

Primer momento: diagnóstico

60

1. Indaga la razón por la cual muchos restaurantes de comidas rápidas generalmente utilizan los colores rojos, naranjas y amarillos en la decoración de estos.

2. ¿Alguna vez has tratado de dibujar tu caricatura preferida en la técnica Manga? SÍ ☐ NO ☐

¿Cuál consideras que es la mayor dificultad?

3. ¿Sabes qué es la perspectiva oblicua? SÍ ☐ NO ☐

En caso afirmativo explica en qué consiste.

4. Observa y reflexiona sobre estos dos bodegones y responde, argumentando tu respuesta, ¿cuál de los dos te parece el más equilibrado y por qué?

Paul Cezanne, *Still life with apples*, 1890-1894.

5. ¿Crees que el color de los lugares o de las cosas influye en las relaciones entre las personas?

SÍ ☐ NO ☐ Argumenta tu respuesta

Proyecto 3

Comprender y valorar el arte

Propósito de formación: estudiar algunos de los elementos que conforman la obra de arte para comprenderla y valorarla estéticamente.

La creación artística implica gran responsabilidad, pues un artista no sólo logra crear por medio de su inspiración, sino que requiere **COMPRENDER** cómo se relacionan armónicamente los elementos que integran la obra: el color, la forma y la proporción, entre otros elementos compositivos.

Por lo tanto, necesitamos estudiar y analizar el **proceso creativo** y compositivo que realiza el artista, para empezar a **VALORAR EL ARTE** desde una perspectiva integral y sensible.

Joan Miró, *The gold of the Azure*, 1967

Aprendamos acerca de... La danza

3

En la danza podemos encontrar diversos tipos de equilibrio: el equilibrio individual, que está relacionado con el control del cuerpo y el dominio personal (balance), y el equilibrio visual en el escenario, el cual hace parte de la composición coreográfica.

Carnaval de Barranquilla, 2007.

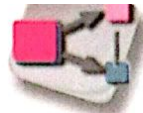
En las danzas folclóricas predominan los círculos, semi-círculos, paseados, enrollados, espirales, hileras, corredores y formas de letras (como la X).

La coreografía es la creación de las danzas y del movimiento de los bailarines en el espacio. Para esta creación, se deben tener en cuenta aspectos como la música, el color, el vestuario y los objetos, entre otros.

Coreógrafo Iñaki, *Bolero de Ravel*, 2008.

En la danza "postmoderna" se tiene la libertad de distribuir a los bailarines en el espacio, tanto simétrica como asimétricamente, de acuerdo con lo que se quiere expresar: agresividad, amor o desilusión, entre muchos otros sentimientos.

Simbología del color

La simbología del color se encarga de analizar el efecto emocional que los colores producen en los seres humanos. Lo hace a través de disciplinas como la psicología, la filosofía y la historia de las culturas. Cada color puede tener numerosos significados asociativos y simbólicos. Veamos algunos:

BLANCO

Pureza, inocencia, paz

ROJO

Corazón, pasión

AZUL

Cielo, mar, tranquilidad

VERDE

Tranquilidad, fertilidad

VIOLETA

Realeza, feminidad

NEGRO

Elegancia, sensualidad

AMARILLO

Vida, felicidad, sol

CAFE

Rico, fértil, otoño

Aunque este campo es relativamente nuevo, hoy sabemos que en antiguas civilizaciones, como la china y la egipcia, ya se usaban los colores con fines curativos. Este estudio ha permitido un extenso abanico de interpretaciones, pues cada color tiene su propio significado de acuerdo con la cultura donde se encuentre.

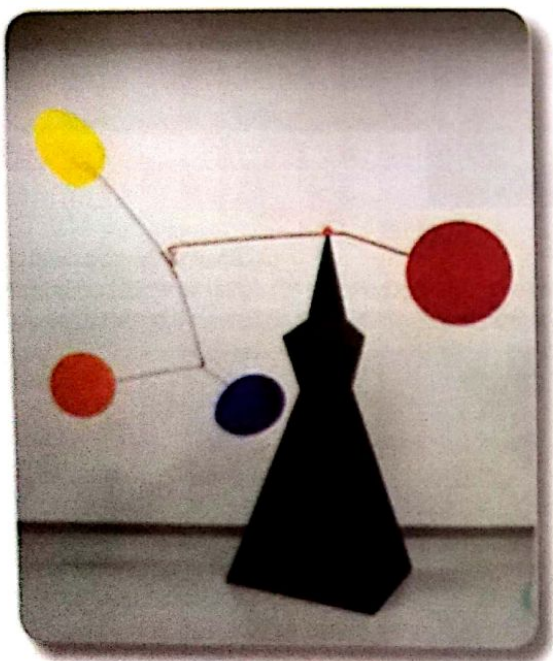
También se ha demostrado que los colores influyen en el estado anímico de los seres humanos. Por esto, las relaciones entre la sensación y el color resultan excesivamente personales y subjetivas; así, el rojo indica peligro, pero también puede simbolizar el amor.

