

ALICIA CARRERA
SECUNDARIA

3

 | castillo

ÍNDICE

CONOCE TU LIBRO	6
PROYECTO	8
UNIDAD 1 El cuerpo humano en las artes/artes moderno	9

Aprendizajes esperados	Lección	Pág.	Ejercicio	Pág.
Explora las relaciones de proximidad, acciones y diseños espaciales.	1. Recorrido exprés: de la Prehistoria a la Modernidad	10	1. Mi obra, mi manifestación	89
Interpreta sus emociones y sensaciones para escribir lo que experimenta al observar una variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes visuales.	2. El cuerpo humano en las artes visuales	14	2. Un tema, un cuerpo	91
Explora las relaciones de proximidad, acciones y diseños espaciales.	3. Estilos para representar el cuerpo humano	16	3. Un cuerpo con estilo	93
Interpreta sus emociones y sensaciones para escribir lo que experimenta al observar una variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes visuales.	4. El teatro	18	4. Retrato de un amigo	95
Interpreta sus emociones y sensaciones para escribir lo que experimenta al observar una variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes visuales.	5. Emociones a través del cuerpo	22	5. Collage de cuerpo completo	97
Investiga algunas manifestaciones de arte colectivo contemporáneo para explicar sus características estéticas y sociales, así como sus significados artísticos.	6. El cuerpo como bastidor	24	6. México en la piel	99
Interpreta sus emociones y sensaciones para escribir lo que experimenta al observar una variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes visuales.	7. Surgimiento del arte moderno	26	7. Almuerzo moderno	101
Identifica tonos, saturación y luminosidad del color en su entorno para comprender conceptos básicos de la teoría del color.	8. Modernidad, luz y color	28	8. Pinto puntos	103
Interpreta sus emociones y sensaciones para escribir lo que experimenta al observar una variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes visuales.	9. Otras corrientes y artistas modernos	30	9. Retrato moderno de mi profesor	105
Explora las relaciones de proximidad, acciones y diseños espaciales.	10. Escultura, arquitectura y modernidad	32	10. Boceto de un cuerpo moderno	107

PROYECTO	34
Unidad 2 Vanguardias y arte colectivo	35

Aprendizajes esperados	Lección	Pág.	Ejercicio	Pág.
Interpreta sus emociones y sensaciones para escribir lo que experimenta al observar una variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes visuales.	1. ¿Hay arte feo? Inicio de las vanguardias	36	1. Un concepto, una obra	109
Examina en grupo distintas expresiones artísticas de las Artes Visuales que fueron realizadas de forma colectiva, para identificar su significado, historia y contexto.	2. Vanguardias: surgimiento y manifiestos	38	2. Obra a partir de nuestro manifiesto	111
Interpreta sus emociones y sensaciones para escribir lo que experimenta al observar una variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes visuales.	3. Artistas y grupos vanguardistas	42	3. Darle vida a un cadaver	113
Imagina formas que puede tener el sonido a partir de piezas de arte sonoro.	4. Obras de vanguardia y medios de expresión	44	4. Imagen por encima de lo real	115

Aprendizajes esperados	Lección	Pág.	Ejercicio	Pág.
Investiga algunas manifestaciones de arte colectivo contemporáneo para explicar sus características estéticas y sociales, así como sus significados artísticos.	5. Arte de la posguerra	48	5. Arte para la paz	117
Investiga los trabajos más importantes de artistas visuales mexicanos, así como de la diversidad cultural y nacional de México.	6. Arte contemporáneo	50	6. Mi obra pop	119
Examina en grupo distintas expresiones artísticas de las Artes Visuales que fueron realizadas de forma colectiva, para identificar su significado, historia y contexto.	7. Arte colectivo y pensamiento	52	7. Creación y pensamiento	121
Experimenta las calidades y cualidades del sonido producir movimiento.	8. Temas y medios del arte colectivo	54	8. Colectivo en movimiento y sonido	123
Indaga algunos trabajos colectivos de artes visuales y plásticos para reconocer la importancia del arte colectivo en la sociedad actual y aprecia sus cualidades estéticas.	9. Intervenciones artísticas	56	9. Juntos para crear y proponer	125
Reconoce las manifestaciones populares como parte del patrimonio y la diversidad cultural de su país.	10. Arte comunitario mexicano	58	10. Comunidad a través del arte	127

PROYECTO 60

UNIDAD 3 Funcionamiento y disfrute de los espacios culturales 61

Aprendizajes esperados	Lección	Pág.	Ejercicio	Pág.
Explora las relaciones de proximidad, acciones y diseños espaciales.	1. Las artes visuales y los espacios culturales	62	1. Collage de espacios culturales	129
Interpreta sus emociones y sensaciones para escribir lo que experimenta al observar una variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes visuales.	2. Historia y surgimiento de los museos	64	2. Mi museo mi cultura	131
Explora las relaciones de proximidad, acciones y diseños espaciales.	3. Espacios culturales	66	3. Reporte: espacio cultural	133
Reconoce las manifestaciones populares como parte del patrimonio y la diversidad cultural de su país.	4. Museo de sitio	68	4. Boceto obra de arte mexicano	135
Investiga las etapas para la realización del montaje de una exposición artística, para identificar las actividades que realizan el curador, el museógrafo y el mediador en la planeación y montaje de una exposición artística.	5. Profesiones relacionadas con los museos	70	5. Responsables y tareas	137
Participa en las tareas y acciones necesarias en la planeación y realización de una exhibición artística.	6. Apoyos y áreas	74	6. Reporte de investigación y apoyos	139
Reconoce la importancia del trabajo colectivo y la labor de los profesionales involucrados en una exhibición artística.	7. Guiones: museográfico y museológico	76	7. Guiones	141
Explora las relaciones de proximidad, acciones y diseños espaciales.	8. Refuerzos visuales: cédulas y nuevas tecnologías	78	8. Fichas, cédulas y tecnología	143
Debate en colectivo respecto al proceso de montaje del proyecto artístico, para compartir su experiencia desde la planeación hasta la presentación en público.	9. Montaje y producción	82	9. Mapa de montaje	145
Visita monumentos, zonas arqueológicas o museos y observa espectáculos artísticos variados con el fin de ejercer su derecho a la cultura y las artes, al participar y disfrutar de eventos culturales.	10. Disfrutar el recorrido y el patrimonio	84	10. Invitación a exposición: Homenaje al arte mexicano	147

EL CUERPO HUMANO EN LAS ARTES / ARTE MODERNO

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 grupal.

En las lecciones de esta unidad abordaremos temas que te permitirán planear el proyecto para definir lo que necesitarás.

■ Aprenderás sobre diferentes maneras de representar el cuerpo humano o de usarlo como medio de expresión. Además conocerás sobre las principales corrientes del arte moderno y llevarás a cabo ejercicios artísticos que te permitirán desarrollar tus habilidades.

■ Para iniciar, elige algún tema, idea, concepto o personaje moderno (algo muy característico de tu generación) que te gustaría expresar a través del cuerpo humano. Una vez que lo tengas definido, piensa cuál sería el mejor medio para lograrlo: **pintura, escultura o a través del cuerpo mismo** en una presentación tipo body-art, un performance o happening (que ya conoces); también podría ser una puesta en escena tipo teatro o baile (u otra opción que te interese, y sobre el que averigües en libros o internet; la lección 6 te puede dar algunas ideas).

■ Si decides hacer una pintura o escultura trabajarás de manera individual, si es a través del cuerpo puedes hacerlo en equipo.

