verdad o la belleza, o conceptos, como la primavera, la pintura, los sentidos, etcétera. Si observas la obra de la izquierda, notarás que se trata de una mujer que lleva una espada en la mano derecha y en la izquierda una balanza, que representa el equilibrio. Puedes ver que en los ojos lleva una venda. Con estos elementos, el artista representó a la justicia.

En cuanto a la escultura **religiosa**, su función es representar los mitos e historias religiosas, así como sus dioses, santos o vírgenes. Hay obras de este tipo en todas las culturas de la humanidad, a veces se vinculan con un sentido mágico, lo cual ha sido una forma de expresar interpretaciones diversas de la naturaleza.

La función **ornamental** de la escultura permite embellecer las paredes de los edificios o las construcciones en general.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la escultura es una manifestación artística cuyas funciones han cambiado desde la antigüedad. Actualmente, además de las que acabamos de revisar, también tiene una función artística, es decir, su papel se ha ampliado para experimentar en el espacio con un fin estético. Más adelante veremos ejemplos.

Observa las siguientes imágenes y describe en cada una su función.

Escultura de niño, 1999, Ron Mueck (1958), silicón, acrílico y fibra de vidrio, 4.90 x 4.90 x 2.50 m.

Friso ornamental, Bruselas, Bélgica.

Estatua ornamental en jardín de rosas.

Monumento de la Independencia, Ciudad de México, 1900-1910.

Actividad

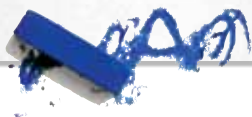
En esta actividad realizarás un collage. Con las revistas que trajiste recorta imágenes de las obras escultóricas que encuentres. Sepáralas según la función que tengan. Coloca la cartulina sobre una mesa y organiza los recortes de las imágenes de tal forma que puedas encontrar una relación entre las esculturas según su función y el lugar donde te imaginas que podrían estar. Elige las que te gustaría que estuvieran en tu composición, pégalas y posteriormente completa el fondo con pintura.

¿Tiene alguna función la escultura en tu ejercicio?, ¿cuál es? Descríbela al reverso de la cartulina y ponle un título.

Como notaste, la escultura permite conocer la historia, las creencias, los ideales y los gustos. Por ello es importante que cuando observes una obra pienses en todo eso.

Un dato interesante

La escultura ha acompañado a la historia del hombre desde hace miles de años. Tal vez la más famosa de las esculturas es la *Venus de Willendorf*. Se le conoce así porque fue descubierta en un sitio llamado Willendorf, ubicado en Austria. Tiene una antigüedad de entre 20 000 y 25 000 años. El tamaño de las caderas y los pechos representa la fertilidad, por lo que se piensa que fue creada con el fin de invocar la riqueza y la abundancia.

Consulta en...

Si quieres ver otras esculturas acércate a los siguientes Vinculos:

<<http://www.museofedericosilva.org>>.
<<http://www.museodelprado.es>>.

Venus de Willendorf, estatuilla antropomorfa femenina, período paleolítico, Museo de Historia Natural de Viena.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer una tira de alambre de 1 a 2 m, pinzas para alambre, un pedazo de madera de aproximadamente 10 x 10 cm, clavos, alfiler, martillo, retazos de tela o manta, 250 g de yeso, envase para agua y un plato hondo.

Sesión 63

Arquitectura y escultura

En esta sesión reconocerás el vínculo entre la arquitectura y la escultura, así como sus estilos más representativos.

¿Qué sabes tú?

Piensa en un momento en que hayas entrado a un edificio o una iglesia: ¿recuerdas cómo es ese lugar? ¿Puedes describir los elementos del edificio? Escríbelo en tu cuaderno.

▶ Manos a la obra

La arquitectura y la escultura siempre han estado relacionadas. Por un lado, a la primera le interesa el diseño de los espacios para el hombre y a la segunda le importa la creación de formas en el espacio, y ambas pueden tener un **fin estético**.

En los edificios que aparecen abajo observa cómo está presente la escultura. ¿Qué diferencias encuentras entre una y otra imagen?

Templo expiatorio de la Sagrada Familia, Barcelona, España.

Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.

Si bien la arquitectura tiene como propósito principal hacer construcciones con fines específicos para la vida diaria del hombre, suele tener también una intención estética y ésta se puede apreciar por los colores empleados, la disposición de las formas, la escala, los decorados, los juegos de luz, etcétera. Por ejemplo, los egipcios, los mexicas y los griegos después de construir sus edificios más importantes, los cubrían con una capa de yeso y pintura decorativa, conocida como **enlucido**, para dar testimonio de la riqueza y grandeza de su pueblo. Otro ejemplo son las **cariátides**, figuras femeninas, y los **atlantes**, representaciones masculinas. Son esculturas que al mismo tiempo son columnas, por lo que tienen una función estructural pero también estética.

Gárgola, Oxford, Inglaterra.

Pórtico de las cariátides, Atenas, Grecia.

Posteriormente, durante la **Edad Media**, es decir, entre los siglos V y XV, la religión fue uno de los aspectos más importantes. Es por ello que se edificaron catedrales e iglesias, pues era un lugar donde la gente se acercaba a Dios por toda Europa, por lo que los arquitectos comenzaron a hacer torres cada vez más elevadas, como si quisieran tocar el cielo. Las esculturas que acompañaban a estas catedrales estaban adosadas o pegadas a los muros.

Catedral de Chartres, Francia.

Después de la Edad Media, durante el **Renacimiento**, la arquitectura y la escultura continuaron con una función religiosa; sin embargo, en los artistas se despertó un interés especial por estudiar la naturaleza, lo cual dio inicio a la separación entre escultura y arquitectura, aunque todavía no de manera total.

arr. izq. Detalle de San Jorge matando al dragón, Catedral de San Pedro, Roma.

arr. der. Detalle de relieves de la Catedral de Colonia, Alemania.

ab. Detalle de la Anunciación y la Natividad, Italia.

Durante el **Barroco**, la arquitectura y la escultura dejaron atrás la simetría y el equilibrio renacentista para resaltar en sus obras el movimiento visual, el dramatismo y la carga simbólica de los elementos plásticos.

En oposición al Barroco, a mediados del siglo XVIII, surgió el **Neoclasicismo**, como una reacción de los nuevos artistas y arquitectos contra el excesivo movimiento de los motivos ornamentales barrocos. Por eso imitaron la manera clásica griega y romana de hacer arquitectura y escultura.

Capitolio de Estados Unidos.

Templo de la compañía, Guanajuato, México.

Estatua de Víctor Hugo, 1890, Auguste Rodin (1840-1917), bronce.

El momento en el cual la escultura cobró sentido de manera definitiva como la conocemos hasta nuestros días, es decir, separada de la arquitectura y con una función artística, fue durante el Romanticismo.

Mediante la escultura romántica los artistas se liberaron de los modelos del pasado y crearon obras basadas en la imaginación y los estados anímicos. Observa la siguiente imagen: ¿qué estado de ánimo crees que representa esta escultura?

Actividad

En esta actividad vas a representar un estado anímico a través de un ejercicio escultórico. Piensa en alguna emoción profunda que te gustaría representar. ¿Cómo te imaginas que se vería en una figura tridimensional? Dibújalo sobre tu papel. Ahora enreda el alambre y moldéalo de tal forma que hagas un eje y una base que se sostenga por sí sola. Clávala sobre la base de madera para que no se pueda mover. Puedes hacer en la parte superior del eje una especie de esfera o huevo con el mismo alambre para que sostenga la tela que conformará la cabeza de tu figura.

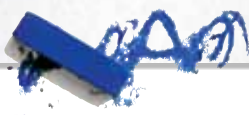
Posteriormente mezcla en la tina un puño de yeso en polvo y el agua de un vaso. Revuélvelos bien y sumerge ahí los retazos de manta o tela vieja. Inmediatamente coloca los retazos sobre el soporte de alambre y ve modelando la figura. Trata de expresar con las formas el estado de ánimo que elegiste.

¡No olvides ponerle un título a tu escultura!

Un dato interesante >>>

El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México comenzó a construirse en 1904 con base en el proyecto del arquitecto italiano Adamo Boari. El estilo con que comenzó fue **Art Nouveau**, que se caracteriza por el uso de líneas onduladas y formas de la naturaleza, como animales y plantas. Sin embargo, cuando comenzó la Revolución Mexicana, la construcción se detuvo y en 1916 el arquitecto Boari volvió a su país sin ver concluida su obra. Finalmente, a inicios de los años treinta, el arquitecto mexicano Federico Mariscal terminó la parte interior del edificio, que es muy diferente a la exterior. Esto se debe a que utilizó otro estilo arquitectónico: el **Art Decó**. Éste se caracteriza por el uso de formas geométricas y líneas rectas. El edificio se inauguró en 1934 y es considerado una obra arquitectónica ecléctica, es decir, compuesta por diferentes estilos.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises los siguientes vínculos y libro:

<http://www.nashersculpturecenter.org>.

<http://www.rpbw.com>.

Francesco Milo, *Historia de la arquitectura, México*, SEP-Serres-Océano, 2002 (Libros del Rincón).

Como has visto a lo largo de la sesión, la arquitectura y la escultura caminaron juntas por algún tiempo; sin embargo, se separaron para dar libertad creadora a los escultores y dejar de ser un elemento decorativo de los edificios. Ahora que has notado su relación, cuando visites edificios del lugar donde vives, trata de encontrar las esculturas. ¡Anímate a descubrir su belleza!

Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer un jabón grande para lavar ropa, una cuchara delgada de peltre, una herramienta con punta y un cuchillo sin filo.

Sesión 64

Técnicas y materiales de la escultura

En esta sesión identificarás las diferencias entre las técnicas escultóricas y sus materiales.

¿Qué sabes tú?

Piensa en las esculturas que has visto en sesiones pasadas o en tu vida diaria: ¿con qué materiales piensas que fueron hechas?

Manos a la obra

Las dos técnicas más antiguas de la escultura son la talla y el modelado. La primera es un proceso **sustractivo**, es decir, que de un material duro, como la piedra o a la madera, se quitan pedazos usando herramientas como el **mazo**, el **cincel** o la **gubia**, para que poco a poco se vaya conformando la pieza. El cincel sirve para cortar el material gracias a la fuerza que recibe del mazo, que es una especie de martillo. Por su parte las gubias sirven para tallar en madera y pueden ser planas o curvas.

Instrumentos para realizar talla en madera.

Hombre sentado, talla en madera, Alemania.

El modelado se caracteriza por ser un proceso **aditivo** de pedazos de material blando, como la cera, la arcilla o la **plastilina**, empleados para dar forma a la escultura.

Modelado en arcilla.

El ensamblaje es otra técnica aditiva, que consiste en pegar, soldar o unir objetos o restos de diversos materiales para crear una pieza final.

Estrella de Centinela, Louise Nevelson (1899-1988).

Otra técnica de la escultura es el **vaciado** en metal o *cera perdida*. Este proceso consiste en hacer una obra en cera, de la cual se hace un molde en un material refractario, es decir, que resista altas temperaturas en el horno. Una vez endurecido el molde se mete al horno y se derrite la cera, que sale por unos orificios llamados vertederos. Posteriormente el molde se rellena con el metal fundido. Cuando se enfría el metal, se rompe, o bien, se saca la pieza, que será la réplica exacta de la escultura original en cera. Para concluir la obra el escultor deberá pulirla.

Proceso de vaciado en bronce.

Familia, 1978, Francisco Zúñiga (1912-1998), escultura en bronce.

Actividad

En esta sesión realizarás una talla en jabón, por lo que tendrás que poner en práctica tus habilidades como escultor. Para iniciar decide qué formas te gustaría construir en tres dimensiones. Es recomendable que dibujes una figura sencilla y pienses en todos los lados que tendrá. Recuerda que cada cara del jabón representa una vista de tu pieza. Una vez que tengas tus bocetos, dibújalos sobre todos los lados del bloque y comienza a quitar los pedazos para lograr la figura que imaginaste.

Como has visto a lo largo de la sesión, la escultura se puede realizar con diversos materiales, agregando o quitando elementos. No obstante, actualmente las obras tridimensionales ya no dependen de una sola técnica, pues los artistas han ampliado su interés por el trabajo con materiales como concreto, plástico, restos de basura y hasta con materiales perecederos.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer lápices, tijeras, cúter, pegamento, cartón rígido, cuadros de cartoncillo flexible, pintura de colores, pinceles o brochas, envases para agua y un godete o plato.

Un dato interesante >>>

Los materiales más usados en la talla son maderas finas como el ébano y el roble, y piedras como el alabastro, el granito y el **mármol**.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:
<<http://www.noguchi.org>>.

Sesión 65

Boceto para una escultura

En esta sesión realizarás un boceto bidimensional y tridimensional para la elaboración de una escultura.

¿Qué sabes tú?

Según lo visto en sesiones pasadas comenta qué entiendes por un boceto. ¿En qué piensas que se inspiran los artistas para hacer sus obras?

Manos a la obra

Como hemos visto, para iniciar un proyecto bidimensional o uno tridimensional es necesario aclarar las ideas con bocetos. Como experimentaste en la sesión pasada, cada cara o vista de una obra tridimensional es una imagen de la cual hay que hacer un boceto en dibujo o en tercera dimensión con materiales similares al proyecto final para saber cómo se verá la pieza.

A veces, con el simple boceto se puede aclarar la forma en que se colocará la escultura. Por ejemplo, en el caso del artista mexicano Gilberto Aceves Navarro su inspiración surgió del movimiento que observaba de las bicicletas en la ciudad y comenzó por dibujarlas sobre un cartón rígido. Después recortó los dibujos y los colocó de manera que las figuras se pudieran sostener solas, y entonces formar esculturas. Así, al poner varias figuras de cartón una a lado de la otra creó un conjunto escultórico.

Observa las siguientes imágenes. Cada una representa una etapa del proyecto escultórico de las bicicletas de Aceves Navarro. ¿Qué piensas que hizo primero?

Boceto de *Las bicicletas*, Gilberto Aceves Navarro.

Las bicicletas, 2008, Gilberto Aceves Navarro (1931), acero esmaltado, 195 x 200 cm.

Las bicicletas frente al Palacio de Bellas Artes.

Actividad

Para realizar un boceto de escultura en cartón como el de Gilberto Aceves Navarro tendrás que elegir un tema de inspiración. Piensa en algo de lo que te rodea que te guste mucho o que te atraiga, puede ser la naturaleza o las personas de tu ciudad. Posteriormente, traza sobre el cartón la silueta de los objetos o personas en los que te hayas inspirado. Ya que lo has hecho, en la parte inferior de las figuras dibuja unas pestañas en forma de rectángulo.

Luego, recorta todas las figuras y si tienen huecos hazlo con cuidado con un cúter. Una vez recortadas, flexiona las pestañas hacia los dos lados y pégalas sobre la base de cartón rígido. Finalmente, pinta tus figuras e imagina cómo las colocarías para que la gente las viera del tamaño que tú pensabas. Ahora ya sabes cómo hacer un boceto tridimensional. Recuerda que no tiene que quedar perfecto, éste sólo es un ensayo de tu obra final.

