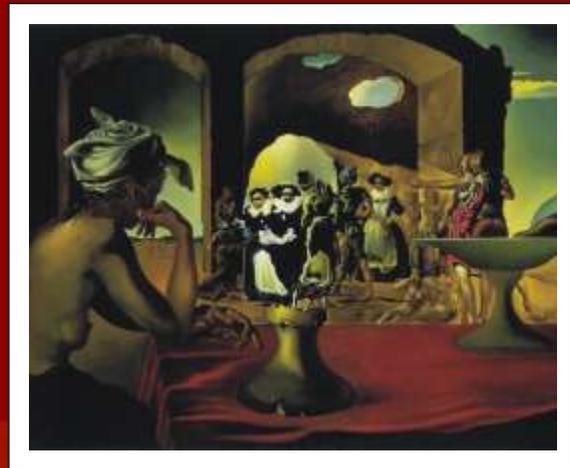


# Cultura de las Artes Plásticas



FIDEL  
HERRERA BELTRÁN  
VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO



Secretaría  
de Educación



## **PRESENTACIÓN**

El actual plan de estudios para la educación del bachillerato general define la Educación de las Actividades Paraescolares como un servicio que aporta importantes elementos para el desarrollo integral del joven estimulando su creatividad e imaginación, “darle al joven la oportunidad de sentirse participe en la organización y realización de actividades grupales de sociabilizar sus resultados ya sea de pensamiento y concretización de resultados como de expresión creativa y artística; que el se sienta como elemento importante en su sociedad difundiendo valores universales, así como la importancia de pluralizar sus conocimientos, compartiendo con otros jóvenes la visión del mundo de cada individuo y respetar esas concepciones”.

Con el propósito de fortalecer lo anterior, la Dirección General de Telebachillerato, a través del Departamento Técnico, pretende brindar a los responsables de dichas actividades en los Centros Escolares, información básica de Artes Plásticas que se considera de utilidad para el desarrollo de sus funciones confiando en que éste material sea de utilidad para promover parte de los Campos de Acción como lo es la Cultura Artística en el aula con el propósito de formar seres humanos sensibles no solo a las manifestaciones artísticas, sino a todos los aspectos de la vida.

## **EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN PLÁSTICA**

Para los alumnos, la elaboración de imágenes por medio de dibujos, pinturas y modelados es un proceso que forma parte de su desarrollo cognoscitivo, afectivo y corporal. Estas manifestaciones plásticas constituyen un lenguaje propio y particular en el cuál el alumno encuentra un vehículo de expresión tanto de su mundo interior como de su entorno.

Cuando el joven se integra al ámbito escolar, se encuentra con diferentes estímulos y situaciones que actúan sobre él, modificándose paulatinamente las formas y elementos que utiliza en sus ejercicios plásticos y el significado que tiene la actividad.

Considerando lo anterior, el enfoque para la enseñanza del área de artes plásticas en la escuela parte del reconocimiento de su naturaleza así como la importancia de las manifestaciones estéticas de los alumnos en el contexto escolar, mediante la exploración, el ejercicio y el disfrute de sus posibilidades de expresión. Al mismo tiempo, se fomenta el conocimiento y la apreciación de obras artísticas y es aquí donde destaca el papel del maestro como guía que propicia y estimula la creatividad de los alumnos.

## **EL PAPEL DEL MAESTRO**

En las actividades plásticas que los alumnos realizan en el Centro escolar se manifiesta su personalidad, por lo cual es necesario que el maestro mantenga una actitud abierta, que tome en cuenta que los gustos, las preferencias y el contexto cultural entre los adolescentes y adultos son diferentes y por consiguiente, también sus formas de expresión. Conviene que el maestro trate de ser receptivo y respetuoso de lo que el alumno le interesa hacer y de la forma en que defina realizarlo; por ejemplo, el uso que le da a los colores y los temas que elige para sus trabajos: árboles azules, vacas rojas, sillas de tres patas que parecen flotar, etc.

Como en cualquier otra actividad, los ejercicios de plática deben tener una clara relación con propósitos definidos y orientaciones adecuadas para que no se conviertan en actividades sin un fin determinado o en un modo de mantener ocupados a los alumnos. La recomendación es realizar una clase que brinde estímulos que fomenten la creatividad de los alumnos, donde el material, instrumentos e instrucciones constituyen alicientes y retos en relación con la edad y las circunstancias de los adolescentes.

Así los ejercicios dinámicos, las reglas claras y precisas, sobre todo, una actitud y un compromiso con el trabajo, contribuirán a lograr buenos resultados.

Si el maestro trata de imponer su visión particular de cómo representar las cosas o su interpretación de los temas en los trabajos plásticos, limita la sensibilidad y la creatividad de los adolescentes, lo cual repercute en su autoestima. Por el contrario, cuando el docente brinda la oportunidad de que sus alumnos construyan un lenguaje plástico propio, esto es, que a

partir de las experiencias que propicie los adolescentes determinen las formas, los colores y las maneras de expresión que prefieran, estará fomentando aspectos importantes de su desarrollo.

Ante la producción plástica de los alumnos se presentan dos posiciones extremas: por un lado, la tendencia a pensar que hay un modo de hacer las cosas, es decir, los adolescentes deben dibujar de tal o cual forma y por ello el docente se siente obligado a conducir a sus alumnos hacia un supuesto modelo ideal. En el otro, se habla de una ilimitada espontaneidad, en donde el adolescente debe expresarse libremente.

Pero ambas posturas producen efectos contraproducentes ya que una impone consignas que resultan en acciones mecánicas y repetitivas y la otra pierde al alumno en una especie de vaguedad e inseguridad.

La labor del maestro no consiste en corregir ejercicios de los alumnos, sino aportarles elementos que refuercen su relación emocional y afectiva con sus propias manifestaciones.

Es aquí donde la comprensión y la orientación del profesor son fundamentales, para dotar de significado personal el trabajo de cada alumno y reforzar el nexo entre lo que hace y sus intereses.

La tarea del maestro es, entonces, diversificar las actividades, enfatizar la parte expresiva de la plástica y considerar esta disciplina como un espacio privilegiado donde el alumno manifiesta gran parte de sus vivencias y formación integral.

## **LAS MANIFESTACIONES PLÁSTICA DE LOS ADOLESCENTES**

En la adolescencia, algunos jóvenes reencontrarán el gusto por los trabajos plásticos como una forma de decir cosas, entretenerse y divertirse. Sin embargo, un buen número de ellos destinará cada vez menos tiempo libre a estas actividades. En muchos su inseguridad se traducirá en la frase: “yo no sé dibujar”, que se convierte en un freno para retomar la actividad, situación que se mantendrá en la mayoría de los casos durante su vida adulta.

Una buena parte de esta etapa coincide con los años que comprende la escuela primaria y secundaria de ahí la importancia de reconocer y valorar el papel de la plástica en el desarrollo del adolescente.

## **ORIENTACIONES PARA LA CLASE:**

La plástica en la escuela es una actividad, en la cual, hay que seguir algunas reglas entre las que se encuentran:

- **Respetar el trabajo propio y de los demás.** Una condición importante es propiciar el respeto hacia el trabajo de los alumnos; ello les dará confianza en sí mismos y entusiasmo por las actividades plásticas. Un comentario hiriente o sarcástico puede dañar la autoestima del alumno y hacer que pierda el interés y el gusto.
- **Invitar al trabajo propositivo.** En ocasiones, los alumnos se copian sus trabajos entre sí, es una forma de apropiarse de las imágenes que les atraen. Aun así, hay que invitarlos a incorporar elementos propios, para que vayan encontrando una forma personal de expresarse plásticamente.
- **Crear un ambiente propicio.** La forma en que el maestro estimule al alumno a participar en las actividades se refleja en su desempeño. Iniciar con un ejercicio de relajación- música, ojos cerrados y en silencio le permite al adolescente estar más receptivo y lograr un espacio de introspección resulta propicio para la labor creativa.
- **Valorar la experiencia.** Después de cada sesión es conveniente fomentar el diálogo entre alumnos. Se sugiere colocar los trabajos en un lugar donde se puedan ver todos (en el piso o el pizarrón) e invitar a que los observen y comenten. Las siguientes preguntas

pueden servir de orientación: ¿cómo se sintieron?, ¿qué quieren decir de su trabajo y del de sus compañeros?, ¿cuáles les gustan más y por qué? Con esto se fomenta la observación y la expresión oral de emociones y sentimientos, la apreciación del trabajo propio y de los demás, y el reconocimiento y valoración de los descubrimientos y logros de cada uno.

- **Presentar los trabajos.** Es conveniente mostrar los resultados de las actividades plásticas como parte del trabajo cotidiano; el uso de las paredes y los muros para exhibir las producciones de los alumnos permitirá enriquecer y diversificar el ambiente plástico en el aula y sentirán que sus respectivos ejercicios han sido apreciados.

## **ASPECTOS IMPORTANTES PARA EL TRABAJO CON LA PLÁSTICA**

La naturaleza misma de la Actividad Artística permite mayor libertad en la manera de organizar los contenidos con respecto a otras. En el área de la plástica se cuenta con una gama de actividades.

Los aspectos que se proponen pueden ser un punto de partida para orientar la planeación de la clase y su propio desarrollo.

- Exploración y uso de materiales.
- Expresión bidimensional y tridimensional.
- Trabajo individual y colectivo.
- Lectura de imágenes.

Todos estos aspectos pueden estar presentes en un mismo ejercicio. Cuando se habla de alguna actividad de expresión tridimensional ésta puede contemplar también una exploración de materiales y una propuesta de trabajo en equipos. Es conveniente que el maestro organice las actividades que realizará durante el año escolar, tratando de hacer un equilibrio entre ejercicios diversos que posibiliten el desarrollo plástico al alumno.

Lo importante de estas actividades es que el individuo desarrolle su capacidad creativa: sensibilidad, emotividad, interpretación e imaginación, así como el pensamiento racional, que conlleve a la objetividad, análisis, capacidad crítica y claridad expresiva.

De tal manera que las capacidades que se desean alcanzar, son las siguientes:

- Cultivar las posibilidades de expresión creativa del joven y que a través de ésta interprete su realidad.
- Orientar, aprovechar e integrar su imaginación, sensibilidad, conocimientos y experiencias individuales para el desarrollo de su personalidad.
- Ofrecer al bachiller experiencias que le permitan no solo expresarse, sino también crear y renovar conceptos y valores.
- Motivar su interés por las actividades artísticas y que sea capaz de apreciarlas con un sentido crítico.
- Reconocer la importancia del trabajo en equipo y de su integración social.
- Reconocer el compromiso, responsabilidad, respeto a su trabajo y al de los demás.
- Desarrollar la crítica y la autocrítica constructiva.
- Brindar orientación y canalizar a aquellos jóvenes que tengan vocación artística.
- Colaborar en la difusión de la cultura a nivel familiar – social.
- Ofrecer actividades que enriquezcan la cultura con ideas y valores universales y contribuir a la formación de buenos espectáculos de arte.
- Difundir y fortalecer la reflexión del espectador sobre valores del ser humano y la sociedad.

- Contribuir a la integración familiar, haciéndoles partícipes de eventos que fomenten la buena comunicación crítica constructiva y nivel cultural –familiar.
- Generar en la comunidad estudiantil la conciencia de espacios que permitan este tipo de actividades.

## **LA CULTURA ARTÍSTICA**

### **Objetivo General:**

Contribuir a la formación integral del estudiante a través de la práctica de manifestaciones artísticas de las bellas artes como son: Danza, Música, Artes plásticas y Teatro logrando en ellos los siguientes aspectos:

- Que como individuos desarrollen su sensibilidad, emotividad, interpretación de su entorno, pensamiento racional, desarrollo intelectual, creatividad e integración social.
- Que hacia las manifestaciones artísticas logren el disfrute, aprecio, interés y gusto, llevándolos a reconocer su historia, elementos básicos, lenguajes técnicos, conocimientos teóricos y propiciar así nuevas formas de conocimiento,

Para que el estudiante reconozca la importancia social y cultural de estas manifestaciones artísticas de los pueblos a nivel mundial y de su país, propiciando con ello la identidad nacional sin demérito de lo universal.

### **Descripción conceptual:**

Como una parte de nuestra cultura mexicana, tenemos la aparición de diversa manifestaciones artísticas; en este caso las enfocaremos a las comunes y generales que suelen realizarse en las diferentes regiones del país, como son: Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro.

Estas representan parte de las manifestaciones más antiguas en nuestro país y por tanto son portadoras de una gran riqueza de posibilidades para

abordarlas en el aprendizaje, La importancia de su educación radica en que cada una de éstas tiene ciertos atributos implícitos que son transmitidos de una manera simbiótica al ejecutante o quien las observa, como son: Sensibilidad, creatividad, emotividad, análisis, imaginación, ubicación del espacio y tiempo, etc. Así como la aplicación a criterio de las técnicas que vamos conociendo.

Es necesario que durante su práctica y enseñanza, aunque no seamos expertos en estas artes, nos remitimos a su historia, a ciertas aplicaciones metodológicas esenciales, a despertar el interés y respeto del trabajo en equipo. A motivarlos para que generen propuestas, a tratar de interpretar los resultados siempre con sentido bello- estético, proyectando aquello que nos haga reflexionar en los valores humanos, en el cuidado de nuestro entorno, y siempre hacer las cosas con calidad, puliendo detalles en su preparación y realización para su presentación y realización para su presentación a un público, cualquiera que éste sea.

## **LA CULTURA ARTÍSTICA CONTENIDOS DE ENSEÑANZA**

- ❖ ARTES PLÁSTICAS
- ❖ DANZA
- ❖ MUSICA
- ❖ TEATRO

### **❖ ARTES PLÁSTICAS:**

En el caso de las Artes Plásticas, existe una diversidad de técnicas en cuanto a sus formas de expresión, por lo tanto aparecen en el presente documento algunas de estas artes más conocidas, con sus particularidades de enseñanza, y un tema general que deberá ser visto en todas estas, el cual es la historia de la producción plástica en sus diferentes niveles. Los temas de cada forma de expresión plástica presentan lo básico para poder llevar a cabo la práctica de las mismas y su enseñanza.

Los temas de cada uno podrán ser vistos según las necesidades del grupo y con la profundidad que el profesor y coordinador crean pertinente. Es indispensable tocar cada uno de los temas sugeridos para una mejor guía, desarrollo y resultado de la actividad.

Tema General:

1.- Historia de la producción plástica nacional, universal y contemporánea.

Artes Plásticas.

2. Dibujo.

3. Pintura.

4. Grabado y estampa.

5. Escultura y Modelado.

6. Sugerencia de Actividades de las Artes Plásticas.

## **PROGRAMAS DE ACTIVIDADES**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>ACTIVIDAD: LA CULTURA ARTÍSTICA</b>  |  |   |
| <b>TEMA: HISTORIA DE LA PRODUCCIÓN BÁSICA NACIONAL, UNIVERSAL Y CONTEMPORÁNEA.</b>  |  |   |
| Objetivo General: El estudiante comprenderá la evolución del Arte y la producción Plástica tanto nacional como universal, a través de la historia para valorar la trascendencia de la producción Plástica en México, como proceso de formación de nuestra identidad nacional. |  |   |
| <b>TIEMPO</b>   | <b>ACTIVIDADES SUGERIDAS</b>   | <b>MATERIAL DE APOYO</b>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar plática sobre el panorama general de los periodos de Arte Mexicano, Prehispánico, Colonial, Moderno y Contemporáneo</li> <li>• Efectuar investigación por parte de los alumnos, de</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros de apoyo, videos, esquemas, bibliografía, etc.</li> <li>• Libros de apoyo,</li> </ul> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>los sistemas de producción de objetos cotidianos, artísticos y artesanales, separando las fases de producción, distribución y consumo en las artes plásticas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impartir plática orientada a los valores de la obra de arte: funcional o sociocultural, artístico y simbólico.</li> <li>• Realizar investigación de la técnica y temática de las obras prehispánicas en México de los períodos preclásicos: Cabeza Olmeca Colosal (escultura); Cuiculco (arquitectura); Clásico: El Tajín Pluma, “hachas” “yugo” (escultura); Teotihuacan (arquitectura y pintura); Bonampak (pintura).</li> <li>• Realizar investigación y análisis de la técnica y temática de la producción Plástica universal del Neolítico y Paleolítico: Cuevas de Altamira y Loscaux (pintura en Francia); Venus de Dusseldorf Laussel (escultura en Francia ); dólmenes y menhires, monumentos megalíticos (arquitectura del Santuario Stonehenge en Inglaterra); incisiones y</li> </ul> | <p>revistas, visitas a casas de cultura, museos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información obtenida de los trabajos anteriores.</li> <li>• Libros de Arte, enciclopedias. visitas a museos y tomar como ejemplo las obras prehispánicas realizadas en su región.</li> <li>• Libros de consulta. Aula de arte, Internet, etc. Presentación de láminas (dibujos).</li> </ul> |
|--|---|---|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>bajo relieve en huesos (dibujo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar investigación y análisis de la técnica y temática de la producción Plástica del período clásico de la cultura Helénica: Cerámica griega romana (dibujo), murales de Pompeya y Herculano (pintura), Daríforo y Zeus de bronce (escultura). El Partenón de Atenas de Iclino y Calícratas (Arquitectura de Columnas estilos dóricos, jónico y corintio, anfiteatros.</li> <li>• Desarrollar investigación de lo conceptos técnicos y temáticos de las obras del período colonial de los siglos XVI, XVII y XVIII con influencias medievales, renacentistas, barrocas, ultra barrocas y neoclásicas en México. Ejemplo: Medievo (s. XVI), Convento Franciscano, Capilla Posa (Arquitectura de Huejotzingo, Puebla); Convento Agustino (Pintura de Actopan, Hidalgo). Renacimiento (s. XVII): Iglesia de San Juan de Dios, D. F. (Arquitectura); La anunciación de Cristóbal de Villalpando (Pintura), etc.</li> <li>• Presentación sobre la técnica y temática de la Producción Plástica de la</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros, guía de arte, enciclopedias, Internet, etc.; presentación d laminas (dibujos).</li> <li>• Libros, enciclopedias, Internet, etc.; Visitas a museos y considerar lo realizado en su región.</li> <li>• Libros de poyo, guía de arte, Internet, etc.</li> </ul> |
|--|---|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>Edad Media del período Bizantino y Gótico.<br/>Ejemplo: libros y códices (dibujos); decoración parietal en catacumbas (Pintura del paleocristiano, iglesias y basílicas); castillos y catedrales de estilo gótico (escultura), etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explicar investigación y análisis de la técnica y temática de la producción plástica de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII del Renacimiento y Barroco en el mundo.<br/>Ejemplo: Leonardo Da Vinci, Rafael (dibujo); Venus y Marte de Boticelli, Capilla Sextina de Miguel Ángel (escultura), Torso de Cristo de Mantenga (grabado); etc.</li> <li>• Desarrollar investigación y análisis de la técnica y temática de las obras plásticas en el siglo XIX en México (Academismo, Romanticismo y Modernismo).</li> <li>• Exponer, la técnica y temática de la producción plástica en el siglo XIX (moderno) correspondiente al Neoclásico, romántico, Realismo e Impresionismo.<br/>Ejemplo Neoclásico- Ingres (dibujo); Juramento de los</li> </ul> | <p>Visitas a museos y considerar lo realizado en su región.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros, enciclopedias, guía de arte, Internet, etc. Visitas a museos o exposiciones de arte.</li> <li>• Libros, enciclopedias, guía de arte, Internet, etc. Visitas a museos, salas de exposición, o lo realizado en la región.</li> <li>• Libro, enciclopedias, Guía de Arte, Internet, etc.</li> </ul> |
|--|--|---|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>Horacio de David (pintura), etc.</p> <p>Romántico: Apuntes de Argelia de Delacroix (dibujo); La Marsella de Francisco Rude (escultura), etc.</p> <p>Realismo: Daumier (dibujo); Vagón de tercera clase de Millet (pintura) etc.</p> <p>Impresionismo: Degas (dibujo), Monet, Manet, Cazanue (pintura). La Edad de Bronce de Rodin (escultura)</p> <p>Investigación y análisis de la técnica temática de las obras plásticas en el s. XX en México (escuela mexicana y corrientes contemporáneas).</p> <p>Ejemplos: Escuela mexicana - Ramos Martínez (pintura); Francisco Díaz de León y Leopoldo Méndez (grabado); Antonio Rodríguez El Corzo (escultura); Gerardo Marillo Dr. Atl., Diego Rivera, José clemente Orozco, David Alfaro Sequeiros (pintura mural)</p> <p>Corrientes contemporáneas: Arnold Belkin (mural); Tamayo, Toledo, José Luís cuevas, Pedro coronel, Rafael Coronel, Francisco Cazas (pintura); Raúl Anguiano, Pedro Cervantes, Francisco Zúñiga Sebastián (escultura)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitas a museos o salas de exposición.</li> </ul> |
|--|---|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>Realizar investigación y análisis de la técnica y temática de la producción plástica en el período correspondiente a los sistemas y corrientes postmodernas de la segunda mitad del siglo XX.</p> <p>Ejemplo: Pos-impresionismo (Van Gogh, Seurat, Gauguin).<br/> Cubismo (Picasso, Braque, Juan Gris).<br/> Expresionismo (George Gras, Edgard Munich, James Ensor, Emil Nolde, Kate, Kollwitz, Kir (hner, Edwar Munich).<br/> Fauvismo (Matisse, Marquet, George Roval, Otón Friesz).<br/> Futurismo (Marcel Duchamp, serenni, Balla Boccioni).<br/> Abstraccionismo (Mondrian, Delaunay, Kandisnsky, Persner).<br/> Surrealismo (Chirica, Miró, Magritte, Marx Ernest, Dalí, abierto Giacometti).<br/> Expresionismo abstracto (Jackson Palloc, De Kooning).<br/> Hiperrealismo (Kocera, De Andreas).<br/> Neohumanismo (Bacón).<br/> Conceptualismo Body Art, Land Art, Enviromental Art y Transvanguardia.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros, enciclopedias, guía de Arte, Internet, etc.</li> <li>• Visitas a museos o salas de exposición.</li> </ul> |
|--|--|--|