Wassily Kandinsky. *La Calleja Grün en Murnau, 1909*

El equilibrio visual

El equilibrio visual te ayuda a determinar qué elementos, formas y colores tienen mayor poder de atracción y armonía dentro de una obra de arte, para crear un efecto de unidad y orden.

Alexander Calder, Totem, 1976.

El equilibrio visual se consigue con la correcta compensación y distribución de todas las partes de una composición, para que generen una armonía en todo su conjunto.

Cuando observamos un cuadro, algunos elementos nos atraen más que otros. Esto es debido al peso visual que ejerce un color llamativo, o a que el tamaño de un elemento es mayor que el del resto de los elementos, que a su vez, son compensados por otras formas, colores o elementos que el artista escoge para equilibrar su obra de acuerdo con un eje central que funciona a manera de balanza, desde el cual se distribuyen el resto de los elementos de la obra.

Consulta sobre el artista Alexander Calder y analiza cómo éste juega con el equilibrio visual en sus obras.

Escribe aquí tu consulta:

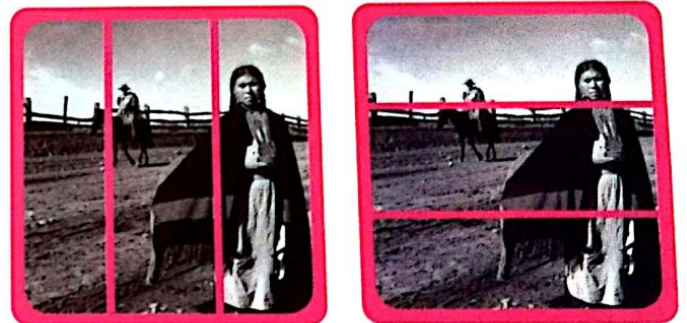
6
► La fotografía también requiere de un riguroso estudio del equilibrio visual. Antes de capturar la imagen, es conveniente preguntarnos ¿quién es el protagonista de la foto?, ¿qué pretendemos comunicar con ella? A continuación encontrarás algunas sugerencias para que logres unas exitosas fotografías:

Descentrar

No cabe duda de que centrar el motivo es muy adecuado para casos en que predomina la simetría, por ejemplo, cuando fotografiamos edificios o retratos, pero descentrar la fotografía puede resultar interesante para desviar la atención hacia el resto de la composición o resaltar otros elementos de la imagen.

Sally Mann, *Jessie Bites*, 1985.

Leo Matiz, *Araucana*, 1948.

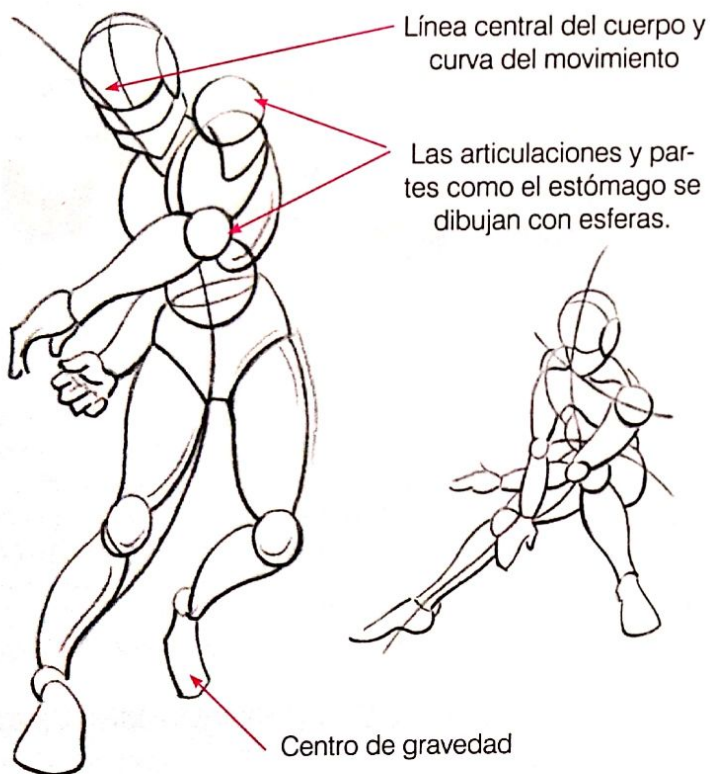
Regla de tercios

Otra forma de componer una foto consiste en aplicar la regla de los tercios. Se trata de imaginar la composición dividida en tercios verticales u horizontales, y hacer coincidir el motivo principal sobre una de las dos líneas divisorias.