Como viste en sesiones anteriores, tanto para la pintura como para la escultura el medio que nos rodea es una fuente de inspiración y partiendo de un boceto podemos empezar a planear una escultura.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás organizarte con otros dos o tres compañeros para comprar arcilla en polvo, la cual deberá estar húmeda en una bolsa de plástico. Cada quien requerirá aproximadamente la cantidad que quepa en su puño. También vean la posibilidad de compartir un juego de estiques para modelar; si no lo encuentran, pueden traer un cuchillo sin filo, una espátula, una herramienta con punta, un pasador para cabello o alambre. También traigan un envase para el agua, un trapo, un lápiz y papel.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:

<<http://www.gilbertoaceves.com>>.

Sesión 66

Construcción de una obra tridimensional I

En esta sesión comenzarás a crear una escultura a través de la técnica del modelado a partir de lo que observas en tu entorno.

¿Qué sabes tú?

A partir de lo trabajado en sesiones anteriores, reflexiona y comenta qué caracteriza a un trabajo en modelado.

Manos a la obra

Una de las técnicas en la escultura es el modelado y se llama así por el acto de emplear las propias manos para dar forma a un material blando. Algunos de los materiales con los que se practica son la cera, la arcilla o barro y la plastilina. Las herramientas que requiere son **estiques** o palillos de alambre, hueso, plástico o madera, **espátulas**, **tornos** o bases para modelar, y las propias manos.

Modelado en arcilla
con las manos.

La cera es un material que proviene de las abejas y su maleabilidad depende de su pureza, es decir, de qué tanta cera natural contiene, pues en ocasiones se mezcla con **parafina** y es más difícil de modelar. Este material se usa para hacer figuras en la técnica de vaciado en metal, conocida como cera perdida, cuyo proceso ya mencionamos; sin embargo, también se ha empleado para hacer figuras populares o personajes destacados de la historia.

La arcilla es un material que se encuentra en la naturaleza y es el más antiguo que se ha empleado para crear formas en tres dimensiones. Está formada por **silicatos**, que proceden de la descomposición de minerales, y en su estado natural es como una piedra porosa o como polvo, al mojarse se ablanda y es maleable. Cuando se mete a un horno, la arcilla se endurece y entonces se denomina **terracota**. Cuando está húmeda se le agregan otros materiales químicos, conocidos como **engobes**, y luego se hornea; el resultado es la **cerámica**.

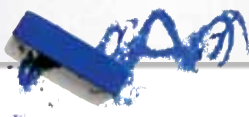
Guerreros de terracota, Xian, Shangai, China.

Modelado de arcilla en un torno.

Un dato interesante >>>

En 1880, Franz Kolb creó un material hoy conocido como plastilina a partir de la necesidad que expresaron sus amigos escultores de poder modelar la arcilla sin que se endureciera y secara rápido. El material posteriormente se popularizó en las escuelas por un producto que creó William Harbutt, en Inglaterra.

La plastilina es un material artificial cuyo origen es el petróleo, es decir, es un plástico maleable y estable. Se ha empleado para hacer bocetos tridimensionales en maquetas y esculturas, así como para la creación de imágenes animadas.

Actividad

En esta sesión y en la siguiente crearás una escultura en modelado en arcilla. Para ello piensa en un personaje de tu comunidad que consideres importante.

Dibuja en tu papel algunos bocetos para hacer tu escultura, puede ser la figura completa o una parte. Posteriormente, coloca la arcilla o barro húmedo sobre la tablita y comienza a modelar tu pieza, para ello tendrás que decidir el tamaño. Conforme le des forma, agrégale o quítale material. Puedes emplear tus dedos o las herramientas que trajiste para alisar, extraer, hacer huecos o líneas. Si se reseca, recuerda que puedes humedecerla nuevamente con un poco de agua, con tus dedos o con una brocha. No remojés tu modelado totalmente; recuerda que este material es tierra que con agua se convierte en lodo y será difícil de manipular hasta que se vuelva a secar. Cuando hayas terminado tu figura, pasa una brocha fina con poca agua sobre la superficie para pulir tu obra.

Luego, toma la bolsa de plástico y hazle varios orificios. Tapa tu escultura con ella y no se la quites. Esto le permitirá a la pieza secarse poco a poco para que la siguiente sesión la puedas terminar. Es importante que no la dejes al sol, porque se secará muy rápido y con ello se hará frágil y difícil de pintar. Déjala en un lugar donde no haya humedad, que esté a la sombra y donde pase el aire para que pueda secarse.

Consulta en...

Para acercarte al contenido de esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:

<<http://www.antonygormley.com>>

En esta sesión elaboraste una escultura en modelado en arcilla. Te has familiarizado con una de las técnicas más antiguas de la escultura. Para la siguiente sesión concluirás tu pieza con pintura.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer tu escultura en arcilla, pintura acrílica, pinceles, un godete o plato para mezclar colores, un envase para el agua, un pedazo de lija para agua, pegamento blanco y un trapo.

Sesión 67

Construcción de una obra tridimensional II

En esta sesión acabarás el trabajo de la escultura que realizaste con la técnica del modelado a partir de lo que observas en tu entorno.

¿Qué sabes tú?

Describe los pasos que seguiste para realizar una escultura en modelado. ¿Qué sentidos empleaste para realizarla?

Manos a la obra

La escultura es una disciplina artística cuya finalidad es transformar la materia y el espacio que ésta ocupa, involucra el tacto y provoca sensaciones en el espectador al momento de apreciarla.

Actividad

En esta ocasión concluiremos el trabajo iniciado en la sesión anterior, donde realizaste un modelado en arcilla. Para ello tendrás que revisar si tiene alguna grieta o resquebrajamiento. Si encuentras alguna falla, puedes resanarla con un poco de pegamento blanco mezclado con arcilla en polvo. Asimismo, si alguna parte de tu escultura requiere alisarse, puedes utilizar una lija fina y quitar lo que no te guste.

Ahora sí, para pintarla utiliza el godete o plato que hayas traído para hacer las mezclas de color que te gusten. No es recomendable que le agregues agua a la pintura, pues debilitaría o rompería tu pieza.

Para terminar coloquen sus piezas sobre mesas al centro del salón para que todos puedan ver los resultados y comenten sus experiencias.

A lo largo de estas dos sesiones elaboraste una escultura en arcilla para reconocer la diferencia entre la talla y el modelado.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer hilos, agujas, tijeras y pegamento.

AUTOEVALUACIÓN

Es tiempo de que revises lo que has aprendido después de estudiar esta secuencia.

Lee con atención y responde.

Escribe en tu cuaderno cuáles son las funciones que ha tenido la escultura.

Lee cada enunciado y elige la opción que consideres correcta.

	Sí	No
Realizo una escultura a través de la técnica del modelado.		
Construyo una obra tridimensional.		

Lee el enunciado y elige la opción que consideres que refleja mejor tu actitud.

	Siempre lo hago	A veces lo hago	Nunca lo hago
Participo en las actividades grupales.			
Aprecio la importancia de conocer las diferencias entre una obra arquitectónica y una escultórica.			

De tus respuestas anteriores, analiza y contesta en tu cuaderno: ¿qué logros obtuve? ¿A qué dificultades me enfrenté? ¿Qué y cómo puedo mejorar?

La tridimensión, el concepto y el espacio

En esta secuencia nos acercaremos a las características de la escultura monumental, del arte de la tierra, del *ready made* y de la escultura en el siglo XXI.

Sesión
68

La escultura monumental y el arte de la tierra (*land art*)

En esta sesión identificarás cuáles son las características de la escultura monumental, su relación con el entorno urbano y el arte de la tierra (*land art*).

¿Qué sabes tú?

Según lo visto en sesiones pasadas, reflexiona y comenta lo siguiente: ¿qué es un paisaje? ¿Piensas que el paisaje se puede convertir en una escultura?, ¿por qué?

Manos a la obra

Como ya sabes, el género paisajístico tuvo especial relevancia en las artes a partir del siglo XVII y sobre todo durante el siglo XIX. Todavía en los primeros años del siglo XX el paisaje fue un tema importante en la pintura y los artistas cubistas, expresionistas y fauvistas hicieron grandes aportaciones.

Paisaje fluvial, ca. 1905, Max Pechstein (1881-1955), óleo sobre lienzo, 53 x 68 cm.

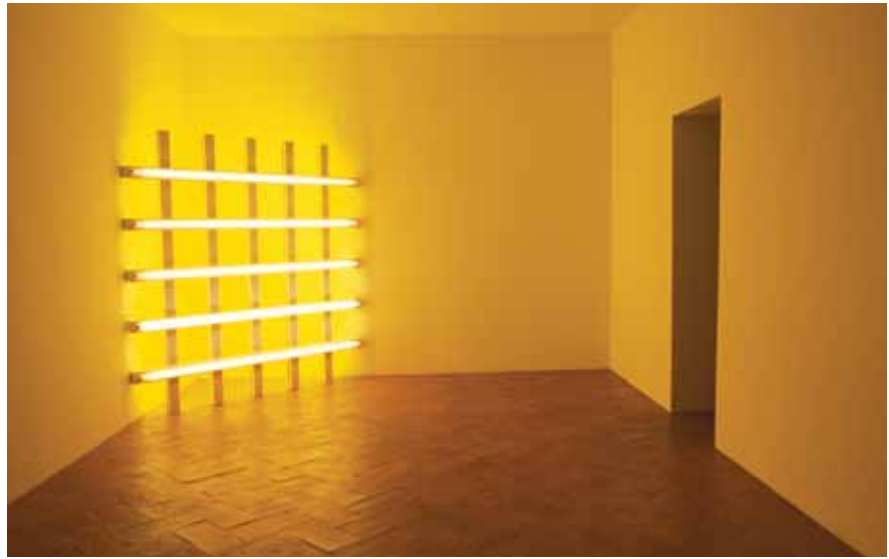

Restaurant de la máquina en Bougival, 1905, Maurice Vlaminck (1876-1958), óleo sobre lienzo, 60 x 81.5 cm,

Sin embargo, a partir de los años treinta se difundió el arte abstracto tanto en pintura como en escultura, los artistas experimentaron nuevas formas de emplear el espacio. Esto llevó a la creación de movimientos como el **arte minimalista** y el **arte conceptual**. En el primero, que significa *arte mínimo*, los creadores redujeron los elementos plásticos que emplearían en sus obras hasta usar sólo un color o algunas formas. El arte conceptual, como lo dice su nombre, emplea ideas o conceptos que se representan con palabras u objetos.

Sin título, Dan Flavin (1933-1996), Lombardia, Italia, luces amarillas de neón, 244 x 244 cm.

Posteriormente, en las últimas décadas del siglo XX surgió un interés por la construcción de edificios en espacios públicos que exigían ser complementados con esculturas. Este tipo de obras se denominan *esculturas públicas*, porque se ubican en puntos donde se concentra la gente.

Puente de cuchara y cereza 1988, Claes Oldenburg (1922), acero inoxidable y aluminio pintado con esmalte de poliuretano, 15.7 x 9 x 4.1 m, Jardín de esculturas Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos..

En los años sesenta un grupo de artistas se preocupó por convertir a la naturaleza en la protagonista de las obras de arte bajo los fundamentos del arte *minimal*. Observa las siguientes obras.

Puente Nuevo cubierto, por Christo y Jean Claude, telas 1985.

¿Cómo crees que fueron hechas? ¿Desde qué punto de vista crees que se pueden apreciar mejor?, ¿por qué?

A este tipo de obras se le llamó *land art*, que en inglés significa "arte de la tierra". Los materiales de este tipo de obras dependen del lugar y del concepto que quiera comunicar el artista. A veces utilizan las hojas caídas de un bosque, la tierra seca, las piedras, el agua, etcétera, y colocan los materiales elegidos de una manera específica para que formen parte de la misma naturaleza de donde fueron extraídos pero de una manera nueva.

Spiral Jetty, 1970, Robert Smithson (1938-1973), bloques de basalto negro, 450 x 4.5 m.

Al *land art* y a la escultura pública se les conoce como **escultura monumental**, pues por sus dimensiones resulta imposible ubicarla dentro de las salas de los museos o las galerías. El primero se relaciona más con la naturaleza y la segunda con los espacios urbanos. Uno de los exponentes más importantes del *land art* es el artista estadounidense Walter de Maria (1935), quien también es conocido por sus trabajos **minimalistas**. Una de sus obras más famosas de *land art* es *Campo de relámpagos* (1977). Para esta pieza, De Maria colocó 400 postes de acero en una vasta extensión de tierra. Los postes atraían la electricidad y los rayos formaban un espectáculo formidable.

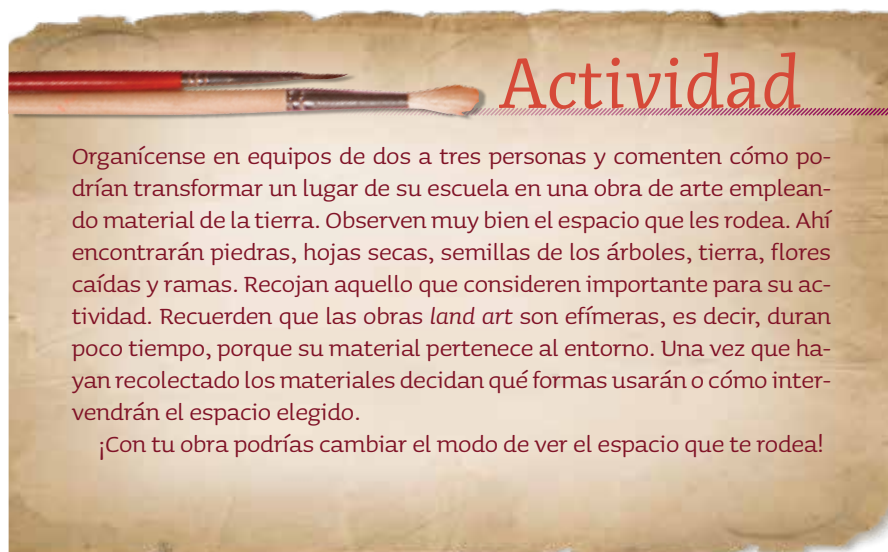
*Tiempo, sin tiempo,
no hay tiempo,*
2004, Walter de
María, granito,
caoba, concreto.

Dordonha viperinae,
2010, Thomas
Monin, estructura
metálica, 70 m de
longitud x 1-2 m de
diámetro.

Comenta con tus compañeros y maestro lo siguiente: ¿tú qué harías para transformar el paisaje en una obra de arte? ¿Por qué la naturaleza puede llegar a convertirse en una obra de arte?

En el *land art* la naturaleza se manipula, es decir, se modifica pero sin dañarla, y se busca convertirla en una obra de arte. Para apreciar este tipo de trabajos el espectador debe observarlos desde un punto muy elevado o a través de una fotografía aérea. De hecho la mayoría de las veces estas obras son conocidas y recordadas a través de las fotografías, porque suelen desaparecer en la naturaleza con el paso del tiempo por ser de materiales efímeros o por haber sido realizadas en lugares difíciles de acceder.

