

ABRIL

castillo
A Macmillan Education
Company

ALICIA CARRERA **1**
SECUNDARIA

VISUALES

Artes visuales es una serie diseñada por el Departamento de Proyectos Educativos de Ediciones Castillo.

Autora: D.R. © 2018 Alicia Carrera Tovar

Dirección editorial: Tania Carreño

Gerencia de Secundaria: Fabián Cabral

Gerencia de Arte y diseño: Cynthia Valdespino

Coordinación editorial: Mónica Noble

Edición: Gloria Morales

Asistencia editorial: Nayeli Antonio

Revisión técnico-pedagógica: Pilar Ortega

Corrección de estilo: Fabiola García y Mónica Vega

Lectura de pruebas: Yanai González

Coordinación de diseño: Rafael Tapia

Coordinación iconográfica: Ma.Teresa Leyva

Coordinación de operaciones: Gabriela Rodríguez

Arte, diseño y portada: Carlos Palleiro

Supervisión de diseño: Margarita Torres

Diagramación: Cynthia Castañeda

Iconografía: Alma Ilse Trujillo

Producción: Carlos Olvera

Primera edición: marzo 2018

Artes visuales 1

D.R. © 2018 Ediciones Castillo, S.A. de C.V.

Castillo® es una marca registrada

Ediciones Castillo forma parte de Macmillan Education

Insurgentes Sur 1886, Florida,

Álvaro Obregón, C. P. 01030,

Ciudad de México, México.

Teléfono: (55) 5128-1350

Lada sin costo: 01 800 536-1777

www.edicionescastillo.com

ISBN: 978-607-540-101-0

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

Registro núm. 3304

Prohibida la reproducción o transmisión parcial o total de esta obra por cualquier medio o método o en cualquier forma electrónica o mecánica, incluso fotocopia o sistema para recuperar información, sin permiso escrito del editor.

Impreso en México/Printed in México

Artes visuales 1

Esta obra se terminó de imprimir en marzo de 2018 en los talleres de MBM Impresores, Mirador 77, C. P. 16020, Xochimilco, Ciudad de México, México.

PRESENTACIÓN

Quienes participamos en la elaboración de la serie **Artes visuales** pensamos que esta disciplina constituye un componente esencial en tu educación: a través de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos con su estudio, lograrás agudizar tu percepción, expresar, crear, reflexionar y ampliar tu comprensión de la realidad.

En tu libro de *Artes visuales 1* explorarás y apreciarás distintas manifestaciones artísticas, desarrolladas por personas como tú, para expresar sus pensamientos, creencias, emociones. Conocerás y pondrás en práctica las técnicas utilizadas para elaborarlas, y eso te permitirá aproximarte a esas manifestaciones artísticas de manera sensible, reflexiva y crítica.

Para alcanzar estos objetivos, los libros de Artes visuales se organizaron en dos secciones: la primera tiene el propósito de dar a conocer, mostrar y propiciar el análisis de obras artísticas nacionales y mundiales significativas; la segunda busca que apliques las habilidades que hayas adquirido mediante la libre expresión y la creación.

También hemos incluido numerosos recursos: imágenes de obras de diversos artistas de México y del mundo, enlaces a materiales audiovisuales disponibles en línea e información peculiar sobre diferentes aspectos del arte.

Nuestro deseo es que este libro estimule tu imaginación y que encuentres vías para expresarte, porque estamos convencidos de que el conocimiento y disfrute del arte debe estar al alcance de todos.

Los editores

ÍNDICE

CONOCE TU LIBRO	6
PROYECTO	8
UNIDAD 1 Las artes visuales: elementos compositivos, análisis y expresión	9

Aprendizajes esperados	Lección	Pág.	Ejercicio	Pág.
Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer la diversidad creativa.	1. Las artes visuales como expresión humana	10	1. Primer análisis de obra	89
Explora la dimensión y las características del espacio a partir de la interacción corporal en distintos tiempos.	2. Cuerpo, espacio y tiempo	12	2. Arte primitivo de hoy	91
Explora las calidades y cualidades del movimiento y el sonido para comunicar emociones y diversas situaciones.	3. Movimiento, ritmo y sonido	14	3. Mi obra en sonido y movimiento	93
Reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes, para identificar las propiedades de la forma.	4. Propiedades de la forma	18	4. Elementos compositivos	95
Elabora un círculo cromático para comprender conceptos básicos de la teoría del color.	5. Color	20	5. Colores y emociones	97
Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer la diversidad creativa.	6. Arte popular	24	6. Alebrije	99
Reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes, para identificar las propiedades de la forma.	7. Imágenes figurativas	26	7. Timbres mexicanos	101
Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer la diversidad creativa.	8. Estilos realista y estilizado	28	8. Separador de libros	103
Reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes, para identificar las propiedades de la forma.	9. Análisis de una obra: lo visible y lo invisible	30	9. Describir y crear	105
Propone alternativas de temas para el desarrollo de su proyecto como resultado de un proceso personal de indagación.	10. Proceso creativo de un artista	34	10. Proceso creativo de un artista	107

PROYECTO	36
Unidad 2 Obras bidimensionales: cualidades y formas	37

Aprendizajes esperados	Lección	Pág.	Ejercicio	Pág.
Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer la diversidad creativa.	1. Las artes visuales y la diversidad creativa	38	1. Éste soy yo	109
Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer la diversidad creativa.	2. Los artistas visuales	40	2. Una profesión en imágenes	111
Reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes, para identificar las propiedades de la forma.	3. Las imágenes y su función	44	3. Héroe o villano	113
Reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes, para identificar las propiedades de la forma.	4. Formatos de la imagen bidimensional	46	4. Antifaz con formato irregular	115
Explora la dimensión y las características del espacio a partir de la interacción corporal en distintos tiempos.	5. Encuadres, planos y ángulos de visión	48	5. Planos y ángulos de visión	117

Aprendizajes esperados	Lección	Pág.	Ejercicio	Pág.
Explica las ideas y sentimientos que le provocan experimentar y observar diversas manifestaciones de artistas visuales mexicanos.	6. Diversos encuadres en obras mexicanas	52	6. Nuevo encuadre, nuevo título	119
Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer la diversidad creativa.	7. La fotografía como documento visual	54	7. Noticia a partir de una imagen	121
Explica las ideas y sentimientos que le provocan experimentar y observar diversas manifestaciones de artistas visuales mexicanos.	8. Testigos visuales: fotógrafos documentalistas	56	8. Soy fotógrafo	123
Explica las ideas y sentimientos que le provocan experimentar y observar diversas manifestaciones de artistas visuales mexicanos.	9. Reportaje visual	58	9. Fotorreportaje de pueblo mágico	125
Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer la diversidad creativa.	10. Función social de una imagen	60	10. Tira cómica o caricatura	127

PROYECTO	62
UNIDAD 3 Obras tridimensionales: cualidades y significados	63

Aprendizajes esperados	Lección	Pág.	Ejercicio	Pág.
Reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes, para identificar las propiedades de la forma.	1. Cualidades visuales del entorno	64	1. Mi paisaje, mi entorno	129
Explica las ideas y sentimientos que le provocan experimentar y observar diversas manifestaciones de artistas visuales mexicanos.	2. Elementos artísticos en obras tridimensionales	66	2. Dibujo en tres dimensiones	131
Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer la diversidad creativa.	3. Tipos de esculturas	68	3. Análisis de una escultura	133
Reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes, para identificar las propiedades de la forma.	4. Tipos de relieve	70	4. Expresión en tres dimensiones	135
Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer la diversidad creativa.	5. Funciones de las obras tridimensionales	72	5. Una caja con función	137
Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer la diversidad creativa.	6. Expresión de ideas y sentimientos en la escultura	74	6. Escultura en flor	139
Reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes, para identificar las propiedades de la forma.	7. El entorno natural en obras tridimensionales	76	7. Alma de un ser vivo	141
Explica las ideas y sentimientos que le provocan experimentar y observar diversas manifestaciones de artistas visuales mexicanos.	8. Obras tridimensionales y preocupaciones sociales	78	8. Tres dimensiones con causa	143
Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer la diversidad creativa.	9. El arte por el arte	80	9. Retomar y proponer	145
Visita monumentos, zonas arqueológicas o museos y observa espectáculos artísticos variados, para ejercer su derecho al acceso y disfrute de los bienes culturales.	10. Espacios, instituciones y derechos culturales	84	10. Visita a espacio cultural	147

BIBLIOGRAFÍA	86
CRÉDITOS ICONOGRÁFICOS	87
BITÁCORA	88

CONOCE TU LIBRO

Tu libro está dividido en dos partes: la primera (de la página 1 a la 85), son lecciones donde se desarrollan los temas que estudiarás. La segunda parte, "Bitácora", tiene ejercicios artísticos (uno para cada lección).

Los aprendizajes esperados de *Artes visuales 1* se organizan en tres unidades.

Entrada de unidad

Presenta propuestas para que desarrolles un **proyecto artístico** al término de la unidad, en el que incorporarás de manera práctica los conocimientos que adquiriste.

Organización de las unidades

Cada unidad se organiza en lecciones. En cada lección se identifican varias secciones.

Cada lección inicia con una frase célebre relacionada con el tema.

Durante el desarrollo encontrarás información teórica que presenta de manera breve y atractiva el contenido de la lección.

Secciones de apoyo

ENTERARTE

Presenta anécdotas o información acerca de algún artista u obra que se relaciona con el tema de la lección.

@RTE

Contiene vínculos en los que puedes consultar artículos, videos o imágenes de obras que complementan la lección.

EXPRESARTE

Llamado a que desarrolles la actividad correspondiente a la lección en la sección Bitácora.

CREARTE

Llamado a que consultes las indicaciones para realizar el ejercicio artístico de la lección.

PREPARARTE

Listado del material que necesitarás para la siguiente clase.

BITÁCORA

Contiene los ejercicios artísticos correspondientes a cada lección de la primera parte de tu libro.

Los ejercicios son el espacio adecuado para dar rienda suelta a tu creatividad y plasmar tus aprendizajes sobre el tema de la lección. Su formato desprendible te permitirá entregarlo a tu profesor, integrarlo a tu portafolio o exponerlo en algún espacio.

EXPRESARTE

Propone actividades escritas u orales, individuales o en grupo, cuya finalidad es que reflexiones y practiques sobre el tema abordado.

PROYECTO

Sugerencias acerca de los contenidos de la lección que puedes considerar en tu proyecto.

The screenshot shows a lesson page titled 'LECCIÓN 3' with two main sections: 'EXPRESARTE' and 'CREARTE'. The 'EXPRESARTE' section includes a list of instructions and a small image of a colorful abstract artwork. The 'CREARTE' section contains a list of questions and instructions for a creative activity. At the bottom, there are sections for 'PROYECTO' and 'BITÁCORA' with lines for writing.

CREARTE

Expone el propósito del ejercicio artístico que desarrollarás y explica cómo llevarlo a cabo paso a paso.

BITÁCORA

Invitación a que registres lo que aprendiste durante el ejercicio en las páginas finales del libro

The screenshot shows a student identification card titled 'Mi OBRA EN SONIDO Y MOVIMIENTO EJERCICIO 3'. It has fields for 'Título', 'Nombre', 'Grupo', and 'Fecha'. At the bottom, it includes the page number '94' and the book title 'ARTES VISUALES 1 - UNIDAD 1 - BITÁCORA'.

Ficha de identificación. Incluye espacio para que escribas el título que decidas darle a tu obra, así como tus datos para identificar tu trabajo con facilidad.

Al final de los ejercicios desprendibles, podrás plasmar tus experiencias luego de haber realizado tus actividades: aquí puedes incluir comentarios, opiniones y dudas.

The screenshot shows the 'BITÁCORA' page, which is a grid of 14 empty boxes for recording experiences. The boxes are arranged in two columns and seven rows, labeled 'Ejercicio 1' through 'Ejercicio 14'. The page is titled 'UNIDAD 1' and 'BITÁCORA'.

LAS ARTES VISUALES: ELEMENTOS COMPOSITIVOS, ANÁLISIS Y EXPRESIÓN

PROYECTO ARTÍSTICO

A lo largo de esta unidad obtendrás aprendizajes y habilidades que te ayudarán a concebir, diseñar, crear y exhibir un proyecto artístico de manera individual o colectiva.

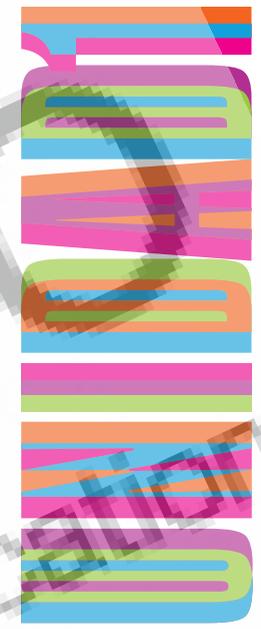
En esta unidad abordaremos temas que te permitirán planear el proyecto y definir los materiales que necesitarás. Además, aprenderás qué son las artes visuales, cuáles son sus elementos compositivos y llevarás a cabo ejercicios artísticos que te permitirán desarrollar tus habilidades para crear la obra del proyecto.

- Para iniciar tu proceso creativo, elige un tema que te interese, entusiasme o preocupe; por ejemplo, animales, mitos, artistas, héroes, canciones o sentimientos.
- Piensa en qué tipo de **artesanía** puedes crear para expresar un aspecto de ese tema: alebrije, máscara, móvil, platón de barro, textil, tejido de palma u otra pieza artesanal.
- Consulta la lección 6 de esta unidad para saber más sobre el arte popular y facilitar la planeación de tu proyecto.
- Con ayuda de tu profesor, identifica las tareas necesarias para la planeación y realización de la obra, así como para su exhibición y presentación al público.
- Una vez definidos el tema, el tipo de obra y si el trabajo será individual o colectivo, investiga en libros, revistas, periódicos o internet acerca del aspecto del tema que te interesa.
- Para obtener algunas ideas e inspirarte, puedes investigar si el tema que elegiste ha sido representado por otros artistas, comparar sus obras y analizarlas.
- Incorpora los aprendizajes que vayas obteniendo en la propuesta del proyecto. Haz bocetos y apuntes; mejóralos a medida que conozcas nuevos

elementos sobre las artes visuales hasta que tengas claro el tipo de obra y lo que quieres expresar con ella.

