

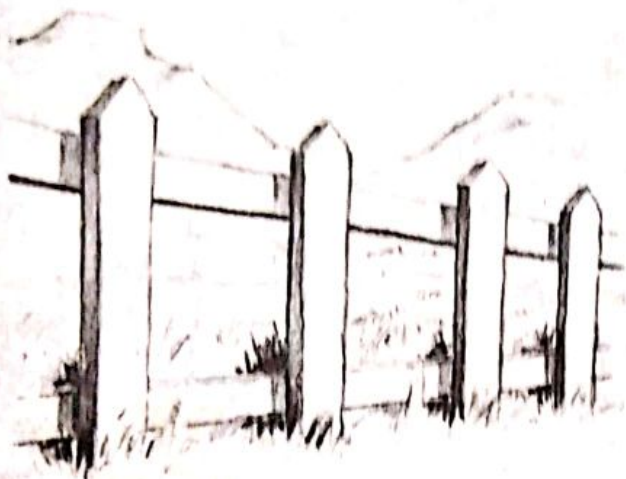
1

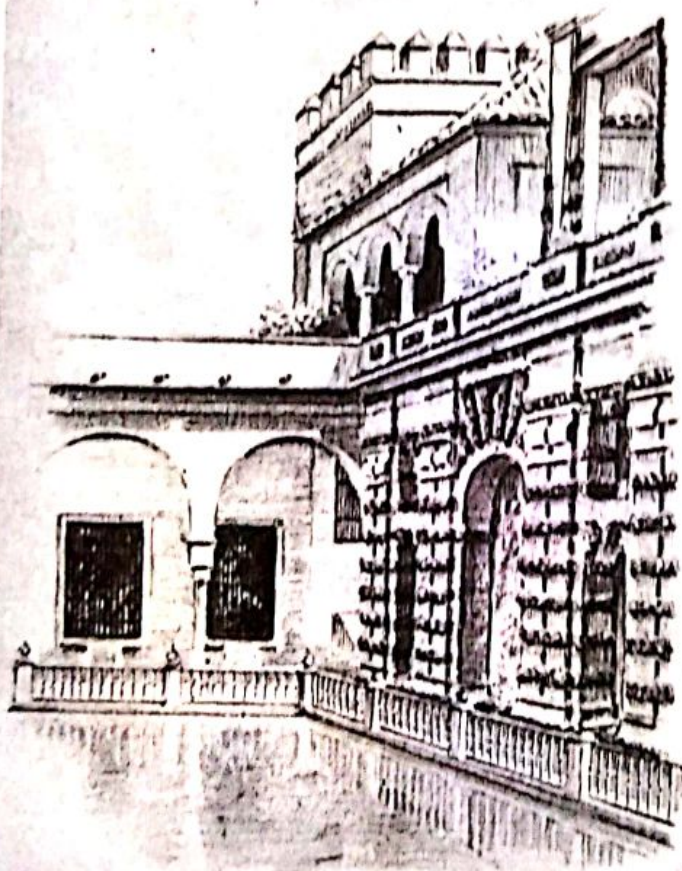
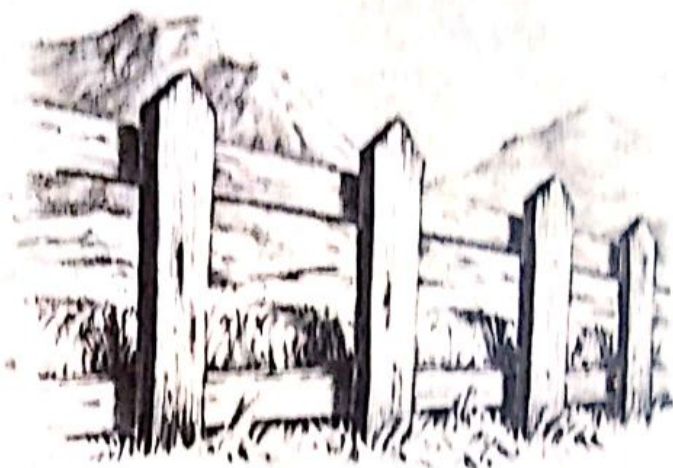
2

3

4

6

1 y 2. Reflejos. — 3 y 4. Dibujo inicial y resolución definitiva. — 5. Rayados y medias tintas con esfumino. — 6. Apunte de ejecución rápida y desenvuelta.

