

Primer momento: diagnóstico

Este ejercicio diagnóstico no es para calificar lo que sabes; es un proceso para que tomes conciencia de aquello que aún no sabes o que sabes, pero que podrías reflexionar y mejorar en su comprensión (metacognición).

1. Escribe el nombre de dos artistas importantes en la historia del arte universal.

2. ¿Asistes con frecuencia a exposiciones artísticas?

SÍ ☐ NO ☐

Si tu respuesta es afirmativa, menciona una exposición que te haya gustado.

3. ¿Has analizado tus obras de arte?

SÍ ☐ NO ☐

En caso afirmativo, escribe cómo has realizado ese análisis.

4. Reflexiona sobre lo que observas en la siguiente obra, y luego escribe esa reflexión.

5. Observa la pintura y, con la ayuda de un compañero, ubica en la sopa de letras: segundo nombre del artista, país de origen, período artístico al cual pertenece, género de la obra y título.

Giuseppe Arcimboldo,
El verano, 1573.

M	Y	P	A	R	I	A	Y	E	T
A	R	C	I	M	B	O	L	D	O
N	X	U	R	A	Y	N	P	R	M
I	Q	T	O	T	C	F	E	K	H
E	Y	B	G	J	W	A	P	Q	D
R	V	A	E	A	I	U	R	B	E
I	R	Y	L	L	S	Z	P	T	S
S	O	N	A	R	E	V	L	E	I
M	W	T	E	R	J	R	Y	J	L
O	I	M	Q	I	Ñ	P	O	A	O

Aprendamos acerca de... ►

Cine

El cine comenzó como una secuencia de fotogramas sin color, la realidad estaba atrapada y se podía reproducir cuantas veces se quisiera. Pero la tecnología de finales del siglo XIX y principios del XX no era suficientemente buena para poder reproducir el color real de las cosas.

Con el tiempo fue mejorando y el color llegó a las salas de cine, pero en la actualidad algunos deciden prescindir del color para concentrarse en la escala de grises. En las películas a blanco y negro el lenguaje visual juega un papel mucho más importante, la fotografía cuenta con más detalle y las sombras pasan a tener más protagonismo.

Con el tiempo, el cine mudo y el de suspenso tuvieron en Charles Chaplin y en Alfred Hitchcock, respectivamente, dos representantes significativos. El primero se desempeñó como actor, director, escritor, productor y compositor; fue el creador de Charlot, vagabundo que se convirtió en el ícono del cine cómico.

El segundo, considerado el maestro del suspenso, combinó magistralmente ambientes oscuros, persecuciones intensas y escenas aterradoras en cintas como *Psicosis*, *Los pájaros* y *El hombre que sabía demasiado*.

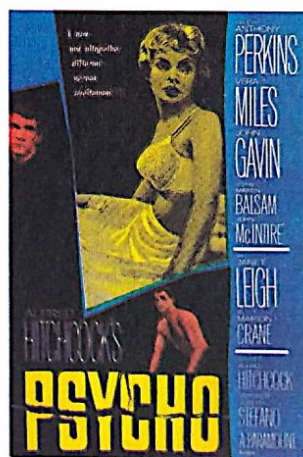
Programa un ciclo de cine de vampiros y reflexiona con tus compañeros y docente acerca de los directores que han trabajado este tema: ¿quién lo ha hecho mejor? y ¿cuáles son los criterios estéticos para definirlo?

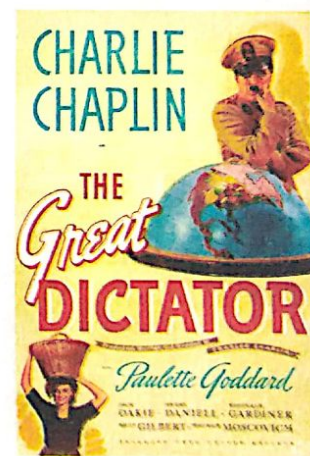
Charles Chaplin.

Alfred Hitchcock.

Alfred Hitchcock, *Psicosis* (Psycho), 1960.

Charles Chaplin, *El gran dictador* (The Great Dictator), 1940.