- Define los materiales, la técnica y el tiempo que te llevará realizar la artesanía. Algunos materiales posibles son: alambres, ganchos, yeso, barro, estambres, telas, tejidos, botones, papel maché, cartón, paja, palma, hojas, botellas de plástico, objetos reciclables... cualquiera que te sirva para la obra que tienes en mente.
- ¡Manos a la obra! Con la asesoría de tu profesor, comienza a darle vida a tu idea hasta convertirla en la obra que propusiste. Recuerda aplicar todo lo vayas aprendiendo a lo largo de la unidad.
- Escribe una ficha técnica en la que indiques el título de la obra, el autor, la técnica, los materiales, las dimensiones aproximadas, el lugar donde la realizaste y el año de creación.
- Realiza un análisis formal y de contenido de tu obra en una cuartilla. Explica lo relativo a los elementos visibles de la artesanía y a lo que buscaste transmitir acerca del tema.
- Investiga con tu profesor dónde pueden hacer el montaje y exhibición de sus obras; por ejemplo, en el patio de la escuela u otro espacio donde la comunidad escolar pueda apreciarla.
- Organízate con el grupo para montar la exhibición de sus artesanías. Coloquen la ficha técnica de cada una para que el público pueda conocer los datos de las obras.
- Al término de la exhibición, reúnanse en grupo y reflexionen junto con su profesor acerca del proceso creativo de las obras, las dificultades que encontraron durante éste, las soluciones que buscaron para resolverlas, los aciertos o problemas para la exhibición y lo que aprendieron a lo largo del proyecto.

Bisonte herido, cueva de Altamira, España, ca. 18000 a. C.

LECCIÓN 1

LAS ARTES VISUALES COMO EXPRESIÓN HUMANA

*Una imagen vale más
que mil palabras.*

Kurt Tucholsky, periodista
y escritor alemán (1890-1935)

ENTERARTE

México ocupa uno de los primeros lugares en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), que incluye sitios cuya riqueza cultural, artística o natural es un legado para toda la humanidad. Un ejemplo de esta riqueza son los más de 2 mil sitios arqueológicos distribuidos en el territorio mexicano, de los cuales cerca de 10% está abierto al público.

Quizá alguna vez has pensado que para aproximarse al arte hay que ser un gran conocedor o poseer habilidades creativas y manuales extraordinarias, pero en realidad no es así. Ya sea que nos acerquemos a él como artistas, expertos o público, lo importante es observar, sentir, planear, analizar, crear e incluso criticar las obras de arte. Éstas dan vida a las ideas, las emociones, el entorno y el mundo de la persona que las crea; en otras palabras, contienen historias fascinantes del universo de los artistas.

Durante mucho tiempo se usó el término *artes plásticas* para referirse a la pintura, el grabado, la escultura y la arquitectura. Sin embargo, con el surgimiento de las vanguardias del siglo xx se adoptó el término *artes visuales* para incluir también la fotografía, la ilustración, el *performance*, el *body art*, el *land art*, el video y otras expresiones artísticas que percibimos mediante la vista.

Las artes visuales conforman un universo maravilloso compuesto por líneas, colores, figuras, ideas y emociones que, al conjuntarse, ayudan al artista a expresar su mundo interno y externo; es decir, lo que lo rodea, piensa y siente.

Por ello es importante ver las artes visuales de dos maneras: como resultado de un lugar y un momento (*espacio-tiempo*, por ejemplo la figura 1.1), y como producto de *la vida, las emociones, las ideas y el talento* de un artista (por ejemplo la figura 1.2 en la siguiente página).

Una obra de arte visual dice un sinnúmero de cosas, no sólo por lo que se aprecia a simple vista, sino por lo que

1.1. Las obras de José Guadalupe Posada reflejan con claridad el momento y lugar (tiempo-espacio) que rodeaban al artista, ya que representan sucesos o personajes de la sociedad de principios del siglo xx.

Calavera zapatista, José Guadalupe Posada, 1912

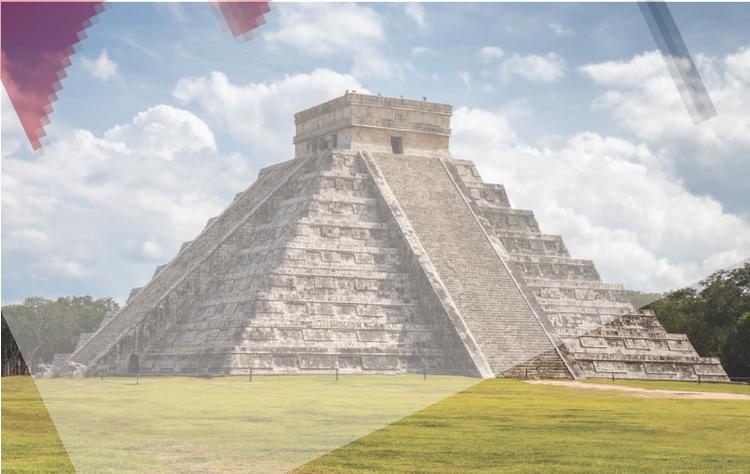
simboliza, transmite y despierta mediante un color, un trazo, una textura o una expresión. Así, cuando un espectador se coloca frente a una obra de arte, se crea una especie de "diálogo" visual. Esta experiencia es subjetiva; es decir, depende de lo que siente y piensa cada persona según su esencia y sus vivencias. Por eso, la misma obra despierta en cada individuo diferentes emociones, recuerdos o ideas.

1.2. La vida de un artista se refleja de una u otra manera en sus obras. Por ejemplo, en la mayoría de los autorretratos de Van Gogh se manifiesta su sufrimiento, ya sea por los eventos trágicos que representan (en este caso la oreja que se cortó) o por la expresión que tiene su mirada.

Autorretrato con oreja vendada y pipa, Vincent Van Gogh, 1889

El Castillo, Chichén Itzá, ca. 600 d. C.

Al diálogo visual-emotivo que se genera entre el espectador y la obra se le llama **experiencia estética**.

El arte nos enseña a comprender y valorar la diversidad. También nos ayuda a ser flexibles ante diversas formas de actuar, crear y pensar, y a respetar otros puntos de vista, incluso aquellos que no entendemos o que no nos gustan.

Lo que aprenderás a lo largo de este libro cambiará tu manera de ver o comprender el arte y lo que te rodea. Al observar obras artísticas en un museo, un sitio arqueológico o incluso en la calle, sabrás apreciar sus elementos visibles e invisibles. Quizá comiences a mirar de manera distinta lo que te rodea luego de conocer diversas expresiones artísticas de la historia.

También te darás cuenta de que esta materia es una extraordinaria fuente de conocimiento para dejar fluir tu imaginación y creatividad. Te sorprenderás de lo que eres capaz de hacer y expresar, y de la cantidad de arte que tenemos en México (figura 1.3).

1.3. Las ruinas prehispánicas son ejemplo de la grandiosidad y belleza de las artes visuales en México. Es un derecho, pero también una obligación, conocer nuestro patrimonio artístico y aprender a valorarlo, apreciarlo y conservarlo.

@RTE

■ Ubica algunas zonas arqueológicas de México que están abiertas al público en <http://www.edutics.mx/3n2>.

■ Conoce los sitios mexicanos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en <http://www.edutics.mx/3hT>.

■ Observa más trabajos de Edvard Munch, el artista que pintó la obra del primer análisis que harás en la página 89, en <http://www.edutics.mx/3n6>.

■ ¡Mira, una selfie de Edvard Munch en 1908! Consulta <http://www.edutics.mx/3nL>.

EXPRESARTE

Ve a la página 89 y lleva a cabo la actividad señalada.

CREARTE

Ve a la página 89 y sigue las instrucciones para realizar el ejercicio “Primer análisis de obra” en la página 89.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

■ lápices de colores o plumones: negro, ocre, rojo, café, amarillo y naranja

LECCIÓN 2

CUERPO, ESPACIO Y TIEMPO

El arte es la firma de la civilización.

Beverly Sills, cantante de ópera estadounidense (1929-2007)

ENTERARTE

Durante años se pensó que las pinturas rupestres más antiguas eran las de la cueva de Chauvet, en Francia, que tienen cerca de 30 mil años. Sin embargo, se descubrió que algunas pinturas en la cueva El Castillo, en la zona de Cantabria, España, tienen más de 40 mil años. En México se han encontrado pinturas rupestres en cuevas de Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas que evidencian conocimientos sobre la caza de animales y la astronomía.

El mundo está lleno de imágenes que dan información acerca del universo que nos rodea. Desde tiempos remotos, el ser humano ha sentido la necesidad de expresar, **interpretar** y **significar** su mundo, tanto el que lo rodea como el interno; es decir, lo que vive y siente. Una forma de hacerlo es por medio de la creación de imágenes que representan el entorno y exponen las emociones humanas. **U**n ejemplo muy antiguo de ello son las pinturas rupestres. Los seres humanos primitivos se valieron de los recursos a su alcance para satisfacer su necesidad expresiva y plasmarla en las paredes de las cuevas (figura 1.4). Estas pinturas se consideran las primeras obras en la historia del arte. En ellas podemos ver representado el **cuerpo**, el **espacio** y el **tiempo** de nuestros antepasados. Estos tres elementos son importantes en las artes visuales.

Las pinturas rupestres son una evidencia de que el **cuerpo** se representa en forma artística desde hace miles de años. Mediante el cuerpo y los sentidos nos relacionamos con el mundo y con los demás; es lo más personal, cercano e inmediato que tenemos. Quizá por ello se ha representado de muchas maneras a lo largo del tiempo.

El **espacio** se refiere al área en la que se crea la obra artística. Puede tener dos dimensiones (ancho y alto) o tres (ancho, alto y profundidad). Los seres humanos primitivos utilizaron las paredes rocosas de las cuevas como **espacio** para crear. Además, usaron pigmentos naturales obtenidos del carbón (negro) o del óxido de hierro (rojo) para pintar las rocas, y aprovecharon las salientes naturales para dar

volumen y profundidad a sus imágenes (figura 1.5, en la siguiente página).

El **tiempo** en las artes visuales se refiere al momento específico que es captado en una imagen. De esta manera, un espectador podrá conocer imágenes que fueron “grabadas” en otra época. Las pinturas rupestres, por ejemplo, se crearon hace miles de años y nos dan cuenta en la época actual de sucesos muy antiguos de la historia de la humanidad.

1.4. Desde el inicio de la historia del ser humano hasta nuestros días, las imágenes son portadoras de información visual sobre nuestro entorno.

Cueva de las Manos, Argentina, ca. 13000 a 9500 a. C.

1.5. Los colores, los trazos y la posición del bisonte en la roca le dan cierto volumen y contribuyen a representar que está herido.

Tal vez te preguntarás cómo es posible que estas pinturas hayan sobrevivido el paso del tiempo. Esto se debe a que por lo general no se encuentran en las entradas de las cuevas, donde pueden sufrir las inclemencias del tiempo, sino al interior. Eso nos habla de que el ser humano primitivo buscaba lugares protegidos para pintar y representar su mundo, y también de que su actividad artística podía ser parte de un ritual mágico para propiciar una caza exitosa, de la cual dependía su supervivencia (figura 1.6, arriba).

1.6. Si observas con detenimiento esta imagen de arte primitivo, descubrirás aspectos del mundo que rodeaba a los seres humanos de aquel tiempo.

Hoy en día subsisten pueblos que conservan sus tradiciones antiguas y continúan utilizando herramientas de piedra o metal para grabar, con fines mágicos, figuras de animales en las cuevas. Esto es una muestra de su **cosmovisión**, y es representativo de la importancia y el poder que tienen las imágenes, ligadas desde hace tiempo a las creencias y los hábitos, y también a la manera de concebir y expresar el tiempo, el espacio y el cuerpo que tienen los seres humanos.

@RTE

- Conoce sobre arqueología y arte rupestre de la cueva de las Manos en <http://www.edutics.mx/3hy>.
- Conoce descubrimientos sobre arte rupestre en México en <http://www.edutics.mx/3nb>.
- Observa las pinturas de la cueva de San Borjitas en <http://www.edutics.mx/3nE> y <http://www.edutics.mx/37J>.

EXPRESARTE

Ve a la página 91 y lleva a cabo la actividad indicada.

CREARTE

Ve a la página 91 y lee las instrucciones para realizar la obra "Arte primitivo de hoy" en la página 92.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

- reproductor de música
- canción o melodía del agrado del grupo
- lápices o plumones de colores

LECCIÓN 3

MOVIMIENTO, RITMO Y SONIDO

Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad.

Filippo Tommaso Marinetti, artista y fundador del futurismo (1876-1944)

ENTERARTE

El artista visual Wassily Kandinsky representó en su obra gráfica la influencia de la música. Kandinsky buscó crear un arte espiritual en el que las formas, las líneas y los colores tuvieran un lenguaje propio y expresaran un efecto, intención o emoción por sí mismos. Estas ideas las expuso en su libro *De lo espiritual en el arte*.

Para crear o analizar una obra de arte es necesario conocer los elementos básicos que la componen, como el cuerpo, el espacio y el tiempo de los que hablamos en la lección anterior; pero hay otros más, como la línea, la forma, el color, la perspectiva, la proporción, la textura, el movimiento y el ritmo. Cuando un artista combina estos elementos utilizando su creatividad, habilidad y talento, un simple punto o pincelada dentro de una composición adquiere un nuevo significado y se crea la “magia” que puede convertir su trabajo en algo grandioso.

Reconocer los elementos básicos de las artes ayudará a que tu apreciación, análisis e interpretación de la forma de una obra de arte (lo que se ve) y su contenido (lo que expresa) sean más acertados. Así, poco a poco identificarás los elementos que destacan en piezas artísticas de diferentes épocas y culturas.

Al observar las obras de esta lección, te darás cuenta de que el arte ha evolucionado en sus técnicas, materiales y posibilidades de combinar los elementos, pero sigue siendo una expresión del momento que vive el artista. Éste recurre a los **materiales** que tiene a su alcance y los **aprovecha, transforma, renueva o combina** para crear **nuevas formas de expresión**, y a veces incluso recurre a elementos novedosos como el movimiento, el ritmo y el sonido (figura 1.7).

1.7. En esta representación moderna de la Torre de Babel, el artista Cildo Meireles utilizó radios de diferentes tamaños y frecuencias para generar una cacofonía que simboliza la incomunicación entre quien habla y quien escucha. Además de hacer una crítica social, la obra es un ejemplo de la evolución del arte.

Babel, Cildo Meireles, 2001

Corrientes y artistas que movieron al mundo

Hay obras, sobre todo en las vanguardias artísticas del siglo xx, en las que el **sonido**, el **ritmo** o el **movimiento** son elementos protagonistas. Ésta es una propuesta innovadora en las artes visuales, ya que el espectador logra una **experiencia estética y sensorial** que no sólo involucra la vista.