ACTIVIDAD. LA CULTURA ARTÍSTICA

| TEMA: DIBUJO.<br>ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN GRÁFICA.   |   |   |
|--|---|---|
| Objetivo General: El estudiante conocerá los diferentes elementos de composición gráfica por medio de ejercicios de experimentación creativa para realizar diferentes composiciones. |   |   |
| TIEMPO   | ACTIVIDADES SUGERIDAS   | MATERIAL DE APOYO   |
|  | <p><b>El color y el punto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impartir teme sobre los fundamentos del color ( físicos, químicos, psicológicos y fisiológicos)</li> <li>• Analizar una teoría del color aplicable a la presentación gráfica en lo que se clarifiquen los términos: sensación del color, síntesis sustractiva, círculo cromático, colores primarios y secundarios, colores análogos, complementarios y neutros. Cualidades del color (valor, matiz, intensidad) y armonías.</li> <li>• Realizar diferentes composiciones libres con puntos; aplicar color a los ejercicios.</li> </ul> <p><b>La línea:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impartir plática de la definición teórica de la línea y sus diferentes formas (recta, curva, quebrada, irregular), y sus diversas posibilidades expresivas en cuanto a ubicación, posición, dirección, tamaño y textura.</li> <li>• Realizar dibujos libres utilizando diferentes formas de líneas como elemento de composición y aplicarles color.</li> <li>• Impartir temas sobre las facultades de la línea en cuanto a que puede ser abstracta al no definir áreas o puede fundar formas o figuras cuando es</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros de consulta.</li> <li>• Libros de consulta. Lámina de la teoría del color.</li> <li>• Cuaderno u hojas de dibujo y colores.</li> <li>• Libros de consulta y láminas.</li> <li>• Cuaderno u hojas de dibujo y colores.</li> <li>• Libros de apoyo, materiales con ejemplos. Cuaderno de</li> </ul> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>perímetro (entorno) de ellas. Así también que su organización compositiva provoca espacios, correspondencia rítmica, equilibrio estático y dinámico, sugerencia de planos y sensación ilusoria de profundidad espacial y volumen.</p> <p><b>El plano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impartir plática sobre el plano y sus formas (geométricas, orgánicas, rectilíneas, irregulares, manuscritas y accidentales).</li> <li>• Realizar ejercicios donde los alumnos elaboren composiciones libres utilizando las diferentes formas del plano (tramas, planos geométricos básicos, figuras de fondo, simetrías, modelos) y aplicarles color.</li> </ul> | <p>dibujo, lápiz de dibujo y colores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros de apoyo, materiales con ejemplos.</li> <li>• Cuaderno u hojas de dibujo y colores.</li> </ul> |
|--|--|--|

| ACTIVIDAD: LA CULTURA ARTÍSTICA  |   |  |
|--|---|--|
| TEMA: DIBUJO<br>PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS PARA EL DIBUJO   |   |  |
| Objetivo General:<br>El estudiante manejará distintos procedimientos y principios del dibujo a través de ejercicios para la configuración y representación de forma. |   |  |
| TIEMPO   | ACTIVIDADES SUGERIDAS   | MATERIAL DE APOYO  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizar objetos (frutas, botellas, flores, ollas, mesas, etc.) para comprender el borde puro (extremo u orilla) y compartido (distribuir con equilibrio).</li> <li>• Realizar ejercicios de contorno (perfiles) recurriendo en objetos de la naturaleza.</li> <li>• Realizar ejercicios donde el alumno ubique a través de una imagen u objeto sus espacios positivos o negativos utilizando recortes, bloqueo de zonas y detalle de espacios, etc.</li> <li>• Realizar ejercicios donde el alumno ubique en el espacio la representación de objetos de la naturaleza a través de líneas de referencia, ejes de simetría, anchuras, diagonales, etc.</li> <li>• Realizar ejercicios donde distinga los valores lumínicos por medio de la luz natural y</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varios objetos, libros de consulta.</li> <li>• Objetos de la naturaleza, lápices y cuaderno u hojas de dibujo.</li> <li>• Obras de consulta, imágenes u objetos, revistas, tijeras, cuaderno u hojas de dibujo.</li> <li>• Objetos de la naturaleza, lápices, cuaderno, cuaderno u hojas de dibujo.</li> <li>• Luz artificial (lámpara, reflectores, etc.)</li> </ul> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>artificial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar ejercicio donde practique escalas escala de tonos de 5, 10 ó 20 valores.</li> <li>• Copiar un objeto dibujando sus valores lumínicos y sombra, en claro oscuro.</li> <li>• Realizar ejercicio donde el alumno observando su entorno, comprenda la perspectiva paralela (representar los objetos tridimensionales sobre la superficie plana).</li> <li>• Realizar ejercicio donde el alumno identifique diferentes direcciones de las sombras a partir de las fuentes de luz artificial y natural, tomando en cuenta las leyes de la perspectiva Cónica de sombra (reglas para representar la sombra de los objetos tridimensionales con curvas sobre una superficie plana).</li> <li>• Realizar ejercicios donde interprete sombras de objetos, personas, casas, etc.</li> <li>• Realizar dibujos de la figura humana para identificar los volúmenes primarios y secundarios humana estática, dinámica y en escorzo.</li> <li>• Realizar dibujos de diferentes partes del cuerpo, en diferentes posiciones distinguiendo volúmenes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y natural en varios objetos, lápices y cuaderno u hojas de dibujo.</li> <li>• Lápices, hojas o cuaderno de dibujo.</li> <li>• Objetos, lápices, hojas o cuaderno de dibujo.</li> <li>• Libros de consulta, hojas o cuaderno de dibujo, lápices.</li> <li>• Empleo de luz artificial y natural en espacios libres de consulta, cuaderno de dibujo, lápices.</li> <li>• Lápices, hojas o cuaderno de dibujo.</li> <li>• Lápices y cuadernos de dibujo</li> </ul> |
|--|--|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>primarios y secundarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar esquemas anatómicos de varios animales y compararlas con la figura humana en cuanto a proporciones medidas y formas.</li> <li>• Realizar ejercicios empleando los volúmenes primarios y secundarios, utilizando la estilización exagerada de proporciones y contraste de los valores tonales con fines expresivos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lápices y cuaderno de dibujo.</li> <li>• Libros de apoyo, esquema de animales, lápices y cuaderno de dibujo.</li> </ul> |
|--|---|--|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ACTIVIDAD: LA CULTURA ARTÍSTICA</b>   |   |   |
| <b>TEMA: DIBUJO</b>  |   |   |
| <b>PROFUNDIZACION EN LOS RECURSOS PLÁSTICOS.</b>   |   |   |
| Objetivo General:<br>El alumno practicará las técnicas, formas y conceptos del dibujo a través de ejercicios, para la comunicación de sus ideas y creatividad. |   |   |
| <b>TIEMPO</b>  | <b>ACTIVIDADES SUGERIDAS</b>  | <b>MATERIAL DE APOYO</b>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impartir tema sobre la utilización de la técnica con medios de punta y mixtos.</li> <li>• Realizar dibujos empleando las técnicas mixtas con punto carbón (lápiz y bolígrafo) acuosas tinta, acuarela, chapopote, temple, transparencias y veladores.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros de apoyo, material con ejemplos (lápices, bolígrafos) acuosa (tinta, acuarela, chapopote, temple)</li> <li>• Cuaderno de dibujo, carbón, lápices, bolígrafos, tinta china de colores, acuarelas, chapopote, temples, transparencias y veladoras para todos los ejercicios.</li> </ul> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar dibujos donde utilice instrumentos de punta recurriendo a elementos gráficos recreando formas. Donde emplee materiales mixtos representando valores tonales a través del claro oscuro y emplee líneas de proyección y claroscuro para representar el volumen tridimensional.</li> </ul> <p>Desarrollar dibujos con tema de interés personal donde emplee los elementos conceptuales del dibujo (claroscuro, alto contraste y estilización de la forma).</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hojas o cuaderno de dibujo, lápices, carbón, bolígrafos, etc.</li> <li>Hojas o cuaderno de dibujo, lápices, carbón, bolígrafos, etc.</li> </ul> |
|--|---|--|

| ACTIVIDAD: LA CULTURA ARTÍSTICA.   |   |  |
|--|---|--|
| TEMA: PINTURA<br>TEORÍA Y APLICACIÓN DEL COLOR.  |   |  |
| Objetivo General:<br>El estudiante conocerá los modelos teóricos y cualidades del color a través de la investigación y práctica para ampliar sus capacidades expresivas en la pintura. |   |  |
| TIEMPO   | ACTIVIDADES SUGERIDAS   | MATERIAL DE APOYO  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Impartir plática introductoria sobre las teorías físicas del color.</li> <li>Realizar ejercicio en el cual observen láminas de diferentes colores primarios para que exprese sus sensaciones preceptuales sobre el efecto psicológico del color. Plática al final de intercambio de sensaciones.</li> <li>Realizar ejercicio donde el alumno aplique los colores primarios, secundarios y terciarios, con base en los modelos teóricos del color.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Libros de consulta, esquemas de muestra.</li> <li>Libros de apoyo sobre la psicología del color, láminas de colores.</li> <li>Modelos de muestra, círculo cromático. Materiales para realizar círculo cromático.</li> </ul> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impartir plática enseñando los modelos teóricos (tablas y círculos).</li> <li>• Realizar ejercicios libres aplicando: colores cálidos, colores fríos y colores complementarios.</li> <li>• Realizar dibujos donde aplique la degradación del blanco y negro y la utilización de un color.</li> <li>• Formar un Collage de recortes del mismo color pero con diferentes matices.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros de apoyo, esquema a color. Materiales para el esquema.</li> <li>• Hojas o cuaderno de dibujo y acuarelas.</li> <li>• Hojas o cuaderno de dibujo, lápices de colores y negro o acuarelas.</li> <li>• Recortes, hojas o cuaderno de dibujo, pegamento, tijeras.</li> </ul> |
|--|---|--|

ACTIVIDAD. LA CULTURA ARTÍSTICA.

TEMA: PINTURA

TECNICAS DE LA PINTURA.

Objetivo General: El estudiante reconocerá los procedimientos técnicos de la pintura a través de ejercicios y práctica para explorar el espacio pictórico.

| TIEMPO | ACTIVIDADES SUGERIDAS  | MATERIAL DE APOYO  |
|--------|--|--|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitar museos o casas de cultura donde se exhiban exposiciones de pintura con medios acuosos o utilización de diapositivas o ilustraciones.</li> <li>• Realizar pinturas de paisajes, retrato y bodegón utilizando las técnicas acuosas.</li> <li>• Realizar bodegones o figuras humanas donde se utilice el material por empaste, por veladoras,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diapositivas o láminas ilustrativas</li> <li>• Acuarelas, tinta china, temple y acrílico.</li> <li>• Herramientas de pinturas, espátulas, pinceles, etc.</li> </ul> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>restregado y combinándolas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar pinturas donde emplee los efectos lumínicos, cromáticos y de textura.</li> <li>• Impartir plática sobre el concepto de simetría dándole ejemplos.</li> <li>• Realizar ejercicio aplicando en la mitad de una hoja pintura acrílica reproduciendo cualquier forma, doblar la hoja con la pintura fresca para que vea la imagen que se reproduce simétricamente.</li> <li>• Representar gráficamente formas irregulares en la naturaleza para que se comprenda el concepto de la asimetría.</li> <li>• Realizar redes con sección áurea en papel albanene sobre la fotografía de una obra, analizando su composición áurea.</li> <li>• Visitar exposiciones o museos donde existan pinturas murales, enseñándoles las áreas y altura importantes para el observador, contemplar las líneas direccionales, alturas o niveles de visiones verticales y direccionales que estructuran el espacio de composición del mural y su</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diferentes pinturas y herramientas.</li> <li>• Libros de apoyo y láminas de ejemplo.</li> <li>• Pintura acrílica y hojas.</li> <li>• Hojas o cuaderno de dibujo y ejemplos.</li> <li>• Diversas fotografías o láminas de obras pictóricas, papel albanene.</li> <li>• En caso de carecer de estos espacios, mostrarles fotos, diapositivas o láminas de murales y explicar cada concepto.</li> </ul> |
|--|---|---|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>perspectiva desde distintos puntos de vista (perspectiva poli angular).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar mural por medio de dibujos ampliados</li> <li>• Impartir plática sobre los conceptos de veladura, glasis y transparencia; lo que son las cargas y los materiales que emplea.</li> <li>• Realizar ejercicios libres utilizando las técnicas de acuarela, acrílico, óleo, temple, temple y encáustica, aplicando los conceptos de veladura, glasis y transparencia.</li> <li>• Realizar en diferentes soportes la aplicación de materiales que sirva como carga.</li> <li>• Analizar obras plásticas diferenciando las texturas visuales y táctiles.</li> <li>• Realizar ejercicio donde analicen la estructura Geométrica del reino animal, vegetal y mineral.</li> <li>• Realizar dibujos de la figura humana y colocar papel albanene sobre éstas, distribuir figuras geométricas básicas en el mismo (cubo, cilindro, cono, esfera).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hojas o cuaderno de dibujos, lápiz y pintura.</li> <li>• Libros de apoyo y muestra.</li> <li>• Acuarelas, acrílicas, óleos, temple y encáustica; pinturas acrílicas.</li> <li>• Polvo de mármol, arena, piedra pómez, etc.</li> <li>• Ejemplos de obras plásticas o fotografías, láminas o diapositivas.</li> <li>• Ejemplos de láminas, dibujos o fotografías.</li> <li>• Hojas o cuaderno de dibujo y papel albanene.</li> </ul> |
|--|---|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impartir plática sobre el concepto de abstracción, luz y color de las corrientes artísticas fauvismo e impresionismo.</li> <li>• Realizar pinturas donde aplique la observación física de la luz utilizando color atendiendo el matiz y otra donde maneje el claroscuro.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros de apoyo, guía de arte y ejemplos.</li> <li>• Pinturas diferentes, hojas o cuaderno de dibujo y herramientas.</li> </ul> |
|--|--|--|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>TEMA: GRABADO Y ESTAMPA<br/>MATERIALES Y TÉCNICAS DEL GRABADO</p>  |  |  |
| <p>Objetivo General: El estudiante conocerá los materiales, herramientas y técnicas apropiadas para grabar, a través de la aplicación libre y creativa de composiciones para la adquisición de elementos fundamentales del lenguaje plástico e incremente sus habilidades manuales.</p> |  |  |
| TIEMPO  | ACTIVIDADES SUGERIDAS  | MATERIAL DE APOYO  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizar visitas a museos y galerías, donde puedan apreciar este tipo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotografías, láminas y videos.</li> </ul> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>de trabajo plástico o bien presentación de imágenes en fotografía, láminas videos o diapositivas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impartir plática sobre la utilización de jabón, plastilina o vegetales para realizar sellos, madera (material natural) linóleo (material sintético) y herramientas como gubias, tintes y solventes; equipo como el tórculo, rodillos etc. Y diferentes tipos de papel.</li> <li>• Realizar proyectos para efectuar reproducciones en sellos de jabón, plastilina o vegetales como zanahoria, papa, etc., monotipo, xilografía (grabado en madera), lino grabado (grabado en linóleo).</li> <li>• Explicar los elementos formales de la expresión plástica, del grabado y su significado estético en la composición.</li> <li>• Desarrollar investigaciones por equipos, acerca de las diferentes técnicas y materiales posibles de utilizarse en el grabado.</li> <li>• Diseño de proyectos donde se puedan utilizar las diferentes técnicas de experimentación ya sea individual, grupal o por equipos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros de apoyo, gubias, tintes, solventes; diversos materiales.</li> <li>• Jabón, plastilina, vegetales, gurbias, madera, tintas, tórcula, rodillo, papel, etc.</li> <li>• Libros de apoyo.</li> <li>• Libros de apoyo, enciclopedias, entrevistas, informe de visitas a museos, salas de exposición o casas de cultura.</li> <li>• Cartón de diferente grosor, pegamento, cuchillos, gurbias, escuadras,</li> </ul> |
|--|---|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enseñanza, realización de ejercicios y tareas.</li> <li>• Plática sobre las cualidades expresivas de las figuras, la relación entre formas y figuras (espacio bidimensional ilusorio, proporciones, direcciones, ritmos y composiciones).<br/>Sobre las estrategias de composición (composiciones formales o informales, factores formales, tonales y cromáticos de composición), el monotipo, la xilografía y el linograbado.</li> <li>• Realización y presentación de proyectos de reproducciones de xilografía (grabado con madera), linogradabo (grabado en linóleo).</li> <li>• Plática de nociones generales del grabado en metales y sus diferentes técnicas: aguafuerte. Punta seca, media tinta y agua tinta.<br/>Nociones generales de los</li> </ul> | <p>tintas, rodillos, tórculo para impresión mecánica, chapa de madera, hilos, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libros de consulta, esquemas, etc.</li> <li>• Madera, linóleo, diferentes tipos de papel, herramientas (gubias, tinta).</li> <li>• Libros de consulta.</li> </ul> |
|--|--|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | procesos planográficos:<br>litografía, serigrafía,<br>fotograbado.<br>Nociones generales sobre<br>el grabado en vidrio. |  |
|--|---|--|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>TEMA:</b><br><b>MATERIALES Y TÉCNICAS DEL MODELADO</b>   |  |   |
| Objetivo General: el estudiante conocerá los materiales, herramientas y técnicas apropiadas para modelar, a través de la práctica de los conceptos bi y tridimensional para expresar el espacio como volumen. |  |   |
| <b>TIEMPO</b>   | <b>ACTIVIDADES SUGERIDAS</b>   | <b>MATERIAL DE APOYO</b>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organizar visitas museos o galerías donde puedan apreciar este tipo de trabajo plástico o bien presentación de imágenes en fotografía, láminas y videos.</li> <li>Explicar los materiales y herramientas que se utilizan como el barro, plastilina y otros materiales blandos, estiques, espátulas; graditas. La importancia de las manos como instrumentos para modelar, el uso del dibujo para aplicarlo al relieve, el diseño de ideas y las formas de positivo negativas.</li> </ul> <p><b>Espacio bidimensional:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar tiras o cilindros para agilizar la manufactura de planchas para realizar en ellas ejercicios de alto y bajo relieve (utilizar la técnica de rolado para alcanzar el grueso deseado, yuxtaponerlas para conseguir las dimensiones</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotografías, láminas, videos de trabajos plásticos de grabado.</li> <li>Libros de apoyo, ejemplos, estiques, espátulas; gradinas.</li> <li>Libros de apoyo.</li> </ul> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>requeridas, unir los cilindros y hacer cortes rectangulares o curvos que sirven de límite a la plancha, posteriormente cubrir los espacios que han quedado entre una y otra tira o cilindro).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar dibujo aplicado al relieve (Realizar un diseño y aplicarlo a la plancha para construir en él un relieve).</li> <li>• Realizar formas positivas y negativas en alto y bajo relieve (utilizar diferentes materiales para texturizar la superficie de la composición leyendo la textura sobre la plancha, rodando, presionando, rascando, golpeando, con diferentes instrumentos.</li> </ul> <p><b>Espacio Tridimensional:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar ejercicio donde traslade la composición bidimensional del ejercicio anterior al volumen tridimensional por medio de proyecciones perpendiculares al plano.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseños.</li> <li>• Diversos materiales para texturizar.</li> <li>• Diversos materiales.</li> </ul> |
|--|--|--|

| ACTIVIDAD: LA CULTURA ARTÍSTICA   |  |   |
|---|--|---|
| TEMA: MATERIALES Y TECNICAS DE LA ESCULTURA   |  |   |
| Objetivo General: El estudiante conocerá los elementos escultóricos, materiales, herramientas y técnicas apropiadas, a través de la práctica escultórica libre para incrementar su percepción visual, táctil y sensitiva, así como valore la composición escultórica. |  |   |
| TIEMPO  | ACTIVIDADES SUGERIDAS  | MATERIAL DE APOYO   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizar visitas a museos, galerías y espacios, donde puedan apreciar este tipo de trabajo plástico o bien presentaciones de imagines en fotografía, láminas y videos.</li> <li>• Impartir plática sobre las herramientas que se utilizan en el modelado y su función (pueden fabricar sus propias herramientas en una practica)</li> <li>• Impartir plática sobre las herramientas de ensamble y su función (pueden fabricar sus propios pegamentos práctica con los alumnos).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotografias, laminas, videos, trabajos plásticos de grabado.</li> <li>• Libros de apoyo herramienta: estiques de metal, madera y material de alternativas.</li> <li>• Libros de apoyo herramienta: pigmentos de cola, caseína, prensa enclavijados.</li> </ul> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir volúmenes geométricos regulares (esferas, cubo, cilindro, pirámides), buscar sus posibilidades compositivas por agrupamiento o penetración.</li> <br/> <li>• Realizar partes del cuerpo y figuras humana completa, utilizando armazones de madera y alambròn, crucetas y mazo para presionar barro o plastilina (técnica de pastillaje).</li> <br/> <li>• Realizar moldes y vaciado en yeso. Construcción de armazón para escultura en yeso directo y vendas de yeso.</li> <br/> <li>• Elaborar escultura en donde tengan que</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barro, plastilina, jabón, cera, etc.<br/>Herramientas: estiques de alambre, de hueso y de madera., gradinas, espátulas, desbastadores, bases para modelar, volúmenes geométricos básicos.</li> <br/> <li>• Armazones de madera, alambròn, barro, plastilina.</li> <br/> <li>• Yeso, vendas de yeso, plomada, (para controlar equilibrio), compases de punta seca, y curvo ( para proporciones y espesores).</li> <br/> <li>• Gurbias, formones,</li> </ul> |
|--|---|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>sustraer materia, en un bloque de plastilina o barro y crear una forma tridimensional. Y otra en donde redistribuyan materia de un bloque de barro y crear una escultura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar ejercicios sobre madera, piedra o yeso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- desplantar, marcar y puntear el bloque.</li> <li>- Desbastarlo para definir volúmenes generales.</li> <li>- Detallar volúmenes específicos.</li> <li>- Dar acabado y una pátina a la escultura con las herramientas y materiales adecuados: pintura, óleo, acrílico, bruñidores, tintas al alcohol, lacas, ligas, resinas, etc.</li> </ul> </li> <li>• Elaborar escultura con materiales de desecho para practicar el ensamble, utilizando diversos pegamentos.</li> <li>• Tallar módulos de madera, en formas geométricas y orgánicas, de manera que embonen unas con otra para que sostenga la escultura por</li> </ul> | <p>bruñidores, barro y/o plastilina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pino, nogal, cedro, ébano, etc.<br/>Herramientas: Gurbias, escofinas, mazos de hierro, maderas, etc.<br/>Bloques de piedra (cantera, onix, mármol, etc.)</li> <li>• Papel, cartón, latas, embaces de plástico, madera, y diversos pegamentos.</li> <li>• Módulos de madera de diversos tamaños.</li> </ul> |
|--|---|--|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>si misma en su armado, sin utilizar pegamentos y soldadura.</p> <p><b>REFORZAMIENTO DE CONOCIMIENTOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impartir pláticas sobre los materiales escultóricos como condicionantes de la composición.</li> <li>• Estudiar y analizar la composición en escultura (equilibrio de masas).</li> <li>• Hablar sobre los conceptos de movimiento, contrastes de llenos y vacíos, línea, plano y volúmenes escultóricos, claro oscuro y textura.</li> <li>• Realizar estudios comparados de composición escultórica en diversas obras.</li> <li>• Practicar la realización de escultura con las características y técnicas vistas en el curso, aumentando grados de dificultad poniendo énfasis en los terminados.</li> <li>• Realizar exposición de proyectos escultóricos con todas las técnicas empleadas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videos, fotografías, láminas, etc.</li> <li>• Libros de apoyo, materiales como ejemplos.</li> <li>• Libros de apoyo, materiales como ejemplos.</li> <li>• Libros de apoyo.</li> <li>• Materiales y herramientas utilizados en el curso.</li> <li>• Lugar adecuado para la exposición.</li> </ul> |
|--|---|---|

| ACTIVIDAD: LA CULTURA ARTÍSTICA  |   |  |
|--|---|--|
| TEMA: SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES GENERALES DE LAS ARTES PLÁSTICAS.   |   |  |
| Objetivo General: El estudiante dará a conocer su producción plástica a través de diversas actividades para compartir a la comunidad sus conocimientos, creatividad y formas de expresión. |   |  |
| TIEMPO   | ACTIVIDADES SUGERIDAS   | MATERIAL DE APOYO  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar visitas guiadas a museos, galerías y exposiciones, donde puedan apreciar estos tipos de trabajo plástico.</li> <li>• Organizar conferencias con personalidades de plástica en sus centros.</li> <li>• Conseguir trasladar exposiciones entre los centros cercanos.</li> <li>• Convocar encuentros de</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales de difusión, extracto curricular del ponente. Equipo de proyección.</li> <li>• Mesas para exposiciones, mamparas.</li> <li>• Materiales de difusión. Lo necesario para la</li> </ul> |

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
|  | Artes Plásticas. | organización. |
|--|------------------|---------------|

# MATERIAL DE APOYO

Plástica Nacional, Universal y Contemporánea.