Técnicas secas del dibujo: carboncillo

Leonardo Da Vinci, *La Virgen y el Niño con santa Ana y san Juan Bautista* (Cartón de Burlington House), 1499-1500.

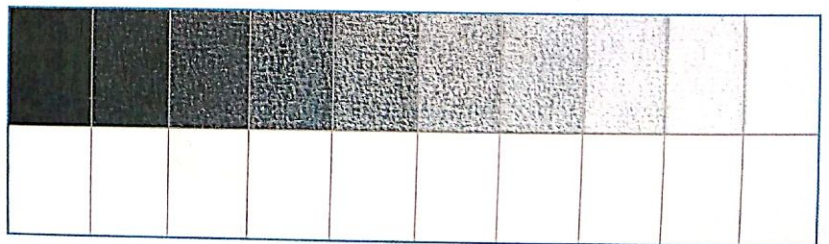
El carboncillo es un palillo de madera suave y ligero que, carbonizado, se utiliza para dibujar.

Desde la Antigüedad el hombre ha buscado y empleado diferentes materiales para expresarse. El carboncillo representa los comienzos del dibujo y las bases técnicas para dominarlo.

Con el carboncillo, el artista puede realizar bocetos de sus obras, ya que perfecciona el uso de las sombras, texturas y líneas en el dibujo, elevándolo a un mayor nivel expresivo.

Algunos artistas se han especializado en el uso del carboncillo, usando esta técnica para crear extraordinarios dibujos de la figura humana.

Con una barra de carboncillo o lápiz carbón, haz este ejercicio:

Lápiz sanguina

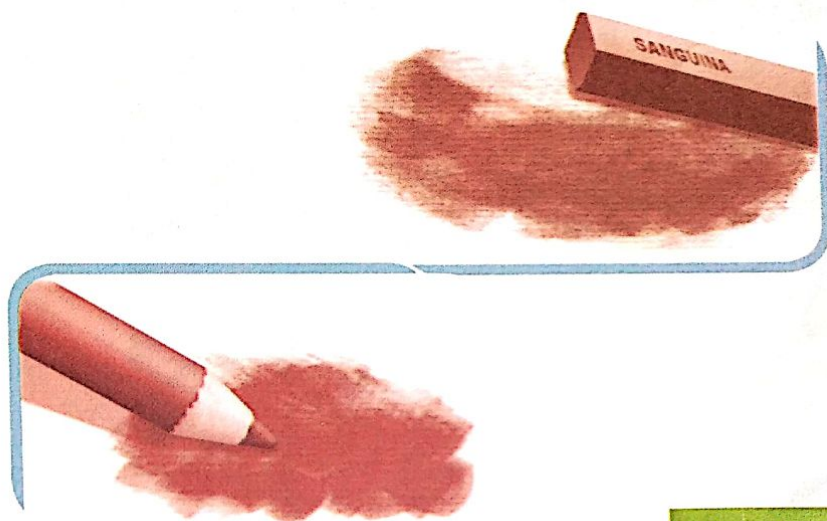
Cantarini Simone, *San Juan Bautista en el desierto*,
Primera mitad del siglo XVII.

La sanguina es una técnica que utiliza pigmento de color marrón y rojo terracota. Se fabrica con óxido de hierro.

La aplicación de la técnica de la sanguina posibilita que la textura del papel resalte sobre el dibujo, esto hace que la obra sea más atractiva, por ello, es ideal para la creación de retratos y desnudos en los cuales se desea lograr una luminosidad extraordinaria.

Las barras de sanguina son utilizadas con mayor frecuencia, sin embargo, también encontramos sanguina en lápiz y en polvo.

► ¿Las pinturas y dibujos rupestres se hacían en cavernas, sobre rocas?

En la época rupestre (paleolítico), los artistas usaban colores vegetales y minerales mezclados con sangre de animales y, coloreaban los dibujos en las cavernas donde vivían.

Para elaborar las mezclas usaban piedras, con las cuales maceraban los elementos hasta convertirlos en polvo, adicionaban hojas y raíces que contenían óxidos y agregaban grasa de animales o plantas, así lograron que los pigmentos permanecieran en las cavernas hasta la actualidad.