El **sonido** y el **movimiento** son características de las expresiones de vanguardia, como el *performance*, el *body art*, el *happening* y el arte cinético. Sin embargo, también es posible hablar de “movimiento” en pinturas o esculturas que son estáticas y en las que el artista logra crear una “sensación” de movimiento o ritmo visual mediante la repetición de elementos o la posición de las **líneas** o las **formas**.

En seguida encontrarás ejemplos de obras que dan la sensación de movimiento gracias a los elementos en la composición (figura 1.8) y de otras que tienen movimiento real.

El **futurismo** fue una vanguardia fundada en Italia por el escritor Filippo Tommaso Marinetti, quien hizo del movimiento, la velocidad, la tecnología y la libertad creativa partes fundamentales de su propuesta. Esta corriente también se representó en las artes visuales, por ejemplo, en las obras de Umberto Boccioni (figura 1.9).

1.8. El artista ruso Wassily Kandinsky logró en esta obra un evidente dinamismo visual gracias al manejo de las líneas, las formas y los colores que dan la sensación de movimiento y musicalidad.

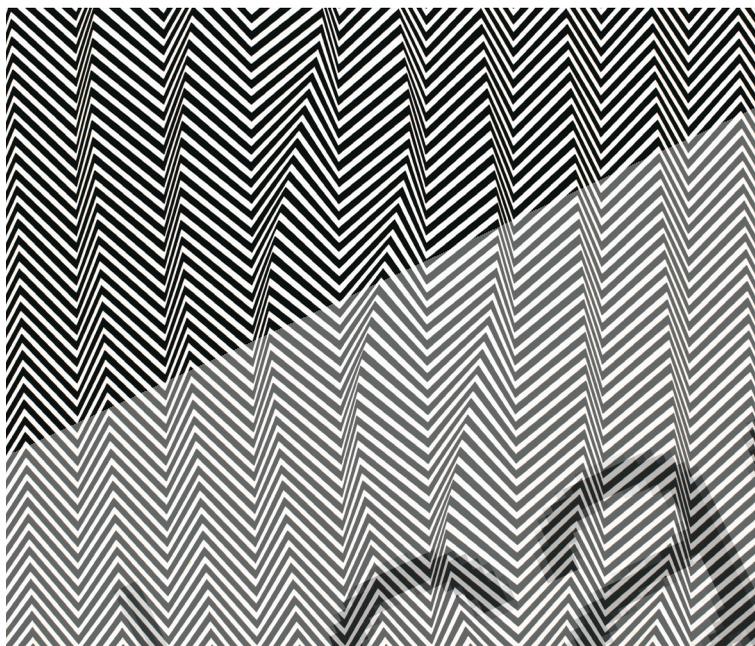
Amarillo, rojo y azul, Wassily Kandinsky, 1925

Formas únicas de continuidad en el espacio, Umberto Boccioni, 1913

1.9. ¿No es impresionante la sensación de movimiento y dinamismo que tiene esta escultura a pesar de estar hecha con un material rígido como el bronce? Las formas ondulantes dan el efecto de velocidad.

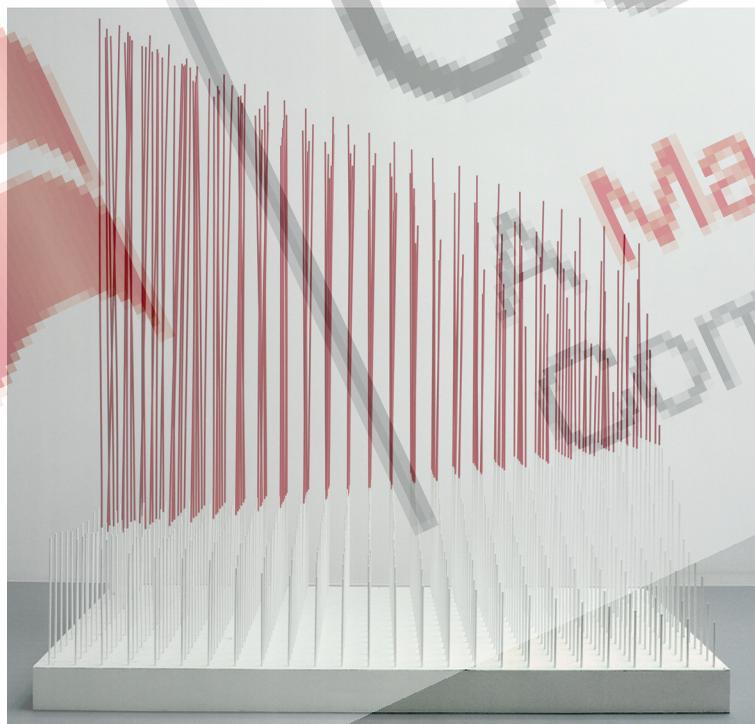
1.10. Si observas la imagen fijamente, sentirás que ésta se mueve e incluso que llega a marear. La posición y repetición de las líneas provocan en el espectador la ilusión de que la superficie del cuadro vibra u oscila.

Descending, Bridget Riley, 1966

El **op art**, o arte óptico, se caracteriza por lograr efectos ópticos por medio del manejo y la repetición de líneas, colores y figuras geométricas. La **simetría** es un elemento compositivo importante en las obras del **op art**, ya que las formas, los objetos o las figuras siguen patrones repetitivos a lo largo de la composición para lograr un equilibrio; de modo que si la imagen se dividiera en dos lados, éstos serían iguales. Dicho juego óptico produce obras con una fuerte sensación de ritmo, vibración y movimiento (figura 1.10).

1.11. Esta obra del artista venezolano Jesús Rafael Soto es un ejemplo de arte cinético; sin embargo, hay que verla en movimiento para apreciar la experiencia estética que provoca.

Progresión elíptica rosa, Jesús Rafael Soto, 1974

El **arte cinético** se consolidó y difundió a finales de la década de 1950. En él, el **movimiento real** es el **elemento por excelencia**. Los artistas del arte cinético experimentan en sus obras una amplia gama de posibilidades de movimiento, desde las mecánicas y electromagnéticas hasta las accionadas por el viento. Sus obras son estructuras móviles que obedecen a un estudio bien calculado, casi científico. Este tipo de arte incorpora en ocasiones luces y sonido e incluso invita al espectador a ser parte de la obra misma (figura 1.11). En la sección de arte encontrarás un video a cerca de arte cinético.

El *op art* y el arte cinético están ligados entre sí porque el movimiento es su elemento primordial; sin embargo, en el primero el movimiento se genera a través de un efecto óptico, mientras que en el segundo es real y producido por el objeto mismo.

El artista estadounidense Alexander Calder es uno de los pioneros de las obras de arte con movimiento y se puede

considerar precursor del arte cinético gracias a sus famosos móviles. Calder experimentó primero con figuras de aluminio y alambre que creaban una especie de juego animado (figura 1.12). Luego evolucionó a esculturas que se movían al ser accionadas por un motor; más tarde abandonó cualquier ayuda mecánica para que sus trabajos fueran movidos únicamente por el **viento**.

@RTE

- Mira el video de Kandinsky pintando en <http://www.edutics.mx/3na>.
- Aprecia el movimiento de una obra de arte cinético en <http://www.edutics.mx/3nR>.
- Sigue el proceso de instalación de *Babel* de Meireles en <http://www.edutics.mx/3nz>.

EXPRESARTE

Ve a la página 93 y lleva a cabo la actividad indicada.

CREARTE

Ve a la página 93 y lee las instrucciones para realizar el ejercicio "Mi obra en sonido y movimiento" en la página 94.

1.12. El artista aprovecha en su obra las posibilidades de los movimientos sutiles y libres que el viento provoca en los móviles.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

- goma
- lápiz
- sacapuntas
- lápiz o plumones de colores

LECCIÓN 4

PROPIEDADES DE LA FORMA

*Cada cuadro, cada ritmo,
cada color es una batalla.*

*Una batalla contra uno
mismo, contra la pintura.*

Pablo Picasso, artista español
(1881-1973)

ENTERARTE

El punto, como elemento compositivo, es tan importante que una técnica y un estilo artístico del siglo XIX llevan su nombre: puntillismo. Las obras puntillistas están creadas con puntos de colores yuxtapuestos. Al observarlas a distancia se distingue una unidad de tonos y figuras que permite identificar las imágenes representadas (paisajes o personas), pero al acercarse es evidente que se trata sólo de puntos. Los principales representantes del puntillismo fueron Seurat y Signac.

Las propiedades de la forma son los elementos que constituyen una obra artística y le dan sus características particulares. Entre éstos se encuentran la línea, la técnica, el material, el volumen, la textura, el espacio, la proporción y la escala. La unión de los elementos determina el sello personal de cada figura; por ejemplo, si las líneas son onduladas o rectas la forma será de una manera o de otra.

Un elemento básico en las artes visuales es la **línea**; es decir, la unión entre dos **puntos**. El punto en sí mismo también es un elemento fundamental. Las líneas son infinitas cuando parecen continuar más allá de los límites del lienzo, o finitas cuando se detienen. También pueden ser rectas, diagonales, verticales, espirales, suaves, enérgicas, activas o pasivas (figura 1.13). Éstas permiten generar los **contornos** abiertos o cerrados que delimitan una figura.

La **técnica** y el **material** también son elementos compositivos. La técnica se refiere a la manera en que el artista utiliza los materiales para crear una obra. A veces estos elementos se confunden porque llevan el mismo nombre; por ejemplo, en una pintura hecha con acuarela, la técnica y el material se llaman “acuarela”. En otros casos el nombre es distinto, como cuando la técnica de una escultura es “cera perdida” y el material, “bronce”.

La **textura** se relaciona de modo estrecho con la técnica y el material usados por el artista. Aunque las vinculamos con el tacto, las texturas en artes visuales se pueden “ver” sin necesidad de “tocar” gracias al tipo de pincelada, trazo o técnica. Así, las pinceladas en una pintura pueden ser

1.13. El elemento principal de este autorretrato son las líneas cortas. Observa cómo el artista crea sombras uniéndolas y pintando de manera más enérgica y gruesa, mientras que en las partes claras las líneas son más suaves, separadas y sutiles.

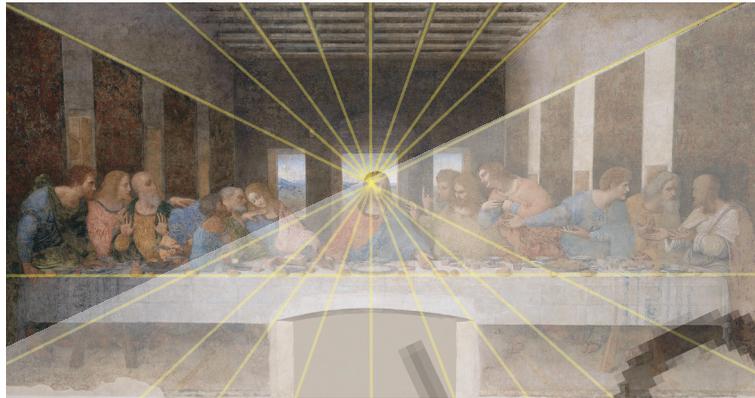

Autorretrato, Juan Soriano, 1946

suaves y delicadas o enérgicas, rápidas y cargadas de material, lo que le dará mucha textura a la pieza.

El **espacio** puede ser aparente cuando tiene dos dimensiones (ancho y alto) o real si tiene tres (ancho, alto y profundidad). El **volumen** resulta de estas tres dimensiones (figura 1.14, en la siguiente página).

1.14. Las esculturas del artista mexicano Javier Marín son una muestra extraordinaria del uso de elementos básicos de las artes, como técnica, material, volumen, forma y textura.

La última cena, Leonardo da Vinci, 1497

1.15. Esta obra es un ejemplo clave del uso de la perspectiva. Los elementos están ordenados en el espacio a partir de un punto central (punto de fuga), que en este caso es el rostro de Jesús, lo que brinda a la composición una clara sensación de profundidad.

En una pintura plana, el artista puede crear la sensación de espacio aparente con el manejo de las **formas**, los **planos** (primero, segundo u otro) o el uso de la **perspectiva**, que es la manera de crear la "ilusión" de **profundidad** en una superficie plana (figura 1.15).

La **proporción** y la **escala** tienen que ver con la relación que existe entre el tamaño de los elementos de una composición, y en ocasiones se llegan a confundir. Para distinguirlos considera estos ejemplos: en una figura humana, el tamaño de las partes del cuerpo tiene que guardar proporción o correspondencia entre sí (la cabeza con las manos, los brazos, las piernas), mientras que la escala se refiere a la relación lógica entre el tamaño de una figura y otra (figura 1.16).

Cabeza de mujer, Javier Marín, 2000

@RTE

■ Observa a Pablo Picasso creando una obra a base de líneas y puntos en <http://www.edutics.mx/3nK>.

■ El trabajo de Javier Marín ejemplifica el uso de texturas, materiales, técnica y volumen en <http://www.edutics.mx/3nr>.

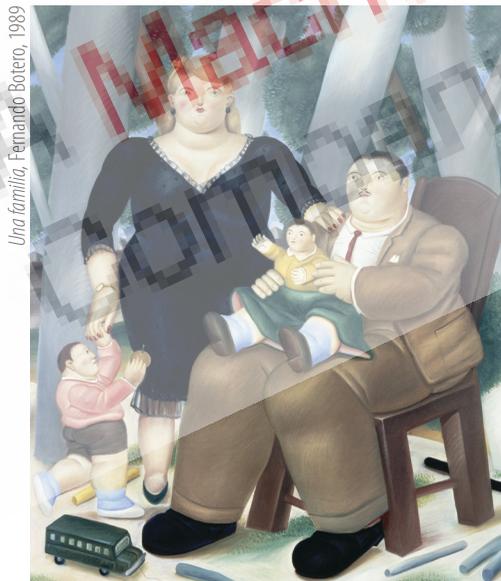
■ Observa una obra de Seurat de puntillismo en <http://www.edutics.mx/3nH>.

EXPRESARTE

Ve a la página 95 y lleva a cabo la actividad indicada.

CREARTE

Ve a la página 95 y lee las instrucciones para realizar la obra "Elementos compositivos" en la página 96.