Actividad

Organícense en equipos de dos a tres personas y comenten cómo podrían transformar un lugar de su escuela en una obra de arte empleando material de la tierra. Observen muy bien el espacio que les rodea. Ahí encontrarán piedras, hojas secas, semillas de los árboles, tierra, flores caídas y ramas. Recojan aquello que consideren importante para su actividad. Recuerden que las obras *land art* son efímeras, es decir, duran poco tiempo, porque su material pertenece al entorno. Una vez que hayan recolectado los materiales decidan qué formas usarán o cómo intervendrán el espacio elegido.

¿Con tu obra podrías cambiar el modo de ver el espacio que te rodea!

En esta sesión identificaste las características de la escultura monumental, su relación con el entorno urbano y el arte de la tierra (*land art*).

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer uno o dos objetos de tu casa que estén en desuso. Organízate con tus compañeros para traer un martillo, clavos, pegamento, alambre, hilo, retazos de tela, pinzas para alambre, tijeras y cinta adhesiva.

Consulta en...

Para conocer otras obras de Walter de Maria acércate al siguiente vínculo:

<http://www.diaart.org/sites/main/lightningfield>

Horacio Albalat, *Siembra menuda*, México, SEP, 1996 (Libros del Rincón).

Sesión 69

Ready-made

En esta sesión, identificarás el origen del *ready-made*, así como su importancia para el arte contemporáneo.

¿Qué sabes tú?

A partir de lo que has visto a lo largo del libro, comenta con tus compañeros y respondan lo siguiente: ¿qué es una obra de arte? Argumenta tu respuesta. Hoy en día en el arte contemporáneo, los objetos que vemos diariamente pueden formar parte de una obra. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Coméntalo en clase.

Manos a la obra

Como has visto a lo largo de las sesiones, no se ha dado una definición de arte y eso se debe a que este concepto se modifica según la época y la cultura de la que se esté hablando. Por ejemplo, para los chinos, un artista es un poeta que realiza trazos de los ideogramas propios de su escritura. Es artista tanto al trazar estas letras con maestría, como al crear poesía. Asimismo, el término *arte* incluye a otras disciplinas, que hasta hace poco eran conocidas como *bellas artes*: la música, la literatura, el cine, la danza, la arquitectura, la escultura y la pintura. Actualmente, la pintura, la escultura y la arquitectura, junto con otros medios, como la fotografía, el grabado, el dibujo, la instalación o el arte objeto, son conocidas como artes visuales.

Todo este cambio respecto a lo que se entiende por *arte* o *artes visuales* está relacionado con una serie de hechos sucedidos a principios del siglo xx. Como recordarás, en el bloque II revisaste las vanguardias artísticas. Entre ellas estaba el dadaísmo, que tenía como característica la provocación y el no ser comprendido. Los artistas en lugar de

pintar o hacer una escultura en mármol, hicieron obras con madera, hierro, objetos prefabricados, trapos y fotografías. Marcel Duchamp (1887-1968) es considerado como el artista dadá que con sus actos subversivos cambió el rumbo de la historia del arte al colocar objetos cotidianos, como una rueda de bicicleta o un urinario dentro de la sala de un museo. Con ello intentaba decir que lo que era considerado una obra de arte hasta ese momento ya empezaba a ser obsoleto; por lo tanto, era necesario cambiar la manera de pensar. La obra más conocida de este artista, realizada en 1917, es un urinario que colocó invertido y le puso como título *Fuente*. A este tipo de piezas se les llamó *ready-made*, que en inglés significa "listo y hecho". Observa el siguiente ejemplo.

El *ready-made* tiene las características de la escultura (largo, ancho y profundidad), por ello es considerado como un medio tridimensional. Para realizar un *ready-made* se modifica la función y el significado originales de un objeto de la vida cotidiana. Es importante mencionar que el título apoya el sentido que se le quiere dar a la pieza, porque la completa otorgándole otros nuevos.

Fuente, 1917, Marcel Duchamp (1887-1968), loza esmaltada, 36 x 48 x 61 cm.

Observa la siguiente imagen y responde en tu cuaderno: ¿qué piensas que dice el artista con la imagen y el título de la obra? ¿Qué observas dentro de la imagen?

Esto no es una pipa (1928-1929), René Magritte (1898-1967), óleo sobre lienzo, 65 x 94 cm.

Actividad

En esta actividad te proponemos que con el objeto que hayas traído hagas un *ready-made*. El propósito de esta actividad es que al final de la sesión puedas explicar cuál fue el sentido que le quisiste dar a tu pieza. Posteriormente, completa los siguientes datos de la ficha técnica:

Nombre del artista (tu nombre):

Título de la obra:

Fecha:

Técnica (qué objeto u objetos son):

Medidas:

Lugar:

Finalmente responde:

- ✦ ¿Por qué escogiste ese objeto?
- ✦ ¿Qué te gustaría que la gente que viera tu *ready made* reflexionara o pensara de él?

Consulta en...

Para conocer algunas obras de los artistas que vimos en esta sesión te proponemos que revises el siguiente vínculo:

<<http://www.musee-magritte-museum.be>>.

En esta sesión has observado cómo la escultura va cambiando con el tiempo, pero sus características fundamentales permanecen. Aunque el *ready-made* no es una obra creada por un artista bajo las técnicas que conocimos en sesiones pasadas, es una forma de expresión tridimensional que amplió las posibilidades para las artes visuales como las conocemos actualmente. ¿Cómo crees que será la escultura en 100 años?

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás organizarte con dos o tres compañeros para traer el siguiente material: pintura vinílica de colores, godete o plato para mezclar colores, tijeras, pinceles, envases con agua, pegamento blanco, pedazos de madera, fierros, plástico, pistola para silicón, tubitos de silicón, clavos, martillo, alambre, pinzas para alambre y objetos de desecho que se encuentren en su casa.

Sesión 70

Arte objeto

En esta sesión elaborarás una pieza de arte objeto.

¿Qué sabes tú?

Comenta con tus compañeros: ¿qué les dicen las palabras *arte* y *objeto*? Y si juntamos ambas como *arte objeto*, ¿a qué piensan que se refiere?

Manos a la obra

En la sesión pasada viste cómo surgió el *ready-made* y cómo se modifica el sentido del objeto a través de la palabra. Sin embargo, el artista también puede tomar varios objetos y **ensamblarlos**, con ello crea una pieza de **arte objeto**. Éste surge a partir de la idea del *ready-made*, pero con la diferencia de que es un poco más elaborado pues contiene varios objetos reconocibles y ensamblados. Los artistas que hicieron algunas piezas de arte objeto fueron los surrealistas, quienes afirmaban que la función del arte era expresar todo aquello que no podemos controlar, como el azar, el **subconsciente** o los sueños.

Ensamblaje surrealista de un mujer posando con un aro, Joseph Cornell (1903-1972).

El arte objeto se ha convertido en un medio que los artistas contemporáneos emplean de manera constante; por ejemplo, el artista brasileño Jarbas Lopes (1964) utilizó dos automóviles en su obra *Para bien o para mal*. Como puedes ver, ensambló objetos similares para hacer uno distinto. Una parte del ensamblaje la pintó de negro para representar el mal, mientras la otra la pintó de blanco para representar el bien. Tanto en el arte objeto como en el *ready-made* es indispensable que haya una intención artística para que los objetos unidos o modificados sean una obra de arte. La intención artística se refiere a todo aquello que hace el artista para tratar de invitar a sentir, reflexionar o pensar al espectador. Observa con atención las siguientes obras.

Tiempo para todos, 1985, Arman
(1928-2005), estación de tren Gare,
Paris, Francia.

La DS, 1993, Gabriel Orozco, (1962),
140.1 x 485.5 x 115.1 cm.

¿Cómo crees que fueron hechas? Discútelo con tus compañeros y escribe las conclusiones.

Actividad

En esta actividad crearán una pieza de arte objeto, por lo que utilizarán el material que trajeron y tratarán de hacer un ensamblaje con todo ello. Extiendan los materiales en la mesa de trabajo. Elijan los que les atraigan, piensen cómo les gustaría que se vieran unidos. Colóquenlos de tal forma que puedan jugar con la composición y sus formas. Experimenten cómo pueden funcionar mejor en conjunto y cómo los unirán para que tengan las tres dimensiones. Si piensan unir sólo objetos de madera pueden pegarlos con pegamento blanco o clavarlos y luego pintarlos. Si piensan hacerlo con metal, necesitarán alambre para unirlos, y si quieren después pueden llevarlo con un herrero para que lo suelde. A veces el silicón funciona para unir pedazos pequeños de distintos materiales. Una vez que tengan su obra de arte objeto pueden pintarla y ponerle un título. Finalmente, compartan esta experiencia y observen el trabajo de los demás compañeros.

Símbolo de ying yang.

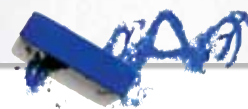
En esta actividad pudiste elaborar una pieza de arte objeto y reconocer cómo los objetos cotidianos, cuando se modifican con una intención artística, se pueden transformar en arte.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer un recorte de una fotografía de periódico tamaño grande donde se vea un entorno urbano. Investiga sobre ese lugar y de qué se trata la imagen que elegiste, tráelo escrito en tu cuaderno. También trae tijeras, pegamento, lápices de colores, $\frac{1}{4}$ de cartoncillo, regla, lápiz y goma.

Un dato interesante

La obra *Para bien o para mal*, de Jarbas Lopes, se inspira en los símbolos orientales conocidos como yin y yang, relacionados con los principios femenino y masculino. Además, representan la dualidad en el mundo, como la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la vida y la muerte, el calor y el frío, etcétera.

Consulta en...

Para conocer la obra de un artista que trabaja con el ensamblaje y el arte objeto, te proponemos que revises el siguiente vínculo:
<<http://www.armanstudio.com>>.

Sesión 71

Esculturas en el siglo XXI

En esta sesión identificarás las diferencias entre una instalación artística y una intervención urbana.

¿Qué sabes tú?

Según los conocimientos que has acumulado hasta aquí, ¿qué entiendes por *instalación*? Escríbelo en tu cuaderno.

Manos a la obra

Como viste anteriormente, las artes visuales se han ampliado para incluir formas artísticas distintas. En la tridimensión una de ellas es la **instalación artística**. Su creación consiste en la unión de cualquier tipo de objetos, que, al momento de colocarlos de manera organizada en un sitio específico y con una intención artística, generan una experiencia intelectual o emocional en el espectador. A diferencia del *ready-made* y del arte objeto, la instalación se construye en espacios públicos, como salas de museos, galerías, edificios públicos, etcétera. Otra característica de la instalación es que plantea un ambiente que modifica las sensaciones del espacio y la manera en que las percibe el visitante.

Observa las siguientes imágenes y reflexiona.

Pirámide animal, 1989, Bruce Nauman (1941), espuma, hierro, madera y alambre, 365.8 x 213.4 x 243.8 cm, Colección Marx, Berlín, Alemania.

Lukas Rittstein en gira por Dresden, 2011.

Árboles envueltos, 1998, Christo y Jeanne-Claude, poliéster color plata y sogas, 2 a 2.5 m y de 1 a 1.5 de ancho.

¿Cómo crees que fueron hechas? ¿Con qué materiales?

En la obra *The corridor* (El pasillo), el artista George Segal integra maneras distintas de comprender las obras tridimensionales, porque en la misma instalación incorporó una escultura y objetos reales, con una luz muy tenue. El objetivo era crear la sensación de una habitación e imaginar que quienes observan la pieza también están dentro de la habitación.

La charla informal, 1991, George Segal (1924-2000).

La **intervención urbana** consiste en ocupar y transformar para un fin artístico cualquier espacio público con elementos que no son propios de esos lugares. Los artistas agregan sistemas de iluminación, de audio, pintura u objetos varios en espacios públicos. Por ejemplo, la artista mexicana Betsabée Romero realizó en 2007 una intervención urbana en una fuente de la Ciudad de México, a la que llamó *No todo lo verde es ecológico*. En ella sumergió seis taxis ecológicos en la fuente, llena de lirios acuáticos.

Girando el lugar sobre la escultura, Richard Wilson (1953).

Niña con globos, Banksy, (1974), Palestina.

Actividad

A partir de lo que investigaste y la historia de la imagen que trajiste, tendrás que pensar en un proyecto para hacer una intervención urbana. Para ello escribe tres razones por las que elegiste esa imagen y responde lo siguiente: ¿qué tratarías de comunicarle a la gente que vive ahí? ¿Qué sensaciones podrías hacer sentir con los colores o las formas?

Posteriormente dibuja con tus lápices de colores lo que harías y escribe los materiales que ocuparías para hacer tu intervención urbana. Al final comenten sus proyectos.

Consulta en...

Para conocer algunas esculturas vistas en la sesión consulta la siguiente página:

<http://www.museosdemexico.org/>.

La instalación reúne objetos relacionados entre sí para modificar un espacio interior. La intervención, por el contrario, convierte el espacio exterior en una obra de arte. Entre ambas no hay límites ni clasificaciones pues todo depende del interés particular del artista y de su creatividad.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás traer un recorte de una fotografía grande de periódico, donde se vea un entorno urbano. Investiga sobre ese lugar y de qué se trata la imagen que elegiste, tráelo escrito en tu cuaderno. También necesitarás tijeras, pegamento, lápices de colores, $\frac{1}{4}$ de cartoncillo, regla, lápiz y goma.

Sesión 72

La instalación artística I

En esta sesión planearás una instalación artística.

¿Qué sabes tú?

Según lo visto en la sesión pasada, reflexiona y comenta con tus compañeros: ¿qué diferencias hay entre una instalación artística y una intervención urbana?

Manos a la obra

En la escultura contemporánea se consideran muchos factores y recursos a través del uso de las tres dimensiones. Algunos artistas utilizan video, fotografía, tela, periódico, pintura, sonido, luces, objetos contruidos o hasta materia viva. También pueden utilizar granos y elementos naturales. Por ejemplo, en el 2010, el artista chino Ai Weiwei cubrió el piso de la Galería Tate de Londres con semillas de girasol. Así, cuando la gente pasaba a la sala podía escuchar el sonido de las semillas y sentir las bajo sus pies mientras caminaba.

También el británico Damien Hirst, en 1991, realizó una obra que despertó mucha polémica porque creó una instalación con los restos de un tiburón. Éste se exhibió dentro de una caja de cristal sumergida en formol, un químico usado para conservar cadáveres. Por su parte, el brasileño Cildo Meireles ha realizado en distintas salas de museos y galerías una instalación que se llama *Desvio para o vermelho*, que significa "Desvío hacia el rojo". En ella el artista utilizó el color rojo como guía para elegir los objetos que incluiría en su instalación, con el fin de despertar en quien la visita la sensación de energía que genera este color.

Para siempre bicicletas, 2009, Ai Weiwei (1957), instalación, Japón.

El reino, 2008, Damien Hirst (1965), cristal, acero, silicona, tiburones y formol, 214 x 383.6 x 141.8 cm.