Períodos del arte mexicano, prehispánico, colonial, moderno y contemporáneo.

El arte mexicano prehispánico ubicado en el área geográfica de Mesoamérica

- Nace con carácter religioso
- La arquitectura es de impresionante monumentalidad.

- Lo que mas abunda son las piedras
- La escultura al servicio de la arquitectura
- Existen infinidad de pequeñas figuras, algunas representan divinidad.

En la etapa del arte colonial. El conquistador impone sus modelos de expresión religiosa, plástica y artística.



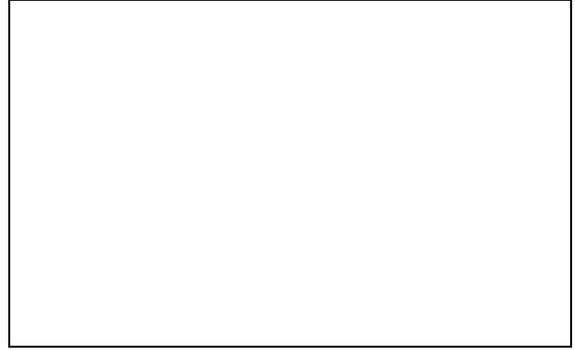
## Arte moderno

- A finales del siglo XIX los artistas se manifiestan contra el burgués, solo interesado en un arte decorativo y agradable. Cansados de las rutinas se deriva.

Lo que se conoce como “Arte moderno”



## Arte contemporáneo



- En este período cada uno de los artistas tiene sus características propias, con influencia expresionista, de monumentalidad, futurismo, arte y artesanía precolombina.

- Producción de objetos cotidianos
- Este sistema pone su atención ante todo en el consumo y no en la verdadera calidad del producto.



- Producción artesanal
- La obra artesanal es producida, manualmente, una por una, aunque corresponde a un modelo en serie, confiere una particularidad individual.



- Los estados de Jalisco, Tabasco, Puebla y otros son orgullo de producción artesanal.



Obra de arte

- El valor artístico de una obra de arte está en la manera en que el autor ha unido colores, espacios, líneas o bien formas modeladas.

- Obra de arte simbólico
- Obra en la que se utilizan imágenes con un significado distinto al que tienen a primera vista. La descodificación de los símbolos de claves

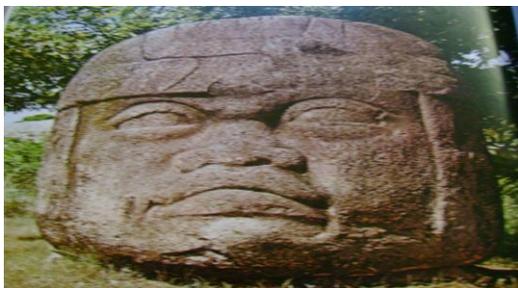
interpretativas mucho más ricas.



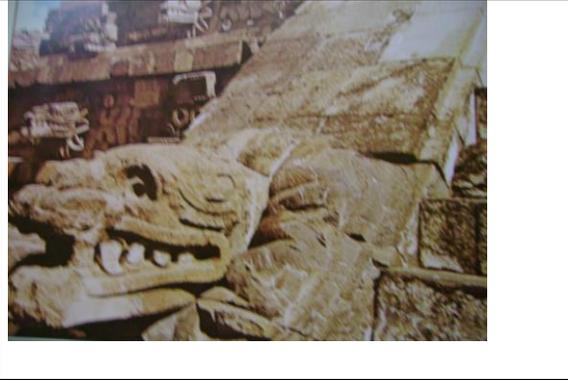
Obras prehispánicas

#### Preclásico

- Cabeza Olmeca (escultura). Cabeza de piedra de tamaño colosal, concebida y tallada como cabeza sin cuerpo, representando a grandes jefes, dando la apariencia de ser retratos con ceñidas cascos.



- Cuicuilco (arquitectura) estructura piramidal, Centro ceremonial de mayor importancia, con basamento circular y tres plataformas superpuestas.



### Clásico

- El “Tajín” arquitectura en la que figura la pirámide de los Nichos.
- Pertenece a la cultura totonaca
- Dedicada al Dios de la Lluvia y al Trueno.



- “Palmas” o “Plumas” (escultura). Como lo sugiere su nombre, se van ensanchando a la vez, que adelgazando hacia la parte superior, con decoración rica y variada con diseños de “volutas entrelazadas” motivo ornamental más característico del arte totonaco.

- “Hacha” escultura-conocidas como “caras planas” en la que domina los rostros de perfil.

- Yugo – escultura – Representan vigorosas estilizaciones de animales como de jaguar y el sapo.

- Teotihuacan - Lugar donde se transforma en Dios - , ciudad que tiene más de cuatro kilómetros de longitud con tres tipos de construcciones.

- Edificios religiosos, las pirámides del sol y la luna, templo de Quetzalcóatl, por mencionar algunos.



### **Bonampak**

- Pintura Maya, que utiliza el escorzo y la superposición para dar efecto de profundidad.

Plástica universal de Período prehispánico.

### **Arte prehistórico**

- Esencialmente naturalista, a base de representaciones animales.
- Estrechamente asociados a las civilizaciones dedicadas a la caza del Reno.

- Se sitúa entre el trigésimo y el décimo milenio, antes de nuestra era.



### **Período Paleolítico**

- En este período, abundan numerosas especies animales: el caballo, la cabra montés, el mamut, el rinoceronte lanudo, bisontes y renos.

- Tema favorito de los artistas.
- La rudeza del clima condenado al hombre a la búsqueda de abrigo.



- Las cuevas resultaron aptas para hacer habitadas.
- Se crearon cuevas – refugio y cuevas – santuario.

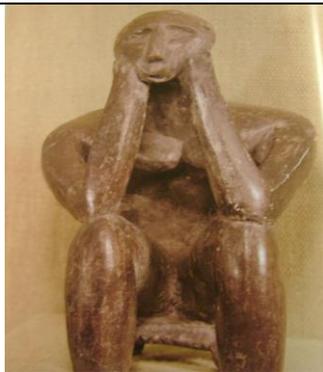
- El arte de las cuevas es el arte prehistórico.
- Ejemplo: las cuevas del Monte Castillo, Altamira, Niaux o Montespan, Cognac. Lascaux, son algunos santuarios artísticos.



### **Período Neolítico**

- En este período, la fertilidad de la tierra es un objetivo de vital importancia.
- Este principio inspira una serie de representaciones femeninas que se encuentran en muchas culturas del Neolítico.

- Son pequeñas esculturas de cerámicas o piedra, que de modo naturalista o esquemático acentúan los rasgos físicos relacionados con la fecundidad.



- ### **Cuevas de Altamira** (Stánder España)
- La representación del bisonte es energética y realista, pintada en el techo de la cueva en los años 15,000 – 10,000 a. de C.

- Se cree que pudo tener una finalidad mágica.
- Es muestra de la importancia del arte en la vida humana.

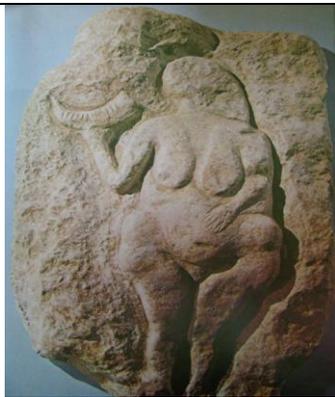


**Cuevas de Lascaux**  
(Francia)

- En estas cuevas hay gran semejanza con las pinturas de las cuevas de Altamira, prevalecen siervos estéticamente.

**Venus de Dusseldorf**  
**Laussel**

- (Francia)
- Esta escultura con el cuerno, procede de Laussel (Dordoña)
  - Representa unas formas gruesas exageradas, como deformadas por maternidades sucesivas. Mide 43 cm.



**Dólmenis y Menhires,**  
**monumentos**  
**megalíticos.**

- El Santuario de Stonehenge (Salisbury, Inglaterra), el más impresionante de Europa, marca el descubrimiento de la arquitectura.

- Levantada en honor del Sol porque la estructura en forma de herradura está orientada de manera que su eje coincide exactamente con el punto en que sale el sol el día más largo del año.

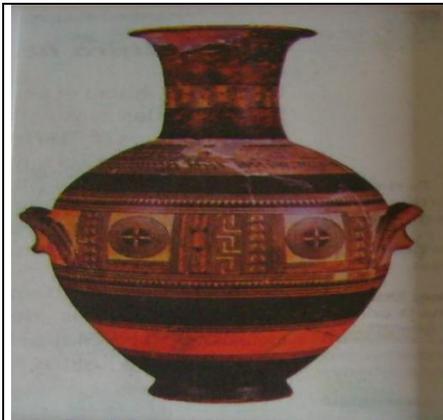


Incisiones y bajo relieve en hueso (dibujo)

- La industria del hueso, ampliamente desarrollada en el Paleolítico Superior, perdura en el Neolítico.
- Punzones y brazaletes de hueso son los utensilios más característicos del período.

### **Período Clásico de la Cultura Helénica**

- En este período, la cerámica griega fue decorada con motivos geométricos a base de plantas y espirales.



- La pintura griega alcanza una perfección en técnica como las de Pompeya y Herculano.

Doríforo y Zeus de Bronce (cultura)

### **Partenón de Atenas Dedicado a Atenea**

- Pertenece a la acrópolis de Atenas (parte más elevada y fortificada de las ciudades griegas)

- Los griegos construyeron sobre todo templos, teatros y palestras.
- Por la forma de las columnas los templos pertenecen a tres ordenes:

#### Dórica

- Columna, sin base que se asienta directamente sobre la parte inferior de la edificación.

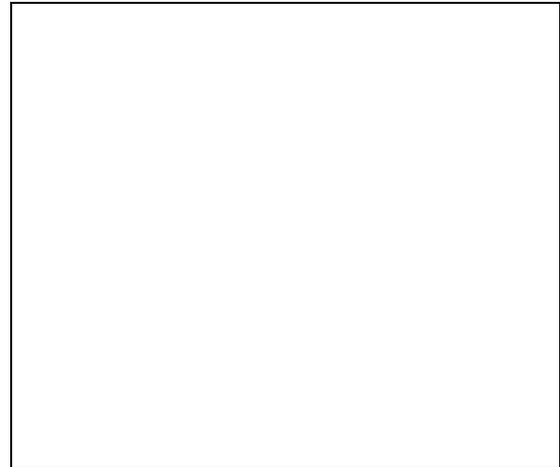
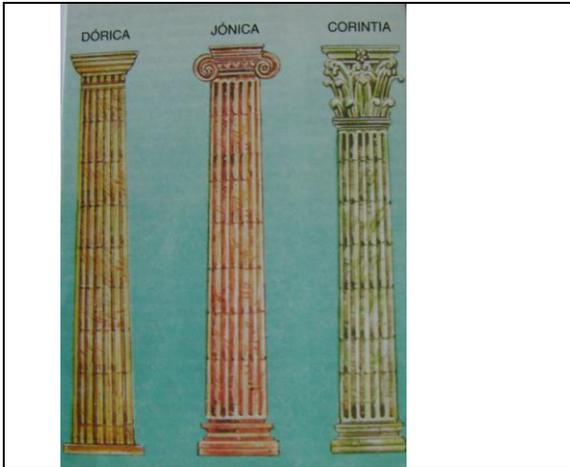
#### Jónica

- Columna más estilizada, con base, fuste acanalado y capitel de volutas o espirales.

#### Corintia

- Columna con capitel (elemento superior de una columna), en forma de cesto con hojas de acanto, adornada con pencas terminadas en pequeñas volutas.

Período Colonial, Siglos XVI, XVII, XVIII, con influencia medieval, renacentista, barroca y neoclásica en México.



El arte religioso

- Es el arte más importante de este período.

Había cuatro ordenes religiosos:

- Franciscanos
- Dominicos
- Agustinos
- Jesuitas

Se desarrollaron tres tipos de arte:

- Barroco
- Medieval
- Neo-Clásico

El período colonial en edificios religiosos demostrados en:

- La cruz de piedra
- Los patios
- Las iglesias
- Los conventos

El período medieval en arquitectura civiles demostrado en:

- Los acueductos
- Los edificios de gobierno
- Las casas grandes

El Palacio de Cortés-Cuernavaca,  
Casa de Montejo-Yucatán

Las iglesias fueron constituidas por un patrón básico:

- Las fortalezas - las iglesias
- Las estructuras masivas de piedras
- Pocas ventanas
- Relieve alrededor de las puertas.

La Casa de Azulejos.

- Las iglesias dan al oeste
- Las casillas en cada esquina del patio
- Patios grandes.

Las iglesias fueron constituidas por un patrón básico:

- Las fortalezas - las iglesias
- Las estructuras masivas de piedras
- Pocas ventanas
- Relieve alrededor de las puertas.
- Las iglesias dan al oeste
- Las casillas en cada esquina del patio
- Patios grandes.

Las ciudades construidas:

- Al norte, al sur.
- La plaza principal estaría en centro de la ciudad.

#### El período Barroco

- Las catedrales-iglesias grandes-símbolo de poder en México
- Las pinturas-religiosas-fondo muy oscuro y retablos
- La escultura, como la del renacimiento.

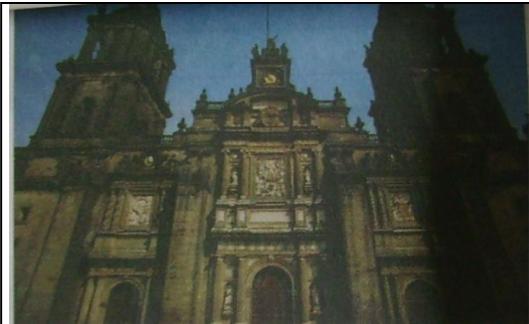
- La influencia india se considera en los portales de las catedrales, ejemplo: cúpula-bóvedas, cubierta con azulejo – Taxco.

- El barroco – dominó la razón
- El ultra – barroco (mucha decoración) – dominó la imaginación.

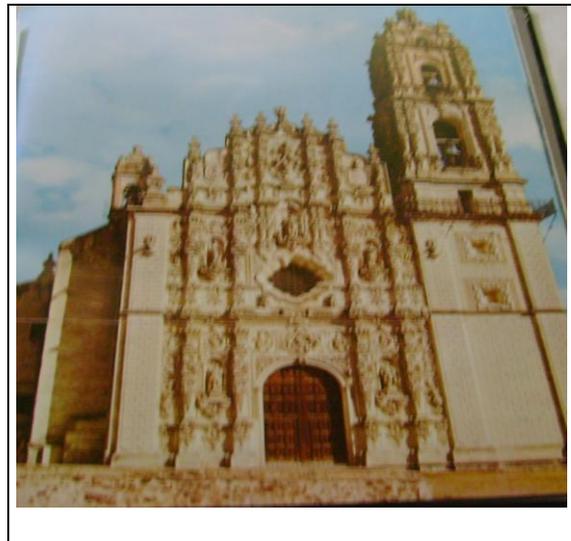
### Período Neo Clásico

- Este período acaba con la guerra de la Independencia
- Influyó el arte eclesiástico
- Usaron los colores
- Se termina la catedral en México.
- 

- Realizaron murales
- Se planeo la ciudad de México
- El período romántico era una continuación del período Neo – Clásico.



66



Plástica de la Edad Media del Bisoñte y Gótico.

- El arte Bizantino es de gran lujo en oro, riqueza de mármoles, mosaicos y vitrales.

- La arquitectura gótica, se distingue por la sobriedad en la decoración.
- La introducción del área ojival; la bóveda de crucería.
- Construcciones esbeltas con verticalidad.

- La escultura gótica es de gran movilidad, de imágenes alargadas con gran esbeltez.

- La pintura gótica crea figuras de rico y luminoso colorido relacionados con la estética de los vitrales y las miniaturas de los códices.



Plástica siglos: XV, XVI, XVII, Y XVIII del Renacimiento y Barroco en Edmundo.

Leonardo Da Vinci

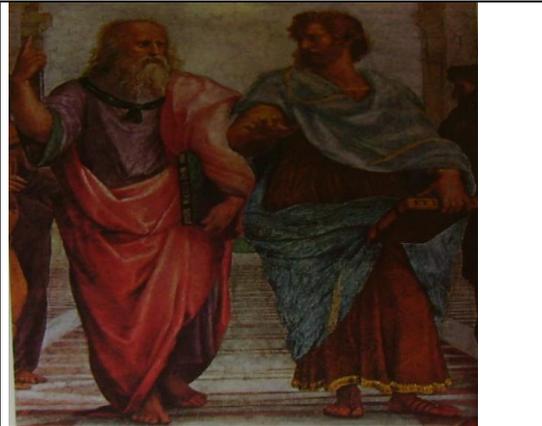
- Máximo representante del Renacimiento.
- Sus conocimientos de pintura los plasma en el Tratado de la Pintura.

- Introdujo el Sfumato: Técnica pictórica que consiste en dar contorno vaporoso a las figuras matizando los perfiles del color.



Rafael Sandio – 1483 – 1520

- Serenidad en sus frescos, alegórico y delicado.
- Representa seres humanos dotados de la máxima gracia y serenidad.



Sandra Botticelli – 1447 – 1510

- El poeta de la primavera.
- Expositor de la pintura mitológica.
  - Su obra infunde cierto carácter mágico, enigmático y evocador con la belleza de sus figuras humanas alargadas, las caras dulces y puras.

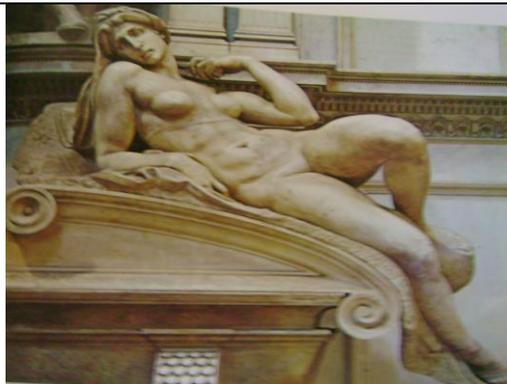
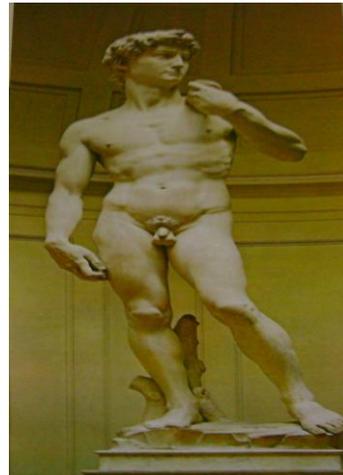


Miguel Ángel – 1445 – 1564

El monarca de su época.

- Pintor, escultor y arquitecto.
- Con la escultura alcanza el grado máximo del renacimiento y anuncia ya el barroco.

- Convierte la rigidez de la norma en un lenguaje versátil.
- Es el artista más grande y monumental con increíbles estudios anatómicos.



### Neoclásico

- Su propósito es recuperar las huellas del pasado.  
Winckelmann: “El arte es producto de un determinado contexto histórico que debemos imitar”

- Las esculturas se realizaban en mármol blanco, sin policromar, predominando la sencillez y la serena belleza.
- En la pintura plantean un espacio preciso en que las personas se sitúan en primer plano.
- Los neoclásicos reprodujeron hechos de la revolución y exaltaron los mitos romanos.

### Romántico

- Arte de expresión y sentimiento y rebeldía a toda regla, de intimidad, de individualismo.

### Realismo

- Alcanza su esplendor en Francia.
- Se caracteriza por dejar los temas sobrenaturales y mágicos.
- Se centraron en temas de la vida cotidiana.
- Conciencia en los artistas de los problemas sociales de la industrialización.

### Impresionismo

Esta corriente emplea colores puros y claros, los que observa en la naturaleza, igual que recompe el efecto que percibe en individualidades cromáticas.

Neoclásico - Horacio de David.

Romántico - Delacroix  
Francisco

Rude

Realismo - Daumier  
Mollet

Impresionismo - Degas  
Monet  
Cezanne

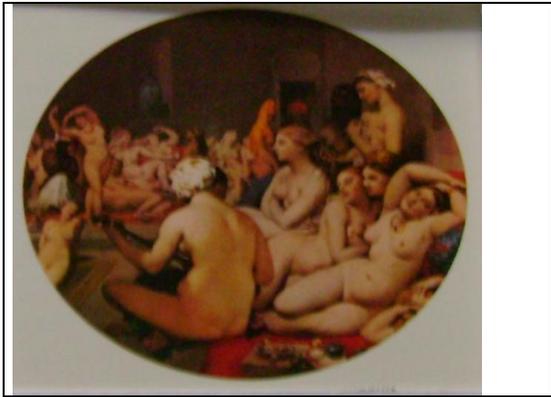
Neoclásico - Horacio de David.

Romántico - Delacroix  
Francisco

Rude

Realismo - Daumier  
Mollet

Impresionismo - Degas  
Monet  
Cezanne  
Rodin.





Plástica s. XX en México

Escuela Mexicana

- En esta época hay pintores valiosos como los muralistas mexicanos, su creación es de marcada intención política, típica y original, ligada a la Revolución Mexicana.
- Cada artista tiene características propias.

Diego Rivera – 1886 – 1959

- Redescubrió las raíces culturales que sobrevivieron a la conquista española.
- Participó en la campaña mural del régimen posrevolucionario donde nació su estilo maduro.

- Su idea es que el arte debe formar parte integral de la vida del país.
- Ser creada por artistas identificados con la raíz cultural indígena.

José Clemente Orozco – 1883-194

Humanista del arte.

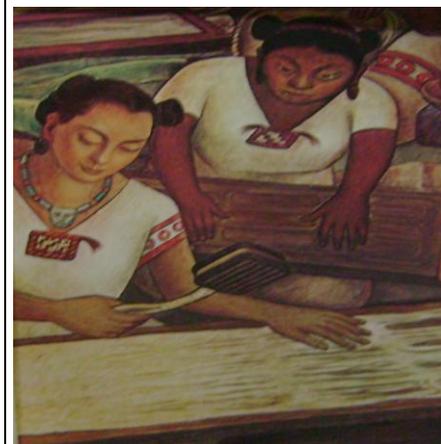
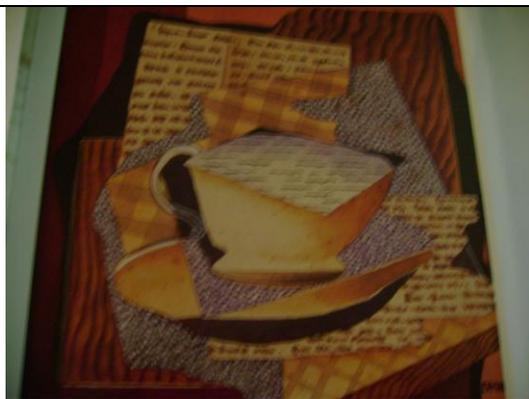
- Muralista y Litógrafo
- Con Diego Rivera dirigió el Renacimiento mexicano.
- Dio a sus obras simplicidad de línea y color.