■ Deberás considerar también **alguna de las características representativas de una de las corrientes del arte moderno y aplicarla en tu obra**: el uso del color, por ejemplo, como lo hicieron los fauvistas, o los efectos de la luz a través de pinceladas, como los impresionistas; las sensaciones de un paisaje o persona mediante del puntillismo, como los neoimpresionistas, o la expresión de sentimientos profundos, como los expresionistas. No pierdas de vista que el tema o personaje que representes **tiene que ser algo de tu tiempo**, es decir, **característico de tu generación**.

- Aprovecha todo lo que vas aprendiendo para que vayas definiendo el medio, la técnica, el material y el lugar donde lo puedas exhibir o presentar, según lo que decidas hacer.
- Algunas ideas de técnicas o materiales: dibujo, pintura (pigmentos hechos en casa), collage (como los cubistas, que fueron los primeros en usar la técnica), óleo, acrílico, yeso, barro, pinturas especiales orgánicas para el cuerpo o cualquier combinación innovadora que se te ocurra y que sirva para la obra que tienes en mente (consulta las ligas de @arte a lo largo de la unidad, te ayudarán mucho).
- Acuerden con su profesor el lugar donde puedan exponer sus obras; quizá sea buena idea planear un área para las puestas en escena y alrededor exhibir las pinturas y esculturas.
- Procura ver en libros o internet las diferentes maneras de representar el cuerpo humano en el arte moderno, así como las características principales del medio que hayas decidido usar, ya que te puede servir de inspiración.
- Haz bocetos y apuntes; mejóralos conforme incorpores nuevos aprendizajes.
- ¡Manos a la obra! Con la asesoría de tu profesor, comienza a darle vida a tu obra hasta convertirla en realidad.
- Escribe una ficha técnica en la que indiques título, autor, técnica, materiales, lugar y año de creación. Si deciden hacer una puesta en escena, realiza un folleto que puedan distribuir entre el público, donde informen el título de su obra, el nombre de los integrantes del equipo y el tipo de presentación que hayan elegido (teatro, baile, body-art, happening, performance, etc.).
- En grupo, organicen el montaje y desarrollo de la exhibición. Al término, reúnanse y reflexionen con su profesor acerca del proceso creativo, las dificultades que encontraron. ¿Consideras que tu pieza o presentación logró transmitir la idea, el concepto o tema que elegiste? ¿Por qué?

La trinchera, José Clemente Orozco, 1926.

LECCIÓN 1

RECORRIDO EXPRES: DE LA PREHISTORIA A LA MODERNIDAD

1.1. El arte medieval se colocaba en lugares estratégicos de las iglesias, como el altar o el ábside de la cúpula para darle más fuerza y majestuosidad y así transmitir su mensaje divino.

El arte va más allá de su tiempo y lleva parte del futuro.

Wassily Kandinsky, artista ruso (1866-1944)

ENTERARTE

En México contamos con grandes ejemplos del arte barroco; en arquitectura podemos mencionar la fachada de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Oaxaca y las catedrales de Puebla, Tepotzotlán y Zacatecas; en pintura, las obras de Juan Correa, Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera; en literatura destacan los escritos de Sor Juana Inés de la Cruz y la obra teatral La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Para conocer más, consulta @rte.

Para comenzar el último grado de esta materia, hagamos un recorrido expres por las principales corrientes de la historia del arte occidental (recuerda que el arte asiático, africano e islámico también son fascinantes: aprécialos en @arte). Además de que es imprescindible que las conozcas, te servirá para confirmar que siempre hay una relación entre el cuerpo (la obra), su tiempo y su espacio.

Todo lo que sucede en el exterior e interior de un artista – sus ideas y emociones– se ve reflejado en su obra, pues esto determina los diseños espaciales y las acciones, así como los elementos y temas que la componen (formas, figuras o colores). En este contexto, el término *espacio* define tanto el lugar en que se produce una obra como la dimensión espacial creada en una pintura o imagen a través de elementos como la perspectiva o los planos.

Así, cada corriente (movimiento o manifestación artística) contiene un estilo particular, determinado por lo que experimenta el artista, y comparte ciertas características generales según la época o lugar en que se haya creado. Recuerda que, por lo general, una corriente artística surge en oposición a la anterior para proponer nuevas ideas o formas de expresión, y que estos movimientos no sólo se dieron en las artes visuales, sino también en la música, la literatura, el teatro o la danza. Cuanto más aprendas, observes y analices, mejor podrás reconocer y ubicar las obras en su debido tiempo y espacio.

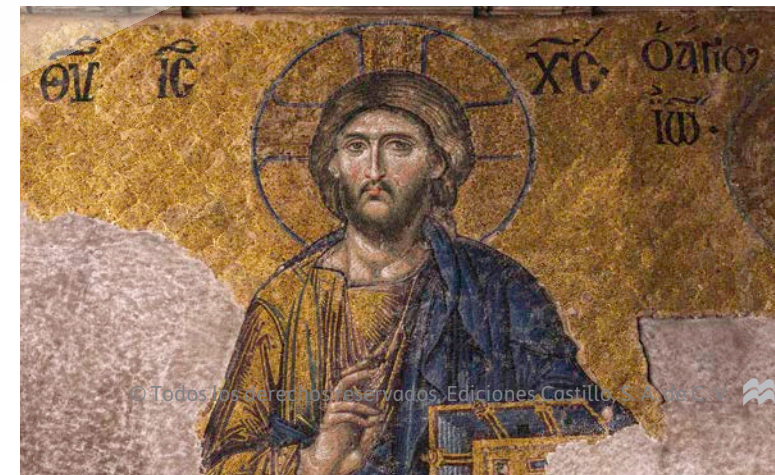
Las figuras a partir de líneas simples, que representaban flechas y seres humanos, plasmadas en las paredes de las

cuevas prehistóricas, son particulares del arte rupestre (aproximadamente 40 000 a. C.), y nos revelan que la caza era la actividad primordial, tanto en un sentido de sobrevivencia como de ritual.

Por su parte, el arte egipcio (hacia 3000-300 a. C.) y prehistórico (hacia 1500 a. C-1521 d. C.) giran ambos en torno a representaciones sagradas, rituales, funerarias y de carácter jerárquico.

El arte clásico o griego (aproximadamente 400 a. C. a siglo I a. C.) se caracteriza por una constante búsqueda de la belleza, armonía y proporción; para los griegos, el cuerpo humano era sinónimo de perfección, por lo que constantemente lo representaban en sus obras.

En la Edad Media se desarrolló el arte gótico (siglo V a XIV d. C.), caracterizado por plasmar imágenes religiosas que representaban el goce del alma humana al percibir a Dios. Su importancia residía no en la perfección, sino en su simbolismo, totalmente cristiano. El autor de las obras, por lo general, permanecía anónimo (figura 1.1).