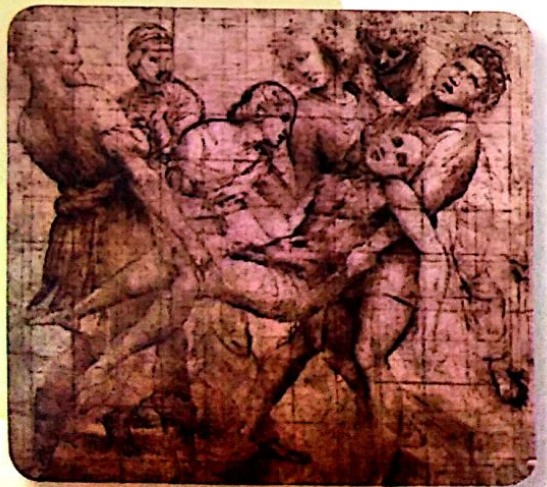

Artista del paleolítico, Lascaux, Francia, 13000 a. de C.

La sanguina era llamada en la Antigüedad *Sinopia* debido a la ciudad turca de Sinope, de allí procedían las hematites que eran las piedras rojas de las cuales se podía extraer el color mineral.

Fue utilizada, al principio, para realizar los bocetos de frescos, dibujando directamente en el muro previamente preparado.

En el siglo XIV adquirió la importancia como técnica de dibujo sobre papel, aplicada en trazos sombreados con la barra o agregando agua y dibujando con el pincel.

Rafael Sanzio de Urbino, Boceto para fresco, 1600.

Lápices de colores

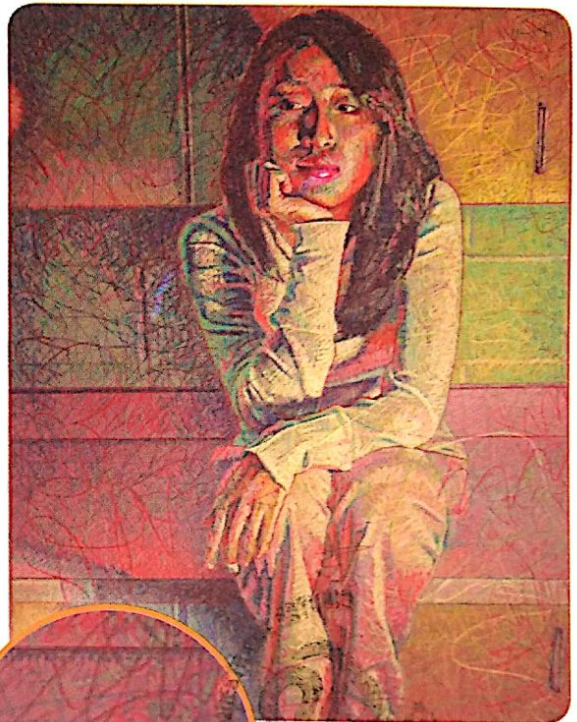
Los lápices de colores son barras de pigmentos minerales, compactados con grasa dentro de un cilindro de madera.

Los lápices de colores no suelen ser considerados como elementos artísticos importantes; sin embargo, se pueden encontrar obras impresionistas, hiperrealistas y caricaturas espectaculares elaboradas en dicha técnica.

Para comenzar a elaborar un dibujo en esta técnica, realiza el boceto con un color grisáceo o dominante en la composición, y aplícalo de manera suave y tenue.

Luego, colorea con los lápices de colores directamente en el papel o superpone colores en diferentes tramas para crear mezclas.

John Smolko, *Dinah*, 2006.

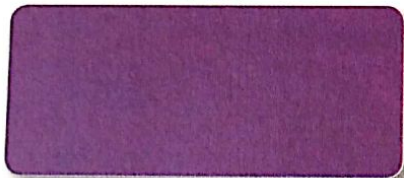
► ¿... cuando ubicamos dos colores complementarios, el uno al lado del otro, adquieren mayor luminosidad?