Una familia, Fernando Botero, 1989

1.16. Observa que las cabezas del señor y los niños no guardan proporción con el resto de sus cuerpos, y que los niños están fuera de escala respecto a la silla.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

■ Lápices o plumones de colores

LECCIÓN 5

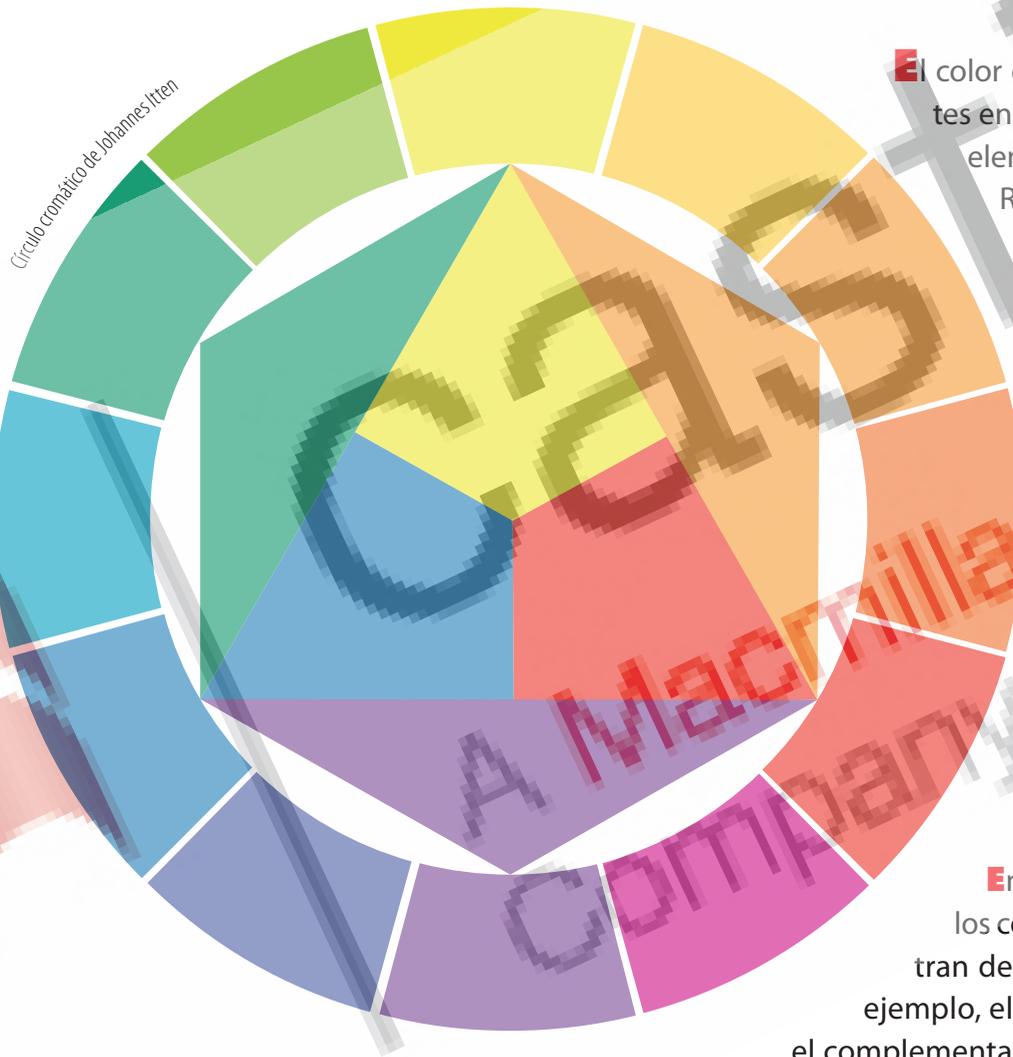
COLOR

Los colores provienen de la luz y la luz es la madre de los colores. La luz, fenómeno fundamental del mundo, nos revela a través de los colores el alma viva de este mundo.

Johannes Itten, escritor, diseñador y pintor suizo (1888-1967)

ENTERARTE

Algunas culturas usaron los colores para simbolizar ideas míticas o creencias religiosas. Por ejemplo, en China el amarillo simbolizaba sabiduría o luz suprema, por lo que se representaba al Emperador con este color. En el arte prehispánico, los mexicas usaron el rojo para representar a Xipe Tótec, el dios portador del maíz y la guerra, como una referencia al Oriente, por donde sale el sol, la regeneración y el nacimiento.

1.17. Este círculo cromático fue creado por Johannes Itten, un pintor, diseñador y profesor en la escuela de arte Bauhaus, en Alemania. Itten estudió los colores y desarrolló una teoría sobre sus contrastes.

El color es uno de los elementos más importantes en las artes visuales, ya que este fascinante elemento compositivo le da vida a una obra. Recuerda que para que haya color, tiene que haber luz. Ahora, haremos un repaso de los colores primarios, secundarios, neutros y complementarios con ayuda del círculo cromático de Johannes Itten (figura 1.17).

En el círculo cromático de Itten los tres colores primarios (azul, rojo y amarillo) están en el centro. Después aparecen los colores secundarios (naranja, verde y morado, que se obtienen al mezclar dos primarios). Al final se encuentran los terciarios (las tonalidades o matices que se obtienen al mezclar un color secundario con primarios).

En este círculo también podemos observar los colores complementarios, que se encuentran del lado opuesto a un color primario. Por ejemplo, el complementario del azul es el naranja; el complementario del rojo es el verde, y el del amarillo es el morado. Si los colores complementarios se mezclan, se obtienen colores neutros (grises o pardos).

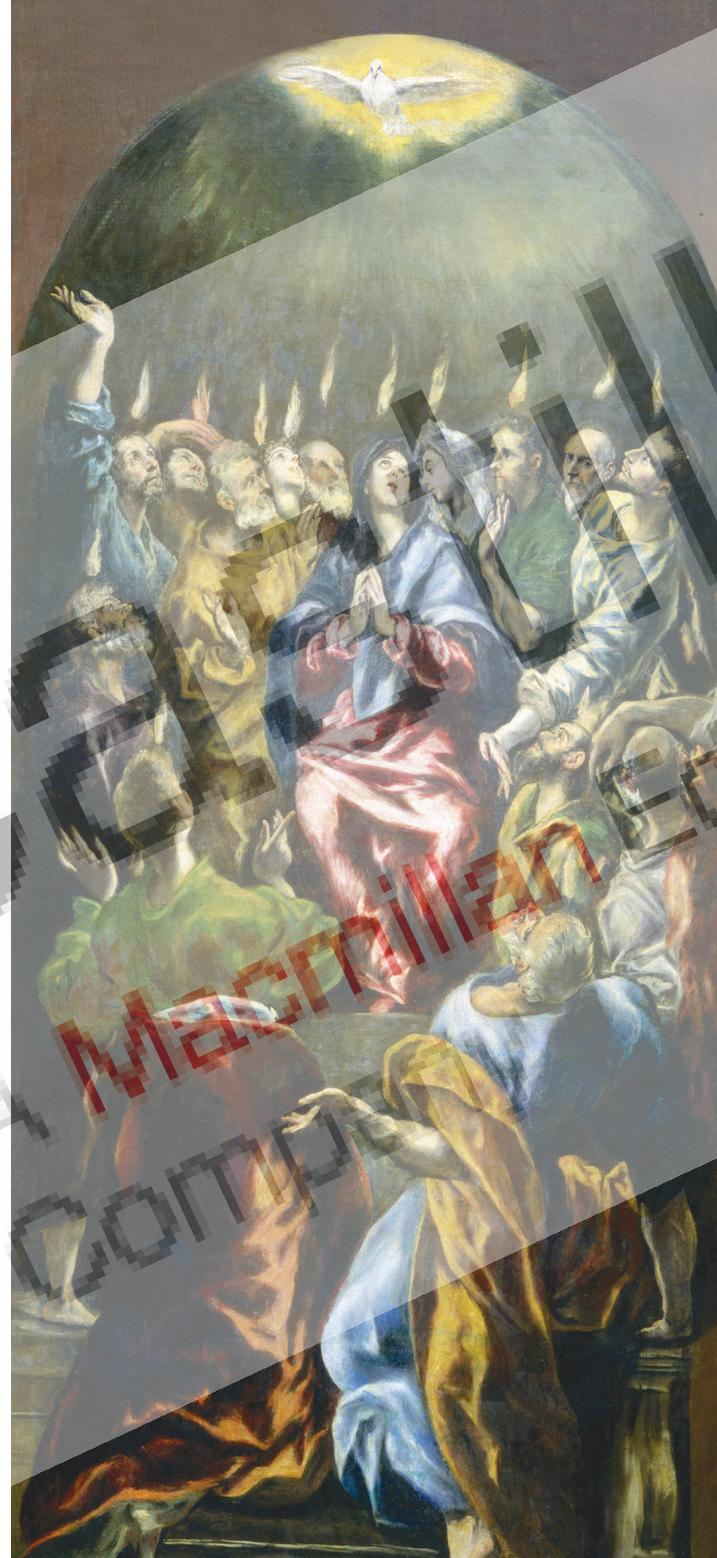
El contraste es un elemento compositivo que se crea al colocar dos colores complementarios juntos en una

composición artística; también se logra mediante el uso de colores claros y oscuros (o **claroscuros**). En cambio, cuando en una obra se utilizan diferentes tonos del mismo color se les conoce como **matices** (figura 1.18).

Existen otros aspectos importantes relacionados con los colores, como el **valor**, que se refiere a cuán luminoso u opaco es un color; es decir, la cantidad de luz que refleja (los colores claros reflejan más luz y los oscuros menos). Además, el **brillo** o **saturación** indica la **pureza** del color; en otras palabras, qué tan cerca está del color primario (entre menos mezclado esté un color más brillo o saturación tendrá).

La maravilla de los colores es que sus **combinaciones son infinitas**, así como sus **posibilidades**; todo depende de la creatividad e imaginación del artista al utilizarlos. Itten decía que es útil conocer las teorías o leyes fundamentales de los colores; sin embargo, al momento de crear una obra el color se elige mediante la intuición de acuerdo con lo que se quiere expresar (figura 1.19).

1.18. Esta obra es un ejemplo del uso de colores complementarios para generar contrastes. En las túnicas se observan diferentes matices de un color y el uso de claroscuros para generar texturas y movimiento. Los colores claros de la paloma, que tienen una carga simbólica de espiritualidad y pureza, logran un acento visual.

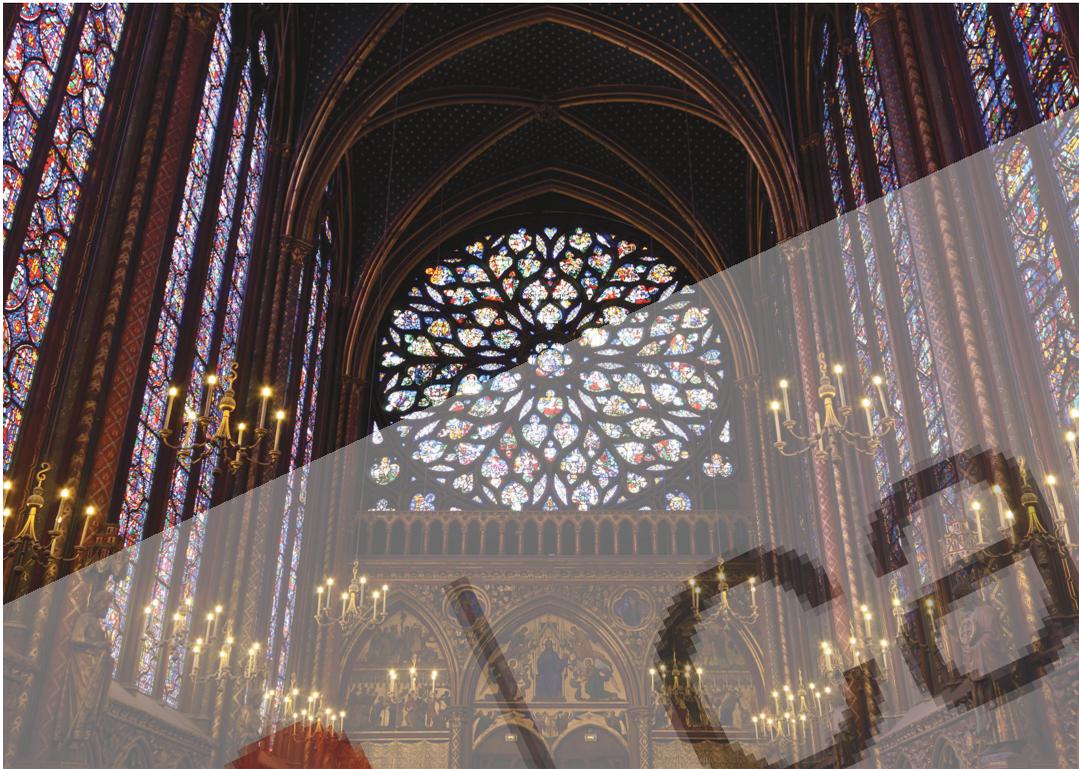

Pentecostés, El Greco, 1600

Retablo de Isernheim, Matthias Grünewald, 1516

1.19. Según Itten, El Greco y Grünewald son dos artistas que explotaron la fuerza psíquica del color. En esta imagen el color es el encargado de representar la resurrección de Jesús.

1.20. En las iglesias donde hay vitrales y rosetones, la trayectoria del sol crea una “explosión” de los colores de los vitrales y éstos se reflejan en distintos sitios. Dicho juego de luces pretende despertar sensaciones en el espectador al envolverlo en una atmósfera mística y espiritual.

Según la psicología de los colores, gracias a éstos podemos despertar emociones, ya que son un medio de expresión simbólica e irradian una energía que despierta en cada persona sensaciones muy diversas: algunos colores nos generan paz, mientras que otros angustia o tristeza. Wassily Kandinsky decía que cada color tiene su propio poder expresivo; por ello los colores manifiestan sentimientos o aspectos espirituales por sí mismos, incluso sin ser parte de una figura representada en una obra (figura 1.20).

Los artistas utilizan los colores de acuerdo con lo que quieren expresar. Por ejemplo, algunos recurren a los matices de un mismo color para representar un paisaje a cierta hora del día, mientras que otros, como los impresionistas o los fauvistas, consideraban que el uso de tonalidades y mezclas debilitaba la fuerza del color, por lo que prefirieron los colores puros o brillantes (figura 1.21).

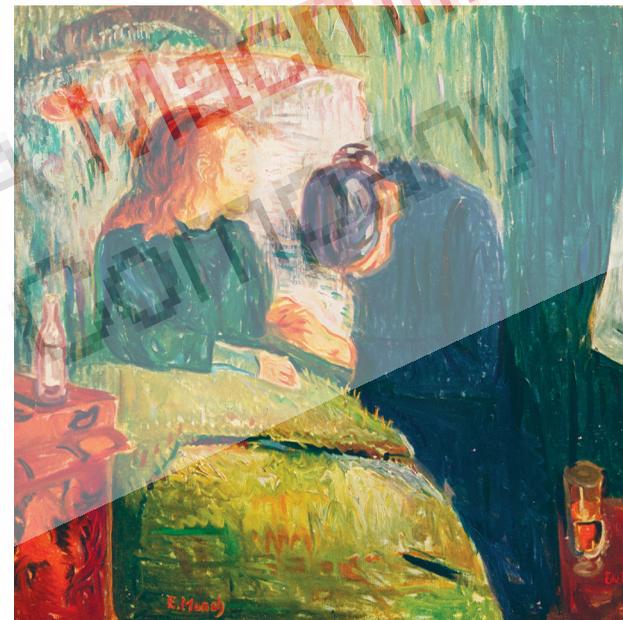

1.21. La fuerza expresiva del fauvismo, un movimiento artístico que surgió en Francia a principios del siglo xx, radica en el uso de colores brillantes.