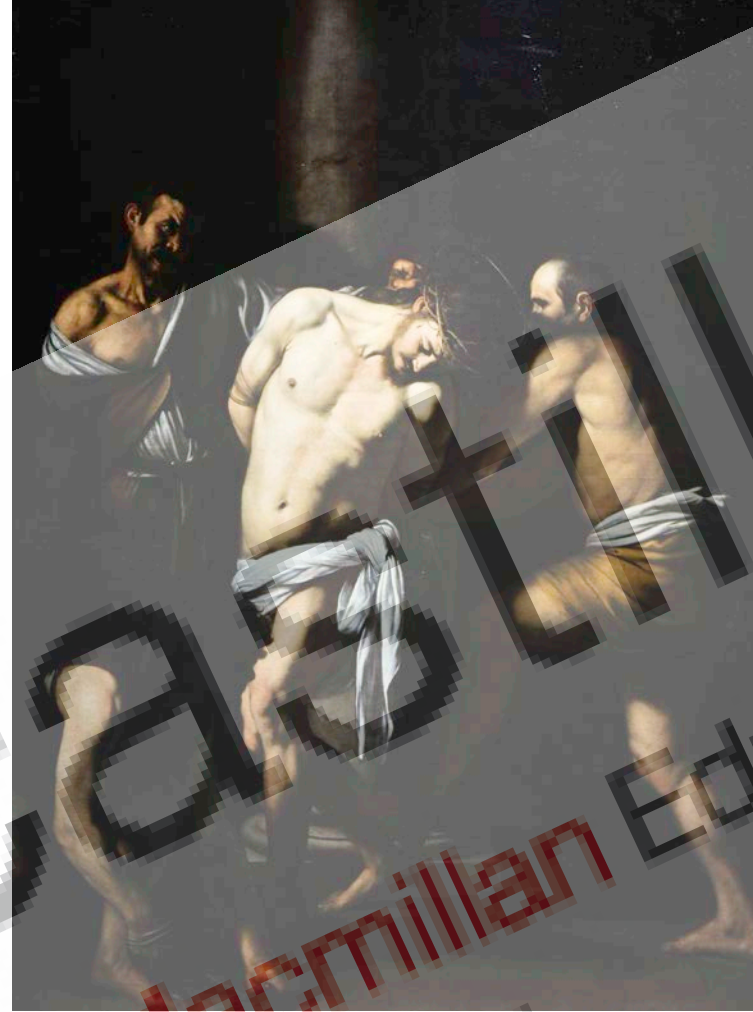
Mosaico iglesia Santa Sofía, Estambul, Turquía.

1.2. El diseño espacial en esta obra se logra gracias a la perspectiva: el punto de fuga se ubica entre los rostros de los personajes principales, que en este cuadro representan a los filósofos griegos Platón y Aristóteles.

La escuela de Atenas, Rafael, 1509-1511.

El arte del **Renacimiento** (siglos xv-xvi d. C.) retomó el ideal de la **belleza** con obras caracterizadas por su **proporción**, **armonía** y **simetría**, además del uso de un elemento muy importante: la **perspectiva**, la cual genera una ilusión de espacio y profundidad. El tema central en este periodo es el **ser humano**, quien es representado en **escenas religiosas**, **paganas** o **mitológicas**. El **artista** adquiere **valor** cuando surgen los llamados **mecenas**, que eran personas poderosas (príncipes o burgueses) que pagaban las obras. **Artistas representativos**: Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Donatello, Botticelli y Durero (figura 1.2).

Flagelación de Cristo, Caravaggio, 1607-1608.

1.3. El barroco se caracteriza por los contrastes de luces y sombras, lo que se conoce como claroscuro.

El **barroco** (siglos xvii-xviii) inició en Italia y se expandió por Europa, principalmente en los Países Bajos y en España (por esa vía llegó a las colonias en América). En arquitectura y escultura, se caracteriza por la **ornamentación**, **movilidad**, **irregularidad** y **exuberancia** de las formas; en pintura, por los **contrastos de luces y sombras** y por abordar temas pasionales religiosos de éxtasis o martirios. El barroco tuvo una especie de extensión en el **rococó**, muy **rebuscado**, cargado de flores y detalles como columpios y jardines (conócelo en @rte). **Algunos artistas representativos**: Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Velázquez, Murillo (figura 1.3).

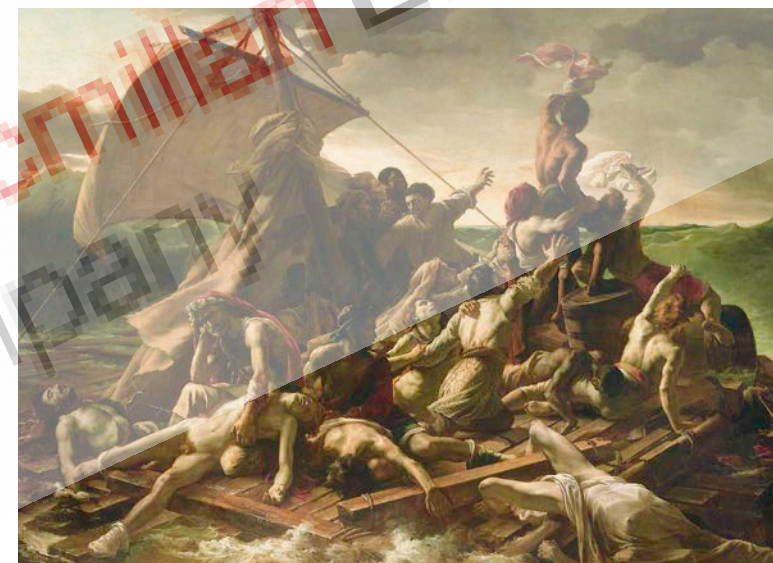
1.4. En arquitectura, cuando veas una obra que parezca clásica (griega), pero que sea del siglo XVIII o XIX, se trata del estilo neoclásico. En Estados Unidos, el Capitolio que ves en esta imagen es un ejemplo de este estilo, mientras que en México lo son el Palacio de Minería y el Ángel de la Independencia.

Después surge el **neoclasicismo** (siglo XVIII), corriente que **retoma las formas clásicas** griegas y romanas como ejemplo de **medida, serenidad y orden**, y que recibe la influencia de la Revolución Industrial inglesa y la era napoleónica. Se caracteriza por composiciones en las que predomina el **equilibrio, la simetría y la armonía** (opuesto a las formas del Barroco). Los retratos de Napoleón son muestras pictóricas de esta corriente. **Artistas representativos:** Jacques Louis David y Antonio Canova (figura 1.4).

El **romanticismo** (finales del siglo XVIII-primer mitad del XIX) se dio principalmente en Alemania, Inglaterra y Francia por un **sentimiento profundo de expresar lo sublime**. Los artistas deseaban representar un **poder elevado, idealista y honesto**, que para ellos se encontraba en la **fuerza de la naturaleza, la lucha revolucionaria y la catarsis** (especie de purificación mental, espiritual y emocional). **Artistas representativos:** Delacroix, Géricault, Turner, Constable y C. D. Friedrich (figura 1.5).

Capitolio en Estados Unidos, no hay créditos.

El rapto de la medusa, Theodore Géricault, 1819.

1.5. En el romanticismo se representaba lo sublime: los sentimientos intensos que la lucha social, así como un evento o fenómeno natural, pueden provocar o despertar en el alma humana.

El realismo (segunda mitad siglo XIX) surgió contra el romanticismo y buscaba **transmitir la realidad de la sociedad**, por lo que **representaba personas en trabajos o escenas cotidianas**. **Artistas representativos:** Millet, Daumier y Courbet (figura 1.6).

Hasta aquí llega nuestro recorrido. Más adelante abordaremos las manifestaciones artísticas que surgieron después y que se consideran el inicio del arte moderno.

1.6. No se debe confundir la corriente del Realismo con el término "realista", ya que esta corriente se refiere más bien a las obras de la segunda mitad del siglo XIX, las cuales buscaban representar la realidad social del pueblo.

@RTE

- Recorre la historia del arte en México en www.edutics.mx/UcG
- Descubre algunas obras del arte africano en www.edutics.mx/UcN
- Conoce el arte chino y japonés en www.edutics.mx/Ucx
- Aprende más sobre el rococó en www.edutics.mx/Ucf

EXPRESARTE

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

CREARTE

Ve a la página 89 y lee las instrucciones para el ejercicio "Mi obra, mi manifestación" en la página 90.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

- lápiz o carboncillo
- goma y sacapuntas

LECCIÓN 2

EL CUERPO HUMANO EN LAS ARTES VISUALES

El hombre es la medida de todas las cosas.

Protágoras, filósofo griego
(485-411 a. C.)