Toma fotografías aplicando la regla de los tercios y juega a descentrar las imágenes hasta obtener los mejores equilibrios visuales.

El cuerpo humano a través del dibujo Manga

Actualmente, el dibujo de *anime* más atractivo entre los jóvenes es el *Manga* japonés, debido a la particular forma que posee la figura humana y a las historias fantásticas que envuelven a los personajes de cada serie.

El cuerpo de los personajes *Manga* se asemeja bastante a las proporciones trabajadas en el dibujo de la figura humana tradicional, pero posee ciertas diferencias con esa norma establecida desde los griegos. Para elaborar cualquier dibujo del cuerpo humano, debes prestar mucha atención a la correcta proporción de las partes. La cabeza es la medida por excelencia, y su tamaño, repetido cierta cantidad de veces, determina la altura de los personajes, como también el ancho de su cuerpo.

Cuando quieras dibujar un personaje en condiciones de combate o de acción, es importante que utilices ciertos esquemas que simplifican la figura y te permiten controlar la disposición de las articulaciones. No olvides utilizar un centro de gravedad para poder plasmar cada uno de los movimientos que desees.

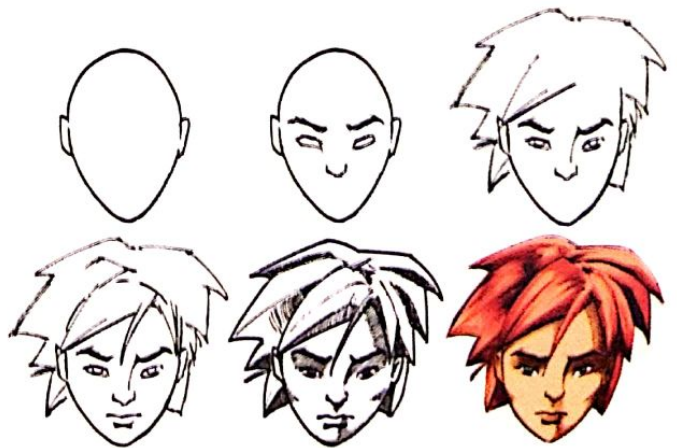
► **Manga** es la palabra japonesa que designa la historieta. Se traduce, literalmente, como "dibujos caprichosos" o "garabatos". El *Manga* es el estilo de historieta más influyente en el mundo, abarca todos los géneros y llega a todos los públicos, motivando además adaptaciones a distintos formatos: series de dibujos animados (conocidas como *anime*), películas, videojuegos y novelas.

Cuando desees dibujar los rostros debes tener en cuenta que:

- A - Los mentones son puntiagudos.
- B - Las narices son finas, puntiagudas y alargadas.
- C - Los ojos tienen forma de bolas de cristal.
- D - Los cabellos usan peinados espontáneos y muy originales.