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.

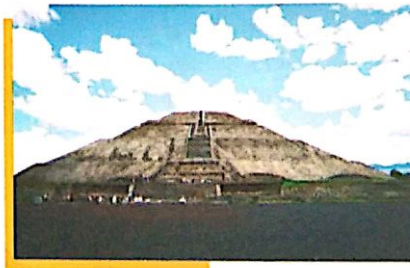

ARTE INCA: Machu Picchu. Una ciudad realizada durante el gobierno de Inca Pachacútec. Está ubicada en Urubamba, región de Cusco, Perú.

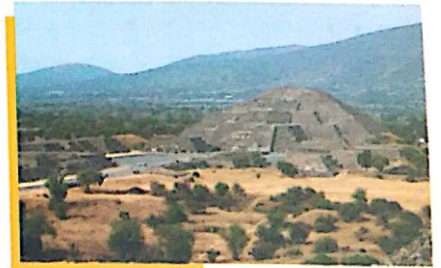
Las culturas más destacadas se ubican en Centro América (los Mayas y los Aztecas) y en Sur América (los Incas). Estas culturas se consolidaron en sus territorios por su larga permanencia en ellos. Hubo otras culturas, más bien nómadas, que permanecieron en la fase prehistórica hasta su extinción.

Aprendamos acerca del... **Arte iberoamericano**

Al acercarnos a los orígenes del arte en América Latina, descubrimos la grandeza de unas culturas que aún hablan: los mayas, los aztecas y los incas.

Pirámide del Sol , México.

Pirámide de la Luna, México.

Aztecas

Los aztecas tenían dioses, de acuerdo con la conveniencia. Quetzalcóatl (dios del bien) y Tezcatlipocatl (dios del mal), entre otros.

La arquitectura azteca usaba la piedra como principal material de construcción. Obras como las pirámides de la Luna y del Sol, se encuentran al inicio del camino de los muertos, ubicado en el yacimiento arqueológico de Teotihuacán, en ciudad de México.

La pintura azteca se caracterizó por la utilización del color plano, sin matices ni sombras, el cual estuvo al servicio de otras disciplinas artísticas, como la cerámica, la escultura y la arquitectura.

En sus trabajos escultóricos se observa la apropiación de la geometría y el uso de la dualidad para desarrollar sus temáticas, las cuales estaban al servicio de las deidades.

¿Qué semejanzas o diferencias observas entre las pirámides aztecas y las pirámides de la cultura egipcia?

Mayas

Los mayas lograron cultivar la aritmética, llegando a hacer cálculos astronómicos con increíble exactitud. Usaban los puntos para numeración escrita y esto les ayudó también en sus construcciones arquitectónicas.

En las esculturas mayas predominan las de bulto y el bajo relieve para ornamentar las fachadas de algunas de sus edificaciones. El tema predominante fue la mitología y la vida social.

Los artistas mayas fueron muy imaginativos para narrar, con originalidad, sus historias, las cuales plasmaron en grandes murales y en la decoración de cerámicas.

Incas

Según algunas leyendas, los incas provienen de las cuencas del Lago Titicaca, y desde allí se extendieron, abarcando los territorios de Perú, Ecuador, parte de Bolivia, Chile, Argentina y Colombia.

La arquitectura inca se caracteriza por la grandiosidad de sus edificaciones. Lograron la perfección en la talla de la piedra, con un impecable ajuste entre ellas.