Una característica de la instalación es que los artistas tratan de ocupar un espacio específico, ya sea una sala, una zona de ésta o un área para colocar de manera libre los componentes de su proyecto. A diferencia de la escultura, tanto la instalación como la intervención, en la mayoría de las ocasiones, se distribuyen a lo largo y ancho de un lugar específico con distintos elementos.

Instalación, Ottmar Hoerl (1950), Plaza María Magdalena, Croacia.

Instalación, Feng Yiyong (1983), China.

Actividad

En esta sesión realizarás un proyecto de instalación artística. Para ello deberás organizarte en equipos de cinco personas. Una vez reunidos, definen el espacio en que realizarán su instalación, los materiales que utilizarán, de dónde los obtendrán y el tema. Por ejemplo, si la idea central es crear una instalación que genere emociones a partir de un color, tendrán que definir qué harán para que esa pieza tenga la fuerza que ustedes quieren. Es recomendable que en este proyecto de instalación artística primero diseñen el espacio y lo que incluirá, eso les ayudará a ver los pasos a seguir para lograr el montaje, el paso posterior. Elabórenlo con una lluvia de ideas y luego expónganlo en clase para que los otros alumnos conozcan su proyecto. No olviden organizarse para llevar los materiales.

Como viste, los materiales con los que puedes realizar una instalación son variados. Con ellos puedes crear un ambiente y lograr que el espectador tenga una sensación específica. ¿Qué ambiente crearás en tu propia obra?

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN...

Necesitarás cinta métrica, cinta adhesiva o cinta doble cara, martillo, clavos y objetos y materiales definidos por tu equipo para realizar la instalación.

Sesión 73

La instalación artística II

En esta sesión realizarás una instalación artística.

¿Qué sabes tú?

Escribe con tus propias palabras: ¿qué entiendes por instalación? ¿Cómo podrías transformar tu salón de clases en una? ¿Qué objetos utilizarías?

Manos a la obra

Para realizar una instalación artística es necesario tener en mente los materiales que se van a utilizar, así como algunas herramientas importantes para colocarla; tal es el caso de la cinta de montaje, que sirve para pegar objetos planos a la pared u otras superficies, y los clavos y tornillos suficientes para fijar un objeto.

Además, la cinta para enmascarar es muy útil y seguramente en tu instalación la utilizarás, al igual que una cinta métrica para medir la superficie de tu salón y organizar en dónde se colocarán los objetos.

Carhenge, Jim Reinders (1987), Alliance, Nebraska, Estados Unidos.

Actividad

En la sesión pasada elaboraron en equipo un proyecto que les permitirá hacer una instalación. Quizá les puede ser útil medir entre todos las dimensiones del salón de clases y repartir los espacios entre los diferentes equipos. Para saber cómo empezar, deben definir qué hará cada uno y cómo resolverán el montaje de su instalación. Es importante que revisen lo que hicieron la sesión pasada, es decir, retomar la idea central de su instalación y el tema o el concepto que guiará cada uno de sus elementos. Finalmente, como lo hicieron en ocasiones anteriores, hagan una ficha técnica de su instalación y una breve explicación sobre su proyecto. Comiencen a trabajar.

En esta sesión realizaste a partir de un proyecto previo una instalación artística.

AUTOEVALUACIÓN

Es tiempo de que revises lo que has aprendido después de estudiar esta secuencia.

Lee con atención y escribe en tu cuaderno la respuesta.

Describe la instalación artística como parte de la escultura del siglo XXI.

Lee cada enunciado y elige la opción que consideres que refleja mejor tu actitud.

	Sí	No
Relaciono cómo se organizaron los elementos en el espacio cuando veo una instalación.		

Lee el enunciado y elige la opción que consideres que refleja mejor tu actitud.

	Siempre lo hago	A veces lo hago	Nunca lo hago
Aporto ideas para llevar a cabo el proyecto en el trabajo colectivo de <i>Land art</i> .			
Participo con interés en las prácticas de instalación y <i>ready-made</i> .			

De tus respuestas anteriores, analiza y contesta en tu cuaderno: ¿qué logros obtuve? ¿A qué dificultades me enfrenté? ¿Qué y cómo puedo mejorar?

EVALUACIÓN

En esta sesión revisarás el avance que has tenido durante el Bloque V. Selecciona la opción correcta.

1. Las dimensiones de la escultura son:
 - a) Monumental, efímero y cotidiano
 - b) Alto, largo y ancho
 - c) Objeto, material y técnica
 - d) Efímero, alto y material
 - e) Pequeño, alto, grande
2. Son los dos tipos de técnicas empleadas en la escultura.
 - a) Modelado y talla
 - b) Grabado y talla
 - c) Cerámica y pintura
 - d) Cera y arcilla
 - e) Cera perdida y arcilla
3. Se refiere a la creación de espacios para el uso del hombre.
 - a) La escultura
 - b) La música
 - c) La publicidad
 - d) La pintura
 - e) La arquitectura
4. La escultura en talla tiene como característica que:
 - a) Agrega material a un bloque para crear una pieza.
 - b) Sustrae material de un bloque para crear una pieza.
 - c) Construye alrededor con material.
 - d) Es maleable.
 - e) Emplea materiales blandos.
5. Es un tipo de obra realizada a partir de un objeto prefabricado modificado tanto en su función como en su significado y tiene una intención artística.
 - a) Instalación
 - b) Escultura
 - c) Land art
 - d) Intervención urbana
 - e) Ready-made

A

Abstracción. Supresión de los elementos de la realidad tangible para lograr una síntesis o interpretación subjetiva de los temas elegidos por el artista.

Aditivo. Se refiere a un proceso o fenómeno en que se puede añadir una sustancia o material a otra.

Alegoría. Representación de una idea a través de la pintura y la escultura. La escultura alegórica, por ejemplo, se basa en personajes humanos, animales o plantas para representar valores o ideales humanos.

Andamio. Armazón de tablonos o vigas puestos horizontalmente y sostenidos en pies derechos y puentes, que sirve para poder trabajar en la construcción o reparación de edificios, hacer murales o pintar techos.

Apaisado. Es un formato horizontalizado, más ancho que alto.

Arcilla. Tierra finamente dividida, constituida por silicatos de aluminio.

Armonía. En arte visual, combinación acertada y agradable entre los objetos, las formas y las figuras.

Armónico. Es todo aquello que se relaciona con la armonía, es decir, que tiene proporción y concordancia perfecta entre todas sus partes.

Arte povera. Fue un movimiento del arte italiano que proponía emplear el material de desecho, como restos de coches, para crear obras de arte. Significa "arte pobre".

Art déco. Estilo decorativo que inició a mediados de la década de los años veinte y terminó hasta finales de los años treinta. Se caracterizó por la utilización de formas geométricas y líneas rectas especialmente en la arquitectura y las artes decorativas.

Art nouveau. Estilo decorativo que inició a finales del siglo XIX. Se caracterizó por la utilización de formas, líneas y elementos de la naturaleza en la arquitectura, la pintura, la escultura y las artes decorativas.

Arte conceptual. Movimiento artístico que surgió a mediados de la década de los años sesenta donde los artistas dieron mayor importancia a las ideas que a los objetos. Marcel Duchamp fue el precursor, planteó las bases del arte basado en conceptos e ideas.

Arte minimal. Fue un movimiento artístico de la década de los años sesenta que se basa en la idea de la reducción de las cosas a su esencia mínima. La palabra *minimal* en inglés significa "lo mínimo".

Arte monumental. Es el arte realizado a escala superior a un espacio cerrado, como una galería o un museo. Usualmente se ubica en espacios públicos o áreas abiertas en la naturaleza.

Arte objeto. Se refiere al realizado a partir del ensamblaje de algunos objetos con una intención artística.

Atlante. Conjunto de esculturas en forma de hombres que sostienen el peso de una edificación.

Axial. Relación de los objetos, formas o figuras en torno a un eje dado.

B

Barroco. Movimiento cultural que abarcó el arte, la música y la ciencia durante el siglo XVII. En artes visuales uno de sus artistas más importantes fue Caravaggio, en Italia, y Rubens, en los Países Bajos. Las obras barrocas muestran un trabajo que enfatiza la simetría y el movimiento, mientras que las masas y las líneas producen efectos visuales, y las sombras generan sensaciones ilusionistas.

Biomórfica. Obra abstracta que presenta formas curvadas o redondeadas que pueden recordar formas o seres vivos.

Bidimensionalidad. Superficie de un objeto que presenta ancho y alto, sin profundidad. Cuando el término se aplica a obras visuales se refiere al tratamiento pictórico que enfatiza la importancia de la pintura plana, es decir, cuando no hay ilusión de volúmenes y profundidad.

Boceto. Sinónimo de esbozo, apunte o estudio previo que se realiza como la fase previa, guía o antecedente de la ejecución definitiva de una obra.

C

Canon. Regla o precepto. En el caso de las artes visuales es una norma relacionada con las proporciones de la figura humana acorde con el ideal aceptado por los escultores egipcios y griegos.

Capricho. Determinación que se toma arbitrariamente, inspirada por un antojo, por humor o por deleite de lo extravagante y original. Obra de arte en que el ingenio o la fantasía rompen las reglas de lo normal.

Cariátide. En arquitectura, es una escultura de mujer que sirve como una columna.

Cartografía. Arte de trazar mapas geográficos.

Casta. Se refiere a la ascendencia, clase o linaje de las personas.

Cerámica. Su origen proviene del griego *keramos*, que significa “quemar”. Se refiere a una parte del procedimiento de esta técnica, posterior al modelado en arcilla, la cual se quema en un horno para endurecer las piezas.

Cinzel. Herramienta metálica en forma de un clavo gigante con punta plana, empleada para cortar, hacer huecos, ranuras o quitar material a bloques de piedra mediante el golpe de un martillo.

Collage. Pegado de diferentes materiales sobre superficies diversas.

Columna. Soporte vertical de gran altura.

Cómic. Palabra de origen inglés que se usa para denominar un dibujo o una serie corta de dibujos en cuadros o viñetas que narra algo cómico, por lo general.

Composición. Disposición de los elementos que integran una imagen en un espacio determinado.

Conmemorativo. Que recuerda a alguien o algo.

Contemporáneo. Que pertenece a la misma época en que vivimos.

Contexto sociocultural. Es todo aquello que rodea a un grupo social, incluso la cultura, la política y la economía.

Contorno. Conjunto de líneas exteriores que delimitan y definen una figura u objeto.

Constructivismo. Movimiento artístico de la vanguardia rusa que se caracterizó por el uso de materiales diversos, en general, de origen industrial, para construir formas.

Cotidiano. Se refiere a lo ordinario, común y de uso frecuente.

Cubismo. Movimiento artístico de la vanguardia francesa que estudió los planos tratando de reconciliar volúmenes y formas de personas y cosas con la superficie bidimensional sobre la que se pintan, rompió así con el uso de la perspectiva.

Cultura. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial, en una época, grupo social, etcétera.

D

Dadaísmo. Movimiento artístico que impulsó la anarquía dentro de las artes, pues no hay en esta tendencia una unidad de objetivo o dirección única.

Dibujo. Medio que sirve para definir las formas de los objetos, para representar ideas o expresar estados de ánimo a través de líneas aplicadas en general a una superficie plana. Su práctica es bá-

sica para el ejercicio de todo acto de creatividad artística, tanto figurativa como abstracta.

Dirección. Sentido de orientación de una forma o figura en el espacio.

E

Edad Media. Etapa comprendida entre los siglos v y xv, cuyas características en el arte son que las obras emplean de manera intuitiva la perspectiva y las temáticas son esencialmente religiosas.

Efímero. Algo pasajero o de corta duración.

Empírico. Aquello que pertenece a la experiencia; por ejemplo, un conocimiento empírico es aquel que se obtiene a partir de lo que se vive.

Encuadre. Determinación de los límites de la composición. Cuando se refiere a la fotografía o al cine se trata del espacio que capta en cada toma el objetivo de una cámara fotográfica o cinematográfica.

Engobe. Pasta cerámica que se mezcla con distintos tipos de arcilla, otros materiales y agua. Su fin es recubrir o decorar las piezas con un aspecto vidriado.

Enlucido. Capa de yeso u otra mezcla que se aplica sobre un muro para alisarlo, y posteriormente pintarlo y pulirlo.

Ensamblar. Unir, juntar o ajustar objetos, especialmente de madera.

Entorno. Ambiente o conjunto de condiciones que rodean una situación o lugar específico.

Escala. Relación proporcional entre un dibujo y el objeto o figura que representa.

Esculpir. Acto de hacer una escultura, usualmente se vincula con la técnica de la talla en piedra o madera.

Escultura monumental. Tipo de escultura que se caracteriza por tener dimensiones muy grandes, por lo que resulta imposible ubicarla dentro de las salas de los museos y las galerías. Suele estar en espacios públicos o naturales. El *land art* y la escultura pública son dos ejemplos de esculturas monumentales.

Espacio. Aquello que ocupa la materia o los objetos que percibimos. En la escultura hay espacios externos a las formas y espacios internos.

Espátula. Herramienta en forma de paleta, generalmente pequeña y plana, de metal y con los bordes afilados. Se utiliza para mezclar la pintura y para el modelado.

Esténcil. Técnica artística en la que, a partir de un dibujo recortado al interior del papel, se crea

una plantilla cuyo fin es aplicar pintura a través de ella sobre otro papel y obtener la forma del dibujo original.

Estilo. Conjunto de características estéticas, estructurales y decorativas que distinguen a las obras artísticas de un periodo histórico, escuela o maestro, y que son producto de una época y cultura cuyas características se manifiestan en la obra.

Estique. Se refiere a un útil que tiene varias formas y se emplea en el modelado en arcilla, plastilina o cera.

Estructura. Armazón compositiva de una obra.

Estuco. Preparado de yeso o cal que con frecuencia se aplica a los muros antes de pintarlos.

Expresionismo. Movimiento artístico de la vanguardia alemana que enfatizó la expresión de las emociones mediante la distorsión violenta o exagerada de las figuras.

F

Fauvismo. Movimiento artístico de la vanguardia francesa que se caracterizó por el uso violento y estridente de los colores en formas y figuras distorsionadas.

Figuración. Se denomina así al arte visual figurativo cuyos temas principales son figuras humanas, animales u objetos representados de tal manera que la realidad es reconocible.

Fin estético. Es el objetivo esencial que tiene un artista al realizar una obra de arte.

Formato. Forma del soporte sobre el cual se realiza una obra.

Fotorrealismo. Nombre que también se da al arte hiperrealista, por su cercanía o su base en la fotografía.

Futurismo. Movimiento de las vanguardias que, si bien se originó en París, es considerado italiano. Su característica fundamental es el ensalzamiento de la velocidad, de la tecnología moderna en general y, por ende, del movimiento violento.

G

Género pictórico. Categoría que clasifica a la pintura según su temática. Los géneros pictóricos son retrato, paisaje, bodegón, naturaleza muerta, etc.

Goce estético. Se refiere al placer que produce la apreciación de la naturaleza o las obras de arte.

Godete. Objeto en forma de plato que sirve para mezclar la pintura acrílica, *gouache* o las acuarelas.