- Con audacia interpreta los motivos contemporáneos y valores sociales.
- Pinta el primer fresco sobre yeso húmedo, la primera de esta tipo en Nueva Cork.
- Expresionista mexicano.

David Alfaro Siqueiros 1896-1974

- Comprometido con las luchas populares.
- Era un activista político, al mismo tiempo artista.
- Sus murales de asunto social pronto alcanzaron forma en el hemisferio occidental

- Expresionista mexicano con tendencias neorrepresentativas como reacción contra el informalismo.
- Sus frescos en externos dedicados a temas revolucionarios y sociales, para inspirar a las clases sociales.
- Una sus obras más monumentales, “Marcha de la humanidad” en el Polyforum Cultural Siqueiros”.





Corrientes contemporáneas

- Dentro del período contemporáneo, solo se darán algunas características de la pintura que reproduce modelos europeos.

Rufino Tamayo 1899 – 1991  
Mexicano – Zapoteca

- Lea Remba y él crearon obras impresas llamadas mixografía, impresos sobre papel con profundidad y textura.
- La mixografía más famosas “Dos personajes atacados por perros”

Expuso en Estados Unidos

José Luis Cuevas – 1934  
Mexicano.

- Dibujante grabador, escultor e ilustrador.
- Formación autodidacta.
- Prestigiosos litógrafo contemporáneo.
- Expositor en varios países.

- Uno de los representantes del neofigurativismo
- Forma parte de la corriente interiorista.
- Inclinado hacia la problemática existencial, con visión neohumanista.
- Es una de las personalidades más originales y polémicas de la cultura contemporánea mexicana.

- Vigoroso polemista.
- Relator gráfico de la soledad y angustia que acompañan al hombre en los grandes conglomerados urbanos.

Pedro coronel 1923 – 1985

- Pintor, escultor, dibujante y grabador abstracto mexicano.
- Elementos básicos de su trabajo son los colores de las antiguas culturas la recuperación de sus formas.
- En sus obras se ve la fuerza de su pensamiento abstracto y su colorido.
- Sus esculturas son de forma simplificadas.

Fue coleccionista de arte precolombino, primitivo, oriental, grecorromano, medieval y arte gráfico.

- Donó su colección al pueblo de México.
- Algunos autores consideran su obra como: naturalista, estructuralista, lírica, cromática y la recuperación de la pintura nativa.

- Expositor con varios países.

Francisco Corzas 1936 – 19983

- Pintor mexicano contemporáneo.
- Su obra es famosa por su luminosidad de sus fondos, el lujo aparente de sus personajes, cierta debilidad por el desnudo feminismo y la sensualidad y erotismo en algunas de sus obras.

- Él descubrió su estilo como impresionista con influencia goyesca.
- Ha sido considerado como extemporánea, reaccionario, anacrónica y goyesca.
- Realizó dos áreas para el Vaticano.
- Expositor en varios países.

Raúl Anguiano 1915 – 2006

- Pintor muralista y grabador mexicano.
- Fundador del Taller de la Gráfica Popular con otras personalidades.
- Realiza grabados y litografías con la idea de solidaridad con los trabajadores y campesinos.

- Fue fundador del Salón de la Plástica Mexicana.
- Enforó su obra en el México rural e indígena, fiestas, tradiciones y religión.
- Retratista, refleja un carácter realista.
- Su ideología era ecléctica.
- Se inclinó por una construcción geométrica religiosa, reforzada por el pintor Paul Cézanne.

- Consideraba el dibujo como la base de todas las artes.
- Expositor en varios países.

- Pedro Cervantes
- Artista mexicano.
  - Estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
  - Sus esculturas son monumentales.
  - Expositor en varios países.

Francisco Zúñiga 1912 – 1998

- Escultor y pintor costarricense
- Realizó numerosos monumentos; destaca el monumento al poeta Ramón López Valverde.

- Su estilo se caracteriza por los recios y orgullos.
- Utilizó materiales como bronce, madera, piedra, mármol o el ónix.
- Trabajó la litografía.

Enrique Carvajal “Sebastián” 1947

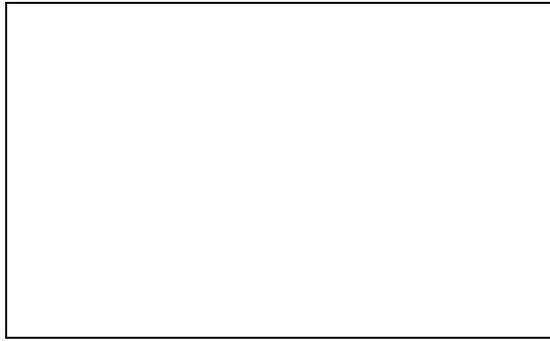
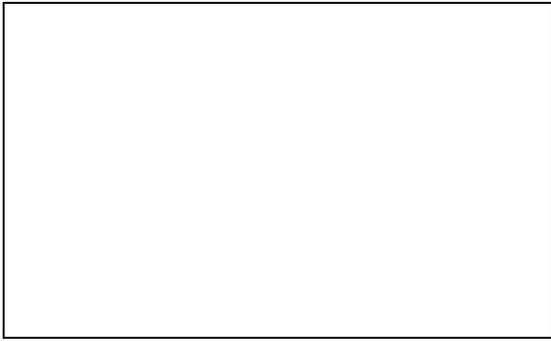
- Escultor mexicano
- En los años sesenta empezó a crear una obra escultórica única en la tradición mexicana y latinoamericana.

- Su producción escultórica abarca los mismo, el pequeño formato que el tamaño mediano y la escultura monumental urbana
- Su producción ha estado ligada a los avances científicos y tecnológicos.

Arnold Belkim 1930 – 1992

- Forma parte del movimiento de ruptura “Nueva Presencia”
- Durante la década de los setenta, su obra adquirió un matiz dominante de ocre.
- Incursionó en la pintura al óleo y la escultura

- En 1977 retomó al muralismo (ya abandonado y descalificado por la corriente artística dominante del país)





**Plástica Corriente  
Postmodernas de la segunda  
mitad del S. XX**

### **Post - impresionismo**

- Estilo pictórico de finales del siglo XX – tras el impresionismo, como un rechazo a sus limitaciones.
- Los post- impresionistas continuaron trabajando colores vivos – aplicación compacta de la pintura – pinceladas.

Distinguibles y temas de la vida real

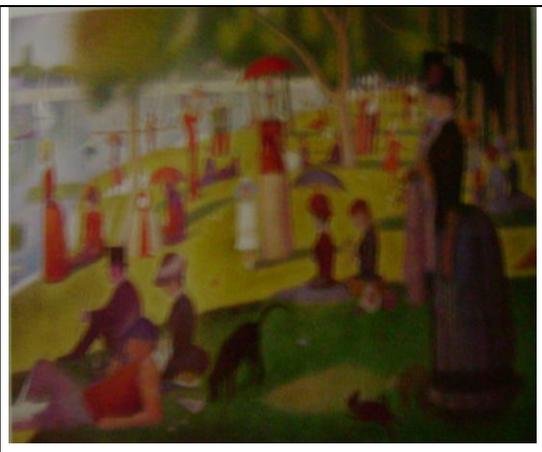
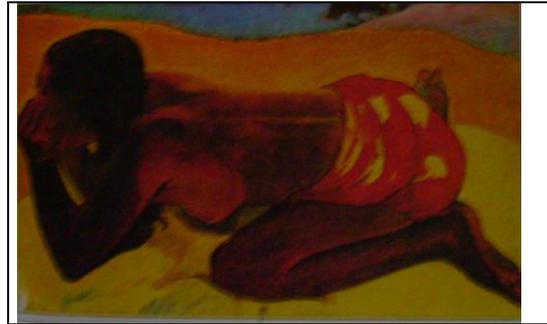
- Intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura.
- Sus formas exageradas, el color, estructura y líneas prepararon el terreno para

- los estilos que seguirán adelante como el fauvismo o el cubismo.

Artistas Post – impresionistas :

- Paul Cezanne
- Paul Gauguin
- Harry Lachman
- Georges Seural.

- Henri de Toulouse – Lautrec
- Vincent Van Gogh





### **Cubismo (1907)**

- La pintura cubista se estructura sobre la base arquitectónica.
- El color deja de tener tanta importancia.
- Trata de no transmitir sensaciones ni emociones.

- Las líneas son cortantes y angulosas.
- Predomina lo geométrico.
- No existe la idea de volumen, las pinturas son planas.

- Picasso
- Braque
- Juan Gris.





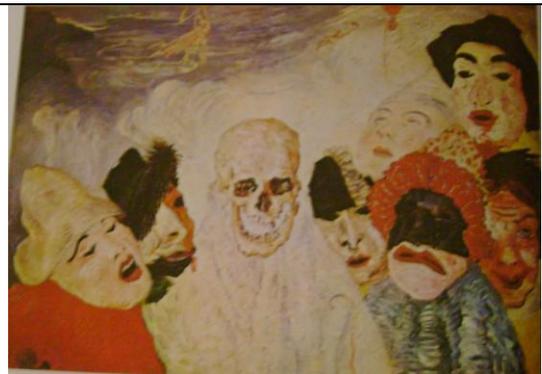
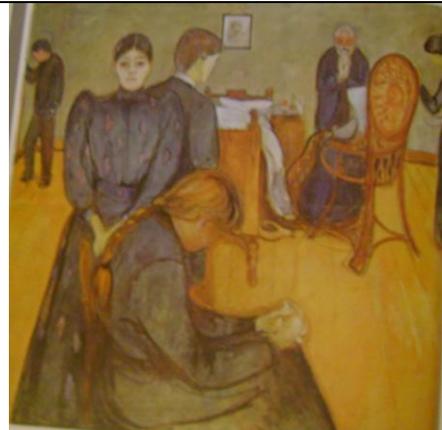
### **Expresionismo (1910)**

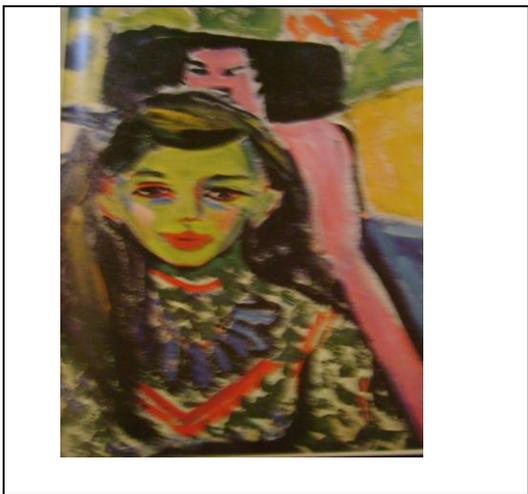
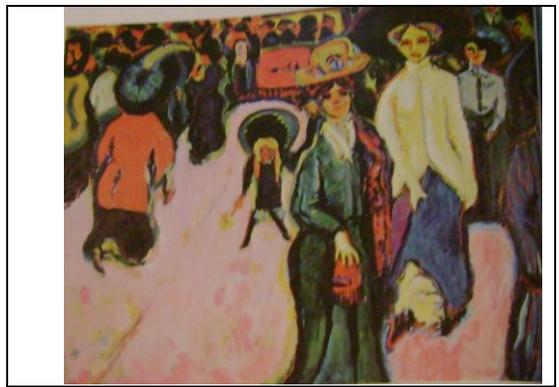
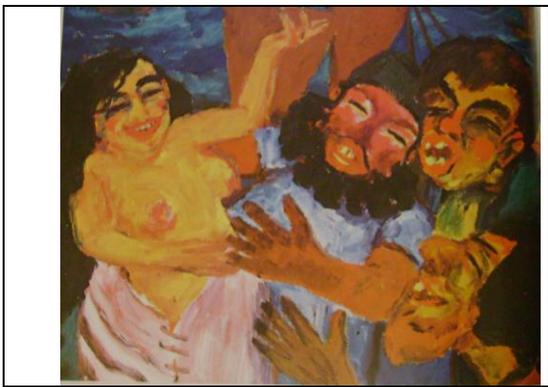
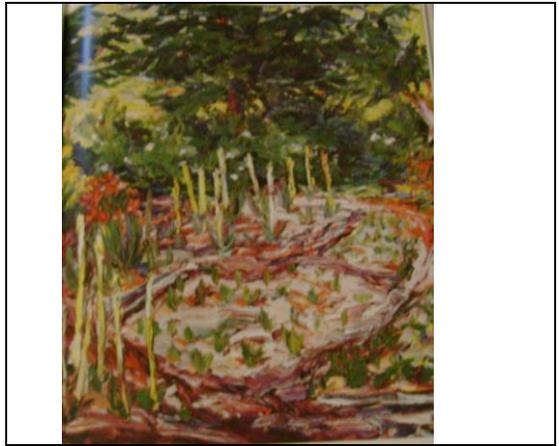
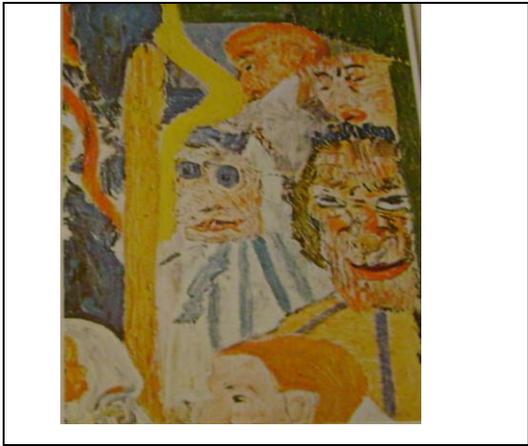
- Esta corriente cambia la forma del color, que adquiere la máxima importancia.
- Las figuras aparecen distorsionadas, pintan máscaras y caretas que reflejan la idea que tiene el hombre de la vida a la que

- Las figuras son pesimistas, trágicas, reflejan soledad, muerte timidez y una constate rebeldía.

ve amenazada por la muerte, timidez y una constate rebeldía.

- George Grosz
- Edgard Much.
- James Enser.
- Enul Nelde
- Kirchner.
- Kate kallwite.

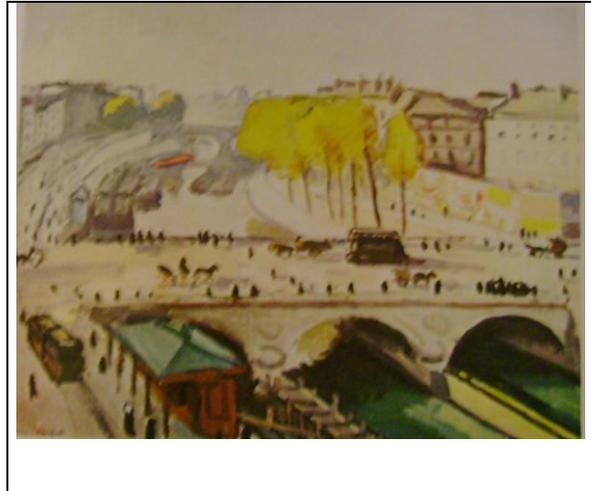
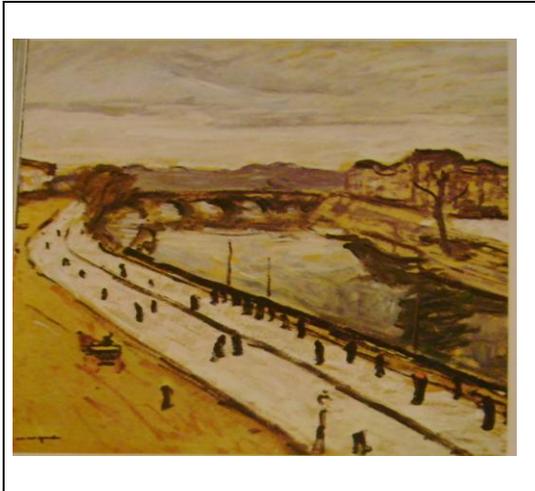
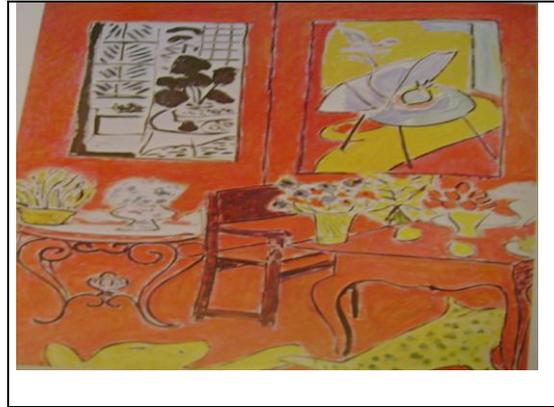
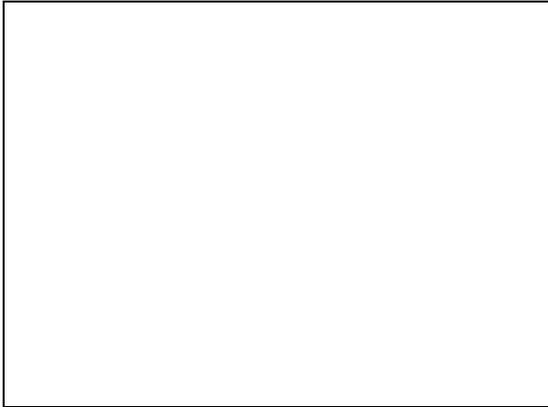


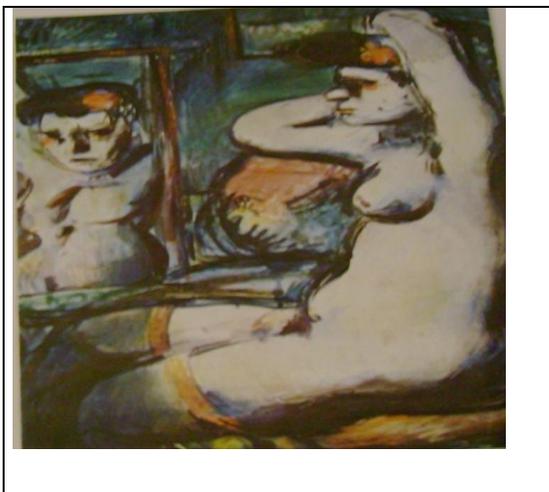


### **Fauvismo (1905)**

- Primer movimiento de vanguardia.
- Considerado como un estado de espíritu ligado a las convulsiones de su tiempo.
- Rechazó lo convencionalismo y el descubrimiento de un lenguaje personal

- Los logros más importantes: no obligan a concordar con los temas reales del objeto, sino utilizarse como valor propio, relacionado con otros colores y espacios.
- La supresión de sombras sustituidas por colores puros proporcionan a las pinturas un brillo jamás conseguido.





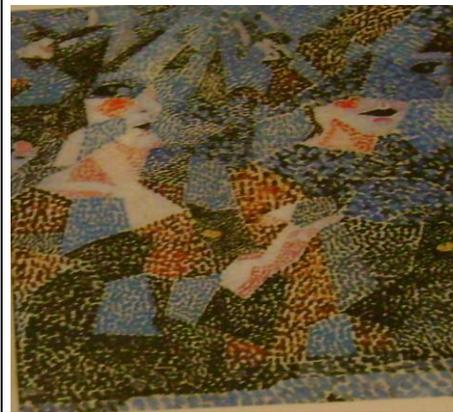
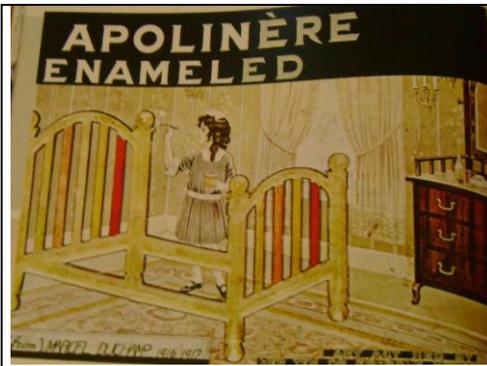
### **Futurismo (1909)**

- Corriente de vanguardia italiano.
- Sus postulados: la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición y la disposición de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica.

- Rechazaba la estética tradicional
- Se caracteriza por captar la sensación de movimiento. Serie de fotografías tomadas a gran velocidad e impresas en un solo plano.
- El futurismo tiene una corta existencia.

- Balla.
- Marcel Duchamp
- Sereni
- Boccioni.



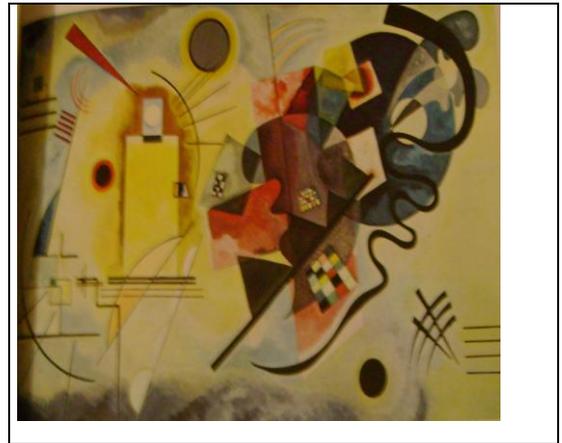
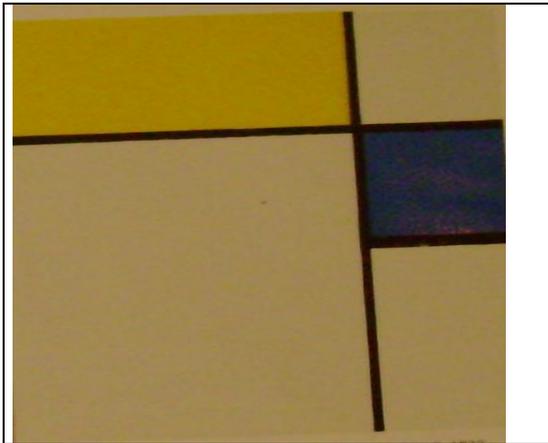


### **Abstraccionismo**

- Se cataloga como la unión de los movimientos que dominaron el tramo del siglo XX, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Cubismo, Futurismo, Pintura, metafísica, Expresionismo y Dadaísmo.

- .El abstraccionismo se apoya en los colores y formas, lleva más allá el espíritu sintético de los movimientos previos, minimiza la importancia del tema en la obra.
- Reformula el arte como libre, como un fin en si mismo.

- Considera al arte portador de una verdad esencial y vehículo del cambio artístico.
- Lírica o cromática – expresividad y simbolismo de los colores y estado emocional.
- Principal representante Kandivoky.
- Geométrica – simplificación y ordenación matemática de colores y formas apoyándose en la geometría.
- Entre los fundadores: Matevich y Mondrian.