Los incas no desarrollaron el arte de la escultura, tal como lo hicieron otras culturas precolombinas. Su dedicación se acentuó más en la cerámica y en la orfebrería. Sus vasijas, aunque tenían función utilitaria, se modelaban con motivos antropomorfos (figuras humanas) y zoomorfos (figuras de animales).

Machu Picchu, Perú.

Tema 3

Análisis de la figura humana en el arte expresionista

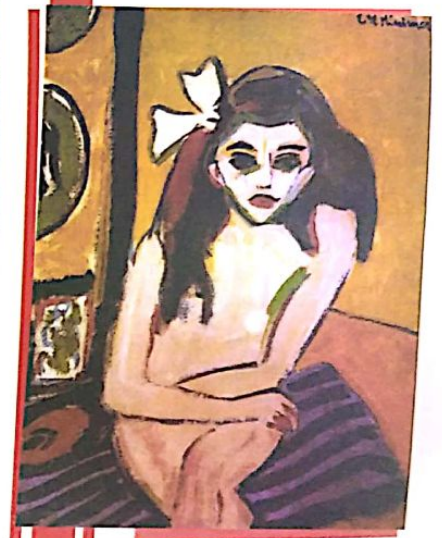
El expresionismo buscó manifestar los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva.

Los cuadros expresionistas se caracterizan por su expresividad y fuerza psicológica, lo que se logra a través de composiciones agresivas, en las que el cuerpo humano aparece distorsionado y con el rostro desfigurado o triste.

Oskar Kokoschka, *La tempestad*, 1914.

¿Qué diferencias observas entre el impresionismo y el expresionismo?

Ernst Ludwig Kirchner, *Marcela*, 1909.

Los artistas expresionistas recurrieron a la estética de la fealdad, para representar la deformidad, la enfermedad y la locura. De ahí que los personajes que aparecen en sus obras, más que seres concretos, reproducen tipos humanos, a través de los cuales se concretan sentimientos, estados del alma y miedos subjetivos.

Sabías

En 1941, el Partido Nacional Socialista alemán declaró, al pintor expresionista Emil Nolde, "artista degenerado" y le prohibió pintar. En consecuencia, algunas de sus obras fueron destruidas y otras decomisadas. Sin embargo, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, Nolde produjo de manera clandestina pequeñas acuarelas de flores, que bautizó como "imágenes no pintadas".

Emil Nolde. Blaue Akelei und gelbe Rosen. 1935-1940.

Emil Nolde, Máscaras, 1911.

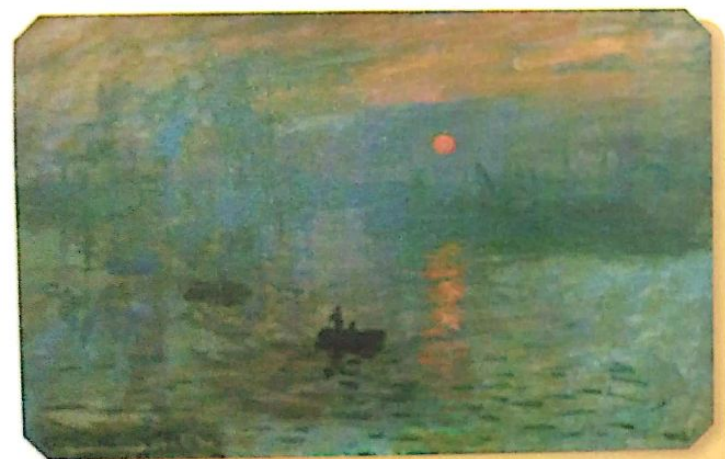
Fuerte en el manejo del pincel, atrevido en la utilización de colores estridentes, genial en sus figuras de rostros a modo de máscaras, Nolde vivió 89 años y produjo en total más de 1.100 cuadros, 230 aguafuertes y 83 litografías.

Acerca del colorido de su obra, el autor afirmó: "Amo la música de los colores. Los colores son mis notas. Con ellos compongo sonidos y acordes".

Escribe una frase que describa cómo es el colorido de tus composiciones.