Gorro frigio. Gorro que usaban los esclavos romanos a los que se les había concedido su libertad; su origen es Frigia, en la actual Turquía. Desde la Revolución Francesa hasta la actualidad ha sido utilizado como símbolo de libertad.

Gremial. Se refiere a lo que tiene que ver con un gremio o grupo de personas expertas en un oficio o profesión. Los pintores y escultores del Renacimiento trabajaban en gremios de artesanos que se especializaban en determinadas tareas.

Grupo social. Grupo de personas que dentro de un territorio comparten una identidad y viven organizadas para alcanzar un objetivo común.

Gubia. Herramienta con una navaja de metal curvada con un mango de madera. Se utiliza para extraer material de un bloque de madera al ser golpeada por un mazo.

H

Hiperrealismo. Movimiento que puede compararse al realismo fotográfico, tanto en su estética como en los temas.

I

Identidad. Conjunto de afinidades culturales, tradicionales, étnicas e históricas que comparte un grupo social.

Imagen de consumo. Imagen publicitaria empleada para que la gente consuma o compre productos y servicios.

Impresionismo. Movimiento francés de finales del siglo XIX cuyo propósito era reproducir en el lienzo los efectos de la luz sobre los objetos al natural a través de colores puros aplicados en pinceladas muy pequeñas y yuxtapuestas de manera que se fundan en un solo color en el ojo del espectador.

Instalación artística. Medio de las artes visuales cuya preocupación es la experimentación del espacio tridimensional. Usualmente se realiza dentro de salas de museos y galerías.

Intervención artística. Medio de las artes visuales que se lleva a cabo interviniendo en espacios públicos, con elementos fuera de contexto de dichos lugares.

Ismos. Palabra que se utiliza de manera genérica para denominar todos los movimientos artísticos modernos cuyos nombres suelen terminar con este sufijo.

L

Línea de fuga. Línea imaginaria de un dibujo en perspectiva que se une con otras líneas en el punto de fuga.

M

Mapa. Representación gráfica de una ciudad, un territorio o cualquier parte de la superficie terrestre.

Mármol. Piedra de textura sólida que se puede pulir. Es usada comúnmente en la escultura.

Mazo. Martillo grande de madera que sirve para golpear el cincel o la gubia para hacer una escultura.

Minimalista. Obra de arte creada según las características del arte *minimal*.

Mural efímero. Obra que estaba destinada a durar poco tiempo, realizada por un grupo de artistas mexicanos en 1968 para manifestarse en contra de las acciones llevadas a cabo por el gobierno del presidente Díaz Ordaz. La obra se hizo de manera colectiva sobre unas láminas que rodeaban la escultura del ex presidente Miguel Alemán.

N

Naturaleza. Conjunto y disposición de todo lo que compone el universo y en cuya creación no ha intervenido el ser humano.

Neoclasicismo. Corriente artística y literaria que surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII, la cual aspira al buen gusto retomando la escultura y arquitectura de griegos y romanos.

Neoplasticismo. Movimiento de vanguardia surgido en Holanda que se caracteriza por el uso de ángulos rectos verticales y horizontales en colores primarios.

O

Ornamento. Adorno, atavío.

P

Paisaje. Imagen que representa a la naturaleza en su conjunto y que el hombre aprecia visual, emotiva e intelectualmente, hasta donde abarca su mirada. También para la geografía es una extensión de terreno que se ve desde un sitio.

Países Bajos. País europeo constituido por tierras bajas, porque una tercera parte de su territorio está situado al nivel del mar o por debajo. También es conocido por el nombre de una región: Holanda.

Parafina. Sustancia sólida que se obtiene de la fabricación de aceites derivados del petróleo. Se mezcla con cera para hacer velas.

Pastel. Técnica de dibujo que emplea barras grasas o secas (parecidas a los gises) de distintos colores. También se utiliza para hacer bocetos y claroscuros. Los pintores del impresionismo, usaron con frecuencia esta técnica y un artista que la trabajó profusamente fue Edgar Degas (1834-1917).

Panorámico. Se refiere a aquello que permite contemplar, estudiar o exponer una cuestión en su conjunto.

Perspectiva. Técnica empleada para representar sobre una superficie bidimensional la ilusión de espacio tridimensional a través de líneas y puntos de fuga.

Perspectiva lineal. Técnica para representar profundidad espacial sobre dos planos, la cual a través de la geometría en el Renacimiento le dio una base científica a la pintura.

Plastilina. Sustancia derivada del petróleo, es decir, es plástico maleable y estable. Se ha empleado para hacer bocetos tridimensionales en maquetas y esculturas, así como para la creación de imágenes animadas.

Pop art. Tendencia artística que inició en Inglaterra pero cuyo auge fue en Estados Unidos. Se caracteriza por buscar provocar al espectador con el uso o montaje de objetos diversos y así crear mundos nuevos inspirados en el consumismo.

Postimpresionismo. Término que se le atribuye a los artistas posteriores del movimiento impresionista.

Portafolio. Álbum o conjunto de obras.

Publicidad. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos.

Puntillismo. Se denomina de esta manera a la aplicación de pequeños puntos de color puro sobre el lienzo; también se le ha llamado divisionismo o neoimpresionismo.

Punto de fuga. Sitio de una imagen donde se unen las líneas de fuga; en una perspectiva frontal genera la sensación de lejanía y espacio dentro de una imagen.

R

Radial. Objetos, formas o figuras dispuestos sobre el plano como los radios de una rueda.

Ready-made: Objeto prefabricado que se exhibe como obra de arte.

Realismo. En términos generales, es todo estilo que tiende a la representación de la realidad tal cual es. Como movimiento, el realismo data del siglo XIX y fue una respuesta a la emotividad del Romanticismo.

Reinterpretación. Acción de volver a expresar de un modo personal la realidad o una obra de arte.

Renacimiento. Palabra que designa el resurgimiento de las artes antiguas llamadas clásicas o greco-romanas, durante los siglos XIV, XV y XVI. Entre sus principales características destacan la serenidad y la armonía basadas en los modelos clásicos y el uso de la perspectiva y de la proporción áurea.

Retablo. Obra arquitectónica que puede ser de madera o piedra, entre otros materiales, que presenta pinturas o esculturas sagradas y que en general se ubica en el altar de las iglesias.

Ritmo. En las composiciones artísticas, se refiere a la disposición de elementos parecidos en espacios regulares.

Romanticismo. En su sentido más específico la palabra alude al movimiento artístico surgido a finales del siglo XVIII que defendía la expresión de las emociones en obras de temas ejecutados de manera libre pero muy pasional.

Romántico. Palabra que se emplea para hablar de algo que nos despierta emociones relacionadas con el amor. Los filósofos alemanes en el siglo XVIII retomaron el término para hablar de aquello que se opone a lo clásico o racional. Con las ideas románticas se despertó un interés por la relación del ser humano con la naturaleza.

S

Silicatos. Grupo de minerales, componentes fundamentales de la corteza terrestre, que forman parte de la composición de casi todas las rocas.

Sílice. Material que se encuentra en gran número de minerales.

Soporte. Es la materia o el material sobre el cual se realiza una pintura.

Subconsciente. Conjunto de procesos mentales que desarrollan una actividad independiente de la voluntad del individuo.

Suprematismo. Se trata de una forma extrema del cubismo, surgió en Rusia, defendía el uso del círculo, el rectángulo, el triángulo y la cruz en obras frecuentemente monocromáticas.

Surrealismo. Movimiento de las vanguardias, nació en Francia, enfatizaba los temas oníricos y

empleaba la técnica del automatismo buscando revelar un mundo más real que la propia realidad.

Sustractivo. Proceso que implica restar o quitar algo.

T

Textura. Cualidad física de la superficie o de los componentes de un material. En las artes visuales puede haber texturas visuales y texturas táctiles.

Técnica. Conjunto de procedimientos y recursos que utiliza una ciencia o un arte.

Terracota. Se refiere a la arcilla modelada que posteriormente ha sido endurecida al horno.

Torno. Base giratoria que sirve para modelar arcilla.

Tridimensionalidad. Que posee las tres dimensiones (largo, ancho y profundo).

U

UNESCO. Siglas del nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, organismo internacional conformado por 195 países y ocho miembros más. Fundado el 16 de noviembre de 1945.

Urbano. Proviene del latín *urbanus*, es decir, lo relativo a la ciudad.

V

Vaciado. Figura de yeso que se ha formado en un molde y que sirve para realizar una escultura en metal.

Vanguardias. Término que agrupa los movimientos surgidos en las primeras décadas del siglo XX.

Veduta. En italiano significa "vista", y en plural, *vedute*, "vistas". Género que se originó en Flandes, hoy Bélgica, y en el que se muestra de manera detallada en dibujo o en pintura la vista de una ciudad.

Virreinato. Entidad territorial creada por países colonizadores, como España o Portugal, en la cual se nombraba a un representante del rey, denominado virrey. El primer virreinato fue el de Nueva España.

Bibliografía

- Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas*, México, Trillas, 2007.
- Aumont, Jacques, *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1992.
- Azara, Pedro, *Imagen de lo invisible*, Barcelona, Anagrama, 1992 (Argumentos).
- Bachelard, Gastón, *La poética del espacio. La inmensidad en Baudelaire*, 2a ed., trad. Ernestina de Champourcin, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
- Beljón, J.J., *Gramática del arte*, Madrid, Celeste Ediciones, 1993.
- Berger, John, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
- Blok, Cor, *Historia del arte abstracto*, Madrid, Cátedra, 1999 (Cuadernos de Arte Cátedra).
- Bozal, Valeriano, *Historia del arte. La escultura*, tomo II, Barcelona, Carroggio, 1983.
- Carus, Carl Gustav, *Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje*, Madrid, Visor, 1992.
- Ciseri, Ilaria, *El romanticismo, 1780-1860: nace una nueva sensibilidad*, Madrid, Electa, 2004.
- Ceysson, Bernard, *La escultura: Siglos XV-XVI. El Renacimiento*, Barcelona, Carroggio, 1996.
- Crespi, Irene y Jorge Ferrario, *Léxico técnico de las artes plásticas*, Buenos Aires, Eudeba, 1995.
- Danto, Arthur, *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Barcelona, Paidós, 1999.
- Debroise, Olivier et al., *La era de las discrepancias, arte y cultura visual en México 1968-1997*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.
- Conde, Teresa del, *Historia mínima del arte mexicano en el siglo xx*, México, Attame Ediciones, 1994.
- , *Una visita guiada. Breve historia del arte contemporáneo de México*, México, Grijalbo, 2003.
- Dondis, A. Donis, *La sintaxis de la imagen*, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
- Fatás, Guillermo y Gonzalo Borrás, *Diccionario de términos de arte*, Madrid, Alianza-Ediciones del Prado, 1993.
- Fleming, William, *Arte, música e ideas*, México, MacGraw-Hill, 1989.
- Fuga, Antonella, *Técnicas y materiales del arte*, Barcelona, Electa-Mondadori, 2004.
- García Ponce, Juan, *Nueve pintores mexicanos*, México, Universidad Nacional de México, 2006 (Pértiga).
- Garrir, Angela, ed., *Artist's Manual. A complete Guide to Painting and Drawing Materials and Techniques*, San Francisco, Chronicle Books, 1996.
- Gombrich, Ernst H., *La historia del arte*, 16ª ed., México, Diana, 1999.
- Greenberg, Clement, *La pintura moderna y otros ensayos*, Edición de Félix Fanés, Madrid, Siruela, 2006.
- Grosenick, Uta y Burkhard Riemschneider, eds., *Art at the Turn of the Millenium. Arte para el siglo XXI*, Italia, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1999.
- Grosenick, Uta y Burkhard Riemschneider, eds., *Art Now. 81 artistas a principios del nuevo milenio*, Singapur, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 2005.
- Guasch, Ana María, *El arte último del siglo xx*, Madrid, Alianza, 2002.
- Hart, Christopher, *Mangamanía*, México, SEP-Editora y Distribuidora Azteca, 2005 (Libros del Rincón).
- Klee, Paul, *Bases para la estructuración del arte*, Buenos Aires, Ediciones Libertador, 2003.
- Krausse, Anna-Carola, *Historia de la pintura: del Renacimiento a nuestros días*, Madrid, Konemann, 1995.
- Lozano, L.M. et al., *La colección del Instituto Nacional de Bellas Artes*, México, Landucci, 2006.
- Lucie-Smith, Edward, *Art Today*, Londres, Phaidon Press Limited, 1999.
- Little, Stephen, *Ismos, para entender el arte*, Madrid, Turner, 2004.
- Macchi, Aurelio, *Técnicas de la escultura*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1976.
- MacKill, Mary, *La vista*, México, SEP-Heinemann Library, 2009 (Libros del Rincón).
- Maderuelo, Javier, *El paisaje. Génesis de un concepto*, Madrid, Abada Editores, 2005.
- Marchán Fiz, Simón, *La estética en la cultura moderna*, Madrid, Alianza, 1996.
- Midgley, Barry, *Guía completa de cerámica, escultura y modelado*, 2ª ed., Madrid, H. Blume, 1993.
- Monreal y Tejada, Luis y R.G. Haggard, *Diccionario de términos de arte*, Barcelona, Juventud, 1999.
- Pacheco, José Emilio, *Poesía mexicana I, 1810-1914*, México, Promexa, 1979.
- Prette, María Carla y Alfonso de Giorgis, eds., *Historia ilustrada del arte. Historia, lenguajes, épocas y estilos*, Florencia, Susaeta Ediciones, 2005.
- Romanelli, Giandomenico, *Paintings in Venice, Landscape and vedutismo-Canaletto, Bellotto, Zuccarelli and Zais*, Italia, Bulfinch Press, 2002.
- Santos, Milton, *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción*, Barcelona, Ariel, 2000.
- Smith, Paul, *Impressionism, Beneath the Surface*, Nueva York, Harry N. Abrams, 1995.
- Sougez, Marie-Loup, *Historia de la fotografía*, Madrid, Cátedra, 2004 (Cuadernos de arte Cátedra).
- Stangos, Nikos, *Concepts of Modern Art*, Londres, Thames and Hudson, 1981.
- Stremmel, Kestin, *Realismo*, Alemania, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 2006.
- Subirachs, Josep Maria, *Historia del arte. La escultura*, tomo II: Presentación, Barcelona, Carroggio, 1983.
- Touraine, Alain, *Introducción a la sociología*, Barcelona, Ariel, 1974.
- Triadó, Juan Ramón, *Las claves de la pintura*, Barcelona, Ariel, 1986 (Las claves del arte).
- Tufte, Edward R., *Visual Explanations*, Connecticut, Graphic Press, 2000.
- Villafañe, Justo y Norberto Mínguez, *Principios de teoría general de la imagen*, Madrid, Ediciones Pirámide, 1996.
- Villar Movellán, Alberto e Inmaculada Julián González, *El arte. El siglo xx*, Madrid, Promolibro, 2003.
- Whelan, Richard et al., *Robert Capa: obra fotográfica*, México, Océano, s/f.
- Yapp, Nick, *The Hutton Getty Picture Collection, 1920s-1960s*, Colonia, Konneman, 1998.
- Zavala, M. et al., *Escultura mexicana. De la academia a la instalación*, México, Instituto Nacional de Bellas Artes-Landucci Editores, 2000.