1.22. Dos artistas que recurrieron al uso de contrastes de color en sus obras fueron Cezanne y Bonnard. Un ejemplo es esta obra de Bonnard.

1.23. Expresionistas como Munch, Nolde y Kirchner se interesaron por el aspecto psicológico del color. En este caso Munch representa la enfermedad con colores fríos.

La niña enferma, Edvard Munch, 1907

Los colores no sólo se observan, sino que se experimentan por su gran valor psicológico y simbólico. No hay leyes generales acerca de lo que un color puede provocar en cada persona, ya que esto depende de las experiencias de vida de cada uno.

Sin embargo, en el arte hay una relación clara entre el uso de los colores; por ejemplo, los **colores cálidos** (amarillo, rojo, naranja) se usan para representar nacimiento, esperanza y alegría (figura 1.22). En cambio, los **colores fríos** (azul, verde, gris, morado) suelen utilizarse para representar tristeza, soledad o muerte (figura 1.23).

En resumen, en el arte es importante apreciar los colores no sólo por sus cualidades físicas, sino también por las emocionales, psicológicas y simbólicas, pues todas influyen en la percepción que tenemos de una obra.

@RTE

■ Consulta una reseña del libro *El arte del color*, de Johannes Itten, en <http://www.edutics.mx/38q>.

■ Observa la obra fauvista *La raya verde*, de Matisse, una expresión absoluta de color, en <http://www.edutics.mx/3nV>.

■ Aprecia un video acerca del uso del color en obras importantes de la historia del arte universal en <http://www.edutics.mx/3nj>.

EXPRESARTE

Ve a la página 97 y lleva a cabo la actividad indicada.

CREARTE

Ve a la página 97 y lee las instrucciones para realizar la obra "Colores y emociones" en la página 98.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

- lápiz
- goma
- sacapuntas
- lápices o plumones de colores

LECCIÓN 6

ARTE POPULAR

*Amo el canto del
cenzontle, / pájaro de
400 voces. / Amo el color
del jade / y el enervante
perfume de las flores,
/ pero amo más a mi
hermano: el hombre.*

Nezahualcóyotl, tlatoani, militar
y poeta chichimeca (1402-1472)

ENTERARTE

El creador de los alebrijes fue el artesano y cartonero Pedro Linares López. Cierta día en que estaba muy enfermo y delirando debido a la fiebre, vio en sus sueños unas criaturas extrañas y fantásticas que gritaban su propio nombre: "alebrijes". Al recuperarse, quiso llevar a la realidad estas figuras; para ello utilizó estructuras de cartón llenas de color. Fue reconocido por su creación con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la década de 1990.

Las artesanías expresan la cultura y la identidad de una comunidad, un pueblo o un país. Son piezas elaboradas a mano que pueden tener una función decorativa, religiosa o de uso diario, como servir de adorno, utilizarse en la celebración de una festividad, como vestimenta o herramienta de trabajo. Algunas de estas obras se elaboran siguiendo procesos tradicionales, son únicas e irrepetibles, y llegan a tener una intención artística; en ese caso se les conoce como **arte popular**.

En México, el arte popular se caracteriza por su colorido, cuidado y calidad. Es posible encontrar una enorme diversidad de objetos artesanales de gran belleza, decorados con motivos representativos, como flores, animales, símbolos, formas o figuras prehispánicas.

Las técnicas y los materiales para elaborar artesanías son muy variados: la alfarería o modelado en barro, la fundición de metales como oro y plata para crear joyería u otros objetos, el tejido de palma, los textiles en telar, la ebanistería o talla de objetos en madera, y el vidrio soplado, entre muchos otros (figura 1.24).

Las artesanías dan cuenta de la diversidad cultural de nuestro país y expresan las costumbres y tradiciones de distintas regiones de México, por lo que son una muestra de la pluralidad e identidad de los mexicanos. Algunas piezas artesanales están expuestas en grandes museos alrededor del mundo como manifestaciones de la creatividad, imaginación y destreza técnica que numerosos artesanos mexicanos expresan en sus obras.

1.24. La alfarería (objetos de barro cocido), los textiles en telar, la ebanistería (objetos de madera), la orfebrería (objetos de oro, plata o metales preciosos) y el vidrio soplado son algunas de las artes populares mexicanas.

1.25. El Museo de Arte Popular organiza cada año un desfile de alebrijes monumentales por las calles de la Ciudad de México. Es un evento lleno de creatividad, movimiento y colorido.

Desfile de alebrijes monumentales, CDMX

1.26. Los alebrijes originales se trabajan con papel maché, aunque en Oaxaca también se utiliza la talla en madera de copal. Cada pieza es única y de gran valor.

Artesano creando alebrije de madera.

@RTE

- Conoce técnicas ancestrales zapotecas para crear colores en <http://www.edutics.mx/3n9>.
- Si vives en la Ciudad de México, o la visitas, consulta las actividades que ofrece el Museo de Arte Popular en <http://www.edutics.mx/3nC>.
- Haz recorridos virtuales por el Museo Nacional de Culturas Populares en <http://www.edutics.mx/3ny>.

EXPRESARTE

Ve a la página 99 y lleva a cabo la actividad indicada.

CREARTE

Ve a la página 99 y lee las instrucciones para realizar la obra "Alebrije" en la página 100.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

- lápiz
- goma
- sacapuntas
- lápices o plumones de colores
- timbres postales; pregunta a tu familia si tiene algunos en casa, busca imágenes de timbres en internet o acude a la oficina de correos para comprarlos. Identifica los elementos que los componen

Alebrijes: obras fantásticas

Al hablar de artesanías mexicanas tenemos que mencionar los famosos alebrijes. Seguro los has visto en alguna casa, restaurante, plaza, museo o tienda, ya que estas criaturas fantásticas de colores brillantes no pueden pasar desapercibidas. Podemos encontrar todo tipo de seres: lagartijas con cabeza de león, burros con alas, gallos con cuernos de toro, conejos con colmillos y cola enredada. En ocasiones, los artesanos crean sus propios pinceles o herramientas de trabajo para la pieza que tienen en mente, y suelen utilizar pinturas de acrílico por su capacidad de secado rápido, brillo y duración (figuras 1.25 y 1.26, arriba).

Desfile de alebrijes monumentales, CDMX

LECCIÓN 7

IMÁGENES FIGURATIVAS

El arte es aquello donde la mano, la cabeza y el corazón de un hombre se juntan.

John Ruskin, escritor británico (1819-1900)

ENTERARTE

La *Mona Lisa*, también conocida como *La Gioconda* de Leonardo da Vinci, es el retrato figurativo realista más famoso del mundo, pero aún no se logra descifrar por qué. Como retrato, podría ser igual de valioso que muchos otros; entonces, ¿a qué debe su enorme fama? Quizás a un aspecto de la composición: la sonrisa. Durante muchos años los historiadores han estudiado esta sonrisa para descifrar si en ella radica lo enigmático de la obra.

Basta con mirar a nuestro alrededor para reconocer los más diversos tipos de figuras: personas, animales, elementos de la naturaleza, objetos inertes y más. Contamos con un enorme registro visual de las figuras del entorno que pueden representarse en forma artística de distintas maneras.

En una obra de arte, una **imagen figurativa** es una figura reconocible; es decir, a pesar de que no refleje con precisión la realidad, es posible reconocer lo que representa. Por ejemplo, si al observar una pintura o una escultura reconoces una persona, un caballo, una casa o un árbol, aunque no estén pintados o esculpidos tal como son, se trata de una imagen figurativa.

El estilo figurativo ha existido a lo largo de la historia del arte; no es exclusivo de una corriente artística, época, lugar o artista. Incluso desde la época prehistórica se utilizaron imágenes figurativas en las pinturas rupestres; éstas no son representaciones exactas de seres humanos o animales, sino figuras sencillas a base de líneas y formas. El estilo figurativo es lo contrario al arte abstracto, en el que los temas, ideas o emociones se representan con trazos, colores, manchas y texturas.

Las imágenes figurativas se dividen en **dos tipos** según su forma:

Las imágenes figurativas **realistas** representan las cosas de manera muy parecida a como lucen en la realidad. En algunas ocasiones incluso parecen fotografías.

Las imágenes figurativas **estilizadas (o no realistas)** son aquellas que, si bien podemos reconocer, no corresponden

1.27. En la obra de abajo y la de la siguiente página (izquierda) las imágenes figurativas representan mujeres. Sin embargo, A: *Antropofagia* tiene un tratamiento estilizado, mientras que B: *María Dolores Tosta de Santa Anna* es realista.

Antropofagia, Tarsila do Amaral, 1929

del todo a la realidad, pues han sufrido alguna distorsión, exageración o estilización por parte del artista para dar expresividad a la figura e imprimir un sello personal.

○bserva las obras A: *Antropofagia* (arriba) y B: *María Dolores Tosta de Santa Anna* (en la página siguiente), que nos ayudarán a ejemplificar las diferencias en las imágenes figurativas (figura 1.27).

El arte figurativo es accesible al público en general debido a que es fácil de comprender, pues representa formas o situaciones que reconocemos. Además de ser el estilo

María Dolores Tosta de Santa Anna, Juan Cordero, 1855

B

más utilizado a lo largo de la historia del arte, el figurativo también es el más conocido, aceptado y apreciado por los espectadores (figura 1.28, arriba y abajo a la derecha).

1.28. Las dos obras figurativas que verás abajo, pintadas en épocas distintas, representan el mismo tema de maneras diferentes. ¿Puedes identificar qué tipo de imágenes figurativas se utiliza en cada una?

Las tentaciones de San Antonio / Abad, Joachim Patinir, Quimper Massys, 1520-1524

@RTE

■ Observa las imágenes figurativas estilizadas en la obra de Remedios Varo en <http://www.edutics.mx/3nF>.

EXPRESARTE

Ve a la página 101 y lleva a cabo la actividad indicada.

CREARTE

Ve a la página 101 y lee las instrucciones para realizar la obra "Timbres mexicanos" en la página 102.

La tentación de San Antonio, Salvador Dalí, 1946

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

- tijeras
- lápiz adhesivo
- cinta adhesiva transparente
- listón o estambre de 15 cm, de cualquier color
- perforadora (una o dos que puedan compartir en el grupo)

LECCIÓN 8

ESTILOS REALISTA Y ESTILIZADO

Después de todo, la pintura se ha de hacer tal y como uno es.

Juan Gris, pintor español (1887-1927)

1.29. Este retrato se encuentra entre los estilos realista y estilizado. Aunque la figura parece bastante real, tiene una leve estilización en las facciones, como en la oreja, pero sobre todo en las manos, lo que la hace lucir un tanto caricaturesca.

ENTERARTE

La obra del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo (1899-1991) se caracteriza por el uso de figuras estilizadas de colores intensos y expresivos. El artista tuvo una fuerte influencia de las figuras prehispánicas, también estilizadas, que consideraba obras de arte y que coleccionó durante su vida. En su trabajo artístico, Tamayo logró representar una visión universal del México tradicional y expresar su amor por su país. Carlos Pellicer, poeta tabasqueño, señaló: "Tamayo tiene las manos llenas de color".

En esta lección observaremos ejemplos de imágenes figurativas realistas y estilizadas, así como de aquellas que combinan ambos estilos (figura 1.29), con el fin de empezar a fortalecer tu sensibilidad y percepción estética para que aprecies obras con uno y otro estilo e identifiques las ideas o sentimientos que te despiertan.

A continuación tenemos tres obras (figura 1.30 A, B y C) figurativas en las que reconocemos a una pareja besándose; incluso, todas tienen el mismo título, *El beso*. Sin embargo,

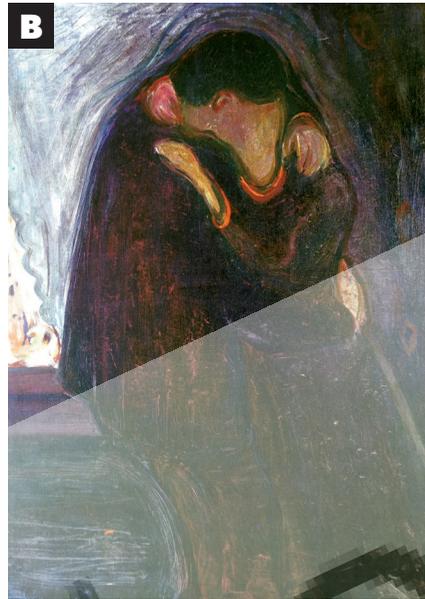
la obra A, de Francesco Hayez (abajo) es una imagen realista pues los personajes, su vestimenta y el espacio donde están lucen reales. En la obra B, de Edvard Munch (siguiente página, arriba) es evidente el tratamiento estilizado de los personajes y de la composición. La obra C, de Gustav Klimt (siguiente página, abajo) combina ambos estilos, ya que la cara, las manos y los pies tienen un tratamiento realista, mientras que los cuerpos y el espacio son estilizados, pues no corresponden a una representación real.

