

ARTES VISUALES III

Apuntes

3er grado

TELEsecundaria

Artes Visuales III

Apuntes

Artes Visuales III. Apuntes estuvo a cargo de la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica, con la colaboración de la Universidad Pedagógica Nacional.

Secretaría de Educación Pública

Alonso Lujambio Irazábal

Subsecretaría de Educación Básica

José Fernando González Sánchez

Dirección General de Materiales Educativos

María Edith Bernáldez Reyes

Coordinación general

María Cristina Martínez Mercado

Coordinación académica

Adriana Rojas Lima

Autora

Aydée Cristina García Varela

Asesoría pedagógica

Alejandra Monserrat Castillo Robledo

Revisión

Estela Maldonado Chávez

Formación y corrección

Dirección Editorial, DGME

Primera edición, 2008

Segunda edición 2011 (ciclo escolar 2011-2012)

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2011
Argentina 28, Centro,
06020, México, D.F.

ISBN: 978-607-469-722-3

Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Presentación

La Secretaría de Educación Pública (SEP), comprometida con la comunidad de telesecundaria —autoridades, docentes, alumnos, padres de familia—, se dio a la tarea de fortalecer el modelo de enseñanza-aprendizaje de esta modalidad educativa. Este modelo fortalecido ofrece materiales que apoyan de manera significativa la comprensión y dominio de los contenidos de los planes de estudio vigentes.

La serie de Apuntes Bimodales de Telesecundaria está desarrollada para que maestros y alumnos compartan un mismo material a partir del trabajo de proyectos, estudios de caso o resolución de situaciones problemáticas. Con este objetivo se han desarrollado secuencias de aprendizaje que despiertan el interés de los alumnos por la materia, promueven la interacción en el aula y propician la colaboración y la participación reflexiva, además de que emplean una evaluación que orienta las decisiones tanto del docente como del alumno y establecen estrategias claras de vinculación con la comunidad.

Estos materiales que la SEP pone ahora en manos de alumnos y maestros, expone de manera objetiva los temas, conceptos, actitudes y procedimientos necesarios para un mayor y mejor entendimiento de cada una de las materias que comprende la serie.

El empleo de estos Apuntes Bimodales y las sugerencias que brinde la comunidad de telesecundaria darán la pauta para el enriquecimiento y mejora de cada una de las ediciones de esta obra que busca contribuir a una educación equitativa y de calidad en el país.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Página

- 7 **Bloque 1. Las imágenes artísticas**
- 7 Secuencia 1. Las imágenes de mi entorno
- 26 Secuencia 2. El arte en nuestra sociedad
- 45 Secuencia 3. Las artes visuales en mi entorno

- 58 **Bloque 2. Acercamiento al mundo de las artes visuales**
- 58 Secuencia 1. Artistas visuales: sus diferentes actores y sus procesos de trabajo
- 76 Secuencia 2. Estudiosos, conservadores y comerciantes de imágenes
- 92 Secuencia 3. La producción artística

- 102 **Bloque 3. El lenguaje de la abstracción geométrica**
- 102 Secuencia 1. La abstracción geométrica en la creación
- 111 Secuencia 2. Expresión de los artistas a través de la abstracción
- 123 Secuencia 3. La influencia de los artistas abstractos en la actualidad

- 133 **Bloque 4. El lenguaje en la abstracción lírica**
- 133 Secuencia 1. Las técnicas en la abstracción lírica o espontánea
- 143 Secuencia 2. Los artistas en la abstracción lírica
- 150 Secuencia 3. Movimientos, escuelas y estilos artísticos en la abstracción lírica

- 157 **Bloque 5. Arte colectivo**
- 157 Secuencia 1. Manifestaciones sociales: la pintura mural, el *graffiti* y el estencil
- 177 Secuencia 2. Los artistas contemporáneos en el arte colectivo

- 191 Créditos iconográficos

Bloque 1

Las imágenes artísticas

Propósito

Investigar acerca de los significados del concepto de arte y de artes visuales.