Las parejas de colores complementarios brillan de tal manera, que algunos estudiosos han llegado a darles un porcentaje para su uso. Por ejemplo:

30%

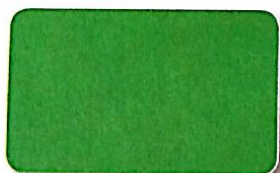
70%

50%

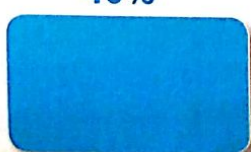
50%

60%

40%

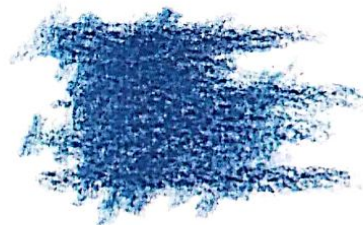

Diferentes aplicaciones de los lápices de colores

Color suave, aplicado en una dirección

Color semifuerte aplicado en círculos

Color fuerte aplicado en dos direcciones

Color extrafuerte

Tiza pastel

Edgar Degas, *Fin de arabesque*, 1877.

La tiza pastel es una barra compuesta de pigmentos de diferentes colores y goma arábica. A esta mezcla se le agrega creta para obtener colores claros.

Esta técnica debe su nombre a la pasta con la que se hacen las barras o minas para los lápices.

En el mercado se pueden conseguir varias presentaciones de la tiza pastel. Según el dibujo que deseamos realizar, estas son: pasteles duros, blandos, semiblandos, y lápices de pastel.

Debido a que la tiza pastel es una técnica seca, permite realizar composiciones con mayor rapidez, así como trazos ágiles y espontáneos, ya que el artista no se ve obligado a esperar a que la pintura se seque para aplicar nuevas capas encima.

► Para aplicar la tiza pastel existen dos técnicas básicas que todo pintor debe conocer: el degradado, con o sin trama, y el difuminado.

Julian Beever, *Algo brillante en el pavimento*, 2007.

Ilusiones ópticas - Arte Callejero

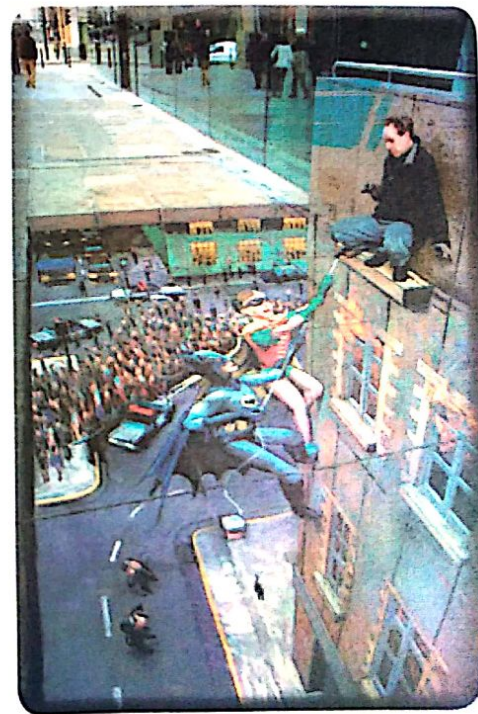
Muchos artistas contemporáneos han encontrado ventajas en el uso de la tiza pastel, uno de ellos es Julian Beever, artista británico quien por más de 10 años se ha dedicado a pintar con tiza pastel, creando ilusiones ópticas en las calles de Londres y de otras ciudades de Europa, Estados Unidos y Australia, a través del uso de la perspectiva. Si quieres conocer más acerca de este artista visita el siguiente link de internet: <http://users.skynet.be/J.Beever/pave.htm>

Difuminado

Degradado

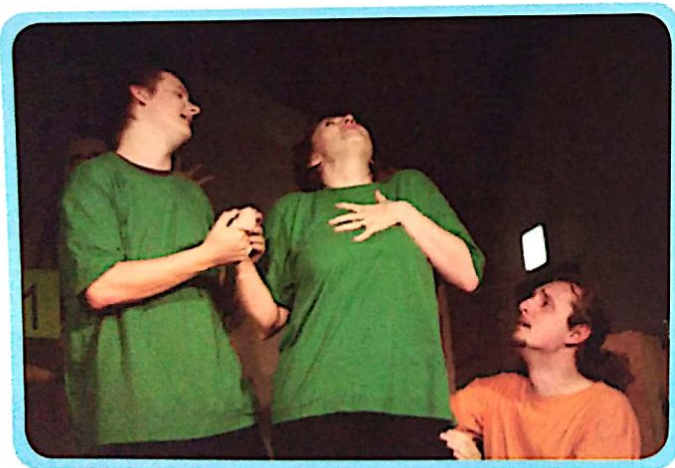
Julian Beever, *Batman y Robin*, 2006.