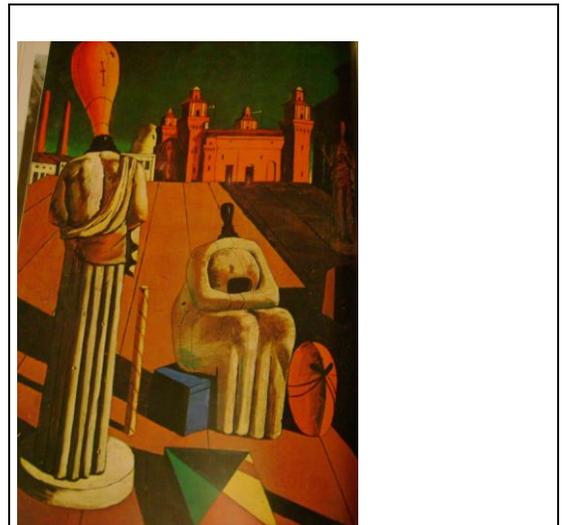


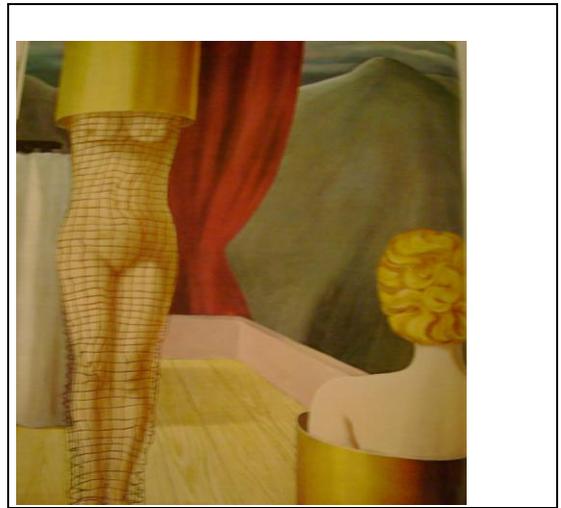
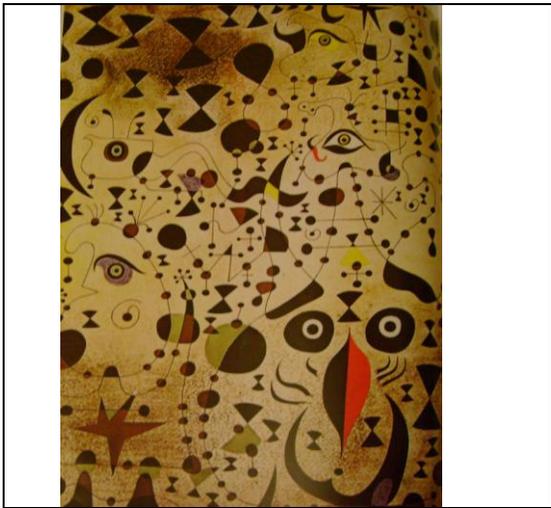
### **Surrealismo (1924)**

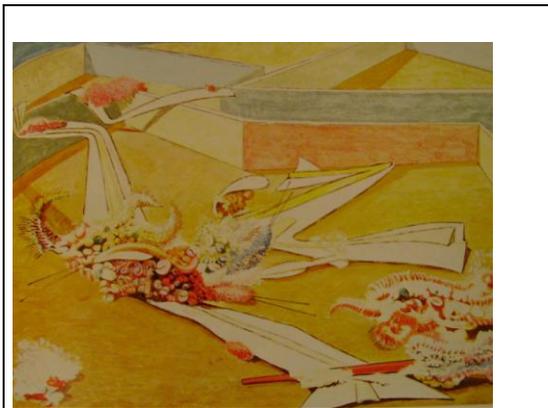
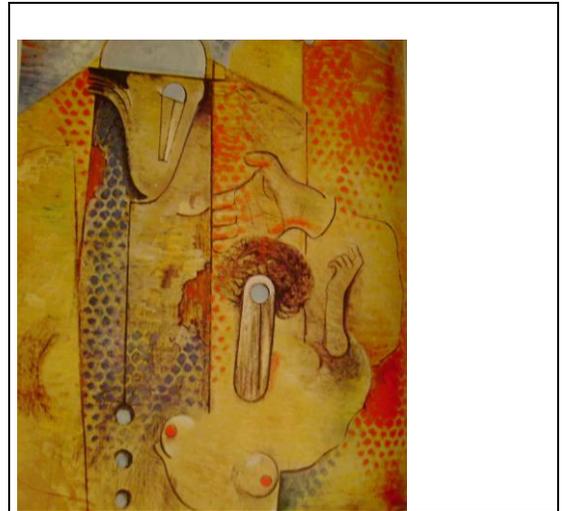
- André Bretón expresa: “ Se busca una manera de transformar radicalmente los modos de sentir, aprender y concebir el mundo. La inspiración se encuentra en el umbral del sueño, en el subconsciente, y más allá de la vida inconsciente, existen alucinaciones”.

- En estos elementos veían el descubrimiento y el encuentro con la oculta y única verdad del ser.
- Es la manifestación de un mundo distinto, que va más allá del real.

- Chirico
- Miró
- Magritte
- Max Ernst
- Dalí.

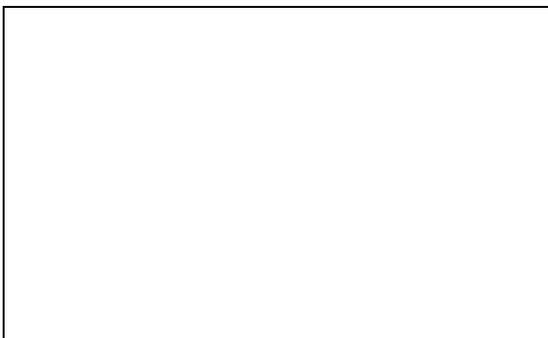






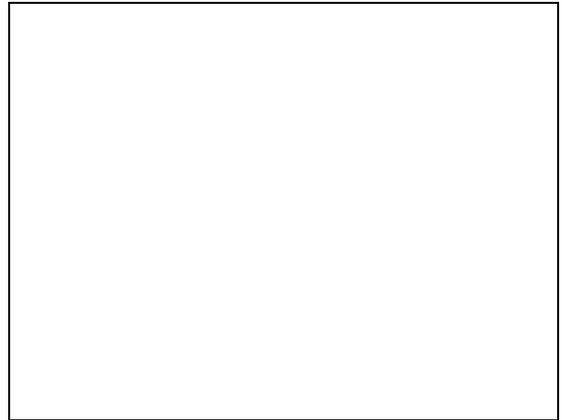
**Expresionismo abstracto**

- Esta corriente abarcó en ámbito de la pintura no figurativa y no geométrica de América, en contraposición a la pintura de acción.



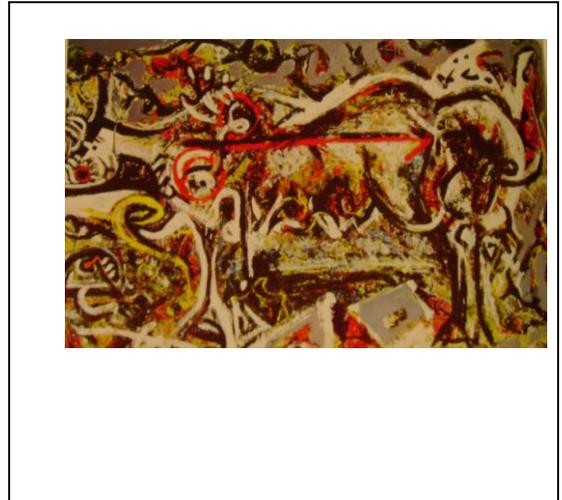
**Expresionismo abstracto**

- Esta corriente abarcó en ámbito de la pintura no figurativa y no geométrica de América, en contraposición a la pintura de acción.



- El concepto de este arte permite apreciar la contribución de la generación americana de 1945 con el lenguaje basado en el desencadenamiento de la autonomía afectiva del individuo, la libertad de la escritura y el espontaneísmo del vocabulario pretórico

- Alberto Giacometti
- Jackson Pollock
- De Kooning.



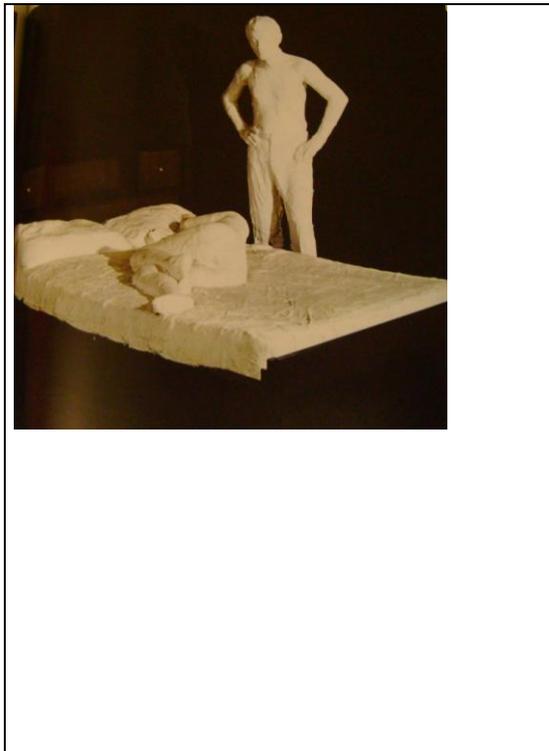


### **Pop Art**

- Tendencia genuinamente americana que favorece el inicio eufórico de nuevos mercado para el coleccionismo de origen natural.
- Adopta una nueva imagen de sí mismo. .

- Warlhol
- Rauschenberg
- Lichteinstein
- Segal.



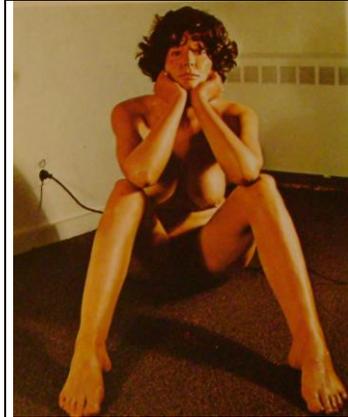


### **Hiperrealismo**

Surgió con el Popart a principios de la década de los sesenta con temas referentes a una sociedad de consumo, incorporando a la obra un tono de ironía.

- Su interés residió, no en el objeto, sino en la fotografía del mismo.
- Se concentra en una temática determinada, al mismo tiempo trivial: paisajes urbanos con escaparates, automóviles, motocicletas, etc., actividades consumistas, como comprar en un supermercado.

- . Vocero
- De Andreas.



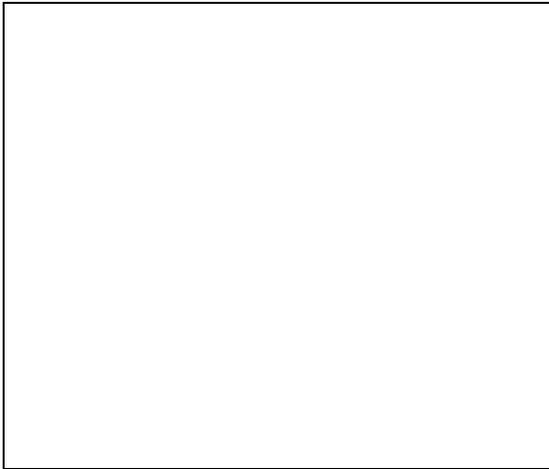
### **Neohumanismo**

- Bajo la crisis de la modernidad y la angustia que impone el post-modernismo real en la condición espiritual del hombre contemporáneo se gesta la nueva concepción del Humanismo: que restaura al hombre en su empeño trascendente por desentrañar los misterios de su naturaleza y del ambiente en que se desarrolla.

El neohumanismo se considera como una contribución hacia la perfectibilidad humana, es un camino para recorrer, pero pone un acento hacia una comprensión más profunda de las grandes interrogantes cognitivas del hombre: ¿Qué somos?

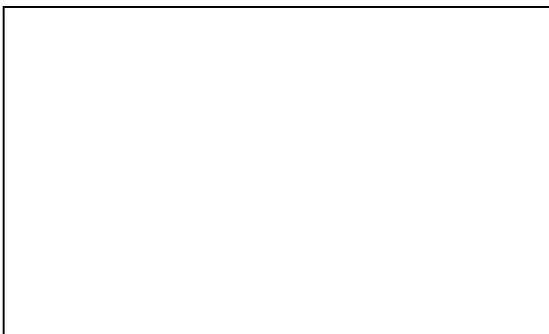
¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos?

- Nueva forma de entender al hombre



- Conceptualismo**
- Tendencia producida durante la década de los sesenta.
  - Los exponentes unían la experiencia musical, literaria o plástica en un mismo contacto intelectual.
  - Se convirtió en un proceso de

- Autoconocimiento y autorreflexión de la práctica artística y sus metodologías, donde los elementos físicos tenían la intención reductora de la obra de arte como objeto.
- Como arte del conocimiento se conecta con diversas ciencias: neopositivismo, biología, sociología y otras.



### **. Body Art**

- Es el arte corporal un estilo enmarcado en el arte conceptual .
- De gran relevancia en los años sesenta en Europa y Estados Unidos.
- 

- .Se trabaja con el cuerpo, como material plástico, se pinta, se coloca, se ensucia, se cubre, se retuerce... es cuerpo es el lienzo o el molde del trabajo artístico.

- Suele realizarse a modo de acción o performance, con documentación fotográfica o videográfica posterior.
- Tuvieron una fase en este movimiento, Klein, Naumenn, Youri Messen – Jaschiva.

### **Land Art. (1960)**

- Land Art (arte de la tierra) o earthworks, se sitúa entre el arte conceptual y el objetival.
- Busca en glaciares, desiertos o acantilados nuevos soportes para expresión artística, uniendo naturaleza y artificio, nunca agresivo con el orden ecológico.

- Adquiere nueva significación plástica y conceptual.
- Modifica el espacio, amontonando tierra, trazando surcos sobre el hielo, etc.
- Convierte los espacios naturales en nuevo material artístico de configuración, paisajes incontaminados por la civilización técnica y la presión del capitalismo.

### **Transvanguardia**

- Es el primer movimiento europeo que conquista el mercado americano desde la Segunda Guerra Mundial.

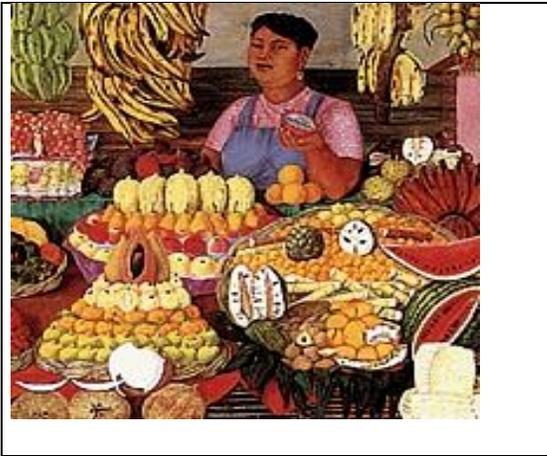
- Propone el poder de la subjetividad y el carácter de sus raíces culturales, revaloriza las técnicas tradicionales de la pintura, propone la invención de símbolos personales y emblemáticos.

- Los artistas de este “fin de siglo” no tratan de convencer como de interrogar.



### **Elementos plásticos**

- Cualquier enunciado visual es una forma con contenido
- El contenido está determinado por la intensidad de los elementos configuradores como la forma, el color, el espacio, etc., y sus interacciones para componer el significado



- Se llama arte al fenómeno que produce una experiencia estética, es decir, sensible, perceptible donde los sentidos son los instrumentos de recepción de lo bello

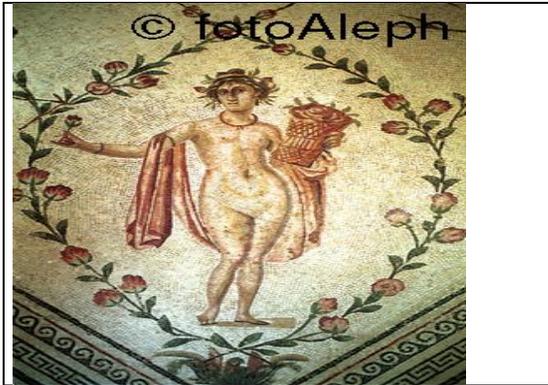
- Se cree que la satisfacción producida en la contemplación estética depende de las cualidades materiales y de la composición de la obra



- Lo que se aprecia en una obra de arte o en una imagen son los diversos componentes que se perciben en el proceso visual

Entre los componentes pueden mencionarse como elementos básicos:

- el punto
- la línea
- las formas
- la luz
- los colores
- las texturas
- el espacio
- la dinámica



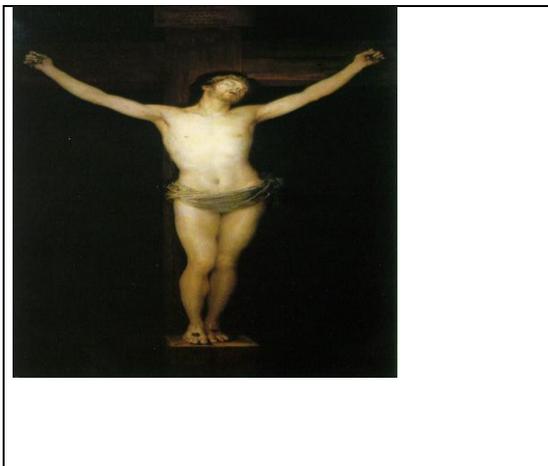
- **Punto.** Unidad mímica, en algunas ocasiones foco y en otras centro
- **Línea.** Dibujadora de la figura y limitadora del espacio
- **Formas.** Con su diversidad dan significado



- **Luz.** De ella dependen los colores y el claroscuro
- **Colores.** Son los elementos de mayor emotividad, sensualidad. Son al mismo tiempo relativos



- **Texturas.** Dan el carácter material
- **Espacio.** Proporciona ubicación y profundidad
- **Dinámica.** Movimiento y ritmo



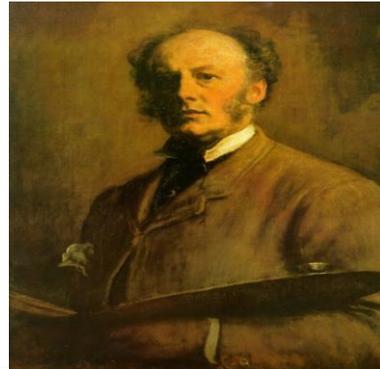
- Sin embargo, estos elementos visuales no son suficientes por sí mismos para producir una obra, se hace necesario

- un argumento o una finalidad que funcione como impulso creador
- unos factores que den estructura para que se relacionen los elementos y adquieran un sentido

### La forma en el espacio

- La **forma** es la distribución de la materia de un objeto, es el aspecto sensible, externo por medio del cual se diferencia mediante la vista o el tacto de otros de la misma materia o color

- En la pintura y la escultura la **forma** es la composición que representa el cuerpo de una persona o la imagen de un concepto



- En el dibujo la **forma** es la figura cerrada por líneas o por superficies que estructuran la representación de las características físicas o de las cualidades significativas de un objeto

El concepto intelectual que se tiene de la **forma** de un objeto es una imagen mental derivada de las experiencias perceptuales que se han adquirido de él



- El concepto visual que se tiene de un objeto se basa en la totalidad de las observaciones hechas desde innumerables ángulos

- El concepto visual que se tiene de un objeto se basa en la totalidad de las observaciones hechas desde innumerables ángulos



## La línea

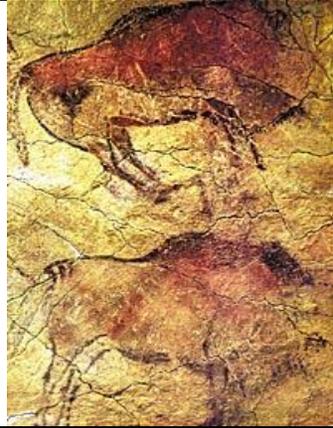
- La línea -el elemento plástico más simple- define la forma
- Atendiendo a Arnheim existen tres clases de líneas:
  - línea **objetual**
  - línea de **sombreado**
  - línea de **contorno**

## Líneas objetuales

- Son las primeras que se pueden apreciar
- Aparecen en
  - las figuras esquemáticas pintadas y grabadas en el arte prehistórico
  - en los cuadros de **Joan Miró y Paul**

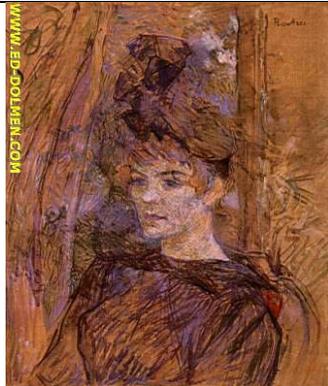
### **Klee**

- se les encuentra igualmente en las obras de estilo ***action painting***

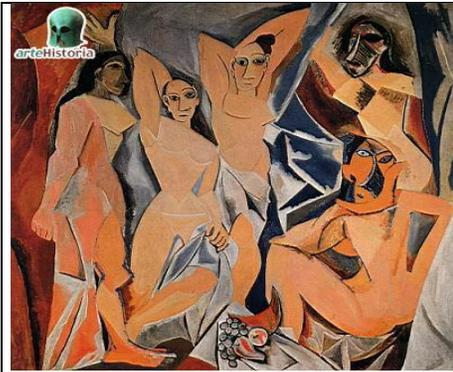


### ***Líneas de sombreado***

- Conjunto de líneas paralelas o cruzadas, muy juntas entre sí
- Estas líneas no son individuales sino que constituyen un esquema que representa las superficies no iluminadas



- Aparecen en
  - dibujos cubistas en los que no hay representación de la luz ni de claroscuro en el sentido que lo hace la pintura realista, este tipo de rayado cumple la función de separar y distinguir un plano de otro

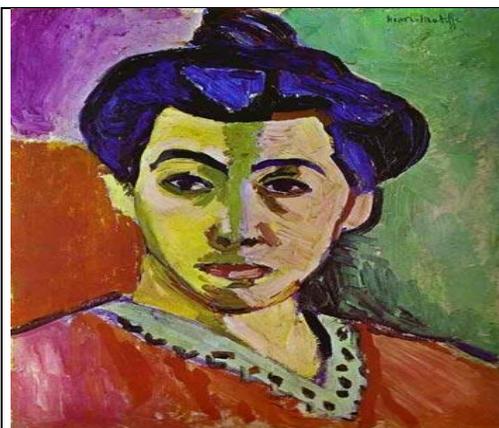


### **Línea de contorno**

- Es una línea bidimensional que se une al objeto del cual es límite. La línea cerrada determina un objeto dibujado
- Al separar el área interior, la línea de contorno hace parecer el área interior más densa que la exterior



- La línea de contorno determinaba las formas y los detalles en los dibujos tradicionales
- En el arte moderno y contemporáneo -por ejemplo en algunos dibujos de Picasso y Matisse- la falta de grafismos interiores hace la línea de contorno tan autónoma que casi adquiere el valor de la línea objetual