Cartero Joseph Boullin, Vincent Van Gogh, 1888

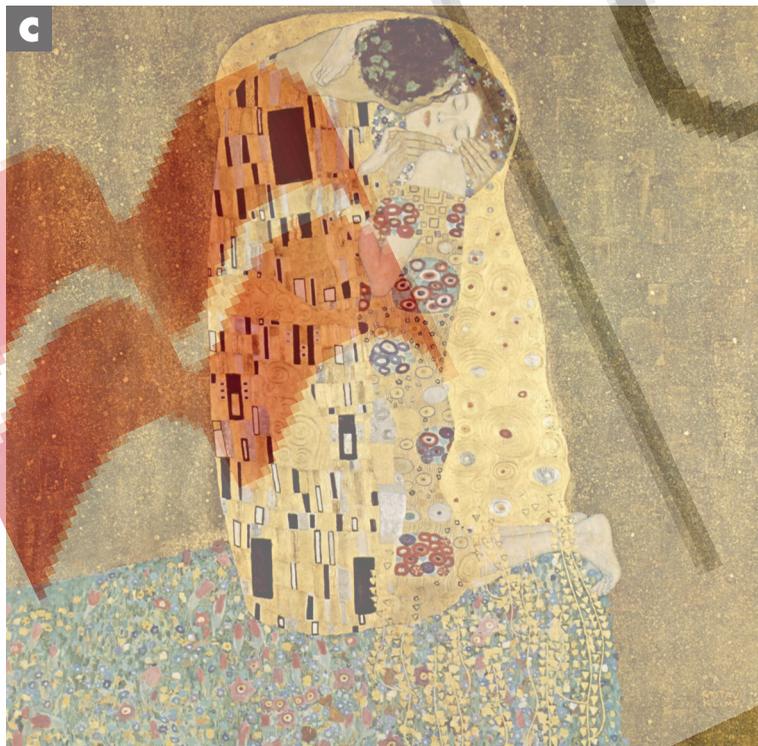

El beso, Francesco Hayez, 1859

El beso, Edvard Munch, 1897

1.30. Observa las similitudes y diferencias en el estilo de las figuras, los colores y la composición de las obras A, B, y C. ¿Qué características comparten y cuáles las distinguen?

El beso, Gustav Klimt, 1908

El grito, Rufino Tamayo, 1947

1.31. Esta obra de Tamayo fue inspirada por el famoso cuadro, que lleva el mismo título, del pintor noruego Edvard Munch (puedes observarlo en la sección @rte). Ambos trabajos son de estilo figurativo no realista o estilizado.

Un ejemplo de obras de estilo figurativo no realista son las del pintor Rufino Tamayo, quien creó un estilo propio y original, en el que representa las figuras de una manera estilizada muy particular, lo que dio a su obra un sello personal inconfundible (figura 1.31, arriba).

@RTE

■ Conoce información acerca del Museo de Arte Prehispánico de México Rufino Tamayo, ubicado en Oaxaca, y de la colección de más de mil piezas que reunió este artista en <http://www.edutics.mx/3nt>.

■ *El Grito*, de Edvard Munch <http://www.edutics.mx/38M>.

EXPRESARTE

Ve a la página 103 y lleva a cabo la actividad indicada.

CREARTE

Ve a la página 103 y lee las instrucciones para realizar la obra "Separador de libros" en la página 104.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

- tijeras
- pegamento blanco
- lápices o plumones de colores
- estambre (pueden organizarse para traer diferentes colores entre todos)

LECCIÓN 9

ANÁLISIS DE UNA OBRA: LO VISIBLE Y LO INVISIBLE

*Contra toda opinión,
no son los pintores sino
los espectadores quienes
hacen los cuadros.*

Marcel Duchamp, artista francés
(1887-1968)

ENTERARTE

El expresionismo es un movimiento artístico cuyas obras invitan a hacer un análisis de la forma, pero sobre todo del contenido.

Esta corriente, que se desarrolló principalmente en Alemania a inicios del siglo xx, abarcó la pintura, la música, la literatura, el cine y el teatro. Se caracteriza por plasmar las emociones más profundas del artista por medio de fuertes pinceladas, texturas y colores simbólicos, así como por la influencia que se experimentaba por la pérdida de los ideales humanistas.

Todas las imágenes que nos acompañan desde que somos pequeños nos sirven para formar y moldear nuestro universo visual; es decir, de alguna manera “almacenamos” esas imágenes en la mente y éstas influyen en nuestra manera de percibir y valorar lo que nos rodea. En consecuencia, al estar frente a una obra artística hacemos una interpretación subjetiva que está basada en nuestras experiencias y puntos de vista. Por ejemplo, si una persona ha vivido rodeada de imágenes artísticas, tendrá una sensibilidad y una percepción que no tendría de no haber vivido entre ellas.

Sin embargo, esta percepción puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida si le damos una oportunidad al arte y analizamos con detalle las imágenes artísticas. Si bien en el mundo del arte no hay verdades absolutas en cuanto a la interpretación de una obra ni un manual que indique los pasos exactos para analizarla, sí hay varias maneras de aproximarse a ella y reconocer la **experiencia estética** que se produce cuando estamos frente a una imagen inesperada, sorprendente o admirable, y los pensamientos y emociones que se generan (figura 1.32).

Existen obras que producen impresiones similares en la mayoría de las personas porque expresan vivencias universales, como guerra, dolor, muerte o soledad. Aun así, hay aspectos de la interpretación que difieren entre un espectador y otro. A medida que avances en el estudio de las artes visuales, tus análisis serán más completos y mejor sustentados, por tanto, tu experiencia al ver una obra o visitar un museo será cada vez más enriquecedora.

1.32. Cada persona tiene una experiencia estética distinta al momento de observar una obra de arte.

1.33. Caravaggio (1571-1610) es uno de los artistas más reconocidos de la historia del arte. Esta pintura se considera una de sus obras maestras.

¿Cómo se analiza una imagen?

Las dos partes fundamentales para analizar una imagen artística son la **forma** (cómo se dice algo) y el **contenido** (qué se dice). Esto puedes recordarlo con facilidad como lo visible y lo invisible. Lo **visible** se conoce como **análisis formal** (o denotativo) y se refiere a los elementos que se ven en la obra. Lo **invisible** es el **análisis de contenido** (o connotativo) y tiene que ver con los sentimientos, emociones o ideas que el artista busca expresar; éstos están contenidos en la obra aunque no se ven, sino que se sienten.

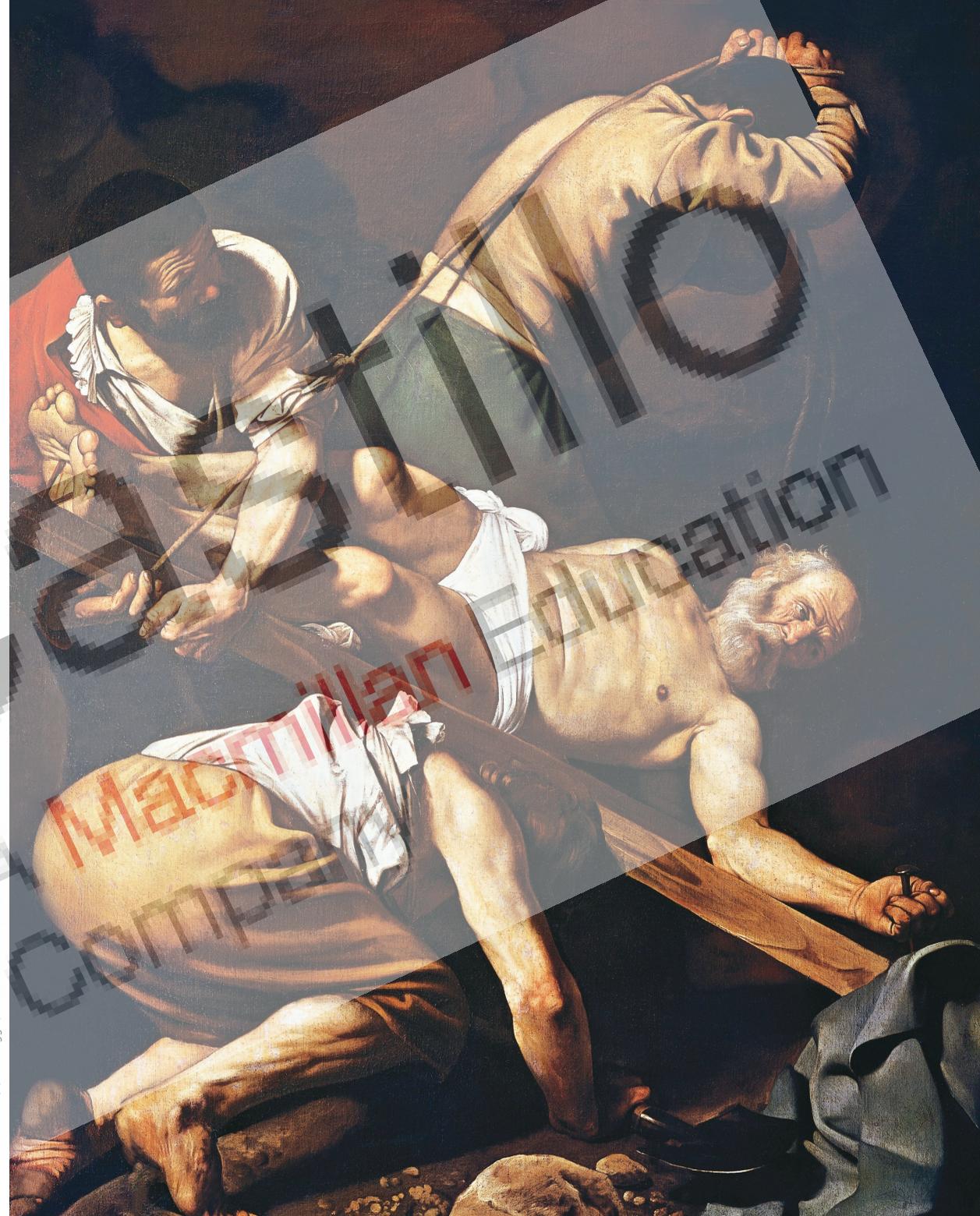
Análisis formal: lo visible

Comenzar con el análisis formal de la obra, que incluye una descripción de los elementos que la componen, puede darnos algunas claves para descifrar el contenido.

Para hacer el análisis formal hay que considerar los elementos compositivos visibles en la obra y que hemos revisado a lo largo de esta unidad; por ejemplo, el material, la técnica, el espacio, el volumen, la proporción, la escala, las líneas, los contornos, las texturas, los claroscuros y el color.

Hagamos un análisis formal de la *Crucifixión de San Pedro*, del artista italiano Caravaggio (figura 1.33). Observa con cuidado los diversos elementos que componen esta obra, como el uso del color y del claroscuro.

Crucifixión de San Pedro, Caravaggio, 1600-1601

1.34. La famosa obra de Goya que se aprecia en la página anterior también es conocida como *Los fusilamientos del 3 de mayo* o *Los fusilamientos en la montaña del príncipe Pío*.

La obra de Caravaggio tiene un estilo figurativo realista, puesto que las figuras lucen como si fueran reales. La luz y las sombras son elementos primordiales y generan numerosos contrastes (Caravaggio es uno de los grandes maestros del claroscuro). Los colores claros dan luminosidad y resaltan las figuras ubicadas en la parte inferior del cuadro, mientras que los oscuros crean profundidad. Se observan colores como el verde (color frío) en la vestimenta del personaje superior, y la textura que producen los matices de color. También se ven el naranja, rojo, café y amarillo (colores cálidos). La cruz de madera tiene tonalidades del café y destaca por la textura que crea el tipo de pinceladas. Hay una clara sensación de espacio por el extraordinario manejo de los planos que se logra por la posición de las figuras y el fondo negro.

Análisis de contenido: lo invisible

El contenido es un aspecto fundamental de cualquier análisis artístico. Podríamos decir que la parte formal de una obra corresponde a lo físico, mientras que el contenido es su **esencia**, pues son las ideas, emociones o sentimientos que transmite. El contenido está relacionado con la vida del artista, el lugar donde crea la obra y los acontecimientos sociales de su época.

Hagamos un análisis de contenido de la obra *Tres de mayo de 1808*, del pintor español Francisco de Goya (figura 1.34, página anterior). Observa con cuidado la situación que expresa y las impresiones que te produce.

Esta pintura muestra cómo los temas de las obras de arte están relacionados con el entorno del artista. En este caso, Goya retrata los hechos ocurridos el 3 de mayo de 1808 en Madrid, cuando tropas francesas fusilaron a un grupo de rebeldes españoles. Sin embargo, el contenido de la obra va más allá de una situación particular y se puede leer como un mensaje universal de los horrores de la guerra, por lo que ningún espectador queda indiferente al verla. Además de lo brutal que de por sí resulta el tema, los gestos y las posturas de los personajes impactan más que la sangre pintada en el lienzo. El acento visual (logrado por medio del color blanco en la camisa) conduce la mirada del espectador al personaje de manos levantadas, el cual refleja una valiente aceptación ante la muerte, mientras a su lado observamos otras figuras que se cubren el rostro para expresar desesperación o agonía. Los soldados están de espaldas, no se les ve la cara y tienen la cabeza un tanto agachada, lo que sugiere cobardía o sumisión ante una orden.

● Observa de nuevo las obras de Goya y Caravaggio para completar el análisis formal o de contenido de cada una. Pon atención en los elementos que ayudaron a los artistas a expresarse y en los puntos que mencionamos en los análisis correspondientes.

Entre más aprendas acerca de la apreciación de las artes visuales y sus elementos, tendrás mayores recursos para analizar, comprender, apreciar y valorar las imágenes artísticas.

@RTE

■ Realiza el análisis formal y de contenido de la obra expresionista *Fränzi ante una silla tallada*, de Ernst Ludwig Kirchner, pintada en 1910. Puedes verla en <http://www.edutics.mx/3nv>.

EXPRESARTE

Ve a la página 105 y lleva a cabo la actividad indicada.

CREARTE

Ve a la página 105 y lee las instrucciones para realizar la obra "Describir y crear" en la página 106.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

- información sobre el proceso creativo de un artista visual (pintor, grabador, escultor, ilustrador) o un artesano. Puedes obtenerla al entrevistarlo en su taller o investigar en libros, revistas e internet cómo surge su idea; qué materiales usa en su obra artística; cómo logra expresar lo que quiere y si la idea original cambia mientras crea su obra.
- fotografías o imágenes sobre el trabajo creativo del artista o artesano
- tijeras
- bolígrafo
- lápiz adhesivo
- plumones o lápices de colores

LECCIÓN 10

PROCESO CREATIVO

DE UN ARTISTA

Es común que cuando un artista trabaja sobre una pieza, durante el proceso vayan surgiendo nuevas soluciones, las cuales van formando a su vez una cadena de ideas.

Victor Guadalajara, artista visual mexicano (1965)

ENTERARTE

El proceso creativo de una obra de arte se relaciona de cerca con la vida del artista. Por ejemplo, la etapa azul de Picasso se refiere a una etapa de cuatro años (1901-1904) en que produjo obras donde predomina ese color frío y se expresan los sentimientos de dolor y tristeza causados por el suicidio de su amigo Carlos Casagemas, a quien representa en varios personajes de las pinturas de este periodo.

Al observar una obra de arte, ya sea en un museo, un espacio cultural, en internet o en un libro, pocas veces nos detenemos a pensar en el proceso de creación que siguió el artista desde que concibió la idea hasta la exhibición de su trabajo. Sin embargo, este proceso es tan importante como la obra misma; incluso, en algunas ocasiones puede cobrar más importancia que ésta.