Conocer las funciones que tiene la imagen artística en la sociedad actual.

Secuencia de aprendizaje 1

Las imágenes de mi entorno

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos identificarán los diferentes usos y actores que han participado en el desarrollo de las imágenes artísticas.

Tema

- 1.1. Imágenes artísticas en el entorno cotidiano
- 1.2. La denotación y la connotación para descubrir las imágenes artísticas
- 1.3. El museo
- 1.4. La galería de arte
- 1.5. La concepción del entorno por el artista
- 1.6. Lectura de imágenes artísticas

Contenido

Sesión 1. Presentación

Propósito

Reconocerán algunos de los temas que se abordarán en Artes Visuales. Apuntes.

Recordarás que en el primer y segundo año conociste y exploraste los elementos que conforman el lenguaje visual, las formas de expresión, los tipos de imágenes y las técnicas con las que están hechas; así mismo identificaste a algunos de los exponentes más importantes de cada tipo de imagen; Este tercer año intenta acercarte al contexto actual del arte y como es que se ha ido modificando como consecuencia de los sucesos históricos.

Por esto mismo en este año descubriremos las diferentes obras, actores, estudiosos, espacios y formas en que el arte se ha desarrollado a lo largo del siglo XIX y XX; y que han hecho que el artista transforme su mirada al crear.

Con la finalidad de poder comprender de forma más clara las manifestaciones artísticas actuales y así construir un criterio propio que se base en la crítica y la reflexión, conocerás escuelas, estilos y movimientos artísticos que te permitirán identificar las influencias que han tenido en los artistas contemporáneos.

Así mismo en este curso experimentarás con diversos materiales para la realización de tus propias obras artísticas, para esto te mostraremos imágenes creadas con pinturas, fotografías, esculturas, grabados, *graffitis*, entre otros.

En este tercer año también conocerás más sobre los profesionistas que se han dedicado a través de los años a la gestión, cuidado, almacenamiento, consumo, difusión y administración de las imágenes artísticas.

1.1. Imágenes artísticas en el entorno cotidiano

En la actualidad, nuestro entorno está lleno de cientos de imágenes, algunas de ellas con fines comerciales y otras con fines expresivos como las artísticas.

En este bloque nos centraremos en las imágenes con fines expresivos, tratando de ubicarlas en nuestro entorno y en espacios públicos como museos, galerías, espacios culturales, etcétera. También conoceremos a los actores que participan en el proceso de la imagen artística, identificando cómo es que funcionan e interactúan las redes en el universo del arte, y quiénes realizan, administran, **albergan**, distribuyen y consumen las obras.

Lo primero que debemos identificar es que las formas de hacer arte son mediadas por los sucesos sociales, las formas de vida y los avances científicos y tecnológicos, por esto mismo se ha ido modificando la idea de cómo percibir la imagen artística.

Como recordamos, en la antigüedad, la imagen artística era considerada una creación **estética** con una finalidad sublime, influenciada por aspectos míticos, sagrados y religiosos. Esa idea se ha ido modificando constantemente debido a los cambios de la sociedad, al grado de buscar mostrar de forma más directa los procesos a los que el creador se enfrenta al filtrar su entorno y realizar una obra artística.

Uno de los momentos cuando más se aprecian los cambios en las manifestaciones artísticas es el siglo XX, siendo éstas el reflejo de todos los sucesos sociales, políticos y culturales que hicieron cambiar las preocupaciones y la mirada del artista. El entorno en el que vivían los artistas los llevó a manifestarse de diferentes formas a las establecidas, ya que era la única manera en que veían que el arte podría revolucionar la mirada de la sociedad y de esa forma ser escuchados.