Creditos iconográficos

p. 8-9: Taller de Colodión Humedo, Fototeca de Zacatecas, fotografía de Carlos Segura y Sergio Mayorga, © Cuartoscuro; **p. 10:** lluvia, Campeche, fotografía de Misael Valherra, © Cuartoscuro; **p. 11:** maestro de dibujo, Westbengalia, India, © Glowimages; **p. 12:** [izq.] mujer protestando, © Latinstock, (der.) *Choque de un eléctrico con un carro fúnebre*, José Guadalupe Posada (1852-1913), grabado, 9.5 x 14.6 cm, reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2012; **p. 13:** *Bodegón con duraznos y peras*, 1890-1894, Paul Cezanne (1839-1906) óleo sobre lienzo, 61 x 90 cm, © Glowimages, (ab.) *Barcelona's Head*, 1992, Roy Lichtenstein, (1923-1997), Barcelona, España, cerámica, 19.5 m x 14 m x 18 cm, © Glowimages; **p. 14:** (der.) mariposas sobre lodo © Latinstock; [izq.] escultura de vaca, Miami, Florida, © Photo Stock; **p. 15:** catedral y ciudad de Zacatecas, © Glowimages; **p. 16:** pirámide de Kukulkán, Chichén Itzá, Yucatán, © Glowimages; **p. 17:** (arr. izq.) baile folklórico en la Plaza de los Fundadores, Guadalajara, © Latinstock; (arr. der.) ensayo de orquesta, Banco de Imágenes y sonidos, Instituto de Tecnologías Educativas, Ministerio de Educación España, (ab.) bomberos en San Martín Texmelucan, Puebla, © Latinstock; **p. 19:** elementos representativos de las artes, © Latinstock; **p. 20:** (der.) *La cañada de Melac*, 1897, José María Velasco (1840-1912), óleo sobre lienzo, 104 x 160 cm, Museo Nacional de Arte, reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2012; [izq.] escuela e iglesia jesuitas, Pátzcuaro, Michoacán © Glowimages; **p. 21:** *Pigmalión y Galatea*, 1890, Jean-Léon Gérôme (1824-1904), óleo sobre lienzo, 88.9 x 68.6 cm, © Latinstock; **p. 22:** (arr.) *Retrato*, ca. 1924, Tina Modotti (1896-1942), © 35306, Conaculta.INAH.Sinafo.FN.México; (ab. izq.) escena de la Guerra civil española, Robert Capa (1913-1954), © Photo Stock, (ab. der.) *El beso*, 1907-1908, Gustav Klimt (1862-1918), óleo sobre lienzo, 180 x 180 cm, © Latinstock; **p. 23:** cámara e imprenta fotográficas que producen un negativo, Biblioteca del Congreso de Estados Unidos; **p. 24:** [izq.] Akihabara, zona comercial especializada en electrónica, Tokio, Japón, Banco de imágenes y sonidos, Instituto de Tecnologías Educativas, Ministerio de Educación, España, (der.) soldaderas en un vagón, 1924, Archivo Casasola, © 33133, Conaculta.INAH.Sinafo.FN.México; **p. 25:** [izq.] mujer hindú con su nieto, © Latinstock, (der.) bailarina de danza contemporánea, © Latinstock; **p. 27:** *Aliento para rodar*, 1997, Betsabé Romero (1963), rosas secas en la rueda de un coche, 60 cm (diámetro) x 19 cm, © **p. 28:** *Comedores de papas*, 1885, Vincent van Gogh (1853-1890), 82 x 114 cm, óleo sobre lienzo; **p. 29:** collage de retratos de inventores, © Photo Stock; **p. 31:** Cueva de Pech Merle, © Latinstock; **p. 32:** [izq.] bocetos preparatorios del niño de la pintura *Santa Ana con la Virgen y el Niño*, gis sobre papel, principios del siglo XVI, © Photo Stock, (der.) *Santa Ana con la Virgen y el Niño*, ca. 1510, Leonardo da Vinci (1452-1519), óleo sobre tabla, 168 x 130 cm, © Glowimages; **p. 33:** *Autorretrato a los 13 años*, 1484, Alberto Dürero (1471-1528), dibujo sobre papel, 27.5 x 19.6 cm, © Photo Stock; **p. 35:** (arr.) *Valparaíso Green*, 1963, Frank Stella (1936), pintura metálica sobre lienzo, 195.6 x 227.3 cm, © Photo Stock, (ab.) vital en Transilvania, Rumania, © Glowimages; **p. 36:** [izq.] *Composición VIII*, 1923, Wassily Kandinsky, 1866-1944, óleo sobre lienzo, 140 x 201 cm, © Photo Stock, (der.) *Anarquía arquitectónica de la Ciudad de México*, 1950, Lola Álvarez Bravo (1907-1993), fotomontaje plata sobre gelatina, 21.4 x 17.7 cm; **p. 37:** sala del Museo Anahuacalli, Ciudad de México, © Photo Stock; **p. 38:** encuadre con manos © Latinstock; **p. 39:** [izq.] acercamiento de una planta, © Latinstock, (der.) bordado de pájaros, © Glowimages; **p. 40:** [izq.] erosión de tierra, © Latinstock, (der.) piedras de colores, © Latinstock; **p. 41:** [izq. y der.] personas observando un globo aerostático, © Latinstock; **p. 42:** (arr.) mujeres, Banco de imágenes y sonidos, Instituto de Tecnologías Educativas, Ministerio de Educación España (ab.) niño, © Photo Stock; **p. 43:** [izq.] médico, © Glowimages; (der.) caimán y rana, © Latinstock; **p. 44:** cuadro huichol, © Latinstock; **p. 45:** alebrije, © Glowimages; **p. 46:** *Mujer con jicara en la cabeza*, 1929, Tina Modotti (1896-1942), Juchitán, Oaxaca, México, © 35276, Conaculta.INAH.Sinafo.FN.México; **p. 50-51:** *Máscara II*, 2001-2002, Ron Mueck (1958), sílicón, acrílico y fibra de vidrio, 77 x 118 x 85 cm, © Glowimages; **p. 52:** [izq.] *La danza de la vida*, Edvard Munch (1899-1900), óleo sobre lienzo, 125.5 x 190.5 cm, Photo Stock, (der.) *Abstracción velocidad + sonido*, 1915-1916, Giacomo Balla (1871-1958), óleo sobre lienzo, 54.5 x 76.5 cm, © Photo Stock; **p. 53:** (arr.) *Autorretrato*, 1744, Anton Raphael Mengs (1728-1779), pastel sobre papel, 55 x 42 cm, (ab.) *Torso femenino*, Kazimir Malevich (1878-1935), óleo sobre madera, 58 x 48 cm, © Photo Stock; **p. 54:** *Azul nº 11*, 2009, María Rosa Astorga (1965), óleo sobre lienzo, 150 x 180 cm; **p. 55:** (arr.) *Primera acuarela abstracta*, 1913, Wassily Kandinsky (1866-1944), acuarela y tinta sobre papel, 50 x 65 cm, © Latinstock, (ab.) *Composición con rojo, azul y amarillo*, 1930, Piet Mondrian (1872-1944), óleo sobre lienzo, 105 x 102 cm, © Latinstock; **p. 56:** *Ritmo*, 1938, Robert Delaunay (1885-1941), óleo sobre cartón, 60 x 59.8 cm, © Other Images; **p. 57:** [izq.] tumba de Sennefek, detalle de pintura mural, Valle de los nobles Egipto, © Latinstock, (der.) relieve de león alado, Palacio de Jerjes, Persépolis Irán, detalle de relieve de león alado, Banco de imágenes y sonidos, Instituto de Tecnologías Educativas, Ministerio de Educación, España; **p. 58:** (arr.) sagrado grifo, detalle de fresco en el trono del palacio de Knossos, Creta, Grecia © Photo Stock, (ab. izq.) villa de Agripa, detalle de fresco, Pompeya © Latinstock, (ab. der.) palacio de los jaguares, Teotihuacán, detalle de animales y criaturas mitológicas, © Latinstock; **p. 59:** [izq.] iglesia de Santo Domingo, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Banco de imágenes y sonidos, Instituto de Tecnologías Educativas, Ministerio de Educación España, (der.) *Mona Lisa, retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo*, 1503, Leonardo Da Vinci (1452-1519), óleo sobre madera de alamo, 76.8 x 53.5 cm, Museo de Louvre; **p. 60:** [izq.] *Ruinas de la abadía de Eldena cerca de Greifswald*, 1836, Caspar David Friedrich (1774-1840), sepia, 227 x 235 cm, © Latinstock, (der.) *Los acantilados de Eretat después de la tormenta*, 1870, Gustave Courbet (1819-1877), óleo sobre lienzo, 133 x 162 cm, Museo de Orsay; **p. 61:** vista desde una ventana, heliogravado (primera imagen fotográfica), 1825, Josef Nicéphore Niepce (1765-1833), © Other Images; **p. 63:** (arr.) *Mujer con un gato*, 1921, Fernand Leger (1881-1955), Museo Metropolitano de Nueva York, (centro) *Grand X*, 1988, Antoni Tàpies (1923-2012), técnica mixta sobre cartón, 189 x 155 cm, (ab.) *Mediodía, descanso del trabajo*, 1890, Vincent van Gogh (1853-1890), óleo sobre lienzo, 73 x 91 cm, © Other Images; **p. 64:** *Impresión sol naciente*, 1872, Claude Monet (1840-1926), óleo sobre lienzo, 47 x 64 cm, © Photo Stock; **p. 65:** *Orillas del Sena en Argenteuil*, 1874, Edouard Manet (1832-1883), óleo sobre lienzo, 62.3 x 103 cm; **p. 66:** *Tarde de domingo en la isla del gran Jatte*, 1885, Georges Seurat (1859-1891), óleo sobre lienzo, 206 x 306 cm, © Glowimages; **p. 67:** *Sena cerca de Samois*, 1899, Paul Signac (1863 - 1935), óleo sobre lienzo, 27 x 35 cm, © Other Images; **p. 68:** (arr.) *La noche estrellada*, 1889, Vincent van Gogh (1853-1890), óleo sobre lienzo 73.7 x 92.1 cm; (ab. izq.) *¿Estás celoso?*, 1892, Paul Gauguin (1848-1903), óleo sobre lienzo, 68 x 92 cm, © Glowimages; (ab. der.) *La presa de François Zola*, 1877-78, Paul Cezanne (1839-1906), óleo sobre lienzo, 54 x 73 cm, © Photo Stock; **p. 69:** (arr.) *Retrato con línea verde*, 1905, Henri Matisse, (1869-1954) óleo sobre lienzo, 40 x 32 cm, © Other Images, (ab. izq.) *Frutero, violín y botella*, 1914, Pablo Picasso (1881-1973) óleo sobre lienzo, 92 x 73 cm, © Photo Stock, (ab. der.) *Botellas y peces* 1910-1912, Georges Braque (1882-1963) óleo sobre lienzo, 38.74 x 33.7 cm, © Glowimages; **p. 70:** (arr.) *Naturaleza muerta y paisaje-Place Ravignan*, 1915, Juan Gris, (1887-1927), óleo sobre lienzo, 116 x 89 cm, © Glowimages; (ab.) *Mesa en el Café Terrace*, 1915, Diego Rivera, 1886-1957, óleo sobre lienzo, 60.6 x 49.5 cm, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York, © Photo Stock; **p. 71:** *Grupo de artistas*, 1912, Ernst Kirchner (1880-1938), óleo sobre lienzo, 168 x 126 cm, © Photo Stock; **p. 72:** *Tutto si muove*, 1913-1914, Giacomo Balla (1874-1958), temple sobre papel para boceto © Photo Stock; **p. 73:** (arr.) *La constelación 25a*, 1920, Kurt Schwitters (1887-1948), collage y óleo sobre cartón, 10.4 x 79 cm, © Photo Stock, (ab.) *La persistencia de la memoria*, 1931, Salvador Dalí (1904-1989), óleo sobre lienzo, 24 x 33 cm, © Latinstock; **p. 74:** *Vue d' en Haut*, Rene Magritte (1898 - 1973) © Other Images; **p. 75:** *Cuadro negro*, ca. 1913, Kazimir Malevich (1878-1935), óleo sobre lienzo, 106.2 x 106.5 cm, © Glowimages; **p. 76:** *Composición 10 en blanco y negro, muelle y mar*, 1915, Piet Mondrian (1872-1944), óleo sobre lienzo, 85 x 108 cm, © Latinstock; **p. 77:** *What is it...*, 1956, Richard Hamilton (1922-2011), collage sobre papel, 115 x 114 cm, © Other Images; **p. 78:** *Marilyn Monroe dorada*, 1962, Andy Warhol (1928-1987), serigrafía sobre lienzo, 211.4 x 144.7 cm © Photo Stock; **p. 80:** *Mark*, 1978-1979, Chuck Close (1940), acrílico sobre lienzo, 274.3 x 213.4 cm, © Other Images; **p. 81:** *Rostró*, Santiago Carbonell (1960), © Glowimages; **p. 84:** (arr. izq.) *Fábrica Horta del Hebro*, 1909, Pablo Picasso (1881-1973), óleo sobre lienzo, 53 x 63 cm, © Latinstock, (arr. centro) *El grito*, 1893, Edvard Munch (1863-1944), óleo, tempera y tiza sobre cartulina, 83.5 x 66 cm, © Latinstock, (arr. der.) *Los nenúfares blancos*, 1899, Claude Monet (1840-1926), óleo sobre lienzo, 89 x 93 cm, © Latinstock, (ab. izq.) *El hombre del bombín*, 1964, Rene Magritte (1898-1967), óleo sobre lienzo, 64 x 48 cm, © Latinstock (ab. der.) *Gran figura y luna azul*, Joan Miró (1893-1983), óleo sobre lienzo, © Latinstock; **p. 86-87:** hombres durante una exposición en una sala de la Academia de San Carlos, © 122190, Conaculta.INAH.Sinafo.FN.México; **p. 89 y 90:** *La virgen del canciller Rolin*, 1435, Jan van Eyck (1390-1441), óleo sobre tabla, 66 x 62 cm; **p. 91:** *La Anunciación*, 1442, Fra Filippo Lippi (1406-1469), tempera sobre tabla, 183 x 175.5 cm; **p. 92:** (arr.) decoración con grecas sobre la Gran Casa de Pezela, Mila, Oaxaca, © Photo Stock, (ab. izq.) *Laocoonte* 1608-1614, El Greco (1541-1614) óleo sobre lienzo, 137.5 x 172.5 cm, (ab. der.) *El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío*, 1814, Francisco de Goya (1746-1828), óleo sobre lienzo, 268 x 347 cm, © Latinstock; **p. 93:** *Ascendiendo y descendiendo*, 1960, Maurits Cornelis Escher (1898-1972) © Other Images; **p. 94:** (arr.) marcos dorados, © Photo Stock; (ab.) rostró de mujer © Latinstock; **p. 95:** (arr.) *Escuela de Atenas*, 1512-1514, Rafael Sanzio, (1482-1520), pintura al fresco 500 x 770 cm, Museo del Vaticano, Roma, (ab.) *La gran ola de Kanagawa*, 1830-1833, Katsushika Hokusai (1760-1849), grabado, 25 x 37 cm, © Photo Stock; **p. 96:** (arr.) interior del Museo de Historia Afro-americana, Detroit, Michigan, © Glowimages, (ab.) *El hombre de Vitruvio*, 1490, Leonardo da Vinci (1492-1519), dibujo realizado con tinta y toques de acuarela, 34.4 x 25.5 cm © Photo Stock; **p. 97:** *Noli me tangere*, 1515, Antonio Allegri da Correggio, (1489-1534), óleo sobre tabla, 130 x 103 cm, © Photo Stock; **p. 98:** [izq.] Salón de jade, prosperidad y nobleza, ca. 1688-1912, Sun Lin © Latinstock, (der.) *Arroyo y Cráter*, s/f, José Gerardo Murillo "Doctor Atl" (1875-1965), Atl-color sobre masonite, 36 x 50 cm, Colección Banco Nacional de México; **p. 99:** (arr. izq.) *Retrato del padre de Rembrandt*, 1631, Rembrandt van Rijn (1606-1669), óleo sobre tabla, © Latinstock, (arr. der.) *La sagrada familia*, 1504-1506, Miguel Angel Buonarroti (1475-1564), tempera y óleo sobre madera, 120 cm de diámetro, © Latinstock, (centro) relieve en el descenso del Ganges, ca. 630-668, Mamallapuram, India, © Latinstock, (ab.) relieve de Leones, cultura micénica, ca. 1250 B.C., © Latinstock; **p. 100:** (arr.) ilustración en un libro antiguo, Armenia, © Photo Stock, (ab.) representación de una festividad, 1961-1992, Oswaldo Barra Cunningham (1922), mural, Palacio de gobierno, Aguascalientes, © Glowimages; **p. 101:** *La cama*, 1955, Robert Rauschenberg (1925-2008), técnica mixta sobre madera, 191 x 80 x 20.3 cm, © Photo Stock; **p. 102:** Pinturas rupestres en la cueva de San Borjatis, Baja California Sur, Mexico, © Latinstock; **p. 103:** (arr.) detalle de fresco, Cacaxtla, México, ca. Siglo VIII, © Latinstock, (ab.) Sibila Delfica, 1509, Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564), pintura al fresco, Capilla Sixtina, 350 x 380 cm, © Latinstock; **p. 104:** [izq.] Bóveda de la Capilla Sixtina, 1508-1512 y *Juicio final*, 1536-1541, Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564), pintura al fresco, © Photo Stock, (der.) mosaico, parque arqueológico, Madaba, Jordania, © Glowimages; **p. 105:** *Retrato de El Fayum*, siglo II, pintura sobre tabla, © Latinstock; **p. 106:** (arr.) *Figura sentada a la orilla del río*, Shen Zhou (1427-1509), tinta sobre papel, © Latinstock, (ab.) vital, © Glowimages; **p. 107:** *Si el cielo bendice, todos somos felices* (temporada de lluvia) 2004, Juventino Díaz Celis (1983), acrílico sobre papel amate, 29.5 x 19.5 cm, Archivo iconográfico DGME-SEP; **p. 108-109:** Ilustraciones de Julián Cicero; **p. 111:** (arr.) mujer con la cara pintada, noviembre 2011, © Latinstock, (ab.) hombre Lacandon en el templo de las inscripciones, Palenque, Chiapas, © Latinstock; **p. 112:** vista de la Torre Eiffel, París, Francia, © Glowimages (der.) hombre en una construcción en Monterrey, Nuevo León,