En las artes visuales se utiliza con frecuencia el término “proceso creativo” para referirse a los pasos que sigue un artista para producir sus obras. Este proceso inicia con el surgimiento de la idea o intención de crear la obra y continúa hasta que ésta se termina. Conviene recordar que las expresiones de las artes visuales son muy variadas y esto influye en el proceso creativo, ya que suele haber diferencias en la creación de una pintura, una escultura, un grabado o una fotografía.

Debido a que el arte es la expresión de una persona o un grupo, no hay reglas rígidas para seguir los procesos creativos. No obstante, éstos tendrán coincidencias en cuanto a las técnicas, los materiales y el modo de utilizarlos. Habrá artistas a los que les lleve más tiempo que a otros la realización de la obra, incluso con la misma técnica. Cada proceso, aunque se trate del mismo tipo de arte visual, es una expresión íntima y personal; por eso, aunque se usen los mismos materiales y técnicas, **jamás veremos una obra de arte igual a otra**, ya que es justo durante el proceso creativo que el artista “imprime” su estilo personal, el cual será irrepetible, aun para él mismo (figura 1.35).

1.35. Cada artista lleva a cabo su propio proceso creativo de acuerdo con el tipo de obra que desea crear.

Mural al aire libre, Dr. Lakra, 2017

Es muy difícil hablar de un proceso creativo en particular, pues la creación es algo personal y no existe un manual que dicte el “paso a paso” que requiere este proceso. No obstante, hay algunos aspectos generales que podemos mencionar.

Para iniciar debe nacer una inquietud de crear algo. Puede surgir primero el tema, la idea general o desarrollarse a lo largo del proceso. Por ejemplo, hay artistas que primero deciden la técnica y el material con el que quieren trabajar y, con base en eso, surge la idea de su obra. Otros artistas tendrán primero el tema de lo que quieren crear y a partir de ello elegirán los materiales o la técnica con que quieren realizar su trabajo (figura 1.36 en la siguiente página).

Así, con o sin idea establecida de antemano, comienza otro paso del proceso creativo cuando el artista toma los materiales, las herramientas y se pone a trabajar.

Durante el proceso creativo la idea inicial se puede modificar; incluso se puede “echar a perder” cuantas veces sea necesario y regresar a los pasos anteriores hasta encontrar la forma adecuada de expresión.

Algunos artistas señalan que durante el proceso creativo en ocasiones surge la idea de hacer una serie (varios objetos artísticos sobre un mismo tema) debido a la cantidad de ideas o posibilidades que les vienen a la mente en el momento de la creación y que pueden aprovechar para realizar más obras.

Por último, cuando el artista siente que su obra encontró las posibilidades que buscaba para expresar lo que pretendía, termina el proceso creativo y la obra está lista para exhibirse (figura 1.37, abajo).

1.36. La destreza del artista en el manejo de las técnicas y los materiales influye en los pasos que sigue desde la concepción de su obra hasta que la da por terminada.

Mural al aire libre, Dr. Lakra, 2017

@RTE

■ Observa el proceso creativo del artista sudafricano William Kentridge para su obra *Breathe* en <http://www.edutics.mx/3h4>.

■ Conoce la obra *Evocación (El funeral de Casagemas)* que Pablo Picasso pintó en 1901 y otras de su etapa azul en <http://www.edutics.mx/38f>.

EXPRESARTE

Ve a la página 107 y lleva a cabo la actividad indicada.

CREARTE

Ve a la página 107 y lee las instrucciones para realizar la obra “Proceso creativo de un artista” en la página 108.

Mural al aire libre, Dr. Lakra, 2017

1.37. La manera en que una idea se materializa en obra artística se relaciona con las necesidades expresivas de cada artista.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

- tijeras
- lápiz adhesivo
- lápices o plumones de colores
- recortes de imágenes representativas de tu estado, tu entorno y de ti mismo

Castillo
Education

BITÁCORA

EXPRESARTE

- Como primera actividad crearás un portafolio para guardar los ejercicios artísticos desprendibles que realizarás en este libro. Así podrás conservarlos en un solo lugar y será posible que tú y tu maestro los consulten para ver tus avances.
- En caso de que no dispongas del material necesario, puedes hacerlo en casa. Sigue estas indicaciones:
 - Utiliza un papel resistente, tipo kraft o cartulina.
 - Toma las medidas de las hojas de ejercicios y agrega 3 cm de alto y 3 cm de largo. Conviene que el portafolio sea más grande que los ejercicios para que puedas introducirlos con facilidad.
 - Corta dos hojas del papel resistente de las medidas que obtuviste en el punto anterior.
 - Pega o engrapa tres bordes, de manera que formes un sobre abierto en la parte superior.
 - Pega o engrapa dos asas de tela, cartulina o cordón en el borde que está abierto.
 - Personaliza el portafolio empleando tu creatividad e imaginación. Considera que contendrá tus ejercicios de Artes visuales.
 - Trae tu portafolio la siguiente clase para mostrarlo a tu profesor.

PROYECTO

Comienza a pensar en el tema que te interesa desarrollar en tu proyecto para crear una artesanía.

BITÁCORA

¿Qué aprendiste al hacer este ejercicio? Registra tu experiencia en la página 149.

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Reconocerás que tanto la creación como el análisis de una obra de arte tienen que ver con la época, el lugar y la forma de pensar y de sentir de cada persona; es decir, con su subjetividad.

¿Qué voy a hacer?

■ Observa la obra de la siguiente página y responde las preguntas.

1. ¿Qué título le darías a esta obra? _____
2. ¿Cuál supones que es el tema principal de la obra? _____
3. ¿Qué imaginas de la vida del artista al mirar esta obra? _____
4. ¿Qué técnica piensas que utilizó el artista: óleo, lápiz, pastel u otra? _____
5. ¿Qué colores predominan: cálidos, fríos o ambos? _____
6. ¿Se trata de una obra figurativa o abstracta? _____
7. ¿Qué elementos compositivos te parecen importantes: líneas, colores, texturas, luz, sombras? ¿Por qué lo piensas así? _____

8. ¿Qué sentimientos te despierta la imagen? _____

■ Comenten en grupo sus respuestas; luego consulten las de la siguiente página.

Edvard Munch, 1893

- Revisa el análisis de la obra y compáralo con el tuyo.
- 1. Esta obra tiene dos títulos: *Vampiro*, porque algún espectador pensó que se trataba de una mujer vampiro mordiendo a un hombre, y *Amor y dolor*, que fue el título original que le dio el artista, Edvard Munch, pues su intención fue representar a una mujer besando y abrazando a un hombre en sufrimiento.
- 2. La interpretación del tema puede variar de acuerdo con la persona que observa la obra. Por ejemplo, quien nombró a la pintura *Vampiro* no interpretó lo mismo que el artista quiso expresar. Por ello es mejor observar primero una obra (lo que se llama experiencia estética) y más tarde consultar su título.
- 3. La vida de Edvard Munch no fue nada fácil y se ve reflejada en casi toda su obra con temas como el dolor, la melancolía, la angustia, la muerte y la enfermedad.
- 4. Es una pintura al óleo. En ocasiones resulta difícil analizar una obra a partir de su reproducción en lugar del original porque la impresión no siempre representa con fidelidad el color, la textura o la técnica.
- 5. A primera vista se podría pensar que predominan los colores cálidos (anaranjados); sin embargo, si nos fijamos bien, las partes oscuras e incluso la cara del hombre contienen colores fríos (verdes y azules), por lo que hay cierto balance.
- 6. Es una obra figurativa: se reconocen un hombre y una mujer.
- 7. Los colores juegan un papel muy importante en esta obra, así como las pinceladas fuertes que le dan textura y expresividad. También es relevante el contraste de luces y sombras en los personajes: el brazo de la mujer y la cara del hombre son iluminados para darles importancia (acento visual). Además, el fondo genera una especie de halo oscuro y misterioso que pareciera cobijar a los personajes.
- 8. Cualquier sentimiento provocado por una obra de arte es **válido y respetable**, no importa si coincide o no con el título.

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____

EXPRESARTE

- Observa la pintura rupestre y responde las preguntas.
 - ¿Qué actividad se representa?
 - ¿Qué colores se utilizan?
 - ¿Con qué materiales harían las personas las herramientas para pintar?
 - ¿Cómo son las figuras y líneas que se usan en la pintura?
 - ¿Cómo se representa el cuerpo humano?
 - ¿Cómo es el espacio en el que está hecha la pintura?
 - ¿Qué te dice la imagen sobre el tiempo en que fue pintada?
- Comenten en grupo sus respuestas.

Cueva del Altamira España, ca. 13 000 a. C.

PROYECTO

Define qué tipo de artesanía te gustaría crear: alebrije, máscara, móvil, platón de barro, tejido u otro.

BITÁCORA

¿Qué aprendiste al hacer este ejercicio?
Registra tu experiencia en la página 149.

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Reconocerás la necesidad de expresar el mundo tanto interior como exterior de los seres humanos, y que las representaciones del cuerpo, el espacio y el tiempo permanecen aunque los materiales y las técnicas para hacerlo hayan cambiado en el transcurso del tiempo.

¿Qué voy a hacer?

- En la siguiente página harás un dibujo utilizando el estilo que usaban los seres humanos primitivos para sus pinturas rupestres.
- Imagina que estás pintando la pared de una cueva que verán dentro de miles de años otras personas. Dibuja una representación de tu cuerpo y de lo que más te gusta hacer en el mundo en el que vives.
- Utiliza líneas y figuras simples con colores rojo, café, amarillo, naranja y negro.
- Dale un título a tu obra.
- Exhibe tu obra para que tus compañeros puedan verla. Una recomendación es que peguen sus trabajos en una pared y se ubiquen a cierta distancia para observarlos. Así podrán mirar mejor las diferencias o coincidencias en sus ejercicios.
- Comenten sus observaciones.
- Entrega tu dibujo al maestro para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, guárdalo en tu portafolio.

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____

EXPRESARTE

- Observa con detenimiento la siguiente obra. Después explica cuáles elementos piensas que utilizó el artista para generar la sensación de movimiento.
- Comparte tu respuesta con tus compañeros.

Velocidad abstracta, Giacomo Balla, 1913

PROYECTO

¿El movimiento, ritmo y sonido te servirían para expresar lo que buscas en tu obra? Considéralos.

BITÁCORA

¿Qué aprendiste al hacer este ejercicio? Registra tu experiencia en la página 149.

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Identificarás que la repetición de elementos compositivos, como líneas, puntos y formas, puede generar la sensación de movimiento y ritmo en una obra de arte visual, de modo que exprese musicalidad.

¿Qué voy a hacer?

- En la siguiente página crearás una obra que genere la sensación de movimiento a pesar de ser una imagen estática.
- Utiliza elementos básicos como líneas, puntos, colores y formas creativas.
- Escucha con tu grupo la música que trajeron para la clase e inspírate en ésta para decidir lo que quieres transmitir con tu obra.
- Pon atención en el ritmo de la música para representarlo por medio de líneas ondulantes, espirales o rectas que se repitan.
- Recuerda ponerle título original a tu obra.
- Exhibe tu obra para que tus compañeros puedan verla. Una recomendación es que peguen sus trabajos en una pared y se ubiquen a cierta distancia para observarlos. Así podrán mirar mejor las diferencias o coincidencias.
- Observen si se logra percibir el movimiento y la musicalidad en sus obras. Descubran las semejanzas y diferencias y noten que cada una es única a pesar de que todas están inspiradas en la misma música.
- Entrega tu dibujo al maestro para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, guárdalo en tu portafolio.

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____

EXPRESARTE

- Relaciona las siguientes columnas.
- Revisa con tu grupo y con el profesor las respuestas correctas.

a) Técnica	() Bronce
b) Proporción	() Crea la "ilusión" de profundidad o espacio en una superficie plana
c) Material	() Unión entre dos puntos
d) Contorno	() Espacio real que ocupa una obra tridimensional
e) Perspectiva	() Línea que delimita una forma o figura
f) Volumen	() Cera perdida
g) Línea	() Correspondencia que guardan las partes de un cuerpo entre ellas

PROYECTO

Considera el uso de líneas, texturas, técnicas, escala, proporción y materiales para trabajar en tu proyecto.

BITÁCORA

¿Qué aprendiste al hacer este ejercicio? Registra tu experiencia en la página 149.

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Identificarás los elementos compositivos de las artes visuales y los utilizarás en la creación y el análisis de una obra.

¿Qué voy a hacer?

- En la siguiente página harás un dibujo que represente un momento de tu vida que recuerdes con mucha alegría.
- Utiliza tres de los siguientes elementos compositivos: punto, línea, contorno, proporción, escala o textura.
- Cuida que los elementos que elijas se identifiquen con claridad en tu obra.
- Señala los nombres de los elementos que utilizaste en la parte correspondiente al título. Indica también si decidiste representar algo fuera de escala o proporción.
- Exhibe tu ejercicio junto con el de tus compañeros de grupo. Una recomendación es que peguen sus trabajos en una pared y los observen a cierta distancia para que puedan mirar mejor las obras, reconocer sus similitudes y diferencias y comentarlas. Analicen entre todos si se perciben los elementos compositivos.
- Entrega tu dibujo al maestro para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, guárdalo en tu portafolio.

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____

EXPRESARTE

- Crea una figura (círculo, estrella, triángulo, rombo u otra) y divídela en secciones para que contenga los colores primarios, secundarios y complementarios como en el círculo cromático de Itten. Es importante que organices tu figura de la siguiente manera:
 - Al centro los colores primarios.
 - Alrededor de los primarios, los colores secundarios, de manera que represente que de la combinación de los colores primarios se obtienen los secundarios.
 - En el exterior coloca los colores complementarios, de modo que estén opuestos a su color primario.

PROYECTO

Toma en cuenta las posibilidades expresivas del color como un elemento esencial para tu proyecto.

BITÁCORA

¿Qué aprendiste al hacer este ejercicio?
Registra tu experiencia en la página 149.

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Reconocerás que los colores permiten expresar emociones y sentimientos, y que el artista tiene la libertad de elegirlos de acuerdo con lo que le despierten.

¿Qué voy a hacer?

- En la siguiente página, lee las palabras de los recuadros y evoca lo que te producen.
- Elige un color para pintar cada recuadro. Recuerda que Itten decía que, al crear, la intuición elige el color de acuerdo con lo que uno quiere expresar; usa tu intuición para elegir el color que represente lo que te despierta cada palabra.
- Recuerda darle un título a tu trabajo que se relacione con los colores y los sentimientos.
- Exhibe tu obra para que tus compañeros puedan verla. Peguen sus trabajos en una pared y aprecien las similitudes y diferencias según la percepción que cada uno tiene del color.
- Comenten sus observaciones.
- Entrega tu ejercicio a tu maestro para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, guárdalo en tu portafolio.