Aprendamos acerca del... Teatro

Ludovic Guilliard, obra: *Salimos en pelotas*, grupo: Compañía Impromptu, 2000.

Martín Babio, obra: *Match de improvisación*, grupo: Impro Liga, 2008.

Improvisar es escribir en el aire, con el cuerpo, la voz y la imaginación, una propuesta de trabajo escénico.

La improvisación es un teatro vivo basado en la invención creativa personal y grupal, en la espontaneidad, la imaginación, la fantasía, la poesía, los sentimientos y la emotividad.

El improvisador puede ser un actor, director o dramaturgo. En la **improvisación**, la persona que dirige crea una situación; por ejemplo, te puede decir: "eres médico(a)" o "estás enfermo(a)"; ahora "¡ACTÚA!". Es como si te vistieras con un personaje recién inventado.

Puedes improvisar a partir de hechos propios, o de situaciones que te han contado o con lo que te sugiere el espacio. También, puedes improvisar sobre cuentos, ideas, sueños, películas, noticias del periódico, imágenes, entre otros.

Realiza una improvisación teatral con el tema o evento que desees y valórala con tu grupo de compañeros.

¿Alguna vez has tenido que improvisar? ¿En qué situación?

Aprendamos acerca del... Arte iberoamericano

Cuando hablamos de arte iberoamericano es necesario tomar en cuenta tres grandes realidades históricas:

1. La ubicación geográfica de los países, así como el contexto histórico que los agrupa.
2. La evolución del arte en estos países, estructurada en períodos históricos.
3. El compromiso del arte con los cambios sociopolíticos.

Jesús Helguera, *La leyenda de los Volcanes*, 1940.

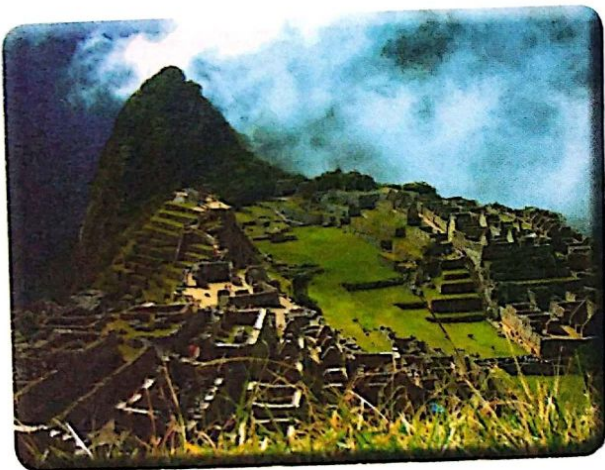
Algunos estudiosos del arte latinoamericano se inclinan por cuatro períodos relevantes:

1. Arte Indígena o Precolombino
2. Arte Colonial
3. Arte Postcolonial
4. Arte Latinoamericano del siglo XX

En esta ocasión profundizaremos sobre los comienzos:

1. **Arte indígena o precolombino:** este período reúne manifestaciones artísticas realizadas durante el período precolombino, antes de la llegada de los colonizadores. Durante esa época (desde 5.000 años a.C. aproximadamente hasta finales del siglo XIV), se desarrollaron grandes culturas en toda la extensión de América Latina.

ARTE MAYA: templo del Gran Jaguar, lo encargó el Rey Ah Cacao. Se encuentra en El Petén (Guatemala). Mide 55 metros de altura.