Asa Higuchi, *Okiku Furikabutte*, 2003

Perspectiva oblicua

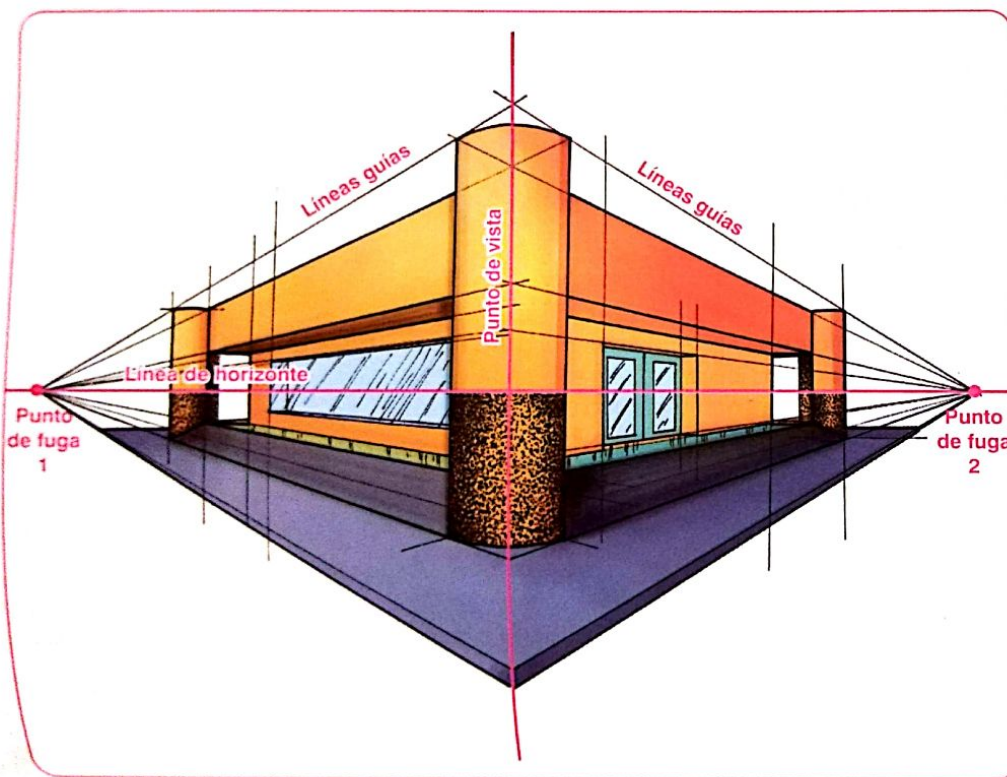
En el dibujo y la pintura, la perspectiva oblicua permite realizar la representación del espacio tridimensional de una forma más cercana a la realidad. Esta perspectiva está determinada por dos puntos de fuga, es decir, dos ángulos de visión.

Los renacentistas estudiaron los métodos matemáticos a partir de los cuales el ojo humano tiende a distorsionar la realidad, y establecieron las leyes para crear este artificio visual y lograr el efecto de profundidad en un dibujo o pintura.

Podríamos decir que la perspectiva oblicua no busca la representación de los objetos tal como son, sino como aparecen ante nuestros ojos. Este tipo de perspectiva depende básicamente de la ubicación del observador; de acuerdo con esta, observamos los objetos, personas o lugares como si estuviéramos mirando desde la esquina de un edificio.

► La perspectiva oblicua es un método que permite dibujar los objetos en posición de ángulo o de lado, dejando ver por lo menos dos lados del objeto y produciendo la sensación de volumen.

La perspectiva oblicua consta de:

Una línea de horizonte: se trata de una línea imaginaria que se representa en el dibujo, a la altura de los ojos del espectador.

Punto de vista: es el punto exacto sobre el que estamos mirando y que se sitúa frente a nosotros; por ello, está ubicado en la línea de horizonte.

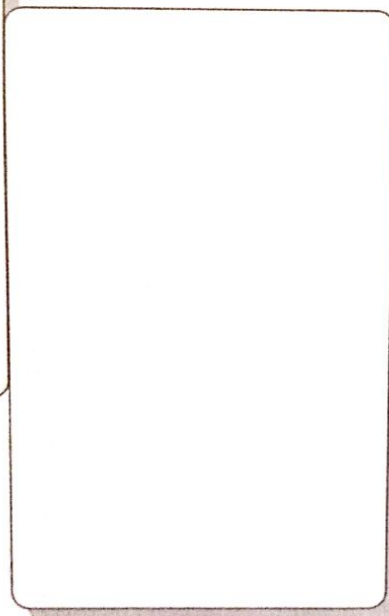
Puntos de fuga: son los puntos de intersección en el cuadro. Se ubican en la línea de horizonte y hacia ellos se dirigen las líneas guías.

Líneas guías o convergentes: son las líneas que se proyectan desde el inicio de la figura hacia los puntos de fuga, logrando determinar la profundidad de los objetos.

Primer movimiento

Segundo movimiento

Primer movimiento

Segundo movimiento

Quinto momento: evaluación

Paul Cézanne, *Houses in Provence*, 1883.

Heteroevaluación:

1. A partir de la pintura anterior de Paul Cézanne, analiza cuáles elementos de los estudiados en este proyecto utilizó el artista, y luego escribe tu análisis.

2. ¿Cuál es el significado de la palabra Manga?

3. ¿Cuántos puntos son necesarios para lograr una representación en perspectiva oblicua?

1-2

Evidencias de aprendizaje

Coevaluación:

1. Escoge uno de tus trabajos realizado en este proyecto y pídele por lo menos a tres compañeros que te den su opinión, y luego escribe esos conceptos:

1. _____

2. _____

3. _____

2. Consulta y escribe cuál es el color que más gusta en tu salón de clase, y posteriormente redacta una hipótesis que dé cuenta de ese gusto hacia el color indicado.

Autoevaluación:

1. ¿Qué aprendiste en el desarrollo de este proyecto?

2. ¿Qué le cambiarías al proyecto?