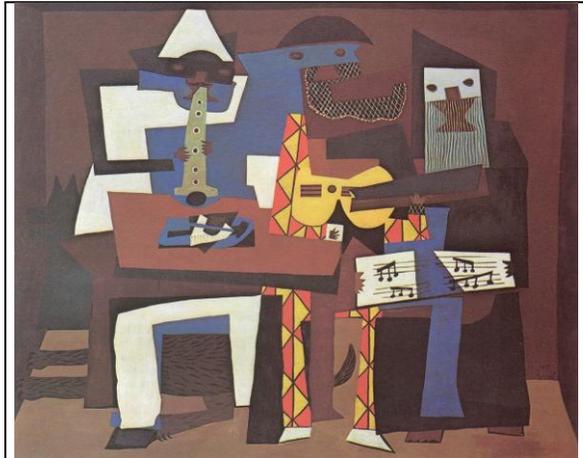


- Así puede decirse que
  - los maestros de la antigüedad deseaban destacar la cosidad del objeto y la tridimensionalidad espacial
  - los maestros de la modernidad desean desmaterializar los cuerpos y reducir el espacio al plano del papel



- Los dibujos modernos y contemporáneos muestran la materialidad de su técnica, el trazo manual del artista y la frontalidad del soporte. Están interesados en evidenciar cualquier ilusionismo visual

- Los dibujos modernos y contemporáneos muestran la materialidad de su técnica, el trazo manual del artista y la frontalidad del soporte. Están interesados en evidenciar cualquier ilusionismo visual

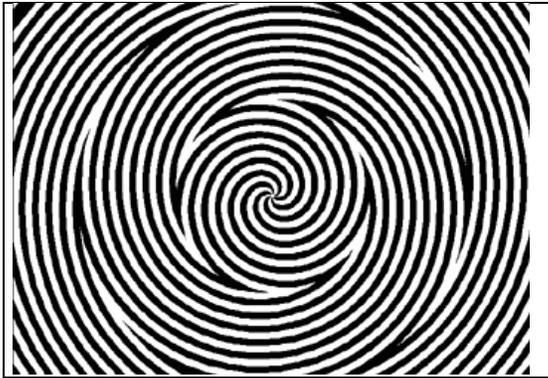


En menor grado que en el dibujo las figuras en la pintura también están definidas por la línea de contorno

## **Movimiento**

- La línea es el elemento esencial para sugerir movimiento a través de un espacio visual
- El movimiento en las imágenes visuales es siempre una ilusión

- La sugerencia de movimiento en las imágenes a menudo aparece un poco *irreal* o *no natural*



- En el ejemplo anterior la línea implica movimiento porque comunica al espectador la sensación de que se mueve
- Lo anterior lo logra haciendo que los ojos del espectador la recorran

- Otra forma o técnica para sugerir movimiento es el ***sfumato*** que utiliza el sombreado
- Como ejemplo puede mencionarse



Leonardo Da Vinci dio un aspecto borroso a las esquinas de la boca creando el efecto de la sonrisa y con esto, movimiento

### **Dirección**

- Con su dirección la línea tiene un propósito definido
- La línea del horizonte en un espacio abierto proporciona balance y orientación
- Una línea horizontal crea un fuerte sentido de equilibrio en una composición



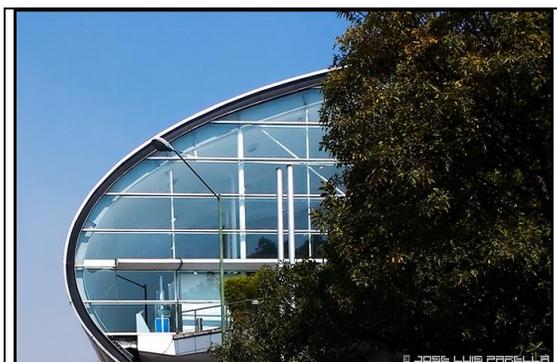


- En cambio, las líneas diagonales crean tensión visual y atraen al ojo
- Esta tensión crea un punto de interés en la composición y que con frecuencia puede ser utilizada para sugerir movimiento
- Como ejemplos pueden mencionarse



### **Representación de la tercera dimensión**

- Toda forma con volumen sólo puede ser representada en medios tridimensionales como la escultura y la arquitectura
- Para representar la tridimensionalidad en un soporte plano se tiene que hacer uso de algún artificio gráfico



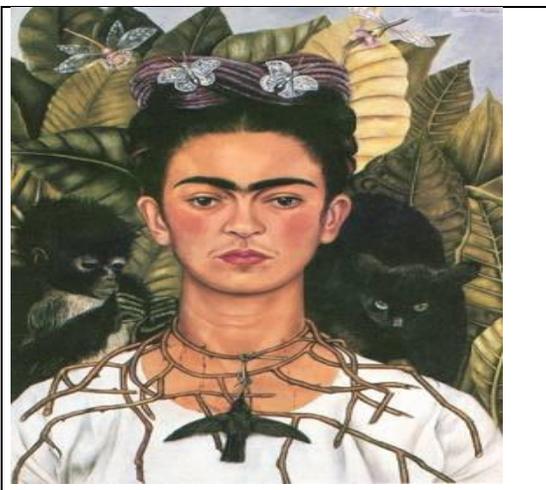
- Lo anterior se puede lograr a través de los sistemas de representación
- Existen diversos sistemas de representación como:

- los dibujos espontáneos de los niños y las formas gráficas de las culturas primitivas donde se recurre a la expresión del interior de las cosas mediante una visión de rayos X, a la transparencia de los objetos, al desplazamiento de las líneas de profundidad y a la combinación simultánea de las vistas en planta y alzado de los objetos

los trabajos realizados durante la Edad Media y el arte oriental que utilizaban una perspectiva axonométrica. Este sistema de representación se fundamentaba en la óptica, la técnica fotográfica, la holografía y otras, basadas en la geometría descriptiva y los sistemas de proyecciones



durante y a partir del Renacimiento el sistema utilizado fue el basado en perspectivas cónicas



- Los sistemas de representación trataron así, de representar la tridimensionalidad sobre un soporte bidimensional. Algunos lo lograron con mayor eficacia logrando una imagen más próxima a la percepción visual y otras proporcionaron una solución más imaginativa



- Todos o casi todos los sistemas de representación tuvieron que confiar en la eficacia de la intuición, la experiencia y la recomposición de la imagen o imágenes por parte del espectador

- El sistema de representación fundamentado en el perspectiva cónica consiste en la proyección geométrica que proporciona una imagen más cercana a la percepción visual
- Constituye un procedimiento para realizar imágenes realistas de fácil comprensión



Se le puede inclusive considerar un antecedente de las imágenes que proporciona la óptica fotográfica



- Fue Brunelleschi, artista renacentista, quien descubrió los fundamentos para la representación de lo tridimensional en el plano

- La perspectiva cónica influyó de un modo decisivo en el modo de ver y de representar
- Con este nuevo planteamiento se marcó una nueva forma de expresión

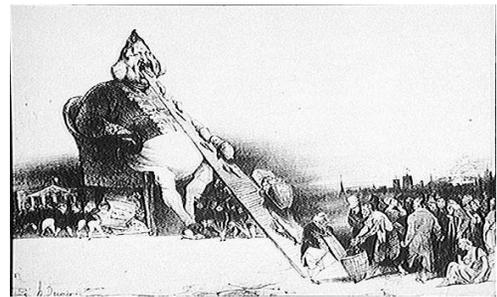
- En el Renacimiento la nueva técnica se utilizó principalmente en la pintura y en la arquitectura
- Durante el Barroco se aplicó también en el diseño de la escenografía teatral

## Forma

- En las artes tradicionales la obra de arte posee una materialidad y por tanto, ciertas formas que subsisten en el tiempo y en el espacio



- En sentido estricto la obra no entraña ningún contenido
- Es el receptor quien le adjudica un contenido a las formas de la obra de arte



- Lo anterior se da en función de el entorno social o individual
- Así, la forma y el contenido no tienen un único equilibrio mutuo pero múltiple dependiendo de los sentidos y de las funciones que percibe el espectador



- Ninguna obra puede existir sin contenido ni forma
- Una y otra se presuponen mutuamente



- La forma es esencial para el arte debido a que enriquece, amplía o corrige el contenido
- Es en la combinación de forma y contenido que surge lo artístico y lo no-artístico del arte



- Las formas transmutan el contenido mientras éste trastoca las formas



- La relación forma-  
contenido varía en función  
del receptor pues  
dependerá del sentido que  
éste dé a la obra de arte
- Algunos receptores, desde  
la función hedonista, se  
inclinan más a las formas  
que al contenido



- Otros, por la función  
cognoscitiva, la ideológica y  
la educativa se verá  
impulsado a privilegiar el  
contenido sobre la formas
- La relación forma-  
contenido es compleja pues  
va más allá de lo  
verbalizable o legible de la  
obra; es translingüística y  
transemiótica



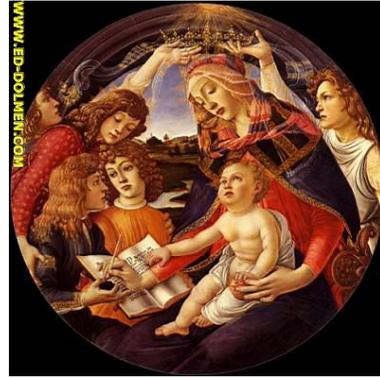
- Ver es captar las  
cualidades que caracterizan  
los objetos
- La forma de un objeto  
resulta identificada por los  
rasgos espaciales  
esenciales



- La bidimensionalidad es, al  
igual que el color, una  
ilusión que sólo vive en la  
mente humana



- Está estructurada por:
  - El círculo que sugiere protección, perfección, seguridad, calma, optimismo
  - El cuadrado que está asociado con la honestidad, la falta de imaginación, la estabilidad
  - El triángulo que sugiere acción, agitación, conflicto, tensión y aspiración



- El hombre no necesita ver la figura completa o todos los detalles para poder reconocerla
- Sólo es necesario que los rasgos esenciales encajen adecuadamente en el esquema que los integra



La nube, 1934

- La forma material de un objeto está definida por un conjunto de cualidades físicas
  - los límites de su cuerpo
  - las líneas en el caso de un plano
  - las superficies en el caso de un volumen



### **Profundidad**

- Algunas veces, en el espacio de una composición, unas formas ocultan otras y ocultan partes de sí mismas
- En el plano del dibujo, las formas superpuestas recrean la sensación de espacio cuando se ven como formas distintas que se encuentran a diferente distancia



- Cuando la figura recortada o tapada tiende a comprenderse como completa, sugiere un efecto de profundidad



- La perspectiva lineal es otro método de representación sistemático y formalizado que permite al artista estimular la profundidad



Esta perspectiva se logra utilizando unas cuantas líneas y funciona sobre la premisa de que los objetos aparecen progresivamente más pequeños a medida que están más alejados



- Las líneas que se extienden en el espacio convergen en uno o más puntos sobre la línea del horizonte, la cual coincide con el nivel del ojo



### **La estructura**

- Los elementos plásticos que constituyen la forma se conforman sobre una estructura abstracta
- Así, la idea que se quiere expresar se comunica directamente a los ojos



Puede mencionarse como ejemplo

Sandro Botticelli (1444/5-1510)

***El nacimiento de Venus***

(1484-1486)

Témpera/tabla, 184.5 x 285.5 cm

Galería de los Uffizi, Florencia



- El pintor representa a Venus, naciendo de las aguas
- Es una joven de pie, en posición frontal
- Está representada desnuda de una forma aparentemente natural y sencilla

- El artista logra que el espectador contemple con pudor la imagen de Venus
- El cabello ondulante rima con el agua agitada por el viento y es una solución imaginativa
- Es como vestido para cubrir lo más íntimo de la figura femenina



- En esta obra Botticelli une a la representación de un cuerpo de mujer la simbolización de la idea de su feminidad
- El rostro de la joven es sereno
- El dibujo es perfecto
- Esto es lo que más atrae al espectador

- El cuerpo femenino está realizado con geometría atendiendo al canon de las ocho cabezas -el más estilizado- fundamentado en una simetría axial, casi perfecta -porque el eje central cambia seis veces de dirección-

- El artista logra que el espectador contemple con pudor la anatomía que simboliza el tema de la plenitud femenina
  - La mano derecha cubre un seno
  - El cabello oculta el sexo, protegido también por las rodillas apretadas



- El esquema compositivo sugiere una disposición vertical y simétrica
- Sin embargo, esta simetría no se cumple porque los ojos, los senos, las caderas, las rodillas y los tobillos se alternan rítmicamente

- La figura equilibrada de la joven en su ondulación es más dinámica que el viento o el agua. Lo sugerido tiene más fuerza que lo evidente
- La silueta del lado derecho de la figura está lograda con curvas amplias, casi rectas para contrarrestar las variaciones del eje central dando quietud al conjunto

- El contorno izquierdo se constituye por arcos pequeños que se van ampliando de la cabeza hasta la cadera y van decreciendo hacia la pantorrilla y el pie
- La forma conjuga el sosiego de su parte derecha y la actividad de la silueta izquierda

- La asimetría del conjunto, el eje ondulante y lo estrecho de la base logran que la figura se balancee para dar vivacidad a la forma total
- Botticelli logró darle estructura -acorde al tema- a la composición al integrar los diversos elementos



### La esencia de la forma

- Desde el punto de vista práctico la forma sirve para informar de la naturaleza y de la utilidad de las cosas
- Una imagen representa algo por lo que es la forma de un contenido



- Cuando el pintor concibe una idea para un cuadro, está dándole forma



- Es importante recordar que la forma artística pretende llegar más allá de la mera réplica o de la función utilitaria de los objetos



- Las líneas y los colores se apropian de las cualidades de suavidad o rudeza, frialdad o calidez, etc. para simbolizar aspectos de la condición humana utilizando para ello un lenguaje directo



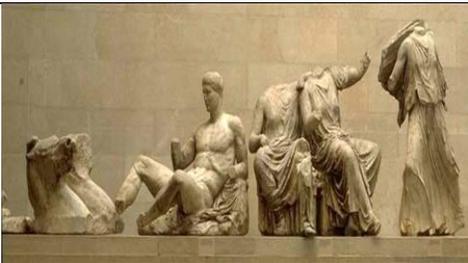
- La superficie debe comprenderse como contenido y las formas como conceptos
- De lo anterior puede concluirse que toda forma es significativa



Jean-François Millet: El Ángelus

## Composición

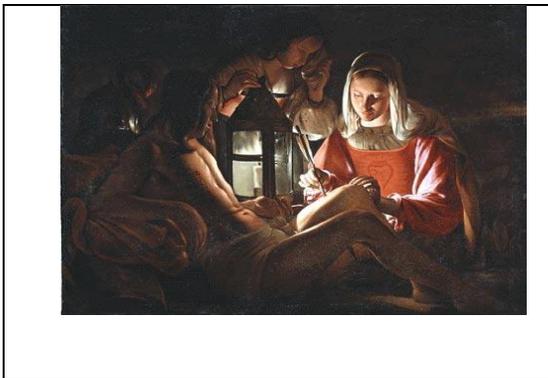
- La composición es la forma total con la que se comunica una obra plástica
- La composición resultado de
  - la creatividad
  - el esfuerzo conformador del artista



Es la **materialización de las ideas y/o vivencias del artista como ser humano**



- La composición es:
  - para el artista, **el resultado final**
  - para el espectador, **el punto de partida**



- En una composición pueden encontrarse como elementos perceptuales:
  - el **equilibrio**
  - el **centro**
  - las **fuerzas estructurales**
  - el **peso**

### **El equilibrio**

- La base de toda composición es la interacción entre los distintos componentes visuales
- El artista procura, en términos generales, que todos los elementos de la composición encajen

El equilibrio se logra cuando los componentes se complementan unos a otros logrando que el conjunto presente la cualidad de que todo es apropiado

- Para que haya equilibrio no es indispensable que la composición sea simétrica
- Sin embargo, si hay simetría resulta más fácil establecer el equilibrio



- Cuando la composición está lograda a base de asimetrías éstas se ven compensadas por otros elementos que por sus características cromáticas, formales o simbólicas, estabilizan el conjunto
- Los elementos plásticos constituyen centros de fuerzas

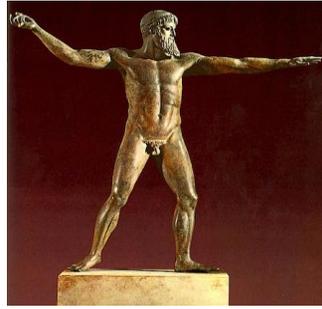


### **El centro**

- El **centro** de un campo de fuerzas no siempre es el punto medio o el equidistante
- Su cualidad no tiene necesariamente que ver con la posición, sino con la función

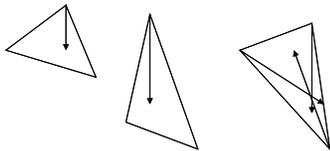


- Así, el **centro** es el punto más importante de la composición porque es:
  - la clave de su construcción
  - el foco del que emanan o convergen los campos de fuerza
- Este **centro** es un centro dinámico



- El **centro** puede estar situado en cualquier punto del campo perceptual de la obra
- El centro de un objeto puede localizarse por medios geométricos, mecánicos o intuitivos

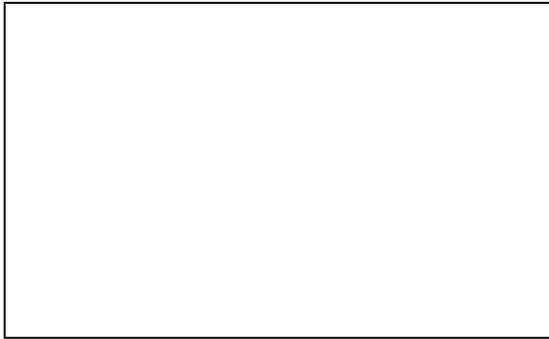
- Por medio de la **geometría**:
  - utilizando medidas
  - utilizando puntos de referencia
  - realizando trazados basados en teorías matemáticas



- Por medios **mecánicos**:
  - se puede determinar el centro por el peso, es decir encontrando el centro físico - gravitatorio-
- Por medio de la **intuición**:
  - a través de las tensiones que produce el campo visual

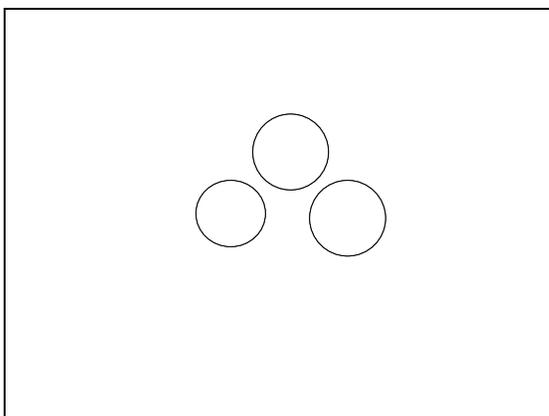


- El centro puede encontrarse en:
  - el plano del lienzo o del papel
  - en una fachada
  - en una plaza, en un jardín
  - en una escultura



- En una obra de arte pueden existir varios centros
- La estructura del conjunto está determinada por el equilibrio entre los distintos centros

- Esta estructura se organiza en torno a una zona que se conoce como **centro de equilibrio**



- En el arte tridimensional como la escultura el centro está en el interior y su localización dependerá de la dinámica de su forma
- La escultura, por su peso real, siempre tiene un centro equilibrador que es su centro de gravedad



### Las fuerzas estructurales

- En la mayoría de las obras de arte las estructuras compositivas son complejas
- Cuando se contempla una pintura o una escultura debe encontrarse el armazón o esqueleto que sustenta la obra



- La figura central está construida con una doble inclinación, en forma de **S** desviándose de la línea vertical de una figura erguida

- La figura de la madre se inclina hacia delante y hacia atrás equilibrando el peso del niño que lleva en sus brazos

- El niño es un segundo centro de la composición y está enmarcado por el brazo, la mano y la cabeza de la madre
- La estructura de la composición:
  - interacción entre la verticalidad de la madre y el peso del niño que la hace flexionarse



- Existen diversas interpretaciones
- Por ejemplo, la melancolía que está sugerida por la expresión de las figuras, por la frialdad del tono azul y por la alusión a la divinidad por su referencia a las madonas tradicionales

- La estructura es un conjunto dinámico:
  - Los pliegues del manto de la madre se unen en la zona del brazo que sujeta al niño



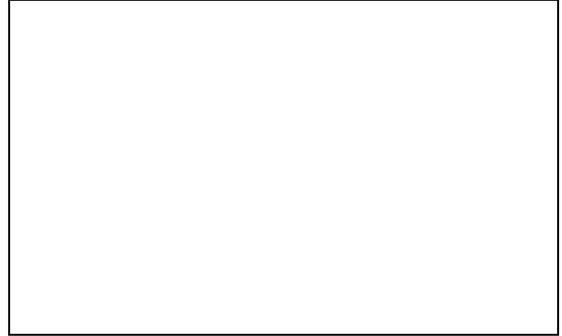
- Los pliegues de la túnica se levantan desde el suelo terminando en el niño
- El peso de la figura del niño está dado por el color claro que contrasta y destaca del fondo oscuro, y por su forma cerrada

- La barca, tema secundario en esta composición, equilibra el conjunto ubicando su peso en el lado izquierdo y creando una tensión contrapuesta al movimiento de la espalda de la madre hacia la derecha

- Las fuerzas estructurales se entienden como el equilibrio visual de formas, dimensiones, direcciones, colores, distancias y texturas
- Cada elemento juega un papel con relación a los demás



- Existe un orden en el que todas las fuerzas componentes se sostienen entre sí, de manera que ninguna de ellas puede romper la interacción

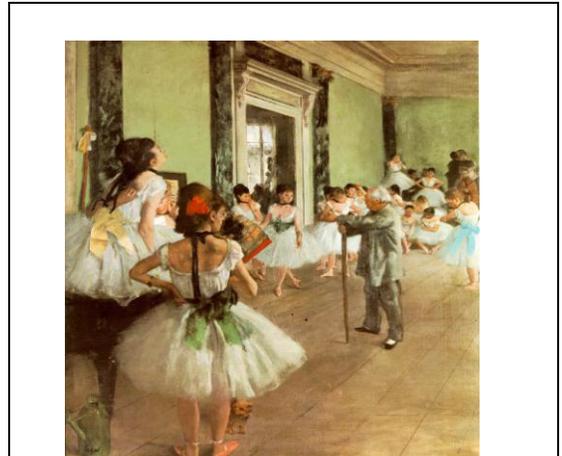


### **El peso**

- Es una de las cualidades perceptuales que influye fuertemente en el equilibrio de una composición



- Perceptualmente se llama peso a la sensación de fuerza que transmite un objeto, o parte de él, por su tamaño, forma, color o ubicación en la composición



- Es siempre una cualidad dinámica y generalmente se percibe como tensión hacia abajo; sin embargo, en ocasiones se mueve hacia el espectador, en profundidad o en otras direcciones



- Los factores determinantes del peso son la forma y el tamaño
  - A mayor tamaño, mayor peso
  - Las formas concentradas y densas son más pesadas que las dispersas



- Si las formas son regulares, geométricas o simples parecen ser más pesadas
- Las formas dispuestas horizontal o verticalmente sugieren mayor peso que las oblicuas