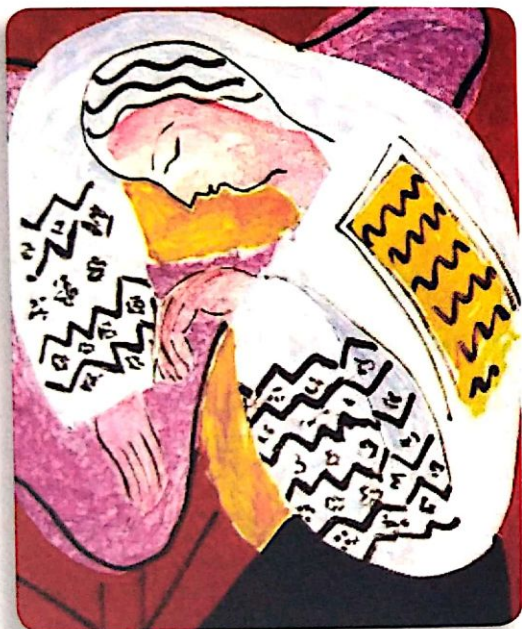
ARTE INCA: Machu Picchu. Una ciudad realizada durante el gobierno de Inca Pachacútec. Está ubicada en Urubamba, región de Cusco, Perú.

- ▶ Las culturas más destacadas se ubican en Centro América (los Mayas y los Aztecas) y en Sur América (los Incas). Estas culturas se consolidaron en sus territorios por su larga permanencia en ellos. Hubo otras culturas, más bien nómadas, que permanecieron en la fase prehistórica hasta su extinción.

Análisis del color en una obra de arte fauvista

El fauvismo surgió en Francia entre los años de 1904 a 1907. Los artistas de este movimiento desarrollaron un estilo de pintura que les asignó el nombre de fauves (fieras).

En las obras fauvistas predominaron los violentos choques de color y las deformaciones visuales, por ello fueron llamados "las fieras salvajes". Su libertad de expresión desconcertó a quienes veían por primera vez las obras.

Henri Matisse, *El sueño*, 1940.

El aspecto salvaje de la obra de Henri Matisse, líder del grupo fauvista, puede notarse en su gusto por los colores brillantes, en su enorme capacidad de invención y en el toque de esplendor oriental que supo darles a sus obras.

Henri Matisse, *Naturaleza muerta con magnolia*, 1941.

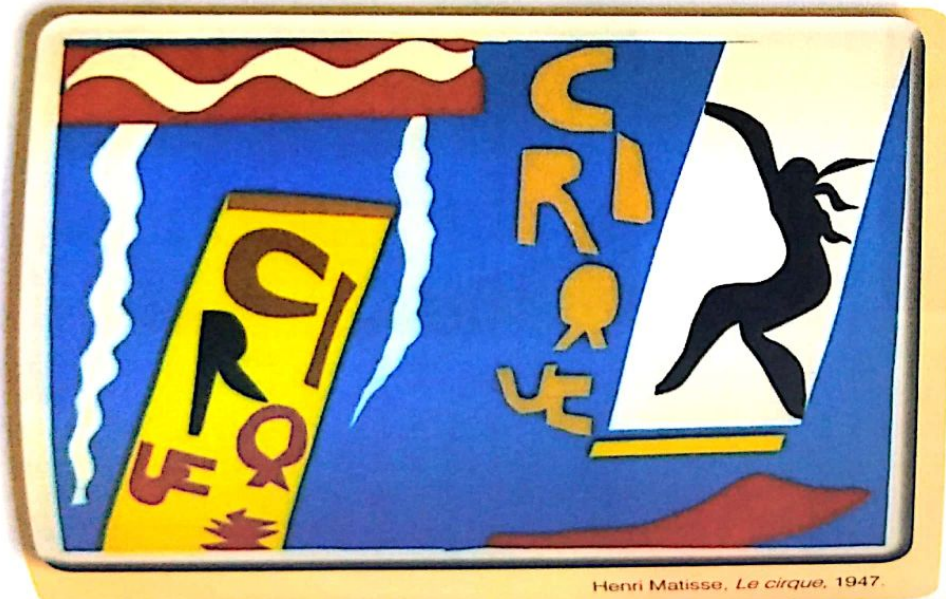
En tus composiciones artísticas, ¿cuáles son los colores que más utilizas y por qué?