Para muchos artistas del siglo XX, como los pertenecientes a movimientos expresionistas, el arte se convirtió en la forma en que podrían cubrir su necesidad de expresarse ante las **atrocidades** vistas en las guerras, siendo no sólo una obra expresiva, sino una crítica hacia la sociedad y la política de su momento. Tal vez varias de estas obras fueron creadas con un inmenso deseo de poder hacer reflexionar al espectador acerca de lo visto en su entorno.

De la misma forma, artistas como el francés Marcel Duchamp, realizaron una transformación en la manera de hablar, hacer y entender el arte. Cuestionaron el quehacer artístico y los espacios institucionales donde se exhibía, afirmando que una pieza u objeto sólo era considerado como artístico en medida que el artista y el mundo institucional del arte lo aprobaran, es decir, que las galerías, museos, artistas, curadores, críticos, historiadores, entre otros, tenían que dar la validez necesaria para exhibirla como pieza artística en sus espacios. Este fundamento parecería a simple vista **radical**, pero es una de las pautas para entender las manifestaciones artísticas de la actualidad.

El arte ha sido definido de diferentes formas, esperamos que al finalizar este curso puedas crear tu propia definición como resultado de las experiencias e investigaciones adquiridas en tus apuntes de Artes Visuales.

Comenzaremos con expresarte algunos de los conceptos e ideas que consideramos que ayudarán a definir qué es el arte y cuál es su papel en nuestro entorno. Iniciaremos con un recorrido por las experiencias vistas en los años anteriores. Recordemos que el arte primeramente es una manifestación que busca expresar y comunicar el sentir de un sujeto conforme a lo que ve y vive, teniendo como herramienta para plasmar ese sentir, los movimientos, sonidos, trazos, colores, materia, cuerpo, etcétera.

Si observamos con detenimiento las imágenes que se encuentran en nuestro entorno, nos sorprenderemos descubriendo que siempre están cargadas de elementos del tiempo en el que fueron creadas. Un ejemplo es el artista Andy Warhol, quien en sus obras muestra la vida de la sociedad americana de los años 60, inmersa en el consumo masivo; poniendo a la vista motivos y objetos propios de identificación de esta sociedad, como una lata de sopa.

Por lo anterior, el arte se puede considerar como una consecuencia de esa búsqueda incesante por expresar sentimientos; influidos por el entorno, estos sentimientos se eternizan al momento de materializar las imágenes de lo que vivimos y percibimos, de ahí la importancia del arte como comunicador de la realidad, a partir de la experiencia de cada artista.

Te mostraremos un ejemplo de esto. A continuación, observamos las imágenes del fotógrafo mexicano Neftalí Gutiérrez, que pareciera que se encuentran en circunstancias o espacios alejados donde puede surgir la inspiración para una imagen artística.

Docente, promueva la reflexión sobre lo que la artista quiere expresar, observando con detenimiento la siguiente selección de imágenes. Posteriormente, los alumnos contestarán las preguntas que se encuentran en la parte inferior de las imágenes.

Neftalí Gutiérrez
Sin título 1
Impresión cromógena
2010

Neftalí Gutiérrez
Sin título 1
Impresión cromógena
2010

¿Qué piensas que la artista quiso expresar en estas fotografías?

¿En dónde crees que se encontraba la artista al realizar esta serie de fotografías?

¿Consideras que esta serie de fotografías habla de una experiencia de la artista? ¿Por qué?

¿Qué es lo que más te gusta al observar estas fotografías artísticas?

En las imágenes anteriores el fotógrafo nos ayuda a reflexionar sobre

Mediante el ejercicio anterior reflexiona acerca de la imagen artística y realiza una definición.

Autoevaluación

1. Menciona dos lugares donde se exhiban piezas artísticas.

2. Menciona cuáles son las situaciones por las que el arte sufre transformaciones.

3. ¿Qué es el arte?

4. ¿Cuál es el nombre del artista que tomo como tema una lata de sopa?