ENTERARTE

Uno de los dibujos más famosos del Renacimiento es el *Hombre de Vitruvio*, de Leonardo Da Vinci (aprox. 1490). Representa un cuerpo humano masculino con los brazos extendidos en dos posiciones, una en un cuadro y la otra en un círculo. Está basado en los textos de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma. Imagen enigmática, toma el cuerpo humano como ejemplo de proporción y armonía, y ha sido objeto de diversas interpretaciones: geométricas, filosóficas, mágicas y religiosas. Conócela en @rte.

Desde la Prehistoria, cuando usaban unas cuantas líneas y trazos, hasta las representaciones realistas, llenas de armonía, proporción y belleza, el cuerpo humano ha sido representado por los artistas de todos los tiempos y espacios. Por su importancia le vamos a dedicar las siguientes lecciones.

Ya sea de una manera realista, estilizada o incluso abstracta, los artistas han utilizado el cuerpo humano como vehículo para expresar emociones, ideas o sensaciones, por lo que también cumple distintas funciones o sentidos (conmemorativos, religiosos, mágicos, alegóricos o simbólicos), según su representación o elementos con los que se acompañe.

Cada cultura, dependiendo de lo que busca expresar, tiene una manera muy particular de representarlo: de cuerpo completo (cuando se observan todas sus partes desde la cabeza hasta los pies), torso (parte superior del cuerpo, pero sin cabeza ni extremidades) o busto (parte superior del cuerpo con cabeza), y también en diferentes posiciones: yacente (tendido o acostado), sedente (sentada) u orante (de rodillas o rezando). Según el tratamiento que se le dé, el cuerpo representado nos puede dar pistas para conocer los gustos, actividades, personalidad, posición social, emociones o sensaciones del personaje representado.

En las culturas antiguas, la representación del cuerpo humano cumple una función sagrada, ritual o jerárquica, y muestra cómo se vestían o qué tipo de objetos o adornos utilizaban (figura 1.7).

El desnudo es una forma muy común para representar el cuerpo humano dentro de las artes plásticas, aunque varía

1.7. Los egipcios recurrieron a la representación de figuras humanas de cuerpo completo para representar a sus dioses y faraones y sus rituales. Por lo general, los cuerpos se presentan de perfil y con un manejo plano de las figuras y el espacio.

Papiro egipcio, sin créditos.

según las ideologías o posturas (conservadoras o liberales) del lugar o tiempo. Para los griegos, igual que en el Renacimiento, el cuerpo humano era sinónimo de belleza y perfección. Por lo general, se recurre al desnudo para representar deidades o personajes mitológicos o anónimos (figura 1.8, siguiente página, a la izquierda).

La figura de Jesucristo es de las más representadas en las artes visuales: la forma en que se plasma depende de la función o sentido de la obra. Por ejemplo, en la Edad Media se hacían figuras rígidas, planas y poco realistas, pues importaba el simbolismo espiritual y religioso, y en las etapas posteriores se hacía una representación más humana del personaje (figura 1.9, siguiente página, arriba a la derecha).

El David, Miguel Ángel Buonarroti, 1501-1504.

1.8. *El David*, una de las esculturas más famosas del arte universal, surge de la leyenda bíblica de David y Goliat. Representa a un David humano y a la vez poderoso, gracias al tratamiento de cuerpo completo y monumental que le dio el artista Miguel Ángel. Fíjate cómo le da esta sensación a través de los detalles (venas y huesos).

El escultor francés Augusto Rodin merece mención especial, pues sus obras parecen un homenaje al cuerpo humano como medio de expresión de sensaciones y emociones a través de posturas y texturas (figura 1.10). Realizó muchas obras, todas ellas de una fuerza expresiva impresionante, incluyendo la más famosa: *El Pensador*. No dejes de apreciarlas en @rte.

1.10. El material, texturas y gestos a los que recurrió Rodin en sus esculturas transmiten emociones profundas a través del cuerpo humano. En esta obra en bronce aparecen dos figuras, una reclinada sobre otra en posición yacente, posturas con las que Rodin refuerza el tema representado.

Cristo crucificado, Diego Velázquez, aprox. 1632.

1.9. El manejo que hace Velázquez de los elementos compositivos, en especial el contraste de luz y oscuridad (claroscuro), hacen del cuerpo de Cristo no sólo el acento visual de la imagen (figura central), sino que le brindan una sensación completa de humanidad.

@RTE

- Conoce más sobre el *Hombre de Vitruvio* de Leonardo Da Vinci en www.edutics.mx/UcY
- Observa imágenes y características de la historia del cuerpo humano a través del arte en www.edutics.mx/UcM
- Conoce la obra de Rodin en www.edutics.mx/Ucg

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 "Un tema, un cuerpo" en la página 92.

La muerte de Adonis, Augusto Rodin, 1895.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

- lápiz, goma y sacapuntas
- pinturas de colores (lápices, acuarelas, plumones, acrílicos, pasteles)

LECCIÓN 3

ESTILOS PARA REPRESENTAR EL CUERPO HUMANO

1.11. Ésta es una representación realista de los cuerpos de Adán y Eva, ya que sus figuras corresponden con el modo en que lucen los cuerpos de un hombre y una mujer en la vida real.

...la belleza no es proporción ideal ni simetría, sino carácter, energía, ruptura, expresión.

Octavio Paz (al describir la obra de Tamayo), literato mexicano (1914-1998)

ENTERARTE

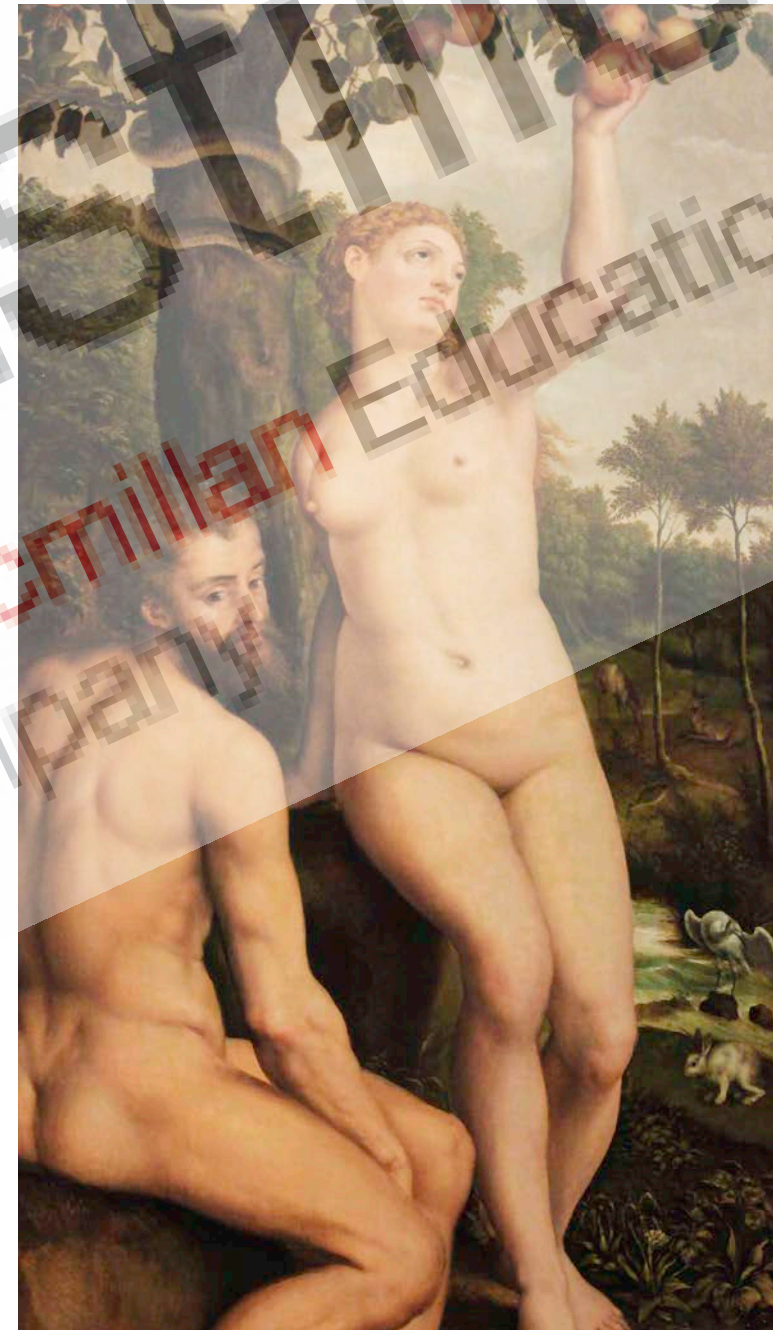
El artista mexicano Rufino Tamayo (1899-1991) recurrió a la representación del cuerpo humano en un estilo figurativo estilizado. Su sello personal es inconfundible por la exaltación y fuerza expresiva de sus colores, además de la manera en que diseñó las figuras y ordenó el espacio compositivo. Su obra sintetiza el arte prehispánico y el arte popular, y los mezcla con algunos rasgos de vanguardias europeas del siglo xx, lo que le da un carácter mexicano-universal. Entérate más en @rte.