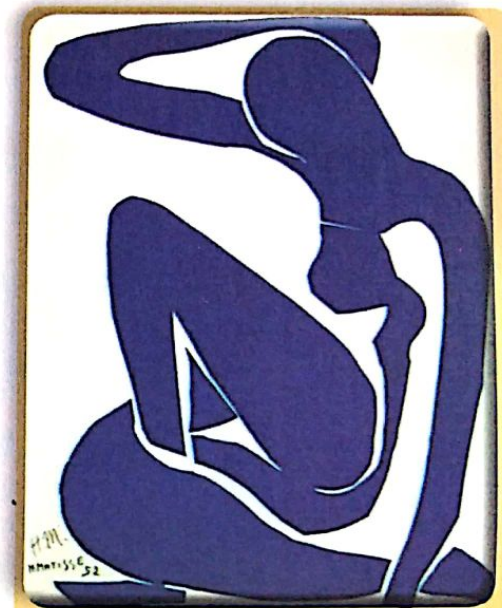
► ¿A finales de los años 40 del Siglo XX, Henri Matisse (1869 - 1954) sufrió una parálisis que le impidió manejar el pincel?

Sin embargo, su trabajo artístico no decayó, ya que se dedicó a la técnica del *découpage*, que consiste en recortar imágenes en papeles de colores y pegarlos sobre una superficie. Gracias a este método creó obras de brillante colorido, como las que observas a continuación.

Años atrás, Matisse había afirmado: "Yo sueño un arte equilibrado, puro, tranquilo, que sea para cualquier intelectual o para el hombre de negocios, algo análogo a una buena poltrona donde reposar de sus fatigas físicas".

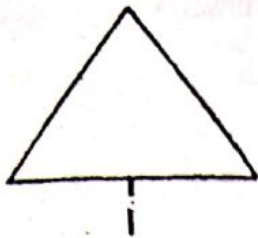
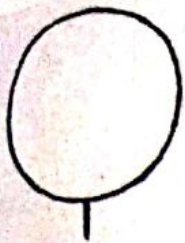

Henri Matisse, *Le cirque*, 1947.

Henri Matisse, *Gran desnudo azul*, 1952.

Matisse marcó sensaciones con el color, y generó en sus obras una gran sensualidad, si bien siempre controlada por una organización estructural.

2

4

Los árboles deben ser vistos en su conjunto como formas geométricas. 1. Efectos texturales resueltos con punta en cúña. — 2. Punta en cincel. — 3. Punta en cúña. — 4. Punta corriente y frotados.

Maceta rupestre

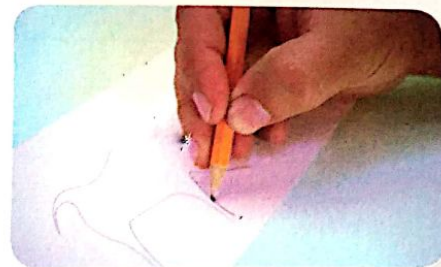
Materiales

1

Selecciona elementos como hojas, flores, tierra, café, condimentos, etc., realiza las mezclas necesarias dependiendo del color que quieras lograr.

PUNTO 3 P.H

2

Inspírate en el arte rupestre y dibuja una figura en papel.

3

Recorta con unas tijeras el dibujo para crear una plantilla.

4

Utiliza agua para diluir el pigmento y una esponja para aplicarlo a través de la plantilla sobre la maceta.

5

Tu maceta está lista para que siembres una planta y la expongas a tu grupo.

Quinto momento: evaluación

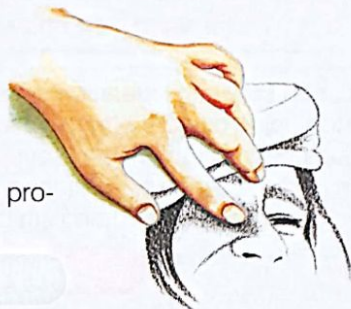
RELACION

Heteroevaluación:

1. ¿Cómo se le llama al lápiz o a la barra con la cual se realizó este dibujo?

2. ¿Qué nombre recibe esta técnica del dibujo?

3. ¿Qué nombre recibe este proceso empleado en el dibujo?

Evidencias de aprendizaje

Coevaluación:

1. Solicita a un compañero que te sirva de modelo y que realice una pose para dibujarlo a través de un boceto.

Autoevaluación:

1. Creo que es importante aprender a dibujar porque:

MUESTRA DE ESTUDIO
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
TEL: 33 13 24 13
CALLE SAN JUAN 2413
Modelado, Ensamblado
Industria