5. ¿Cuál es uno de los temas principales en las imágenes del fotógrafo Neftalí Gutiérrez?

Respuestas a la autoevaluación

1. Museos y galerías.
2. Por los sucesos sociales, las formas de vida y los avances científicos y tecnológicos.
3. El arte es: Una manifestación que busca expresar y comunicar el sentir de un sujeto conforme a lo que ve y vive.
4. Andy Warhol.
5. Esta respuesta es subjetiva pero una podría ser la siguiente: El espacio como factor determinante en la vida de una persona.

Sesión 2. La función y la intención de la imagen artística

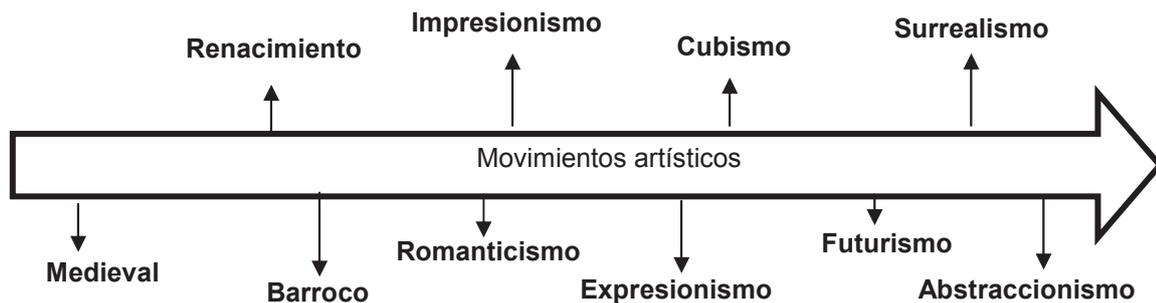
Propósito

Identificarán la importancia, funciones e intenciones de una imagen.

1.2. La denotación y la connotación para descubrir las imágenes artísticas

Las imágenes estéticas se encuentran en todos lados, en diversas situaciones y son mostradas con diferentes fines.

Desde la antigüedad, la imagen artística ha servido como vehículo para transportar ideas, sentimientos, modos de vida, experiencias, etcétera. Recordarás que en primer grado hicimos una línea del tiempo con los movimientos y estilos artísticos de diferentes épocas. Si recuerdas, una de las líneas del tiempo era muy similar a la que a continuación se presenta.

Cada uno de los movimientos mencionados en la línea del tiempo, tenía una función social en su momento, siendo no sólo imágenes creadas con una finalidad estética, sino que también cumplían una función comunicativa y reflexiva para la sociedad.

La imagen tiene una función específica y depende del contexto en el que se encuentre; si observas a tu alrededor, te podrás percatar de que cada imagen es colocada en un espacio y soporte específico. Por ejemplo, las imágenes de un periódico por lo regular buscan informar, vender un producto o ilustrar una nota informativa, mientras que las imágenes de un museo buscan comunicar al espectador el pensamiento o las reflexiones del autor acerca de un tema específico planteado en la obra.

Realiza la siguiente actividad. Si observas, en tu comunidad existen imágenes con diversas funciones, para entender su finalidad es necesario hacer un trabajo de reflexión. Describe tres diferentes tipos de imágenes que encuentres y explica cuál crees que sea la intencionalidad de cada una, es decir, para qué fueron creadas y qué desean comunicar.

Núm.	Descripción de la imagen	Intencionalidad
1		
2		
3		

Lo que realizamos anteriormente fue un ejercicio de semiótica, es decir que analizamos y estudiamos los signos que se encuentran en las imágenes y el funcionamiento que tienen entre ellos, sin olvidar que esta mirada se encuentra influenciada por nuestra visión.

Este primer ejercicio nos permitió primero observar y posteriormente generar una serie de significados de lo que fue observado. A estos dos momentos se les conoce como *denotación* y *connotación*.