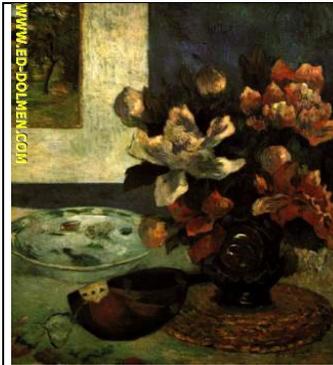
- En las composiciones renacentistas la forma triangular del grupo central, con su punta que tira hacia arriba, se contrarresta el peso debido a la gravedad



- Generalmente, la figura central de una obra es grande y pesada contrastando con las formas que se encuentran hacia los límites, que son más ligeras



- A pesar de lo anterior, la obra puede estar equilibrada porque el objeto ubicado en el centro estará compensado por otros de menores dimensiones y alejados



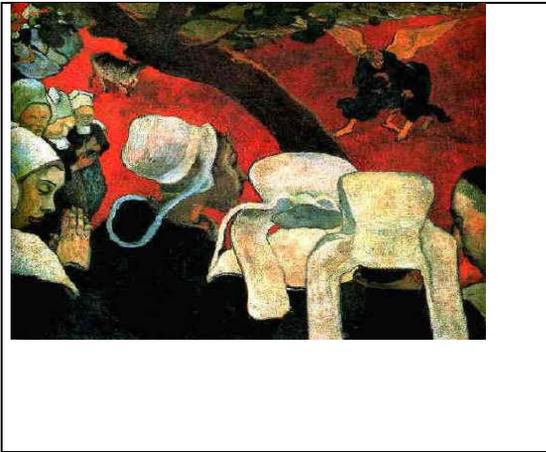
## Color

- Es la compleja interacción entre la luz, el ojo y el cerebro
- Es una pequeña parte de la enorme banda electromagnética que circunda y conecta todas las cosas

## Características inherentes:

- su energía
- la longitud de onda

- La apariencia multicoloreada del entorno es el resultado del proceso visual interactivo
- El color y la luz con entidades inseparables pues en ausencia de luz el color no puede existir

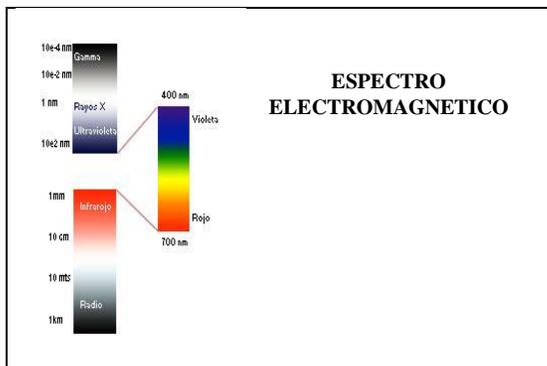


- El ojo humano sólo puede percibir una parte diminuta del espectro electromagnético:
  - 400 nanómetros
  - 700 nanómetros

azul profundo

  - 700 nanómetros

rojo profundo



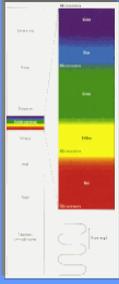
- **Nanómetro** es igual a la millonésima parte de un metro
- Dentro de este rango el ojo humano puede distinguir cerca de diez millones de variaciones de color

## Dimensiones del color

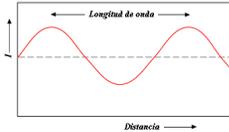
## Matiz

- Atributo por el cual un color puede distinguirse de otro
  - Todos los colores se consideran parecidos a uno o a una porción de dos de los matices del espectro: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta

El espectro electromagnético



MATIZ



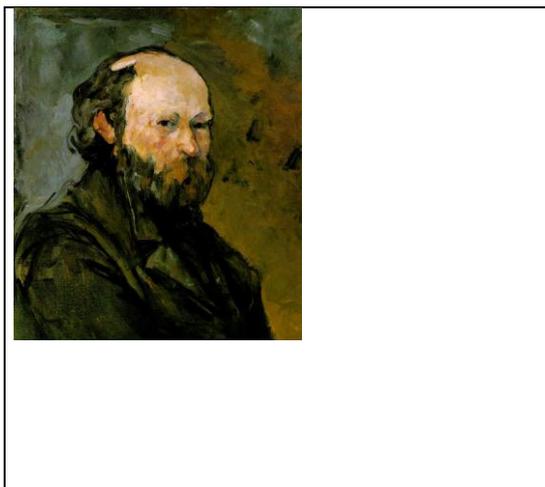
El negro, el blanco y el gris no tienen matiz. Se consideran neutros  
El matiz está determinado por la longitud de onda

Valor

- Otro de los atributos del color es la claridad u oscuridad del color de una superficie
- Se mide por medio de una escala comparativa de grises

Saturación o pureza

- Atributo del color que consiste en
  - Cantidad de pigmento que posee un color
  - Cantidad de un color particular presente en un determinado color
  - Cuanto menos pigmento blanco contenga un color, más saturado será



Espectro

- Imagen coloreada que se forma cuando la luz se difunde según su longitud de onda al hacerse pasar a través de un prisma
- **Colores:** aquellos que aparecen en el espectro de la luz del sol y van del rojo al naranja, amarillo, verde, azul y violeta

## Tinte

Surge cuando el color puro se mezcla con blanco



## Sombra

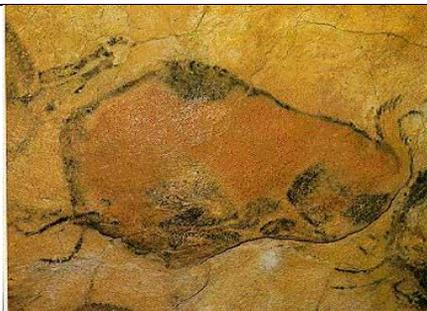
- Aparece cuando un color puro se mezcla con gris o negro



## Significados atribuidos al color

- La atribución de significados a cada color está en función del horizonte cultural
- A manera de ejemplo pueden mencionarse

- **Pueblos primitivos:** el rojo estuvo dotado de propiedades mágicas



Egipto:

**azul** simbolizaba el cielo y estaba ligado con la justicia

**verde** en los pisos, simbolizaba las praderas del Valle del Nilo

**negro** simbolizaba la vida por su relación con el barro negro del Nilo

**rojo** representaba a los humanos



Grecia

**azul** se asociaba con la verdad y la integridad

**rojo** amor y sacrificio

China

**amarillo** esencia negativa, el principio terrenal y femenino

**rojo** era la esencia positiva, el principio celeste y masculino

**Pintura**



**Definición**

- Arte gráfico que consiste en una composición artística hecha mediante la aplicación de colores a una superficie



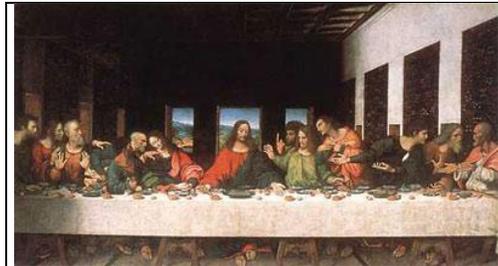
Maurice Denis

- **Como arte expresivo consiste en la organización de ideas en términos de la línea y el color sobre un plano bidimensional**



- En un último análisis -a pesar de la amplitud y variedad de estilos que ha tenido la pintura a lo largo de la historia- puede caracterizarse atendiendo a la definición anterior cada pintura, ya sea que se trate, por ejemplo de:

- **La última cena** de Leonardo da Vinci
- De un estudio de relaciones abstractas formales de Picasso



- Como resultado de la simplicidad de los elementos involucrados la práctica de la pintura es popular y universal

- manera para la interpretación épica:
  - Creación del universo, del hombre de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina



La calidad de la obra de arte depende de en qué medida la idea del artista es representada de manera clara por la línea y el color que constituyen la parte material de la pintura



- El arte de la pintura puede definirse en términos muy simples como el arte de aplicar pigmentos para expresar un concepto mental de manera visual

### **La técnica**

La técnica de la pintura afecta y condiciona el estilo de la obra de arte ya que es parte de la concepción básica de la misma

- Por ejemplo, un mural realizado con la técnica del fresco tendrá características externas diferentes a uno realizado con la técnica del óleo



- Las limitaciones y necesidades de cada uno de los materiales empleados en cada caso condicionarán los procedimientos mecánicos de su aplicación

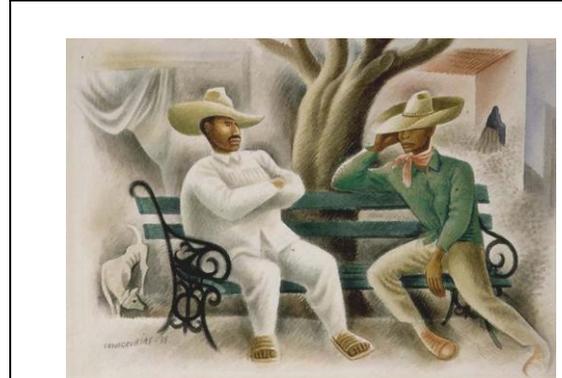
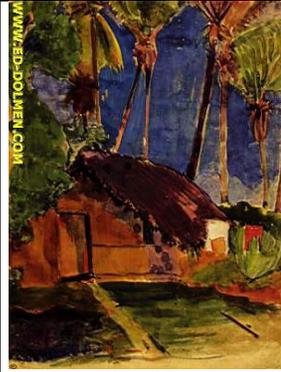
- Lo anterior no significa, sin embargo, que todos los murales al fresco pintados por diferentes artistas sean iguales ya que el carácter interno de una obra de arte dependerá del bagaje cultural de cada pintor, de su capacidad mental, de su destreza manual, etc

Pueden mencionarse entre las técnicas más utilizadas:

|             |         |
|-------------|---------|
| ACRILICO    | LAPIZ   |
| ACUARELA    | OLEO    |
| CARBONCILLO | PASTEL  |
| ENCAUSTICA  | TÉMPERA |
| FRESCO      | TINA    |
| GOUCHE      |         |

## Acuarela

- La técnica de la acuarela sobre papel con pigmentos acuosos transparentes se ha utilizado desde el siglo XVIII



- Existen dos tipos de acuarela:
  - Policromada con color transparente o semitransparente
  - Policromada con colores opacos llamada ***gouache***



En ambos casos los pigmentos se encuentran molidos en gomas -como la arábica- solubles en agua a las que se agrega un conservador

- Los pigmentos pueden adquirirse con formas diversas como cuadritos o en tubos
- El soporte o material tradicional para la acuarela es el papel

- La aplicación de agua y el uso de los pinceles tienden a romper la estructura del papel

- El papel debe tener un peso y una superficie determinados
  - Peso: entre 72 y 400 libras
  - Superficie: prensado frío

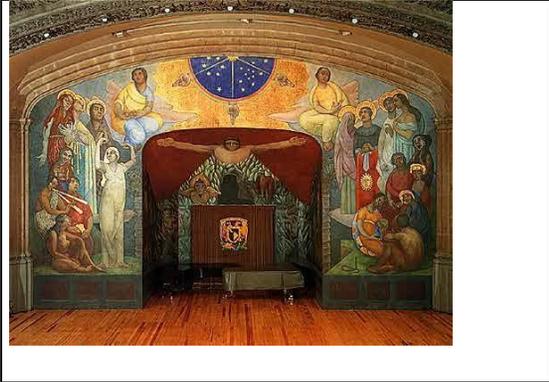
- La forma de aplicar la acuarela puede ser diversa y dependerá del gusto de cada artista:
  - superposición de delgadas capas de pintura
  - aplicación de los pigmentos sobre papel mojado
  - aplicación de mezclas disueltas en agua con largos pinceles

- El gouache por su opacidad es similar al óleo y témpera

### **Encáustica**

- Esta técnica que incluye colores de cera ha sido utilizada desde tiempos antiguos
- Los pigmentos se mezclaban en la antigüedad con cera de las abejas

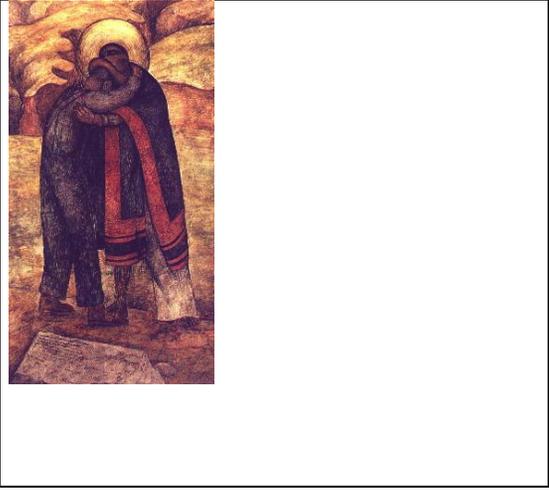
- Diego Rivera (1886-1957)  
**La Creación** (1922-1923)  
Encáustica  
Colegio de San Ildefonso,  
Anfiteatro Simón Bolívar  
México, D.F.



- La mezcla se realizaba aplicando suficiente calor hasta que la cera pasaba a un estado líquido
- Esta técnica no es utilizada con mucha frecuencia en la actualidad

**Fresco**

- La pared a ser pintada debe ser preferentemente de ladrillo, piedra o cemento y que su superficie sea uniforme para lograr un secado también uniforme



- Los muros no deben contener nitrato de potasio ya que pueden destruir la pintura
- El revoque usado en el fresco debe estar compuesto de cal remojada o hidratada en agua y arena lavada y seca preferentemente de color café

- La mezcla no debe contener grumos de cal y debe tener una consistencia suave
- El muro deberá estar limpio al ser aplicado el revoque
- Se aplicará el número de capas de revoque que el artista considere

- El pintor deberá preparar su composición en papel cartón con el tamaño definitivo para cada figura de la composición
- Adherirá por la parte de atrás papel delgado para transferir el dibujo
- Esta copia se colocará

conveniente

sobre el muro para transferir el dibujo

Por las características de la cal sólo pueden utilizarse los colores que resisten su acción

- BLANCO DE CAL
- AMARILLO DE ANTIMONIO
- AMARILLO DE CADMIO
- AMARILLO DE OCRE
- SIENA PURO
- SIENA QUEMADO
- ROJO VENECIANO
- VERDE TERRA VERDE MALAQUITA

### **Témpera**

- El término **témpera** en su acepción más amplia es la técnica de pintura en la que los pigmentos secos son **moderados**, mezclados con agua y un aglutinador grasoso



En la antigüedad el término **témpera** significaba una mezcla de sustancias adhesivas y pigmentos

- En la actualidad el término incluye una amplia variedad de técnicas que emplean emulsiones grasosas -incluyendo la antigua técnica del **témpera** compuesto con yema de huevo- como aceite de semilla de lino

- Durante los siglos XIV y XV los artistas italianos la utilizaban por su brillantez y durabilidad

- Esta técnica se aplica generalmente en capas delgadas agregando agua a la pintura
- Debe evitarse la superposición de capas gruesas

- Se ha intentado utilizar esta técnica sobre tela preparada con **gesso** -mezcla de cola de la piel de conejo remojada en agua fría con pequeñas cantidades de blanco de titanio- pero su naturaleza flexible no se adapta a este tipo de preparación

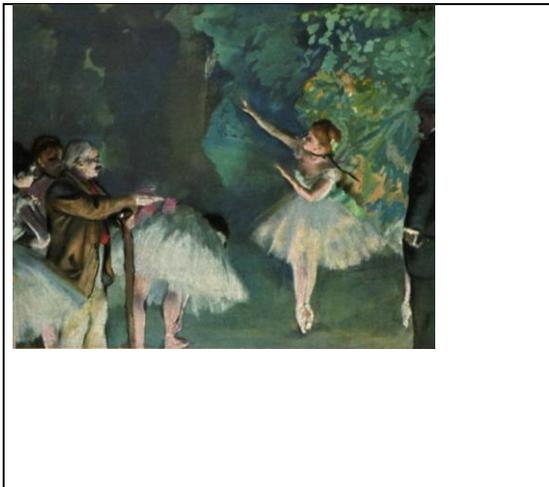
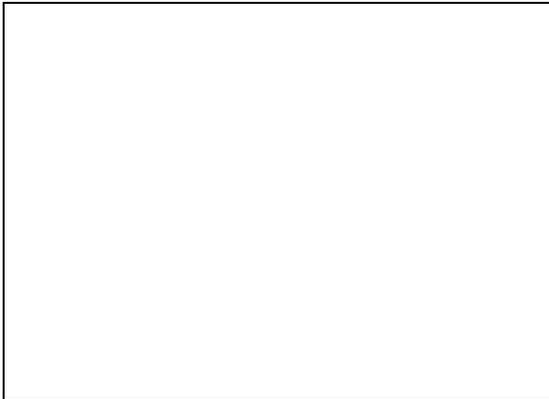
- A las obras realizadas con esta técnica se les puede barnizar para darles brillantez

### **Pastel**

- Esta técnica ha sido practicada desde el siglo XVIII cuando alcanzó su máximo desarrollo en Francia

- Teóricamente es la técnica de pintura se deteriora en menor grado debido a que los pigmentos no se mezclan con aceite, barniz u otros medios
- Los pasteles se pueden adquirir con tres grados de dureza: suave, mediana y dura

- La adhesión del pastel al papel es puramente mecánica



- Se acostumbra fijar los pasteles con **spray** incoloro y posteriormente la pintura se enmarca protegiéndola con un vidrio
- Algunos fijadores que se fabrican para los carboncillos con lacas u otros barnices diluidos en alcohol pueden afectar los colores de los pasteles



- Muchos pintores evitan el uso de fijadores porque se afecta las gradaciones del color



- No debe pensarse que los pasteles suaves son iguales a los crayones de color, gises duros y lápices de colores que deben utilizarse sólo en los esbozos
- Actualmente esta técnica es poco utilizada

### **Acrílico**

- Se logra mezclando un pigmento en polvo y un adhesivo acrílico
- El adhesivo acrílico tiene una apariencia lechosa que se hace transparente al secarse revelando el verdadero color del pigmento

- Todos los ingredientes deben pesarse cuidadosamente antes de usarse para lograr la producción de miles de tubos de color, consistencia y calidad prácticamente idénticos

- Esta técnica es más versátil que la mayoría de las otras técnicas de pintura
- Seca con gran rapidez y puede barnizarse de inmediato
- Se puede utilizar como pasta o en forma líquida

- Es óptima para quienes gustan de colores puros, brillantes e intensos
- Esta técnica se desarrolló en el siglo XX
- En teoría cualquier superficie puede servir como soporte para los acrílicos

### **El pigmento**

- Pigmento del latín ***pigmentum*** es una materia colorante que se encuentra en las células vegetales o animales

- Los pigmentos presentan diversas características y propiedades:
  - ópticas
  - físicas
  - químicas

- Pueden ser utilizados en la fabricación de materiales para las distintas técnicas atendiendo a sus características físicas y químicas como:
  - óleo
  - acuarela
  - fresco
  - témpera

### **Características y propiedades**

- Se enlistan a continuación las características y propiedades de algunos pigmentos

### **Amarillo de Nápoles**

-Sinónimo: Amarillo de antimonio

- **Composición:** antimoniato de plomo
- **Origen y fecha de obtención:** Babilonia y Asiria
- **Características ópticas:** Varía de tonos desde el amarillo de azufre hasta un amarillo-naranja. Tiene buen poder cubriente

- **Características químicas y físicas:** Químicamente es bastante estable. A temperaturas elevadas se vuelve permanentemente marrón. Se oscurece en presencia de sulfuro de hidrógeno

- **Técnicas en las que se utiliza:**  
Por su estabilidad química se utiliza más en óleos que en pinturas en medio acuoso

### **Azul Cobalto**

-Sinónimo: Azul de Thénard

- **Composición:** aluminato de cobalto
- **Origen y fecha de obtención:** Descubierta por Thénard en 1802. Su obtención es artificial
- **Características ópticas:** El color varía ligeramente según el método de obtención pero es de un color azul puro, especialmente a la luz natural

- **Características químicas y físicas:**  
Químicamente muy estable. Insoluble en ácidos y bases fuertes y no se altera con la exposición a la luz
- **Técnicas en las que se utiliza:** En todas las técnicas, incluso en la coloración de la cerámica

### **Azul Ultramar, natural**

Sinónimo: Lapislázuli, azul armenio

- **Composición:** Se obtiene de la piedra semi-preciosa lapislázuli
- **Origen y fecha de obtención:** Se obtiene del mineral lapislázuli. Como pigmento llegó a Europa en la Edad Media proveniente de lo que actualmente es el noroeste de Afganistán
- **Características ópticas:** Es de color azul oscuro con un índice de refracción muy bajo

- **Características químicas y físicas:** Químicamente estable excepto en ácidos, en los que se descompone rápidamente. Estable en presencia de la luz y a las altas temperaturas
- **Técnicas en las que se utiliza:** Por su elevado costo no fue utilizado extensamente. Por sus características ópticas resulta mejor en ténpera que en otras técnicas. Se utiliza en frescos

**Bermellón** -Sinónimos: cinabrio, bermellón inglés, bermellón chino-

- **Composición:** sulfuro de mercurio
- **Origen y fecha de obtención:** Se puede obtener de fuentes minerales o artificialmente. Se le utilizó en la pintura mural de Pompeya. En China se conocía desde tiempos prehistóricos
- **Características ópticas:** Presenta diferentes tonos que van desde un rojo brillante hasta un color cercano al naranja. Tiene un poder cubriente muy elevado

- **Características químicas y físicas:** Los tonos que presenta este pigmento se deben al tamaño de sus partículas, acercándose al color naranja cuando es más fino su molido. Químicamente estable. Cuando se expone a la luz directa se oscurece

- **Técnicas en las que se utiliza:** Usado en ténpera y acuarela el oscurecimiento es más acusado. Actualmente se le sustituye por el rojo de cadmio

**Malaquita** -Sinónimos: verde montaña, verde húngaro-

- **Composición:** carbonato de cobre básico
- **Origen y fecha de obtención:** De origen mineral. Fue utilizado como pigmento en el antiguo Egipto
- **Características ópticas:** Es de color verde brillante

- **Características químicas y físicas:** Atacado fácilmente por ácidos. Se descompone con el calor. No se ve afectado por la luz
- **Técnicas en las que se utiliza:** Se usa en todas las técnicas. Se obtienen mejores resultados en ténpera que en óleo

**Violeta de manganeso** -Sinónimos: violeta permanente-

- **Composición:** pirofosfato de manganeso y amonio
- **Origen y fecha de obtención:** Su obtención es artificial. Se obtuvo por primera vez en 1868
- **Características ópticas:** Tiene un tono violeta más puro que el violeta de cobalto. Es mate y tiene escaso poder cubriente

- **Características químicas y físicas:** Es estable a la luz y al calor. Se descompone con ácidos fuertes
- **Técnicas en las que se utiliza:** Se usa en todas las técnicas excepto en el fresco

**Viridian** -Sinónimos: verde de Guignet, verde esmeralda, óxido de cromotransparente-

- **Composición:** Está compuesto por óxido de cromo hidratado
- **Origen y fecha de obtención:** Su obtención es artificial. Fue obtenido por Guignet en 1859
- **Características**

- **Características químicas y físicas:** Químicamente muy estable. Resistente a la luz. Bajo temperaturas elevadas se vuelve opaco por la descomposición y evaporación del agua de cristalización
- **Técnicas en las que se utiliza:** Se utiliza en

**ópticas:** Es de color verde oscuro, brillante y muy puro, transparente y de gran poder colorante, por lo que es muy apreciado

todas las técnicas

### **El soporte en la pintura**

- Se utilizan diversos materiales para las diversas técnicas
- Ejemplos:

### **Acuarela**

Papel fabricado con algodón en los que el peso y la superficie son determinantes porque un papel ligero se tuerce y se arruga  
un papel suave no acepta los gouaches de manera uniforme

el peso recomendado es entre 72 y 400 libras

el papel de superficie áspera es más recomendable para esta técnica y esta textura se logra con un prensado frío en su fabricación

Se recomienda el papel fabricado con un prensado caliente para dibujos

- Los muros no deben contener nitrato de potasio ya que pueden destruir la pintura
- El revoque usado en el fresco debe estar compuesto de cal remojada o hidratada en agua y arena lavada y seca, preferentemente de color café

### **Fresco**

El soporte adecuado es el muro o pared

La pared a ser pintada debe ser preferentemente de ladrillo, piedra o cemento y la superficie debe ser uniforme para lograr un secado también uniforme

### **Acrílico**

En teoría cualquier superficie puede servir como soporte sobre todo si se presentan los siguientes seis puntos

Las superficies deben estar perfectamente limpias

Asegurarse de que el tablero sin preparar o preparado de las tiendas especializadas no incluya ceras o aceite en su preparación

Bajo ninguna circunstancia se debe pintar con acrílico la madera imprimada, tela o tabla. Las superficies muy lisas como el vidrio, el metal pulido o el plástico conservan bastante bien la pintura pero en realidad, se raya con facilidad.