Las representaciones del cuerpo humano pueden tratar-se de diversas maneras: realista, no realista o estilizada y abstracta. El tipo de representación va de la mano con las corrientes o etapas del arte: como vimos, en la etapa prehistórica las figuras no eran realistas o estilizadas y se basaban en trazos o líneas simples; en las culturas egipcia y prehispánicas tampoco eran realistas, pero sí un poco más elaboradas; en la cultura griega y el periodo del Renacimiento ya podemos apreciar una representación realista del cuerpo humano. Más adelante verás cómo la mayoría de las corrientes y vanguardias del siglo xx regresan a la representación no realista del cuerpo.

Si observas la manera en que el artista hace los diseños espaciales de las figuras, es decir, cómo organiza las formas en el espacio compositivo y el tratamiento que les da, podrás identificar los estilos que existen para representar el cuerpo humano.

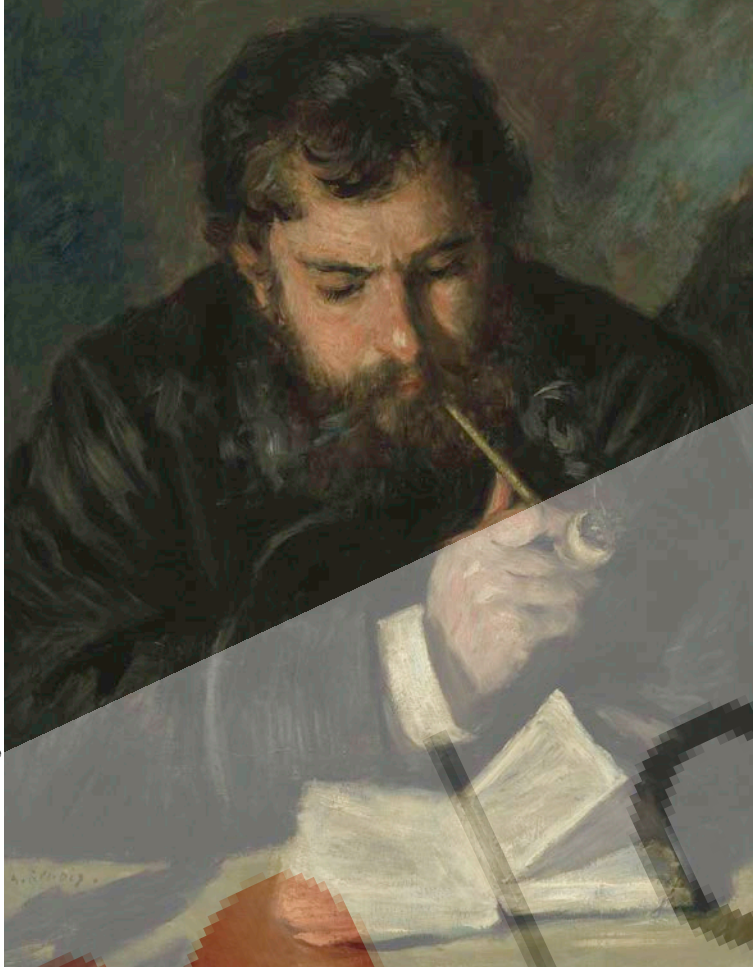
Representación realista del cuerpo humano. La figura luce igual que en la realidad; por lo general los cuerpos se observan proporcionados, reales, no necesariamente perfectos ni bellos, pero sí muy naturales porque todas sus partes guardan coherencia con respecto a las demás (figuras 1.11 y 1.12, en la siguiente página).

Representación no realista o estilizada del cuerpo humano. Observamos el cuerpo humano representado de una manera que ya no coincide con la realidad, pero todavía distinguimos las figuras, aunque estén desproporcionadas,

Adán y Eva, sin créditos.

Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, 1872.

1.12. Ésta es una representación realista de un hombre fumando una pipa (se trata del artista Claude Monet pintado por Auguste Renoir).

estilizadas o presenten alguna exageración o distorsión en su composición. Por lo general estas figuras tienen mucha fuerza expresiva a través de trazos enérgicos y mucha textura; en ocasiones los colores no coinciden con el tono natural de la piel y a veces el cuerpo pierde la proporción entre el tronco, las extremidades y la cabeza (figura 1.13).

Representación abstracta del cuerpo humano. Ya no es posible reconocer las figuras, pero el título nos puede dar la clave para saber que se trata de una representación abstracta de un cuerpo(s) humano(s) (figura 1.14).

Hombre con pipa, Rufino Tamayo, 1964.

@RTE

■ Conoce la vida y obra de Rufino Tamayo en www.edutics.mx/UcQ
■ Observa la obra realista de Mariusz Kedzierski, cuyo cuerpo está discapacitado, pero su arte no se detiene: www.edutics.mx/UcA

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 "Un cuerpo con estilo" en la página 94.

Adán y Eva, Constantin Brancusi, 1921.

1.13. Esta obra aborda el mismo tema que la otra de un hombre fumando pipa; sin embargo, observa cómo las figuras ya no lucen reales, aun cuando todavía las podemos reconocer.

1.14. Observa esta obra que representa el mismo tema de Adán y Eva pero de una forma abstracta; tal vez jamás los reconoceríamos si no fuera por el título de la obra.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

- lápiz, goma, sacapuntas
- pinturas de todos colores (lápices, acuarelas, plumones, acrílicos, pasteles)

LECCIÓN 4

EL RETRATO

El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara.

Jorge Luis Borges, literato argentino (1899-1986)

ENTERARTE

Uno de los fotógrafos más importantes del siglo xx es el estadounidense Richard Avedon, quien dedicó gran parte de su trabajo a retratar no sólo personajes famosos sino gente anónima.

Se le reconoce por revolucionar la fotografía del mundo de la moda y elevarla a lo artístico.

Avedon logró “desnudar” la personalidad de sus retratados a través de su lente, y mostrar algo íntimo y transparente de todos ellos, por lo que es un gran exponente del retrato psicológico.

Conoce su vida y obra en @rte.