En la imagen, la denotación es lograda por lo que se observa de forma objetiva, por ejemplo, en la siguiente imagen se realizará el ejercicio que hiciste anteriormente, con la diferencia de que identificaremos que al hablar de denotar hablamos de describir **objetivamente** lo que observamos.

Aydée Varela, fotografías de la serie *Varela*, Registro de fotografía cromógena, 80 x 60 cm, 2007.

Denotación

Es una imagen fotográfica en blanco y negro, donde aparece una niña con un vestido largo, su cuerpo se muestra de frente con una pequeña inclinación hacia la derecha, su mirada está hacia la cámara, a la cual sonríe; su cabello está amarrado y peinado hacia arriba, y tiene dos moños que le adornan el cabello.

La niña aparece en un cuarto donde al fondo se muestra una cortina larga y con pliegues, ella posa delante de ésta. El suelo es de cuadros y se aprecia una pequeña sombra que aparece al levantar ligeramente su vestido con sus manos que se encuentran a sus costados.

En la toma, la niña no está en el centro, existe un pequeño desfase hacia la izquierda; en consecuencia se muestra a la derecha el doble de la cortina que se

En una imagen la connotación se presenta cuando comenzamos a atribuir significados a ésta, estos son **subjetivos** porque están influenciados por la función, la forma y la experiencia que tenemos en cuanto a lo que se nos muestra. Por ejemplo, ahora te presentamos este ejercicio con la imagen anterior, pero en vez de describirla buscaremos su intencionalidad comunicativa; es decir, “connotaremos” lo que observamos. Para esto haremos uso de la información que tenemos sobre el suceso.

Connotación

Es una fotografía tomada el 10 de mayo de 1976, la cual busca comunicar el día en que esta niña, mi madre, de 11 años participó en un festival escolar donde bailó una pieza francesa de la época de Luis xv, para el cual fue caracterizada, siendo vestida, maquillada y peinada.

Su expresión corporal se muestra dulce y elegante, se ve claramente que se encuentra posando para el fotógrafo con una sonrisa amable y despreocupada. Por las características del espacio, el cual se muestra un poco descuidado, podemos observar que no está tomada en un estudio.

Su intención es quedar como registro del día en que mi madre bailó para mi abuela el 10 de mayo de 1976.

Como observamos, la denotación y la connotación nos ayudan a descubrir los significados en la imagen, encontrando la intención del creador al realizarla y la función que tiene; creándose así una red de comunicación.

Los alumnos pueden seleccionar una imagen que sea de su interés, una fotografía familiar, una ilustración de revista, una fotografía documental de un periódico, entre otras. Posteriormente, realizarán un ejercicio de denotación y connotación, buscando hallar los significados que tiene la imagen, con la finalidad de encontrar la función e intención para la que fue creada.

Denotación	Connotación

Autoevaluación

De las siguientes oraciones, identifica cuáles hacen referencia a una denotación y cuáles a una connotación.

1. Una botella de vidrio color verde se encuentra sobre una mesa de madera, contiene en su interior una flor que sobresale del cuello de la botella.
Denotación Connotación
2. La mujer se encuentra desolada sobre la cama, la luz penetra por la ventana alumbrando sus pies, que enfatizan su derrota.
Denotación Connotación
3. Un hombre uniformado de soldado muestra su expresión fría hacia la cámara.
Denotación Connotación
4. Una señora en un mercado posa frente al camarógrafo, su mano se estira señalando hacia la cámara.
Denotación Connotación
5. Un león se muestra en posición de caza al observar a un venado, su mirada feroz anuncia la atrocidad de la futura escena.
Denotación Connotación

Respuestas a la autoevaluación

1. Denotación.
2. Connotación.
3. Connotación.
4. Denotación.
5. Connotación

Sesión 3. El museo, espacio de la comunidad

Propósito

Identificarán los cambios que han tenido los museos por las necesidades de la sociedad.