México, © Latinstock; **p. 113:** campo de agricultura, Valle de los Ingenios, Trinidad, Sancti Spiritus, Cuba, © Glowimages; **p. 114:** (izq.) vista de Turquía, © Glowimages, (der.) vista aérea de sembradíos, © Latinstock; **p. 115:** (arr.) suelo y siluetas de personas, Lisboa, © Glowimages, (ab.) grupo de niños, Filipinas, © Glowimages; **p. 116:** joven sobre bicicleta, © Photo Stock; **p. 117, 118, 119, 120:** cómic, ilustración de José; **p. 121:** (izq.) *Estudio de una mujer sentada con velo*, William-Adolphe Bouguereau (1825-1905), grafito sobre papel.; **p. 122:** (arr.) dibujo de León, ca. 1650-1652, Rembrandt van Rijn (1606-1669) tinta sobre papel, 13.8 x 20.4 cm, © Latinstock, (ab.) *Los segadores*, 1565, Pieter Bruegel El Viejo (1525-1569), óleo sobre madera, 116.5 x 159.5 cm, © Photo Stock; **p. 124:** Poster de la película *L'Arroseur Arrosé* de los hermanos Lumière, ca. 1895 © Other Images; **p. 125:** camarógrafos en un estudio de TV, © 98536, Conaculta-INAH.Sinafo.FN.México; **p. 127:** cómic, ilustración de José; **p. 132:** *Paisaje de América de Sur*, 1857, Frederic Edwin Church, (1826-1900), óleo sobre lienzo, 40.64 x 60.96 cm, © Glowimages; **p. 135:** (arr.) *De español e india, mestizo*, anónimo, óleo sobre lienzo, siglo XVIII, 40 x 50 cm, Museo Nacional de Historia, Conaculta- INAH -Mex, reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, (ab.) *La tempestad*, 1507-1508, Giorgione (1477-1510), óleo sobre lienzo, 82 x 73 cm; **p. 136:** *De española y negro, mulato*, anónimo, óleo sobre lienzo, siglo XVIII, 40 x 50 cm, Museo Nacional de Historia, Conaculta- INAH-Mex, reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; **p. 137:** *La lectura*, 1869-1870, Berthe Morisot (1841-1895), óleo sobre lienzo, 101 x 82 cm, © Latinstock; **p. 138:** (arr.) *Bar en el Folies-Bergère* 1881-1882, Edouard Manet (1832-1883) óleo sobre lienzo, 90 x 130 cm, (ab.) *Noctámbulos*, 1942, Edward Hopper (1882-1967), óleo sobre lienzo, 84.1 x 152.4 cm, © Latinstock; **p. 139:** (izq.) *En el Molino de la Galleta*, 1889, Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), óleo sobre lienzo, 88.9 x 101.3 cm, © Photo Stock (der.) *Café con terraza en la noche* 1888, Vincent van Gogh (1853-1890), óleo sobre lienzo, 81 x 65.5 cm; **p. 140:** *Código Florentino*, libro II, f. 135r. "De cuantas veces tañían cada día en el templo", Biblioteca Museo Nacional de Antropología e Historia, Conaculta-INAH-Mex, reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; **p. 141:** (arr. izq.) *La luna saliendo a la orilla del mar*, 1822, Caspar David Friedrich (1774-1880), óleo sobre lienzo, 55 x 71 cm, © Photo Stock, (arr. der.) detalle de *Santa Ana, la Virgen, el Niño y San Juan Bautista* (1499-1500), Leonardo Da Vinci (1452-1519), gis negro y albayalde sobre papel, 141 x 104.6 cm, (ab.) manglar perturbado, fotografía de Pedro G. Díaz Maeda, Banco de imágenes Conabio; **p. 142:** (izq.) mujer bereber en las montañas, Marruecos, © Glowimages, (der.) vista desde Highline, © Other Images; **p. 143:** (arr.) *Valle de México desde el cerro del Tenayo*, 1870, Eugenio Landesio (1810-1879), óleo sobre lienzo, 125 x 190, Museo Nacional de Arte/Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2012, (ab.) *La Alameda de México*, 1866, José María Velasco (1840-1912), óleo sobre lienzo, 70 x 97 cm, Museo Nacional de Arte/Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2012; **p. 144:** (arr.) retrato de José María Velasco, ©30111, Conaculta- INAH.Sinafo.FN.México, (ab.) *Valle de México tomado cerca del Molino del Rey*, 1900, José María Velasco (1840-1912), óleo sobre lienzo, 104 x 158 cm, © D.R. Museo Nacional de Arte/Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2012; **p. 145:** *La ofrenda*, 1913, Saturnino Herrán (1887-1918), óleo sobre lienzo, 185 x 209 cm, Museo Nacional de Arte/Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2012; **p. 147:** (der.) *Bailarina sentada ajustándose las zapapillas*, 1890, Edgar Degas (1834-1917), dibujo con lápiz negro y blanco, 23 x 30 cm, © Glowimages, (der.) *Cuatro bailarinas en el vestíbulo*, 1874, Edgar Degas (1834-1917), dibujo con colores pastel, © Glowimages; **p. 149:** *Las montañas gigantes*, 1835, Caspar David Friedrich (1774-1840), óleo sobre lienzo, 72 x 102 cm, © Glowimages; **p. 150:** mujer observando el paisaje, © Latinstock; **p. 152:** *La primavera*, 1477-1478, Sandro Botticelli, (1445-1510), temple sobre tabla, Galería Uffizi, Italia; **p. 153:** (izq.) *Los desposorios de la virgen*, 1504, Rafael Sanzio (1483-1520), temple y óleo sobre lienzo, 170 x 117 cm, (der.) carretera rectilínea en el desierto del Kalahari, Namibia, fotografía de Verónica Valiente Pérez, Banco de imágenes y sonidos, Instituto de Tecnología Educativas, Ministerio de Educación, España; **p. 154:** (arr. izq.) arquitectura modular en museo de ciencia y tecnología, © Photo Stock, (arr. der.) estadio de atletismo olímpico, Banco de imágenes y sonidos, Instituto de Tecnología Educativas, Ministerio de Educación España, (ab.) *Plaza San Marcos en Venecia*, ca.1735-1740, Giovanni Canaletto (1697-1768), óleo sobre lienzo, 141.5 x 204.5 cm, © Latinstock; **p. 155:** (arr.) rascacielos, © Photo Stock, (ab.) bioesfera en Arizona, © Photo Stock; **p. 156:** estación de tren Delicias, Zaragoza, España, © Latinstock **p. 157:** *Plaza San Marcos en Venecia*, 1732, Giovanni Canaletto (1697-1768), 61.5 x 96 cm, © Latinstock; **p. 158:** (izq.) *Paisaje con torrente, lavanderas, monjes y otras figuras*, 1715, Marco Ricci (1676-1730), óleo sobre lienzo, 136 x 197 cm, © Photo Stock, (der.) *Isla de San Giorgio*, 1765, Francesco Guardi (1712-1793), óleo sobre lienzo, 43 x 61cm, © Latinstock; **p. 159:** *Un día lluvioso en París*, 1877, Gustave Caillebotte (1848-1894), óleo sobre lienzo, 212 x 276 cm; **p. 160:** (arr.) *Vista nocturna de calle Saruwaka*, 1856, Ando Hiroshige (1797-1858), © Latinstock, (ab.) *Metropolis*, 1916, George Grosz (1893-1959), óleo sobre lienzo, 100 x 102 cm, Madrid, © Latinstock; **p. 161:** *La libertad guiando al pueblo*, 1830, Eugène Delacroix (1798-1863), óleo sobre lienzo, 325 x 260 cm, © Latinstock; **p. 162:** Polyforum Cultural Siqueiros, 1967-1971, David Alfaro Siqueiros (1898-1974), © Photo Stock; **p. 163** arr. Grafiti en Portsmouth, New Hampshire, © Glowimages; ab. Soldado y niña, Banksy (1974), Palestina, © Glowimages; p. 164: Hombres utilizando un estencil para hacer un tapete, © Other images; **p. 165:** *Antes y después*, 1961, Andy Warhol (1928-1987), caseína y lápiz sobre lienzo, © Other Images; **p. 166:** (izq.) vestido con la imagen de una obra de Roy Lichtenstein, (der.) *Love*, 1976, Robert Indiana (1928), escultura 244 cm, © Other Images; **p. 167:** (arr.) anuncio de Chocolate Motezumá, 1949, archivo Conadico, (ab. izq.) *Blue Demon*, 1966, © 224639, Conaculta-INAH.Sinafo.FN.México, (ab. der.) publicidad de la década de 1960, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos; **p. 168** Cartel con la palabra *pop*, © Other Images; **p. 169:** *Mural efímero*, fotografías de Ethel Villanueva, 1968, ISSUE/AHUNAM Colección Ethel Villanueva/995/EV005 y 003; **p. 170** *Luna de dos polos*, 1979, Manuel Felguérez (1928), óleo sobre lienzo, 120 x 155 cm; **p. 171:** *Sin título*, 1985, Fernando García Ponce (1933-1987), técnica mixta sobre triplay, 153 x 91 cm, fotografía de Rafael Doniz, Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY); **p. 172:** (arr.) *Sin título*, 1988, Arnaldo Coen (1940), gouache sobre papel, 70.8 x 100.5 cm, Colección pictórica de la Conaliteg, (ab.) *Los juguetes de Luisita* 2006, José Luis Cuevas (1934), grabado sobre aguafuerte y aguatinta, 53 x 38.2 cm; **p. 173:** *Sueño de una tarde dominical en la Alameda*, Diego Rivera (1886-1957), Ciudad de México, fresco sobre tablero desmontable, 15 x 4.80 m, © Other Images, © 2012, Banco de México, Fideucidiario en el Fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, av. Cinco de mayo, núm. 2, col. Centro, del. Cuauhtémoc, 06059, Ciudad de México, reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2012; **p. 178-179:** Monumento a la Bandera, Mérida, Yucatán, México, © Photo Stock; **p. 180** escultura de un guerrero tolteca, Tula, Hidalgo © Photo Stock, Conaculta- INAH-Mex, reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; **p. 181:** *Estatua ecuestre de Carlos IV*, 1796, Manuel Tolsa (1757-1816), bronce, fotografía de Martín Córdova; **p. 182:** (arr.) estatua de Alexander von Humboldt, © Photo Stock (ab.) representación de la Justicia, © Photo Stock; **p. 183:** (arr.) estatua ornamental en jardín de rosas, © Photo Stock, (centro izq.) *Escultura de niño*, 1999, Ron Mueck (1958), sílicón, acrílico y fibra de vidrio, 4.90 x 4.90 x 2.50 m, © Latinstock, (ab. der.) Ángel de la Independencia, Ciudad de México, 1900-1910, Antonio Rivas Mercado (1853-1927), cantera, bronce y oro, altura 45 m, © Latinstock; **p. 184:** *Venus de Willendorf*, estatua antropomorfa femenina, período neolítico, Museo de Historia Natural de Viena, © Latinstock; **p. 185** (izq.) Templo expiatorio de la Sagrada Familia, 1882, Antoni Gaudí (1852-1926), © Glowimages, (der.) Palacio de Bellas Artes, 1904-1934, Arq. Adamo Boari, estructura metálica y mármol, altura 52 m, © Glowimages; **p. 186:** (arr. izq.) detalle de gárgola, Oxford, Inglaterra, © Glowimages, (arr. der.) pórtico de las caríatides, Atenas, Grecia, © Latinstock, (ab.) catedral de Chartres, Francia, © Latinstock; **p. 187:** (izq.) detalle de San Jorge matando al dragón, catedral de Saint Pierre, © Latinstock, (der.) detalle de relieves en la fachada de la catedral de Colonia, Alemania, fotografía de Fabiola Buenrostro, (ab.) detalle de la Anunciación y la Natividad en el púlpito del baptisterio, Pisa, Italia de Nicola Pisano (1220/1225-1284), © Latinstock; **p. 188:** (arr. izq.) Capitolio de Estados Unidos, 1800, © Glowimages, (arr. der.) Templo de la compañía, Guanajuato, México, Banco de imágenes y sonidos, Instituto de Tecnologías Educativas, Ministerio de Educación, España, (ab.) estatua de Víctor Hugo, 1890, Auguste Rodin (1840-1917), bronce, © Glowimages; **p. 189:** (ab. izq.) artistas trabajando en yeso una copia de la esfinge de Hattusa, © Latinstock (ab. der.) artista trabajando en un Atelier en Francia, © Photo Stock; **p. 190:** vista aérea del Palacio de Bellas Artes, © Latinstock; **p. 191:** (izq.) hombre sentado, talla en madera, Alemania, © Glowimages, (der.), instrumentos para realizar talla en madera, © Photo Stock; **p. 192:** (arr.) modelado, © Photo Stock, (ab.) *Estrella de Centinela*, Louise Nevelson (1899-1988), © Other Images; **p. 193:** (izq.) proceso de vaciado, © Latin Stock, (der.) *Familia*, 1978, Francisco Zuñiga (1912-1998), escultura en bronce, © Glowimages, (ab.) figura de Jabón, Rocio Padilla; **p. 194:** bocetos para *Las bicicletas*, Gilberto Aceves Navarro, D.R., reproducción autorizada por el artista; **p. 195:** *Las bicicletas*, 2008, Gilberto Aceves Navarro (1931), acero esmaltado, 195 x 200 cm, D.R., reproducción autorizada por el artista; **p. 196:** modelado de arcilla con las manos, Londres, Inglaterra © Glowimages; **p. 197** (arr.) guerreros de terracota, Shanghai, China, © Glowimages, (ab.) modelado de arcilla en torno, © Latinstock; **p. 198:** (izq.) modeladores de arcilla trabajando en modelo de auto, © Other Images, (der.) escultura de reconstrucción facial forense, © Other Images; **p. 201:** (izq.) *Paisaje fluvial*, ca. 1907, Max Pechstein (1881-1955), óleo sobre lienzo, 53 x 68 cm, © Photo Stock, (der.) *Restaurante de la maquina en Bougival*, 1905, Maurice Vlaminck (1876-1958), óleo sobre lienzo, 60 x 81.5 cm, © Latinstock; **p. 202:** (izq.) *Stuntman*, 1962, Robert Rauschenberg (1925-2008), litografía, 43 x 33.7 cm, © Photo Stock, (der.) *Sin título*, Dan Flavin (1933-1996), Lombardia, Italia, luces amarillas de neón, 244 x 244 cm, © Glowimages, (ab.) *Puente de cuchara y cereza*, 1985-1988, Claes Oldenburg (1929), © Latinstock; **p. 203:** (arr.) *puente nuevo cubierto*, 1985, Christo (1935) y Jean Claude (1935-2009), lienzos, © Latinstock (ab.) *Espiral Jetty*, 1970, Robert Smithson (1938-1973), bloques de basalto negro, 450 x 4.5 m, © Latinstock; **p. 204:** (arr.) *Tiempo, sin tiempo, no hay tiempo*, 2004, Walter de María (1935), granito, caoba, concreto, © Photo Stock, (ab.) *Dordona viperinae*, 2010, Thomas Monin (1973), estructura metálica, 70 m de longitud x 1.2 m de diámetro, © Other Images; **p. 206:** *Rueda de bicicleta*, 1913, Marcel Duchamp (1887-1968), 125 x 64.5 diámetro x 60.2 altura del taburete, Museo de Arte Moderno de Nueva York, © Latinstock; **p. 207:** *Fuente*, 1917, Marcel Duchamp (1887-1968), loza esmaltada, 36 x 48 x 61 cm, © Latinstock; **p. 208:** *Esto no es una pipa*, 1928-1929, René Magritte (1898-1967), óleo sobre lienzo, 65 x 94 cm, © Latinstock; **p. 209:** ensamble surrealista de un mujer posando con un aro, Joseph Cornell (1903-1972), © Photo Stock **p. 210:** (arr.) *Tiempo para todos*, 1985, Arman (1928-2005), estación de tren Gare, Paris, Francia, © Photo Stock, (ab.) *La DS*, 1993, Gabriel Orozco, (1962), 140.1 x 485.5 x 115.1 cm, © Other Images; **p. 211:** símbolo del ying yang, © Photo Stock; **p. 212:** (izq.) *Pirámide animal*, 1989, Bruce Nauman (1941), espuma, hierro, madera y alambre, 365.8 x 213.4 x 243.8 cm, Colección Marx, Berlín, Alemania, © Other Images (der.) Lukas Rittstein en gira por Dresden, 2011, © Latinstock; **p. 213:** (arr.) *Árboles envueltos*, 1998, Christo (1935) y Jeanne-Claude (1935-2009), poliéster color plata y soga, 2 a 2.5 m y de 1 a 1.5 de ancho, © Photo Stock, (centro) *La charla informal*, 1991, George Segal (1924-2000), © Photo Stock, (ab.) *GiRANDo el lugar sobre la escultura*, Richard Wilson (1953), © Latinstock; **p. 214:** niña con globos, Banksy (1974), Palestina, © Glowimages; **p. 215:** (arr.) *Para siempre bicicletas*, 2009, Ai Weiwei (1957), instalación, Japón, © Latinstock; **p. El reino, 2008, Damien Hirst (1965), cristal, acero, silicona, tiburones y formol, 214 x 383.6 x 141.8 cm, © Latinstock; **p. 216:** (izq.) instalación inspirada en la obra de Leonardo Da Vinci: *La dama y el armiño*, Othmar Hoerl (1950), © Photo Stock, (der.) Instalación escultórica, Feng Yiyang (1983), espacio de arte distrito 9 #4, Beijing, China, © Photo Stock, (ab.) *Carhenge*, 1987, Jim Reinders, réplica de Stonehenge con 38 automóviles sobre el diámetro de un círculo de 29 metros, © Latinstock.**

SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE MI HIJO EN LA ESCUELA

Estimada familia:

Con el propósito de fortalecer su participación en la escuela para impulsar las actividades escolares y extraescolares que los niños y las niñas realizan, se presenta el siguiente cuestionario en el cual pueden registrar los avances de su hijo y tomar decisiones junto con los docentes para mejorar su aprovechamiento escolar.

Algunas recomendaciones

Si se le dificulta el llenado del cuestionario, solicite apoyo a algún familiar o amigo para que le ayude a responderlo e interpretar el resultado. Recuerde que es muy importante dar seguimiento a los avances y logros de su hijo.

Cuando el desempeño de su hijo sea desfavorable, acuda a la escuela para que le asesoren sobre cómo apoyarlo y así avance en su formación académica.

Si al revisar las tareas y ejercicios de su hijo no están registradas las calificaciones o algún dato que le permita responder el cuestionario, solicite ayuda al maestro de su hijo o su hija para determinar en conjunto cómo puede dar seguimiento a los resultados de su hijo.

Recuerde que este cuestionario no es una evaluación o examen, es un registro que sirve para reconocer y ayudar a nuestros hijos de una manera oportuna y eficaz.

Para llenar el cuestionario es importante que:

Revise con atención las tareas, ejercicios y actividades del libro de texto y del cuaderno de trabajo de su hijo al menos cada dos meses (duración aproximada de un bloque).

Observe la conducta que tiene al realizar sus actividades extraescolares y ponga atención en lo que platica de sus actividades en la escuela.

Cuestionario

Con base en las observaciones que hizo sobre el trabajo de su hijo, marque la respuesta que corresponde a cada pregunta.

Valoración

		A. Excelente	B. Bueno o bien	C. Mal o malo	D. No lo he observado
--	--	--------------	-----------------	---------------	-----------------------

No.	Reactivos	Bloque				
		I	II	III	IV	V
1	Las calificaciones obtenidas en las tareas del libro de texto reflejan que su trabajo fue:					
2	Las calificaciones obtenidas en los ejercicios realizados en su cuaderno reflejan que su trabajo fue:					
3	Al realizar actividades fuera de la escuela su desempeño fue:					
4	He observado que trabaja en equipo y lo hace:					
5	Le gusta realizar actividades de estudio extra, regularmente lo hace:					
6	Su gusto por asistir a la escuela regularmente es:					
7	Su asistencia a la escuela regularmente es:					
8	Su puntualidad en la escuela regularmente es:					
9	Para asistir a la escuela su aseo regularmente es:					

Recomendaciones para contribuir a mejorar el desempeño de su hijo

Si obtuvo de 7 a 10	Si obtuvo de 5 a 7 respuestas	Si obtuvo en más de 4 preguntas	Si en 2 o más preguntas respondió
A. Excelente	B. Bien, aunque necesita apoyo	C. Mal. Requiere apoyo urgente	D. No lo he observado
Se recomienda felicitar a su hijo o hija y preguntarle sobre el tipo de apoyo que requiere para seguir con ese avance y mantener los buenos resultados.	Se recomienda poner atención en aquellas actividades en las que se obtuvo esta valoración y acompañar a los niños a repasar las tareas o ejercicios en los cuales no obtuvo un buen desempeño. Si tiene dudas al respecto es recomendable que se acerque con el maestro de grupo.	Se recomienda consultar con el maestro de su hijo o hija sobre cómo puede ayudarlo a mejorar el desempeño educativo.	Recuerde que en el buen desempeño de sus hijos en la escuela también influye la familia, le recomendamos contribuir con la escuela estando al pendiente de sus avances.

Hoja de respuestas

Autoevaluación

Bloque I

Secuencia I

- a)
- b)
- d)

Secuencia II

Una línea

Bloque II

Secuencia I

- a) Figurativa
- b) Abstracta
- c) Figurativa

Secuencia II

Son los movimientos y tendencias que surgen en los primeros años del siglo xx, se denominan como arte de las vanguardias, que se considera el de avanzada, el más moderno.

Bloque III

Secuencia I

- a)
- b)

Secuencia II

- a)

Bloque IV

Secuencia I

- c)

Secuencia II

- 1(b)
- 2(e)
- 3(a)
- 4(c)
- 5(d)

Bloque V

Secuencia I

Alegórica, conmemorativa, religiosa y artística

Secuencia II

Una instalación artística es la unión de cualquier tipo de objetos que al momento de colocarlos de manera organizada en un sitio específico y con una intención artística crean una experiencia intelectual o emocional en el espectador

Evaluación

Bloque I

- b)
- A) 1, 4, 7, 9, 11,12, 14,15,16,17;
- B) 2,5,8,10,13;
- C) 3,6,18
- c)
- b)
- c)

Bloque II

- d)
- c)
- c)
- c)
- 1. e, 2. b, 3. c, 4. d, 5. a

Bloque III

- b)
- b)
- c)
- c)
- c)

Bloque IV

- d)
- c)
- e)
- c)
- e)

Bloque V

- b)
- a)
- e)
- b)
- e)

Hoja para las familias

Seguimiento de los avances de los niños en la escuela

Estimada familia y tutores

Con el propósito de fortalecer su participación en la escuela para impulsar las actividades escolares y extraescolares que sus niños y niñas realizan, les presentamos el siguiente cuestionario en el cual pueden registrar sus avances y tomar decisiones junto con los docentes para mejorar el aprovechamiento escolar.

Algunas recomendaciones:

- Si a usted se le dificulta el llenado del cuestionario, solicite ayuda a un familiar o amigo para responderlo e interpretar el resultado. Recuerde que es muy importante dar seguimiento a los avances y logros de su niña o niño.
- Cuando su desempeño sea no sea óptimo, usted puede acudir a la escuela para recibir asesoría sobre cómo apoyar al niño en su formación académica.
- Si al revisar las tareas y ejercicios del niño no están registradas las calificaciones o algún dato que le permita responder cuestionario, pida ayuda al maestro para determinar con él cómo puede dar seguimiento a los resultados del niño.
- Recuerde que este cuestionario no es una evaluación o examen, es un registro que sirve para reconocer y ayudar a las niñas y los niños a nuestro cargo de una manera oportuna y eficaz.

Para dar seguimiento a los avances de los niños es importante que:

- Revise con atención las tareas, los ejercicios y las actividades del libro de texto y del cuaderno de trabajo al menos cada dos meses (duración aproximada de un bloque).
- Observe su conducta al realizar las actividades extraescolares y ponga atención en lo que platica de sus actividades en la escuela.

Cuestionario

Con base en sus observaciones sobre el trabajo del niño, marque la respuesta que corresponde a cada pregunta.

A. Excelente	B. Bueno o bien	C. Mal o malo	D. No lo he observado
--------------	-----------------	---------------	-----------------------

▼ Desempeño del niño

N°	Reactivos	Bloque				
		I	II	III	IV	V
1	Las calificaciones obtenidas en las tareas del libro de texto reflejan que su trabajo fue					
2	Las calificaciones obtenidas en los ejercicios realizados en su cuaderno reflejan que su trabajo fue					
3	Al realizar actividades fuera de la escuela su desempeño fue					

N°	Reactivos	Bloque				
		I	II	III	IV	V
4	He observado que trabaja en equipo y lo hace					
5	Las actividades de estudio extras las hace					
6	Su actitud para sistir a la escuela generalmente es					

▼ Mi desempeño

N°	Reactivos	Bloque				
		I	II	III	IV	V
1	Su asistencia a la escuela es					
2	Su puntualidad en la escuela es					
3	Su aseo personal y de sus útiles para asistir a la escuela es					

Recomendaciones para contribuir a mejorar el desempeño de su niño

Si obtuvo de
7 a 10 respuestas

A. Excelente

Se recomienda felicitar a su niño o niña y preguntarle sobre el tipo de apoyo que requiere para seguir con ese avance y mantener los buenos resultados.

Si obtuvo
de 5 a 7 respuestas

B. Bien, aunque necesita apoyo

Se recomienda poner atención en aquellas actividades en las que se obtuvo esta valoración y acompañar a los niños para repasar las tareas y/o ejercicios en los cuales no obtuvo un buen desempeño. Si tiene dudas al respecto, es recomendable que se acerque con el maestro de grupo.

Si obtuvo en más
de 4 preguntas

C. Mal. Requiere apoyo urgente

Se recomienda consultar con el maestro de su hijo o hija sobre cómo puede ayudarlo a mejorar el desempeño educativo.

Si en 2 o más preguntas
respondió

D. No lo he observado

Recuerde que en el buen desempeño de sus hijos en la escuela también influye la familia. Le recomendamos contribuir con la escuela estando al pendiente de sus avances.