El impresionismo y el paisaje

El impresionismo es un movimiento pictórico que se caracterizó por representar las impresiones que dejaba la luz en los objetos.

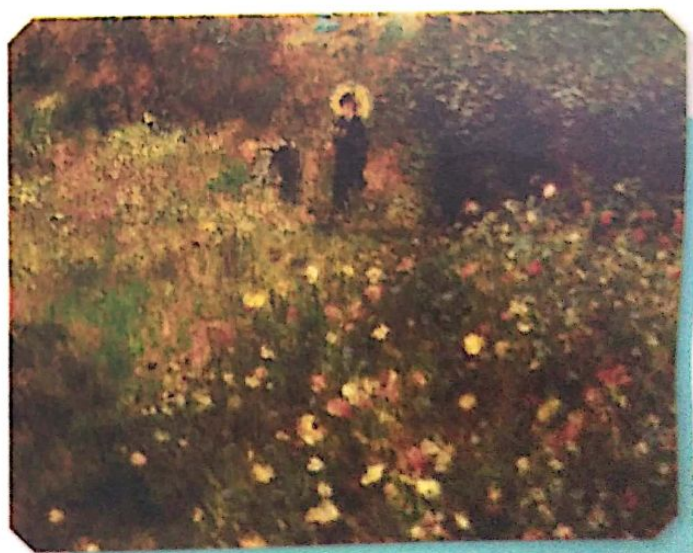
Claude Monet, *Impresión Sol Naciente*, 1872

El nombre de impresionismo se debe a este cuadro de Claude Monet, llamado: *Impresión Sol Naciente*.

Consulta qué técnica utilizó el artista para pintar esta obra.

El tema principal del impresionismo fue el paisaje. Los artistas acostumbraban a hacer series sobre un mismo paisaje capturando la luz en las diferentes horas del día. ¿Imaginas lo rápidas que eran sus pinceladas?

Para lograr estos efectos de luz, los artistas del impresionismo acostumbraban pintar al aire libre.

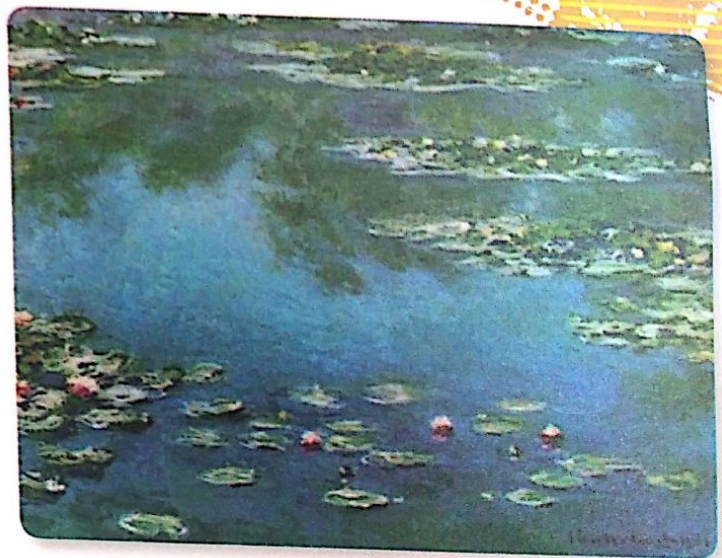

Pierre-Auguste Renoir, *Mujer con sombrilla en un jardín*, 1873

Los impresionistas solían pintar con colores puros, sin ningún tipo de mezcla previo realizado en la paleta, pues las combinaciones se realizaban en la misma pintura o superponiendo colores puros unos muy cerca de otros, de modo que el ojo humano fuera el encargado de realizar las mezclas visualmente.

Georges Pierre Seurat, *Estudio para "El circo"*, 1891

Claude Monet, *Serie Nenúfares*, 1906

Claude Monet realizó la serie de obras más grandes del impresionismo, llamada *los Nenúfares*, la cual inició en el año 1916 y terminó en 1923.