El retrato es un tipo de **imagen** que representa el cuerpo humano, ya sea de **cuerpo entero** o **parcial**, de **perfil**, de **frente**, **tres cuartos** o incluso de **espaldas**. Puede mostrar a una o más personas; pero su **característica más importante** es que son precisamente las **personas** lo más relevante del cuadro.

A través de los retratos observamos no sólo detalles u objetos que nos hablan de la posición jerárquica o social de la persona, sino también de sus **gustos**, **actividades**, **modo de vivir** e incluso de sus **emociones** o **aspectos psicológicos**.

El retrato parecería responder a una constante **inquietud del ser humano por permanecer** en la memoria colectiva, “imprimiéndose o grabándose” para la posteridad en una imagen. Es así que el retrato existe desde tiempos remotos y su **evolución** se da a la par de la historia del arte, a lo largo de la cual se ha producido en superficies tanto bi como tridimensionales, como madera, papel o piedra, en dibujo, grabado, pintura, escultura o fotografía.

Evolución del retrato

En la ciudad de Pompeya, Italia, se conserva una gran cantidad de retratos de la Roma antigua, en los cuales se observan figuras retratadas con gran realismo y el dominio técnico que heredaron de los griegos (figura 1.15).

En la Edad Media, como sabemos, se buscaba difundir el cristianismo, ya fuera a través de imágenes de personajes bíblicos como Jesucristo o la Virgen, o de retratos de papas

1.15. Los retratos realistas como éste, de un panadero y su esposa, de antes del año 79 d. C., nos ayudan a conocer las actividades, posiciones sociales o la forma de vida en un tiempo lejano.

Auto-retrato, Juan Soriano, 1946

y altos miembros de la Iglesia a los que se les trataba de dar una especie de “aire divino” (figura 1.16, siguiente página).

A partir del siglo xv el retrato fue cobrando relevancia, pues se usó para representar a los miembros de la aristocracia y la realeza. En el siglo xviii, después de la Revolución Francesa, comenzó el auge del retrato de la burguesía, para después pasar a un periodo muy creativo con el surgimiento de la fotografía y las vanguardias artísticas del siglo xix 1.17, siguiente página a la derecha).

1.16. Retrato parcial de tres cuartos del papa Gregorio el Grande o Gregorio I, en un fresco en la ciudad de San Gimignano, Italia. Observa cómo el retrato está dentro de un estilo realista, pero acompañado de elementos religiosos y simbólicos para resaltar su importancia como cabeza de la Iglesia.

Fresco Gregorio el Grande, en Collegiata de San Gimignano, Italia 1478.

Hoy podemos ver retratos verdaderamente innovadores e imaginativos, por ejemplo, los realizados con materiales de reúso, como los del artista inglés Nicholas Gentry, quien utiliza discos flexibles de computadoras, negativos de fotografías, radiografías, CD o videocasetes para crearlos; incluso invita a los espectadores a cambiar sus materiales de desecho de este tipo por obras suyas, las cuales puedes apreciar en @rte.

Retrato de Guillermo I, Joseph Paelinck, 1819.

1.17. Retrato de cuerpo entero en posición tres cuartos del rey Guillermo I.

1.18 Ejemplo de autorretrato y retrato psicológico, muestra la personalidad atormentada de Van Gogh (hoy sabemos que tuvo una vida muy difícil)..

Tratamientos o tipos de retrato

Los retratos pueden tener uno o varios de los tratamientos o tipos que conocerás a continuación; por ejemplo, un autorretrato puede ser a la vez psicológico y alegórico; y otro documental y psicológico.

Autorretrato. Retrato de sí mismo que hace el artista (figuras 1.18 y 1.19, siguiente página). Es un tratamiento muy usado en la historia a partir del Renacimiento, cuando el artista adquiere importancia (desde entonces es difícil encontrar algún artista que no haya realizado un autorretrato).

Retrato documental o de registro. Al igual que las fotografías documentalistas que estudiaste en primero de secundaria, este tipo de retratos sirven como registro de personalidades de la historia, la sociedad, la política o la cultura de un determinado tiempo y espacio. Se realizan a través de pinturas, grabados, fotografías, esculturas o ilustraciones (figura 1.20, siguiente página a la derecha). **Retrato alegórico.** Recurre a diferentes atributos que acompañan al personaje retratado (sea mitológico o real), de manera que expresen un simbolismo y contenido determinado, según lo que se busque transmitir. Los retratos del pintor italiano del siglo xvi, Arcimboldo, son ejemplo de este grupo, ya que en varios de ellos representa alegorías a las cuatro estaciones o a los cuatro elementos. Conoce más en @rte.

Retrato psicológico. Refleja la parte emocional o íntima del retratado, que el artista logra captar a través de gestos, miradas o posturas que son clave para reflejar la personalidad;

1.19. Ejemplo de autorretrato y de retrato psicológico: permite ver la personalidad del retratado, o las emociones del momento, en este caso, la alegría.

Autorretrato con venda y pipa, Vincent Van Gogh, 1889.

al mismo tiempo, ayudan a hacer un mejor análisis o interpretación de la obra y personaje. Es uno de los más importantes en el arte por su carga emotiva (figuras 1.19 y 1.20). **Retrato publicitario.** A diferencia del retrato artístico, el retrato publicitario se crea con fines comerciales y la persona

1.20. Porfirio Díaz, retrato documental o de registro; además, quien sepa un poco de historia notará que, por medio de la postura, gesto y otros elementos, en la imagen también se muestra la psicología del personaje.

Porfirio Díaz en 1900, sin crédito.

retratada no tiene tanta importancia en sí, sino los distintivos que posea y que ayudan a reforzar el producto o servicio que se busca vender. Por ejemplo, si el producto es un champú, se buscará a alguien con un pelo asombroso.

@RTE

- Conoce a Richard Avedon y su obra en www.edutics.mx/UcP
- Observa los creativos retratos del artista Nicholas Gentry en www.edutics.mx/UcW
- Conoce los retratos alegóricos a base de flores, frutas y animales de Arcimboldo en www.edutics.mx/Ucm

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 "Retrato de un amigo" en la página 96.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

- tijeras y lápiz adhesivo
- lápiz, goma, sacapuntas
- revistas, periódicos o material para recortar
- pinturas de cualquier tipo (lápices, acuarelas, plumones, acrílicos, pasteles)

LECCIÓN 5

EMOCIONES A TRAVÉS DEL CUERPO

El cuerpo humano no es más que apariencia, y esconde nuestra realidad.

Victor Hugo, escritor francés (1802-1885)

ENTERARTE

La obra del artista mexicano Javier Marín se basa en el potencial expresivo del cuerpo humano y consta de cuerpos vigorosos, llenos de poder y vida, pero que, a la vez, reflejan un sentimiento de vulnerabilidad, propio de las personas de carne y hueso. Para lograr mayor fuerza expresiva usa y mezcla diversos materiales. Marín cree que el contacto con el espectador es esencial, por lo que gusta de exhibir sus piezas en lugares públicos. Vale la pena que las aprecies en vivo o en @rte.

Gran parte de las expresiones artísticas emplean la representación del cuerpo humano para transmitir emociones y sensaciones, pero cada manifestación o artista lo hace a través de elementos, símbolos o diseños diferentes. Algunos buscan deformar, alargar o estilizar las figuras, mientras que otros recurren a texturas, contrastes o colores para lograr mayor expresividad.

Una de las obras más representativas del muralismo mexicano es también ejemplo de la expresión de emociones a través del cuerpo: *La trinchera* de José Clemente Orozco. Observa cómo presenta los cuerpos para mostrar tantas cosas: lucha, valentía, dolor, muerte, desesperación y agonía (figura 1.21). Fíjate cómo la postura que da a los brazos en cada figura es el elemento clave para transmitir sentimientos, al tiempo que le da un sentido diagonal al espacio. Al igual que otros artistas, Orozco recurre al color, los contrastes de luz y sombra, así como las texturas para reforzar lo emotivo.