Las superficies demasiado ásperas tampoco son aptas. Es mejor evitar los tejidos de seda porque son demasiado suaves y no lo bastante fuertes para facilitar una buena adherencia.

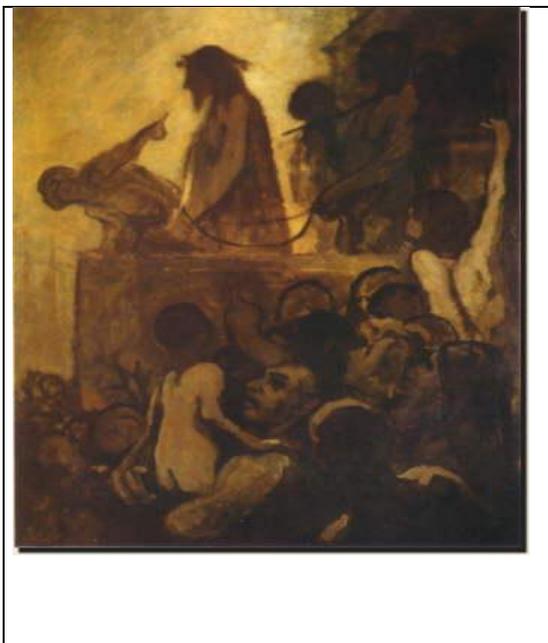
### **Óleo**

Se aplica preferentemente sobre lienzo de lino o algodón que debe prepararse con un recubrimiento acuoso. Los medios acuosos como la mezcla de pegamento y gesso son también usados para la preparación de los lienzos. Deben aplicarse en capas delgadas pues no son lo suficientemente flexibles.

Una vez que se ha secado se le aplica una base de color blanco base blanca en aceite base blanca y zinc en aceite. El aceite empleado debe ser de linaza decolorado con aguarrás. De la cantidad de aceite y de aguarrás dependerá la pincelada.

- La tela debe estirarse al tamaño que se necesita.





### **Procedimientos**

- Las líneas pueden ser dedicadas, suaves, marcadas, expresivas, cortas, largas, finas, gruesas, juntas, separadas, curvas y rectas, siguiendo una pauta, libres, etc.

- Un dibujo de línea puede ser una boceto rápido o bien un estudio muy detallado.

### **Definición técnica**

- Línea – límite de una superficie sureste de puntos extendida en una sola dimensión.

### **Línea recta**

- La distancia más corta entre dos puntos.

### **Línea curva**

- Aquella cuyos puntos cambian de dirección.

### **Línea quebrada**

- La formada por varias rectas unidas.

### **Línea irregular**

- La que no sigue la regla, cuyos puntos son de diferentes medidas.

### **Plano**

- Objeto y superficie llanos, lisos, sin entrantes ni salientes, sin relieve ni bulto. Resultante en dos dimensiones del movimiento de una línea recta en cualquier posición.

### **Plano geométrico**

- Estudia la propiedad de la extensión y las figuras.

### **Qué dibujar**

- Dibujar cualquier cosa. Todo.
- Evitar la estrechez de miras y el jugar sobre seguro.

- Cézanne, nunca se cansaba de unos cuantos temas, era capaz de verlos cada vez de una manera nueva, consiguiendo que los dibujos tuvieran siempre energía y vida.

- Buscar nuevos puntos vista, nuevas técnicas, otras formas de hacer las cosas. Para contribuir a la experiencia y desarrollo general.

- Se suelen encontrar ideas e inspiración en los lugares más insospechados.
- Hay más posibilidades de hacer buenos dibujos de cosas que se desea dibujar.

- que de aquello que se sienta obligado a dibujar.
- Los artistas dibujan casi todo.
- La clasificación de temas abarca desde lo abstracto al realismo detallado.

- Incluye ideas desarrolladas a partir de la fantasía y la imaginación pasando por diversas interpretaciones naturales, naturalezas muertas, paisajes, figuras y retratos.

- Se puede inspirar en los propios pensamientos, ideas, apuntes, obras, técnicas y temas de otros artistas, ideas generales de fotografías y otros medios visuales.

- Generalmente, la figura central de una obra es grande y pesada contrastando con las formas que se encuentran hacia los límites, que son más ligeras.

- A pesar de lo anterior, la obra puede estar equilibrada porque el objeto ubicado en el centro estará compensado por otros de menores dimensiones y alejados.

295

### **Círculo cromático**

- El círculo formado por:
  - Colores primarios: amarillo, rojo y azul.
  - Colores secundarios, resultado de la integración de los colores primarios.

- Colores terciarios o colores cálidos y colores fríos.

### **Gradaciones cromáticas**

- Tonos de color que van desde lo máxima intensidad hacia el tono más claro, o hacia la máxima oscuridad.

### **Colores complementarios**

- Colores opuestos que se equilibran e intensifican mutuamente. Un color frío y uno cálido, o un color primario y uno compuesto.

a = amarillo (primario)  
complementario del  
violeta  
(compuesto)  
b = rojo (primario)  
complementario del  
verde  
(compuesto)  
c = azul (primario)  
complementario del  
naranja  
(compuesto)

### **Colores neutros**

- Colores sin matiz, carente de características notables, el negro y el blanco.

### **Intensidad**

- Grado de la fuerza del color.

### **Armonía**

- Combinación del color.

### **Grabado**

#### Resultado

- La estampa, soporte generalmente de papel al que se ha trasladado la imagen por medio de la tinta, al poner en contacto la hoja con la plancha.

### **Técnicas para trabajar Las planchas de metal**

- El resultado del trabajo realizado sobre una superficie de madera, linóleo o metal, “plancha”, por medio de instrumentos cortantes, punzantes o de ácidos que atacan la superficie metálica.

-Grabada, entintada, y ejercer presión con un tórculo o una prensa vertical.

- **Aguafuerte**
- Sobre una plancha metálica cubierta por una capa de barniz protector se dibuja con una punta metálica al tema.

- Al dibujar sobre el barniz, este se elimina. Se introduce la lámina en baño de ácido, o agua fuerte, que produce la corrosión del metal en las zonas.

-dibujadas, en las que se ha eliminado el barniz protector.

### **Aguatinta**

- Consiste en verter sobre la plancha una capa uniforme de resina.
- La plancha se calienta para que la resina se funda y se adhiera.

- Posteriormente se introduce en ácido, este penetra en las partes en las que la superficie no está protegida por la resina.

### **Grabado a buril**

- Se graba sobre una plancha metálica muy pulida, haciendo incisiones profundas con un buril, que extrae en el recorrido limaduras de la propia plancha.

- Los surcos resultantes se rellenan con la tinta que pasará al papel cuando ambas superficies se pongan en contacto.

### **Litografía**

- Técnica diferente y evolucionada en relación con el grabado en hueco.
- Se dibuja con un lápiz graso, o lápiz litográfico, sobre una piedra calcárea, piedra litográfica.

- Para fijar el dibujo y la grasa no pase a las zonas no dibujadas, se cubre toda la piedra con una leve película de goma arábica acidulada. Se remoja la piedra con agua.

- Las superficies no dibujadas absorben el agua, las dibujadas con el componente graso la rechazan.
- Seguramente se pasa el rodillo impregnado en tinta. De nuevo se deposita la tinta en el dibujo, la humedad en la parte sin dibujar repela la tinta.

- . Finalmente se estampa en la prensa litográfica que hace la tinta del dibujo de la piedra pase al papel.

### **Xilografía**

- Del griego xylon, madera, grafo, escribo.
- El sistema más antiguo para producir grabados de la incisión sobre madera.
- Aparte del valor artístico, tiene valor histórico por insertarse en los manuscritos.

- A finales del siglo XV, se hace tipográfico para ilustrar las primeras ediciones que inicia las artes en la imprenta.
- Maestro de la xilografía Alberto Durer (1471 – 1528)

Dos formas de realizar la xilografía:

- Grabado o fibra, la madera está cortada en sentido longitudinal (vetas de la madera son paralelas).

- Gradaba a contralibra, la madera es cortada en sentido transversal (las vetas de la madera son transversales)

### **Maderas**

- Maderas blandas, álamo, chopo, plátano, abeto, etc.
- Maderas duras, compactas, el peral, cerezo, manzano haya, etc.

### **Herramientas**

- Para grabado a fibra, cuchillo, formón, gubias, media caña fina, media caña ancha, de filo en ángulo.
- Para grabado a contrafibra, en buril.

- Buril cuadrado, para hacer tallas anchas poco profundas y para curvas.
- Buril rombo para producir tallas finas, profundas y rectas.

- Formón más o menos ancho, según la extensión a vaciar.
- La posición del filo varía según la profundidad del rebaje.

### **Grabado al linóleoum**

- El linóleum, material sintético, lavable, magnífico aislante para suelos, muros, superficies de muebles, etc.
- Su superficie absolutamente lisa y la facilidad para cortarse, lo convierte en material apto para grabar.

- Sustituto del linóleo son los suelos vinílicos y los sintasol siempre que la superficie sea lisa.

**Calcografía o grabado sobre plancha metálica**  
(Charcos – bronce, cobre, acero,  
Zinc y graphe – grabar)

Tipos de grabado sobre plancha metálica

- Grabado directo o punta seca, efectuado con buril o talla dulce.
- El conocido como media tinta o “manera negra”
- Grabado indirecto,

- Diferentes vertientes: agua fuerte, el empleo de barniz blando, de relieve o fotograbado.

efectuado con el ácido nítrico responsable de la acción corrosiva de la plancha.

## **Materiales**

### Plancha

- Lámina de madera, linóleo, metal (cobre, etc.) preparada para ser grabada.

### Buril

- Instrumento de acero de sección prismática que termina en forma de bisel, montado sobre una empuñadura de madera en forma de seta.

### Punta seca

- Aguja de acero de sección circular, cuya extremidad carece de filo y es más fina que la del buril.

## **Arte escultórico**

- Actividad mediante la cual se da forma y dimensiones (ser humano, animal, planta, personaje u objeto innecesario) a materiales que no la tienen, ejemplo: madera, metal, roca, asbestos o pastas como el barro, plastilina, yeso, etc.



- Barro, plastilina, materiales blandos.
- Barro, masa de tierra y agua, arcilla de alfarero.
- Plastilina, material moldeable que no se endurece con el tiempo.
- Yeso, sulfato, calcio hidratado y pulverizado, se amasa con agua y seca con prontitud.

- Estiques, espátulas, gradinas.
- Palillo para trabajar la arcilla o la plastilina
  - Espátula: paleta pequeña de madera o metal para preparar mezclas.

- Gradinas: cincel de muchos dientes, para trabajar el mármol.

- Las manos
- La importancia de las manos como instrumentos, es para explorar, experimentar y familiarizarse con los materiales, buscando formas que puedan decir o significar algo;

- Conocer la capacidad de maleabilidad entre los dedos. Un bloque de arcilla o plastilina se presta para muchas cosas de ese tipo.

- Explorar las cualidades de los materiales con los que se va a trabajar (plastilina, arcilla, etc.)
- Si se conocen estos materiales en forma aplanada, se puede experimentar con el

grabado, el bajo y alto relieve.

- Después se intentará reproducir un volumen, dándole la dimensión escultórica.
- El propósito de lo anterior es la búsqueda de la forma expresiva en lo que van implícitos, el análisis del material, del instrumento, de la imaginación, y de sus habilidades manuales para reproducir.

#### Madera

- Con la madera, se trata de usar instrumentos cortantes y ver cómo se comporta (si es dura, si se astilla, si se amolda a la voluntad de uno, etc.)
- Con ella se puede intentar el relieve, o bien a bases de incisiones, ornamentados por medio del grabado, al que se le puede dar color.

- Los efectos que se pueden conseguir con la herramienta adecuada y la respuesta de la madera, desarrolla la percepción de las posibilidades expresivas y de la intención que es posible entre material y herramienta.

- En las siguientes etapas se puede experimentar, con otros tipos de material para descubrir la expresión tridimensional.

## Sugerencias

### Expresión Tridimensional Modelado

- Plastilina, pasta de sal, masa de maíz, barro, migajón, pasta de papel, entre otros.
- Alambre
- Mecate
- Pedazo de tabla
- Clavos y martillo
- Palitos para paleta, tenedores. Cepillos.

- Las piezas pequeñas se sostienen por sí mismas, las más grandes necesitan armazón para que sostenga su propio peso. Para ello se dobla el alambre no muy delgado – de acuerdo

- con la forma de la figura, fijándose a la tabla que servirá de base. Después se recubre de mecate con el fin de que el material no se resbale y poco a poco se incorpora a la figura modelándola.

- Los ejercicios de modelado además de reforzar la psicomotricidad fina, desarrolla la coordinación y la ubicación espacial.

- Figuras de alambre
- Alambre delgado
- Pedazo de madera
- Clavos y martillo
- Pinzas.

- El alambre lo moldean formando figuras que luego fijarán con clavos en la madera.
- Intentarán diferentes tipos de doblado, torsiones y enredos del material para lograr volúmenes.

- Los ejercicios por medio de un material lineal (alambres), ejercita la capacidad de abstracción y síntesis de la forma.

- Tiras de papel
- Cartulinas blancas o papel reciclado.
  - Engrudo o pegamento blanco.

- Se cortan tiras de papel de diverso ancho. Al enrollarlas y doblarlas se obtienen figuras que pueden pegarse a otro papel que sirva de soporte o colgarlas de un hilo.

- Una variante es pintarlas de color.

- Este ejercicio plantea la elaboración de volúmenes a partir de formas planas.

- Esculturas con verduras:
- Zanahoria, rábano, pepino , jícama, lechuga, espinaca, calabacita, coliflor o cualquier hortaliza
  - Cuchillos sin filo
  - Palillos
  - Chile y limón
  - Clavos (especias)

- Formarán personajes, animales o seres fantásticos a su elección.
- Se combinan hortalizas para lograr las diferentes partes y se unen con palillos.
- Los ojos se harán con clavos u otras especies.

- A través del tallado de las verduras, se descubren las formas básicas de las formas tridimensionales: cilindros, esferas, conos, cubos, prismas, pirámide, así como fragmentos y formas irregulares.

#### Relieves con ladrillos

- Ladrillos
- Clavos grandes, seguetas o desarmadores.

- Dibujar algunos proyectos en hojas de papel
- Después de elegir alguno, se calca o se copia sobre el ladrillo y se talla con la ayuda de clavos, desarmadores, seguetas o cualquier instrumento de metal.

- Se sugiere formar un relieve uniendo varias piezas trabajadas individualmente.

- El trabajo tridimensional puede abordarse con métodos aditivos o de sustracción.

- #### Caja maqueta
- Caja de madera o cartón (de huevo, zapatos u otras)
  - Cartulina o pedazos de cartón.
  - Pintura.
  - Pinceles o brocha.

#### Crayones

- Lápices de colores
- Se elige un tema y se hace el dibujo.
- Se pintan todos los costados y fondo de la caja.

- En cartón, se dibujan, pintan y se recortan los elementos que pegarán al piso, techo, fondo a lados de la caja para formar una composición.

- Con este ejercicio, se logra la sensación de lejanía o cercanía mediante la profundidad.
- Se destaca el tamaño de un elemento sobre otros.

- Máscaras
- Vendas de yeso
  - Pinturas
  - Papeles de colores
  - Hojas secas, flores, plumas, lentejuelas.

- Con la venda de yeso que venden en farmacias, se corta en pequeños trozos; se unta la cara con crema, se moja cada trozo, y se coloca con cuidado sobre la cara, dejando libre los ojos y las fosas nasales.

-Sobreponen varias capas entrecruzadas para que tenga más resistencia. Una vez que el yeso fragua (más o menos 10 minutos), se retira la máscara con cuidado; ya que esté seca, podrán decorarla con pintura y

- aplicaciones como lentejuelas, plumas o lo que quiera.

- Construcciones
- material de reuso
  - Bloques y tiras de madera (sobrantes)
  - Tubos de cartón
  - Telas.

- Cuerdas
- Cartones de huevo
- Latas
- Cajas
- Se propone que individualmente o por equipo, se realizan esculturas con los materiales que tengan a su

- Se pueden realizar proyectos de grandes dimensiones.
- Estos ejercicios generan entusiasmo e impulsan el trabajo cooperativo en un proyecto común.

alcance.

## **BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:**

- Acha, Juan. Conceptos fundamentales en las artes plásticas. México, Coyoacán.
- Acha, Juan. Expresión y apreciación y artísticas. México, Trillas
- Balmori, PicassoSantos. Aura medida.
- Bayer, Raymond. Historia de la Estetica. F.C.E.
- Brusatin, manlio. Historia de los colores. Paidós.
- C. Ghyka, Matila. Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. Poseidón.
- Castillo, Vite, Aurora. Expresión y apreciación artísticas, Artes plásticas, Trillas.
- Cennino, Cennini. Tratado de la pintura. Messeger.
- Collins, Judith. Técnica de los artistas modernos. Blume.
- Dawson, John. Guía completa de grabado e impresión. H. Blume.
- Doerner, Max. Técnica de los materiales. Reverte..
- Dubuffet, Jean. Escritos sobre arte. Barcelona, Barral.
- Edgard, Betty. Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Hermann Blume.
- Escultura en cinco lecciones. Leru.
- Fernández Justino. Arte mexicano desde sus orígenes hasta nuestros días. Porrúa.
- Fleming, William. Arte, música e ideas. Salvat.
- Garau, Augusto. Las armonías del color. Paidós.
- Goldman, Cifra. La Pintura Mexicana en el decenio de la Confrontación. Coedición Educal. I.P.N.
- Guía completa de dibujo, pintura, técnicas y materiales. Blume.
- Hágalo y diviértase. Selecciones del Reade´s Digest.
- Hágalo y diviértase. Selecciones del Reader´s Digest.
- Hanks, Kart y Belliston, Larry. El dibujo. La imagen como medio de comunicación. Trillas.
- Jamusezack. Técnica de los grandes maestros. Blume.
- Johnnes, Itten. El arte del color México. Limusa.
- José, Albers. La interacción del color. Alianza Forma.
- Koppers, Harold. Fundamentos de la teoría de los colores. Gustavo Gilli. 1972.
- Koppers, Harold. Teoría del color. Gustavo Gilli.
- Lambert. El dibujo, técnica y utilidad. Hermann blume. Larouse.
- Larousse Temático. Vol. 6 (obras y obras maestras), México, seis tomos,

- M.D.D. Resumen gráfico de la historia del arte. México. Gustavo Gilli
- Mayer, Ralph. Materiales y técnicas del arte. Blume.
- Mayer, Ralph. Materiales y técnicas del arte. Blume.
- Midgley, Barry. Guía completa de cerámica, escultura y modelado. H. Blume.
- Midgley, Barry. Guía completa de cerámica, escultura y modelado. H. Blume.
- Munari, Bruno. Diseño y comunicación Gráfica. Gustavo Gilli
- Parragón, José María. Así se pinta un mural. Parragón.
- Parragón, José María. Dibujando con luces y sombras. Parragón Barcelona.
- Pinacoteca de los Genios (5 tomos), Ed. CODEX S. A. Buenos Aires.
- Puente, Rosa. Dibujo y comunicación Gráfica. México. Gustavo Gilli. 1986.
- Reyes M. Víctor. Pedagogía del dibujo. México. Porrúa.
- Rovira, Albert. Grabado en linóleo. Daimón.
- Shznan, Murray. Historia de la escultura. Art.
- Suárez, Orlando. Inventario del Muralismo. UNAM.
- Taller de las artes. Fondo de cultura Televisa.
- Toussaint, Manuel. Arte Colonial en México. UNAM.
- Toussaint, Manuel. Pintura Colonial. UNAM.
- Westheim Paul, et al. Cuarenta siglos de Plástica Mexicana. Herrero S.A. México (3 tomos)
- Westheim, Paul. El grabado en madera. México, F.C.E.
- William, Scout, Robert. Fundamentos del diseño. Limusa.
- Wittiker, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Alianza.
- Wittoker, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Alianza.
- Wong, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Trillas, 1995
- Wucius, Wong. Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Gustavo Gilli

## **BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA**

- Diego Rivera en Veracruz. Gobierno del Estado de Veracruz.
- Educación Artística – Libro para el maestro. S.E.P.
- Franco, Russoli, los Grandes Maestros de la Pintura Universal.
- La Colección Rufino Tamayo del Museo de Arte Moderno. Consejo Nacional
- Lemaire, Gerard, Georges, Bargogell, Allessandra, De Leeuw Ronald y Damigella, Ana, María. El impresionismo y los Inicios de la Pintura Moderna.
- Los Grandes Pintores y sus Obras Maestras. Selecciones del Reader's Digest.
- Prette, María, Carla y De Gorgis, Alfonso. Leer el Arte y entender su lenguaje. Su saeta.

## **CRÉDITOS**

COORDINACIÓN GENERAL  
Tomás Montoya Pereyra

SUBDIRECTOR TÉCNICO  
Cándido Navarro Ramírez

SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN ESCOLAR  
Rosa Edith Ferrer Palacios

JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO  
José Manuel Rivera Arau

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA  
Gonzalo Jácome Cortés

ENCARGADA DE LAS ACTIVIDADES DE PARAESCOLARES  
Beatriz Alejandra Higuera Cerecedo

COORDINACIÓN Y REVISIÓN  
Isaura Morales Rueda

COMPILACIÓN  
Victoria Carrión Ferman

CAPTURA  
Faustina Cristén Lagunes

DISEÑO DE PORTADA  
Araceli Citlalli Morales Pensado  
Bertha Violante Villanueva  
Rafael Rodríguez González

FORMATEO  
Adolfo Aróstegui Pérez