Calcula cuál fue el tiempo que se demoró Claude Monet en pintar esta serie y responde: ¿cuánto tiempo te demoras en pintar un paisaje?

Paradigmas

Los precursores de la pintura moderna en Colombia lograron dos emancipaciones que cambiaron completamente la fisonomía del arte colombiano. En primer lugar, la pintura moderna en Colombia se libró de la academia, que proponía un sistema único de representación de la realidad. Y, en segundo lugar, permitió que los y las artistas no se sintieran obligados/as a abordar literalmente los problemas sociales del país. Ambos hechos posibilitaron una práctica del arte autónoma y coherente con la evolución del arte contemporáneo internacional, lo cual se reflejó en el reconocimiento que muchos/as de estos/as artistas recibieron y aún reciben en el exterior.

Hacer que los paradigmas mentales y culturales cambien no es un hecho fortuito. Es un proceso lento y complejo, en el que intervienen muchas personas e instituciones y que requiere de muchos esfuerzos.

En el arte, los cambios de paradigma, aunque pueden ser más acelerados, también toman su tiempo. En Colombia, la modernización de las artes fue un proceso complejo y no exento de discusiones y polémicas, entre los artistas y los/las críticos/as defensores/as del nuevo paradigma y aquellos y aquellas que insistían en una forma del arte nacionalista, indigenista o incluso académica.

Guillermo Wiedemann, Sin título, 1965

La pintura moderna

"No se trata de pintar la vida, sino de darle vida a la pintura". Pierre Bonnard

Los/las modernos/as, algunos de ellos/ellas figurativos/as, otros/as, abstraccionistas, buscaban un sistema de representación autónomo, que no dependiera de la realidad externa para ser valorado/a y admirado/a. Críticos/as como Marta Traba (una de las críticas de arte más importantes de la historia del país) insistía en que el arte abstracto era tan complejo como el arte figurativo, puesto que el artista debía buscar una coherencia en los mismos elementos plásticos: color, líneas y formas.

Guillermo Wiedemann, La muerte, 1942

En varios de estos casos, lo que la crítica valoraba en estos/as artistas era la manera en que, pese a utilizar formas abstractas, lograban transmitir estados de ánimo y visiones personales sobre la realidad circundante. Así, por ejemplo, lo vemos en el caso de Guillermo Wiedemann, un artista emigrado de Alemania que captó el esplendor del trópico a través del uso de colores estridentes y aplicados con exquisitez. En estas obras, puede verse su paso de la figuración a la abstracción y luego al *collage*. Asimismo, lo notamos en la obra de Enrique Grau, quien empieza a darle al género de la naturaleza muerta un tratamiento muy personal y poético.

Guillermo Wiedemann, Palmeo, 1963

Enrique Grau, Elementos para un eclipse N. 1, 1957

Historia del arte

En efecto, las palabras *construcción* y *dinámica* nos remiten a valores estrictamente plásticos, en los que no interviene la realidad. Al/a la artista le interesan los colores, las formas y el movimiento del ojo a través de la sensación dinámica que produce la composición. El arte elabora sus propias reglas y se refiere sólo a sus propios problemas.

Podríamos preguntarnos de qué manera un medio hasta cierto punto conservador en materia artística vio estas manifestaciones que desafiaban todas sus expectativas. A este respecto hay que decir que la crítica tuvo un papel determinante para ayudar a que las personas comunes y corrientes supieran en qué residía el valor estético de manifestaciones como las abstractas y accediera a contemplarlas y disfrutarlas.

Estas dos obras, una de Lucy Tejada y otra de Marco Ospina, pueden darnos una idea más o menos aproximada del panorama de los inicios de modernización del arte colombiano. En la primera de estas obras, observamos varios elementos a tener en cuenta. En primer lugar, está el título, que nos remite a una especie de desprecio por el tema. En efecto, *Mujeres sin hacer nada* parece referirse al hecho de que al/a la artista ya no le interesa referirse a un tema concreto, sino que este último es una especie de pretexto para crear cierta disposición plástica de elementos visuales.