Estilizar las figuras es otra forma de lograr expresividad: distorsionarlas, alargar sus extremidades, pronunciar las facciones o gestos o sacar el cuerpo de proporción. En este sentido, una de las obras más famosas es *El grito* (1893), del artista noruego Edvard Munch, por la manera en que recurre a la estilización de la figura central para transmitir una fuerte sensación de angustia y desesperación (figura 1.22). Observa la postura y expresión que le da a las manos y a los gestos de la boca. También analiza cómo usa otros elementos: texturas a base de pinceladas enérgicas, contrastes

1.21. El cuerpo humano en esta obra es el acento visual para transmitir los más profundos sentimientos de dolor, tensión, fuerza o agonía de la lucha revolucionaria.

La trinchera, José Clemente Orozco, 1926.

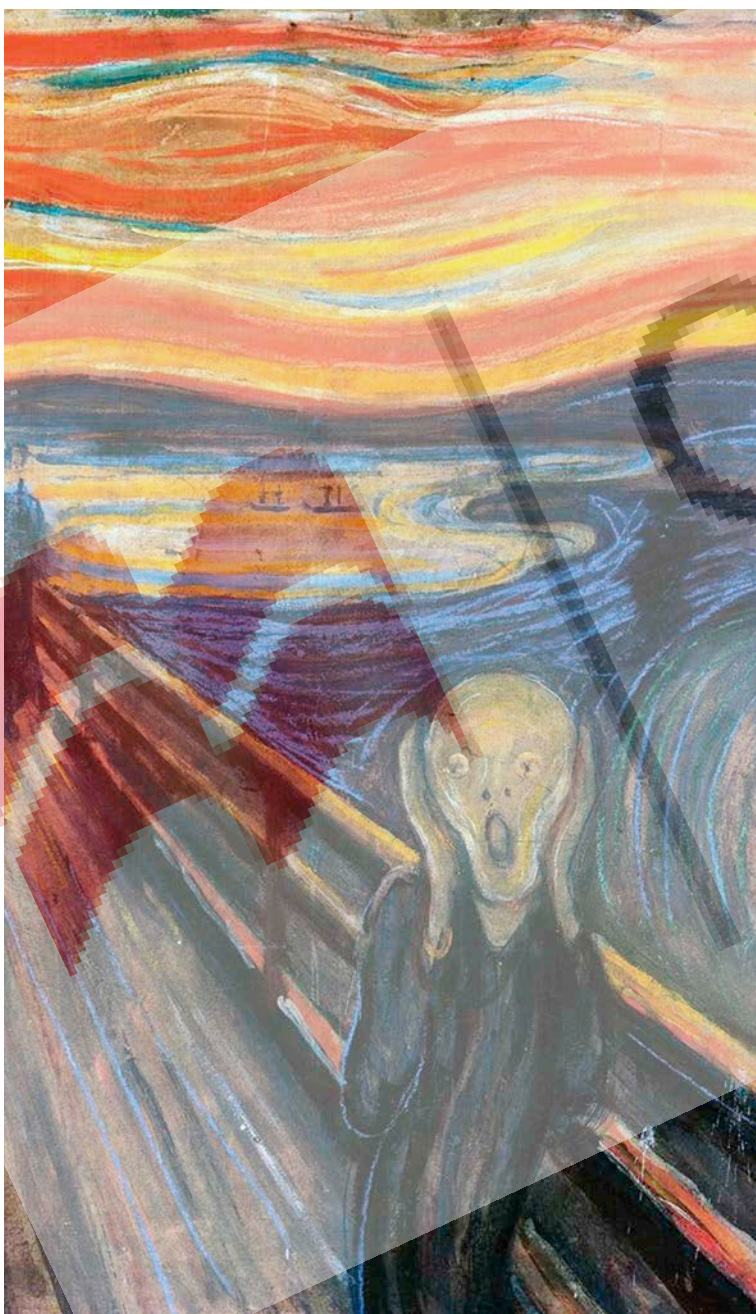
de colores cálidos (rojos, anaranjados y amarillos) y fríos (azules y verdes), uso del negro en el cuerpo de la figura y otras partes de la composición.

No todos los sentimientos expresados en el arte a través del cuerpo son de tristeza, lucha o desesperación: también la felicidad, el júbilo y el amor han sido representados por muchos artistas (figura 1.23).

La fotografía es otro medio artístico de expresión de fuertes emociones a través del cuerpo. Aquí, la destreza del artista es indispensable no sólo para darle los elementos compositivos a la imagen, sino también para capturar el instante, lo fugaz de los sentimientos reflejados en las personas (figura 1.24).

1.22. El valor de *El grito* radica en la fuerza emotiva que Munch transmite al personaje y que genera en el espectador.

El grito, Edvard Munch, 1893.

Mujer acusada, durante un juicio público, Agustín Casasola, 1930.

1.24. No es necesario tener el título de la imagen para conmoverse ante este retrato que transmite las emociones de una mujer sentenciada y a punto de ingresar a la cárcel, las cuales logró captar el gran fotógrafo mexicano Agustín Casasola. La mano fuera de foco revela lo fugaz del momento capturado.

Brindis de la alegría, Rufino Tamayo, 1985.

@RTE

■ Observa los materiales que conforman los expresivos cuerpos de Javier Marín en www.edutics.mx/Ucs
■ Conoce grandes obras, artistas y emociones en <http://www.edutics.mx/Uce>

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 "Collage de cuerpo completo" en la página 98.

1.23. Observa cómo Rufino Tamayo recurre a la postura de los brazos y pierna para transmitir el sentimiento de alegría, y cómo el uso de los colores, tonos y matices lo refuerzan. Las figuras y manchas a manera de estrellas también son elementos clave.

PREPARARTE

Material para la siguiente clase:

■ lápiz, goma, sacapuntas
■ pinturas de colores que representen a México (lápices, acuarelas, plumones, acrílicos, pasteles). Si tus pinturas requieren de pincel, procura traer de varios grosores.

Bi
T
CO
RA

Macmillan
A Macmillan Education
Company

EXPRESARTE

■ Relaciona las columnas con base en lo que aprendiste de la lección.

- a) Realismo () Corriente que surge en contraposición del arte del Renacimiento y se caracteriza en lo tridimensional por la ornamentación, y en pintura por los contrastes de luz y sombra (claroscuro).
- b) Renacimiento () Corriente contraria al romanticismo; buscaba transmitir la realidad, por lo que representaba personas en trabajos o escenas cotidianas.
- c) Arte medieval () Retoma la simplicidad, compostura, simetría y orden del arte grecorromano al ir en contra de las formas del barroco. La columna de la Independencia en México es ejemplo de este estilo.
- d) Romanticismo () Regresó al ideal de la belleza con obras llenas de proporción, simetría y uso de la perspectiva. Sus temas centrales son retratos, escenas religiosas, paganas o mitológicas. El artista adquiere importancia y valor.

- e) Barroco () Sus obras buscan expresar lo sublime que hay en la fuerza de un fenómeno natural o en una lucha revolucionaria.
- f) Neoclásico () Arte que se caracteriza por sus imágenes religiosas; su importancia radica en su simbolismo religioso.

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Realizarás diseños espaciales de acuerdo con una manifestación artística de tu elección.

¿Qué voy a hacer?