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____

EXPRESARTE

- Comenta con tus compañeros qué tipo de artesanía se produce o se vende en el lugar donde viven y cuál piensan que es la artesanía más representativa de su estado.
- Mencionen si en su localidad o en otras que conozcan hay un museo o espacio cultural de arte popular. Si alguien ha visitado un museo de este tipo, comenten qué tipo de obras se exhiben y cuáles son sus características.

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Reconocerás la diversidad creativa que se expresa en las artesanías mexicanas.

¿Qué voy a hacer?

- En la siguiente página, traza con lápiz el boceto de un alebrije. Echa a volar tu imaginación: inspírate en los animales que más te gustan y combina sus elementos para crear un ser fantástico. Intercambia sus cuernos, alas, colmillos, lenguas, colas, picos, patas, plumas... en fin, todo lo que seas capaz de imaginar.
- Corrige tu boceto las veces que sea necesario hasta llegar a la versión final.
- Aplica lo que aprendiste la clase anterior sobre los contrastes y los aspectos psicológicos del color para expresar lo que desees al pintar tu alebrije. Utiliza puntos, líneas y colores brillantes.
- Este ejercicio requiere mucho detalle, por lo que terminarlo puede tomar tiempo. ¡Disfrútalo y no te limites!
- Al concluir, dale un título a tu obra.
- Expongan sus trabajos en el salón. Comenten las características de sus alebrijes, así como sus similitudes y diferencias.
- Entrega tu ejercicio a tu maestro para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, guárdalo en tu portafolio.

PROYECTO

Aplica toda la información que ahora tienes sobre artesanías para crear la de tu proyecto.

BITÁCORA

¿Qué aprendiste al hacer este ejercicio?
Registra tu experiencia en la página 149.

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____

EXPRESARTE

- Identifica el tipo de imagen figurativa (realista o estilizada) en cada obra de arte y explica por qué lo consideras así.
- Comparte tus observaciones con uno de tus compañeros.

Caballo, Fernando Botero, 2007

El caballito, Manuel Toledano, 1803

PROYECTO

¿Qué tipo de imágenes figurativas utilizarás en tu proyecto: realistas o estilizadas?

BITÁCORA

¿Qué aprendiste al hacer este ejercicio? Registra tu experiencia en la página 149.

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Reconocerás y aplicarás las características de las imágenes figurativas realistas y estilizadas.

¿Qué voy a hacer?

- Recuerda lo que investigaste con tu familia o en internet sobre timbres postales y sus elementos, como que tienen una imagen representativa de una situación, el nombre del país que los emite y el precio. Ten en cuenta que algunos timbres llegan a tener un valor estético e incluso hay personas que los coleccionan, llamadas filatelistas.
- Imagina que debes elaborar dos timbres postales que representen a México, uno con estilo figurativo realista y el otro con estilo figurativo estilizado o no realista.
- En la siguiente página, utiliza colores, símbolos patrios u otros elementos que representen a México para ti. Procura que ambos timbres reflejen un fuerte sentimiento de nacionalismo.
- Cuida que las figuras que uses en cada timbre sean representativas del estilo realista o estilizado, y que la diferencia sea evidente.
- Expongan sus trabajos en el salón y coméntenlos.
- Entrega tu ejercicio a tu maestro para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, guárdalo en tu portafolio.

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____

EXPRESARTE

- Observa las dos obras sobre el mismo tema.
- Comenten, a manera de mesa redonda, de qué estilo figurativo son ambas imágenes (realista o estilizado) y qué elementos les permiten identificarlas así.
- Hablen sobre las formas y los colores que observan en ambas imágenes, las cuales se refieren al mito griego de Prometeo, quien robó el fuego a los dioses para dárselo a los seres humanos.
- Opinen acerca de la manera en que cada artista empleó diferentes elementos compositivos para representar el mismo tema.

Prometeo trayendo el fuego a los hombres, Rufino Tamayo, 1958

Prometeo, José Clemente Orozco, 1930

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Distinguirás y apreciarás los elementos compositivos en imágenes figurativas realistas y estilizadas de diferentes artistas.

¿Qué voy a hacer?

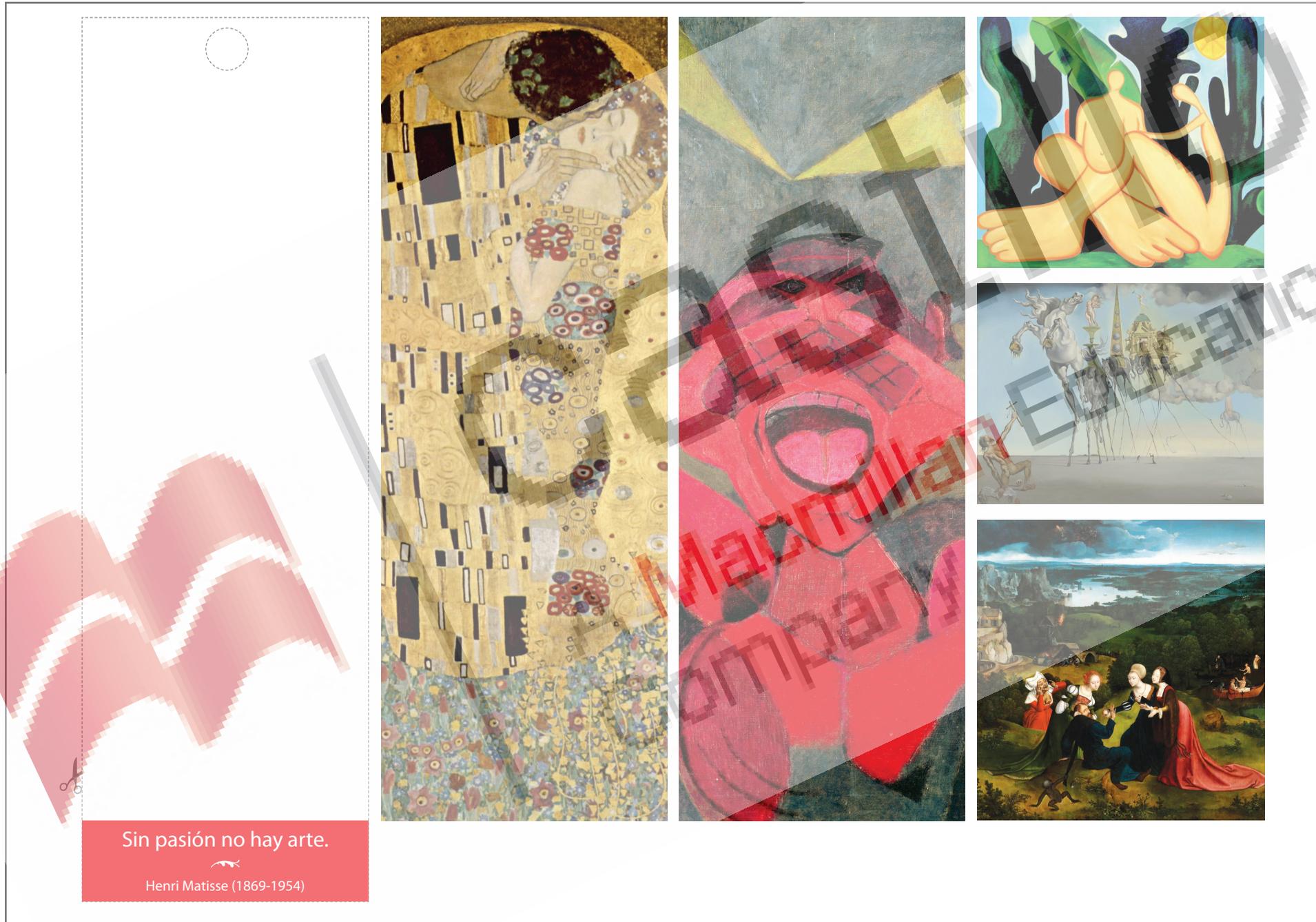
- En las tiendas de los museos alrededor del mundo suelen venderse separadores de libros con imágenes de las obras que conforman la colección del museo. En este ejercicio crearás un separador de libros con algunas imágenes figurativas realistas o estilizadas de las que revisamos en las lecciones 7 y 8 sobre este tema.
- Lee con atención todas las instrucciones antes de seguir las.
- Recorta el separador de la página siguiente.
- Elige las imágenes que más te gusten de la siguiente página para recortarlas y pegarlas en el frente y la parte trasera del separador. Procura que no queden espacios en blanco.
- Lee la cita del artista francés Henri Matisse que está en la parte trasera del separador.
- Cubre el separador con cinta adhesiva transparente para protegerlo y que sea más resistente.
- Usa la perforadora para hacer un orificio centrado en la parte superior.
- Pasa el listón o el estambre por el orificio y sujétalo con un nudo al separador.
- Entrega tu trabajo a tu profesor para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, utilízalo cada vez que leas un libro.

PROYECTO

¿Qué estilo va mejor con lo que deseas expresar en tu proyecto: el realista o el estilizado?

BITÁCORA

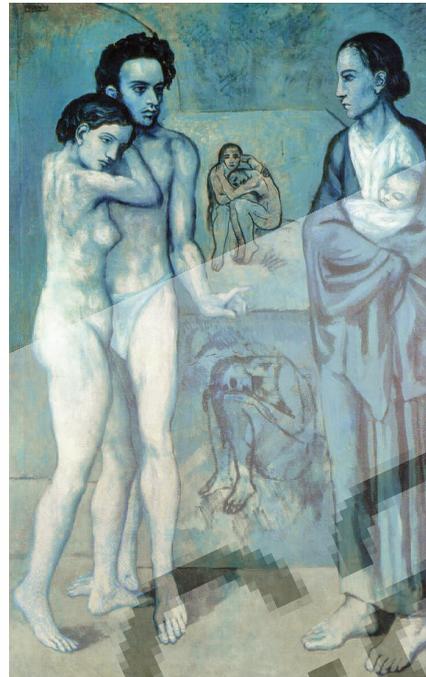
¿Qué aprendiste al hacer este ejercicio? Registra tu experiencia en la página 149.

The image shows a book separator template. On the left, there is a large red, wavy graphic element with a dashed line indicating where to cut. Below it, a red banner contains the text: "Sin pasión no hay arte." followed by a small bird icon and "Henri Matisse (1869-1954)". To the right of the banner are four rectangular panels, each containing a different artwork: the top panel is a reproduction of Gustav Klimt's "The Kiss"; the middle panel is a reproduction of Pablo Picasso's "Les Femmes d'Alger (O. J.)"; the bottom-left panel is a reproduction of Hieronymus Bosch's "Ship of Fools"; and the bottom-right panel is a reproduction of Hieronymus Bosch's "The Fight Between Carnival and Lent". A large, semi-transparent watermark reading "Educativa" is overlaid diagonally across the entire page.

EXPRESARTE

- Observa con detenimiento la siguiente obra y realiza un análisis formal y de contenido lo más completo que te sea posible.
- Recuerda que todos los elementos de la obra son clave para su análisis. Primero describe los elementos compositivos de la obra (análisis formal) y luego lo que expresa o despierta en ti (análisis de contenido).

La vida, Pablo Picasso, 1903

Análisis formal (lo visible)

Análisis de contenido (lo invisible)

PROYECTO

Examina lo visible (la forma) y lo invisible (el contenido) de tu obra y escribe tu análisis.

BITÁCORA

¿Qué aprendiste al hacer este ejercicio? Registra tu experiencia en la página 150.

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Reconocerás que cada persona tiene una manera única de crear y comunicar, y que ésta puede observarse al analizar su obra.

¿Qué voy a hacer?

- Lee el siguiente texto.

Una figura que se alarga; las manos, envueltas por una mezcla de soledad y pasión, parecen no tener fin. Las pinceladas son enérgicas, las líneas definidas, los contornos visibles; la mitad del rostro se oculta en la sombra mientras sus manos resaltan... es una mujer, flota.

- Crea una obra que represente lo que dice la descripción anterior. Emplea lo que has aprendido sobre elementos compositivos (colores, líneas, contrastes, contornos, entre otros); usa los materiales que trajiste y procura expresar lo que te despierte el texto.
- Dale un título a tu obra.
- Expongan sus obras en la pared del salón. Observen las similitudes y diferencias en las imágenes y los títulos que crearon con base en el mismo texto, y la forma en que cada uno utilizó el material, en especial el estambre.
- Comenten sus observaciones.
- Entrega tu trabajo a tu profesor para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, guárdalo en tu portafolio.

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____

EXPRESARTE

- Haz un mapa mental en el siguiente espacio para ordenar la información visual y escrita que, como tarea de la lección 9, obtuviste acerca del proceso creativo de un artista o artesano.
- Organiza la disposición de textos e imágenes para presentarla como una nota informativa de revista o periódico, en la que expliques cómo es el proceso creativo del artista que entrevistaste o acerca del cual investigaste.

CREARTE**¿Qué voy a aprender?**

Reconocerás que, aunque cada artista sigue su propio proceso creativo, hay ciertos pasos que son comunes a todos.

¿Qué voy a hacer?

- En la siguiente página realizarás una nota informativa acerca del proceso creativo de un artista o artesano.
- Distribuye los textos y las imágenes de la nota como si fueran para una revista o un periódico. Cuida que respondan las preguntas: ¿Qué es el proceso creativo de un artista? ¿Quién lo lleva a cabo? ¿Cómo lo desarrolla? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué sirve?
- Cuida la ortografía y redacción de tus textos y procura presentarlos junto con las imágenes de manera atractiva.
- Recuerda poner especial atención a tu propio proceso creativo mientras realizas este ejercicio.
- Escribe el nombre del artista y su profesión en la parte del título.
- Intercambia tu ejercicio con algunos compañeros para que conozcan los procesos creativos de varios artistas.
- Entrega tu trabajo al maestro para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, guárdalo en tu portafolio.

PROYECTO

El proceso creativo de tu proyecto abarca desde concebir la idea hasta exhibir la obra.

BITÁCORA

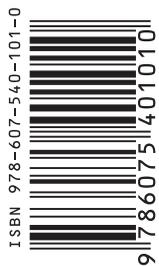
¿Qué aprendiste al hacer este ejercicio?
Registra tu experiencia en la página 150.

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____

1 ARTES
VISUALES
SECUNDARIA

www.grupomacmillan.com
www.edicionescastillo.com
infocastillo@grupomacmillan.com
Lada sin costo: 01 800 536 1777

M
MACMILLAN
175