Lucy Tejada, *Mujeres sin hacer nada*, 1957

Asimismo, encontramos un cromatismo que se alinea alrededor de tonos cálidos y una estructura espacial que no es realista, puesto que los distintos planos del cuadro nos muestran acciones que podrían estarse realizando en tiempos y lugares distantes entre sí.

El segundo cuadro pertenece a Marco Ospina, uno de los primeros artistas que intentó introducir, en la pintura moderna colombiana, la abstracción total, es decir, una composición que no hiciera referencia alguna respecto de la realidad. Aunque ya en Europa y Estados Unidos la abstracción era un lenguaje artístico aceptado por todo el círculo del arte desde hacía varias décadas, en Colombia esta inclinación no se había manifestado de manera directa. Ospina intenta, en esta composición, ir más allá incluso que Lucy Tejada, pues ya no sólo evade el tema, sino que el título mismo hace énfasis en los mismos aspectos formales del cuadro.

Marco Ospina, *Construcción dinámica*, 1957

El tono

Hablar del tono es hablar del nombre específico de cada color y todas sus variaciones cualitativas, en los sólidos o pigmentos se han determinado varios tonos bases.

Valores tonales

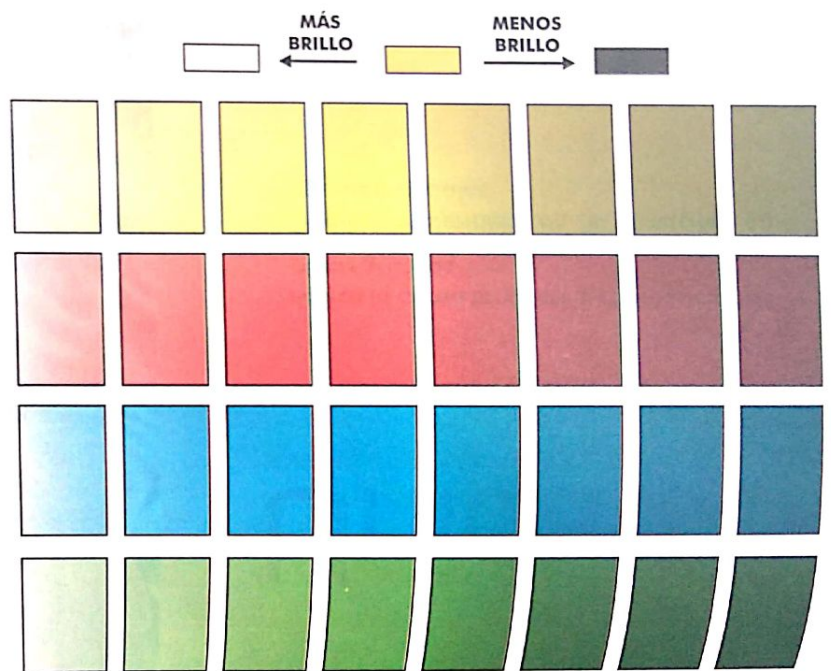
Estos colores neutros blanco y negro, al ser mezclados con cualquier tono, nos dan una escala de valores tonales así:

Valores altos: mezclas que contienen mucho blanco. Se obtienen composiciones muy luminosas.

Valores medios: Cuando no se alejan mucho del tono saturado o puro del color.

Valores bajos: Mezclas que contienen mucho negro. Se logran composiciones oscuras y sombrías.

Ejemplo: El tono amarillo pierde su pureza y su luminosidad a medida que se acerca al blanco y al negro.

Modulación del color

Llamamos modulación de color a las mezclas graduales y armónicas con que se modifica un tono. En la naturaleza encontramos este ejemplo en las flores, el cielo, las montañas, el arco iris, etc. Si observamos bien, los colores no son uniformes sino que presentan variaciones en ellos.