- En la siguiente página realiza un diseño espacial con elementos característicos de alguna corriente o manifestación de las que estudiaste en la lección. El ejercicio que acabas de realizar en ExpresArte puede guiarte. También puedes regresar y observar los ejemplos en la lección.
- Primero, piensa qué corriente o manifestación te gustaría hacer; después, mira cuáles son sus características más significativas.
- Con base en ellas, realiza una obra de tema libre que represente la corriente que elegiste mediante el diseño que hagas de sus elementos en la página.
- En el título escribe la corriente o manifestación a la que pertenece tu imagen y por qué.
- Entrega tu trabajo al maestro para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, guárdalo en tu portafolio.

PROYECTO

Observa los elementos, acciones u objetos que hacen los artistas en el espacio según lo que buscan representar.

BITÁCORA

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

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____

EXPRESARTE

- Observa la siguiente escultura: ¿qué te sugieren las posturas, gestos y expresiones de los cuerpos?
- En las líneas anota qué tema te despierta la escultura (protección, amistad, entrega, unión, etc.) y escribe un breve relato relacionado con ella.
- Al final, señala algunos elementos compositivos que reconozcas (material, técnica, tipo de figura, etc.).
- Comparte tu escrito con tus compañeros.

Escultura en Calcuta, Bengala Occidental, India.

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Interpretarás y expresarás un tema a través de la representación del cuerpo humano.

¿Qué voy a hacer?

- Elige un tema que llame tu atención y que puedas relacionar con el cuerpo humano. Tal vez este tema pueda convertirse en tu proyecto artístico.
- En la siguiente página elabora un boceto con el tema que elegiste, a través de una imagen de cuerpo(s) humano(s).
- Piensa en los elementos compositivos (texturas, luces, sombras, proporciones, gestos, posturas, etc.) que usarás para reforzar el tema.
- Da un título a tu ejercicio que exprese el tema que elegiste.
- Entrega tu trabajo al maestro para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, guárdalo en tu portafolio.

PROYECTO

Piensa en un tema que te gustaría abordar en tu proyecto artístico y que puedas expresar a través del cuerpo humano.

BITÁCORA

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

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____

EXPRESARTE

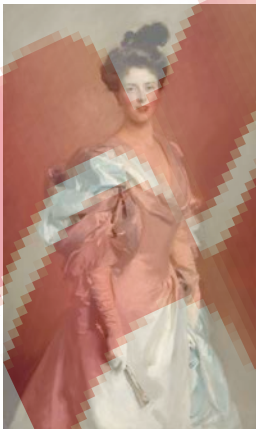
- Observa las imágenes 1 y 2, y escribe en las líneas, según el diseño que hace el artista de las figuras o formas, a qué tipo de representación del cuerpo humano pertenece cada obra.
- Comenta tus respuestas con el profesor.

Escultura de figuras humanas, sin crédito

1. _____

Mary Crowninshield Endicott Chamberlain, John Singer Saigent, 1902.

2. _____

PROYECTO

Piensa a qué estilo o estilos te gustaría recurrir para representar el tema y cuerpo(s) de tu proyecto artístico.

BITÁCORA

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

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Recurrirás a diferentes diseños espaciales en las figuras y las formas para crear diversos estilos del cuerpo humano.

¿Qué voy a hacer?

- Piensa en tu cantante (solista), actor o actriz favorito (hombre o mujer). Trata de recordar aspectos muy característicos de él o ella (su complexión, gestos, posturas, adornos o ropa que use, etc.).
- Realiza un dibujo que lo represente en cada recuadro de la siguiente página, según el estilo que se indique.
- En la parte realista deberás ser lo más apegado a como luce en realidad, por lo que te recomendamos crear con tu lápiz o pinturas luces y sombras, matices, formas o figuras que lo hagan ver más real (¡no te preocupes si no lo logras a la perfección!).
- En la parte no realista puedes alargar, estilizar o desproporcionar facciones, extremidades o incluso enfatizar algún detalle que sea muy característico de tu personaje.
- Recuerda lo que aprendiste sobre abstracción el año pasado y aplícalo para crear el cuerpo de tu personaje con este estilo, ya sea de forma geométrica u orgánica.
- Da un título a tu ejercicio que incluya el nombre de tu personaje.
- Entrega tu trabajo al maestro para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, guárdalo en tu portafolio.

REALISTA	NO REALISTA O ESTILIZADO	ABSTRACTO
		

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____

EXPRESARTE

- Observa el siguiente retrato y en las líneas escribe de qué tipo es: su estilo (realista, no realista o abstracto), si es de cuerpo completo o parcial de frente, perfil o tres cuartos.
- ¿Reconoces quién es? De ser así, escribe su nombre y añade lo que sepas de ella; si no la reconoces, de igual forma escribe lo que te dice la imagen sobre su personalidad (aprovecha lo que has aprendido en tus clases de historia para hacer este ejercicio).
- Menciona algunos elementos compositivos que observes en esta imagen.
- Comparte tus respuestas con tus compañeros.

PROYECTO

Decide: ¿te gustaría recurrir a algún tipo de retrato para tu proyecto artístico?

BITÁCORA

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

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Interpretarás ciertos rasgos de una personalidad y los plasmarás a través de un retrato y sus diversos elementos compositivos.

¿Qué voy a hacer?

- Elige un amigo de tu salón para retratarlo. Análzalo bien para que determines con qué elementos expresarás mejor su personalidad (posturas, gestos, mirada) y rasgos físicos a través de líneas, texturas, sombras, proporciones, contornos, etcétera.
- Define si harás un retrato realista, estilizado o abstracto; también piensa si será de cuerpo entero o parcial, de perfil, frente o tres cuartos.
- Recurre a toda tu imaginación y creatividad crear tu propio estilo, como lo hicieron los artistas que has estudiado a lo largo de la unidad. Recuerda que tu retrato puede combinar varios tratamientos, por ejemplo, puede ser psicológico y alegórico a la vez.
- En el título escribe: "Retrato (el tipo y tratamiento) de (el nombre de tu amigo)".
- Exhibe tu trabajo para que los demás puedan apreciarlo. Compartan sus opiniones e interpretaciones (recuerden hacerlo respetuosamente).
- Entrega tu trabajo al maestro para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, guárdalo en tu portafolio.

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____

EXPRESARTE

- Observa el retrato y procura adivinar su título partiendo de las emociones que expresa.
- Después comenta con tus compañeros qué aspectos de la obra ayudan a reforzar el sentimiento expresado y señalen todos los elementos compositivos que para ustedes son significativos de este retrato.
- Para finalizar, describan qué tipo de retrato es, su estilo y tratamiento.

Gustave Courbet, 1843-45.

PROYECTO

Busca en internet otras obras que recurran al cuerpo para expresar emociones y analiza qué elementos te inspiran.

BITÁCORA

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

CREARTE

¿Qué voy a aprender?

Expresarás emociones a través de posturas, gestos u otros elementos compositivos que conformen un cuerpo.

¿Qué voy a hacer?

- En la siguiente página crea un *collage* que represente un cuerpo completo mediante el cual expreses alguna emoción o sensación.
- Busca en los materiales, revistas y periódicos que trajiste imágenes que te ayuden a reforzar el sentimiento elegido.
- Recórtalas de manera que te ayuden a formar la figura del cuerpo humano que quieres representar. Puedes realizar el contorno de la figura con tu lápiz, corregir con tu goma si te equivocas y una vez que lo tengas listo, proceder a recortar y pegar los papeles.
- Agrega colores, elementos o trazos que te ayuden a darle fuerza expresiva a tu obra.
- Dale un título a tu ejercicio que tenga que ver con lo que expresa.
- En grupo, expongan sus trabajos y compartan apreciaciones.
- Entrega tu trabajo al maestro para que lo evalúe. Cuando te lo devuelva, guárdalo en tu portafolio.

Título _____ Nombre _____

Grupo _____ Fecha _____