Cualquier variación con la que se modifique un color, ya sea en su mismo tono, en la saturación o en la luminosidad, nos da un ejemplo de modulación. Veamos

Color de tono modulado

Color de tono uniforme

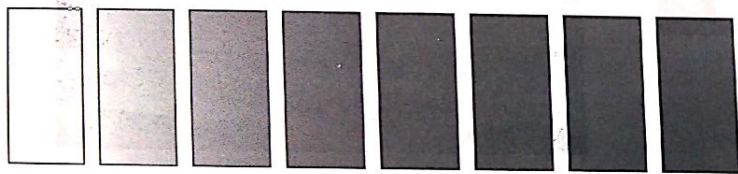

Escalas y gradaciones del color

Cuando la modulación de un color se realiza con sucesiones de intervalos regulares y continuos, se dice que la modulación se produce por escala. Hay escalas acromáticas y cromáticas.

Escalas acromáticas

Es la escala sin color, constituida por diferentes gradaciones de grises situadas entre el blanco y el negro.

Escalas cromáticas

Las que se refieren a los colores propiamente dichos: colores primarios, secundarios, intermedios y todas las mezclas posibles entre ellos.

Las escalas cromáticas pueden ser: monocromas y policromas.

Escalas monocromas

Cuando afectan a un solo tono; interviene un color y se forma con todas las variaciones del mismo, añadiendo blanco, negro o gris. Se distinguen las siguientes escalas:

Escala de saturación o escala del blanco: Se le añade blanco a un tono para que varíe su saturación.

Escala de luminosidad o escala del negro: Se le añade negro a un tono para variar su luminosidad.

Escala de valor o escala de grises: Cuando al color saturado se le añade simultáneamente blanco y negro, o sea gris.

Escalas policromas

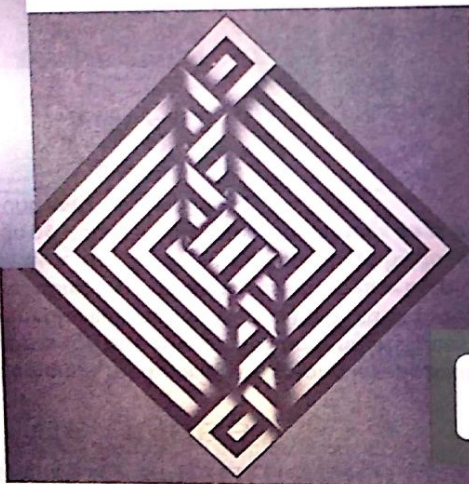
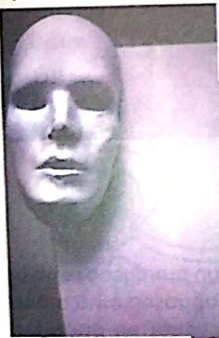
Es la gama de variaciones de 2 o más tonos. Esta gradación la encontramos por ejemplo en el círculo cromático o en el fenómeno natural que llamamos arco iris.

El blanco y el negro

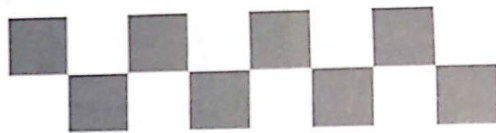
Psicología del blanco

Aunque el blanco no está catalogado propiamente como un color, suele estar asociado con la pureza, la inocencia. Podemos incluso decir que es positivo, tranquilo, apacible, en otras palabras, que genera en las personas gestos de aprobación o de aceptación.

Psicología del negro

Es la ausencia de color, se asocia siempre con oscuridad y en contraposición con el blanco, podemos decir que genera en las personas gestos de negación o de rechazo.

Hagamos un vitral de papel

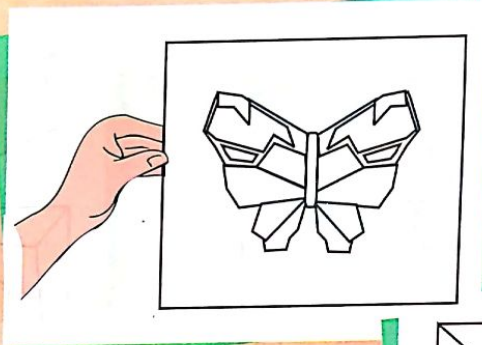
TALLER

Materiales

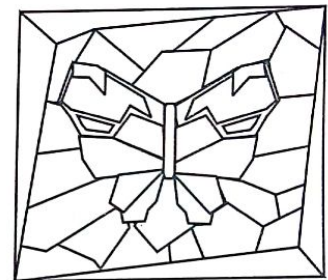
Cartulina negra de 35x35cm, cuadros recortados de papel de diferentes colores, pegamento.

1 Dibuja en la cartulina un animal u objeto esquemático, con formas simples y trazos rectos.

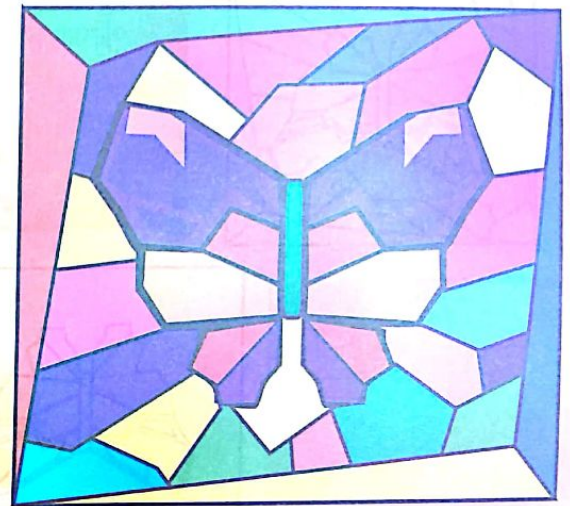
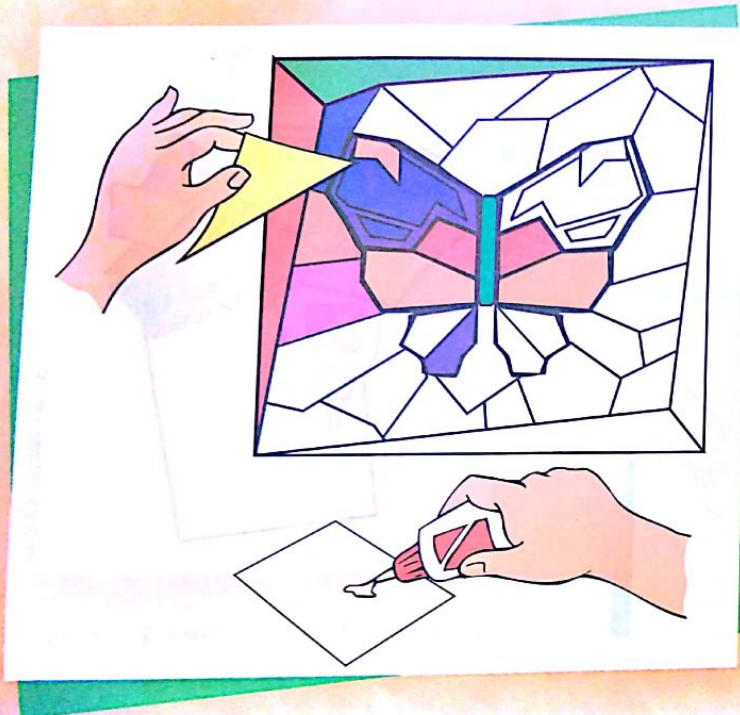
2 Con trazos iguales a los del dibujo completa el fondo, las formas son caprichosas.

Continúa

TALLER

Hagamos un vitral de papel

Con este sistema puedes realizar bellas creaciones, también puedes utilizar papeles transparentes.

3 Recorta los trozos de papel de colores iguales al área que quieres decorar, úntale pegamento por la parte de atrás.