1.3. El museo

¡Adivina adivinador! Soy aquel que por la noche alberga y que por el día exhibe por el gusto de mostrar lo que los otros desean comunicar. ¿Qué es?

¡Soy el museo!

Las imágenes artísticas tienen diferentes espacios de exhibición y distribución, uno de estos lugares es el museo, el cual se encarga de adquirir, conservar, exponer, comunicar e investigar las diferentes manifestaciones de la humanidad. El museo desde sus inicios ha encontrado una constante, la de exhibir piezas únicas que comunican algo relevante.

Los orígenes de la exhibición de objetos en un espacio son muy antiguos, por ejemplo, en los templos se guardaban los objetos de culto, los cuales se exhibían al público para que fueran contemplados y admirados por la sociedad. De esta forma, años más tarde, en Grecia y Roma, los aristócratas hacían **colecciones** de valiosos objetos de arte que mostraban en sus casas y jardines, enseñándolos con orgullo a los invitados.

El museo como hoy lo conocemos comienza en el Renacimiento y son aquellos edificios dedicados a exposiciones. En la actualidad, los museos tienen una estructura compleja, debido a que necesitan de diferentes actores con diversas profesiones para su funcionamiento. Algunos de los personajes que colaboran en un museo son los siguientes: el director del museo, curadores, museógrafos, restauradores, conservadores, analistas, administradores, conserjes, personal de seguridad, entre otros, dependiendo de la especialidad del museo.

El museo además de exponer obras, las colecciona; tal es el caso del Museo de Arte Carrillo Gil, del Museo de Arte Moderno, del Museo Soumaya, del Museo Rufino Tamayo, entre otros. Su acervo lo exhibe en exposiciones especiales dentro del museo o en itinerantes, es decir, que salen para mostrarse en diversos museos y exposiciones de otros lugares.

El museo se ha ido transformando según las necesidades de la sociedad y de las manifestaciones, por ejemplo, en algunos existen salas especializadas para medios alternativos como el videoarte, la instalación, entre otros; pero también han surgido nuevos tipos de museos, entre los que está el *ecomuseo*, un centro museístico con la finalidad de mostrar la identidad, un territorio específico, y que está sustentado con la participación de los habitantes, desarrollando proyectos para el crecimiento, bienestar y desarrollo de la comunidad. Un eco-museo busca también exponer el modelo de **desarrollo sostenible** de la comunidad.

Te imaginas un eco-museo conformado por imágenes u objetos elaborados por gente de tu comunidad y que los temas hagan referencia a situaciones de identidad y territorio del lugar donde vives. En esta actividad desarrolla un proyecto donde imagines cómo sería el ecomuseo de tu comunidad. Para llevarlo a cabo, organiza un equipo con cuatro compañeros más y realicen entre todos lo siguiente:

- Boceto por medio del dibujo de la edificación (ecomuseo) que albergará las obras de la comunidad. Para esto tomen en cuenta los materiales naturales de la comunidad.
- Boceto del eco-museo por dentro, tomando en cuenta que la edificación tenga elementos característicos que identifiquen a la comunidad y que permita su desarrollo sustentable; para esto toma en cuenta tus apuntes de Tecnología.
- Temática y especialidad de las salas de exhibición, tomando en cuenta los temas y problemáticas de importancia de la comunidad.
- Actores para el funcionamiento del eco-museo.
- Tipo de exposiciones a realizar durante un periodo determinado.
- Posteriormente, determina la importancia de lo expuesto en el eco-museo para la comunidad y el papel que juega el arte en un espacio de exhibición como éste.

Autoevaluación

Menciona cinco tareas o acciones que se realizan en un museo.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Respuestas a la autoevaluación

Verifica que tus respuestas sean similares a las siguientes:

- Adquiere obra, objetos o piezas de importancia histórica o estética de la humanidad.
- Conserva el estado de su acervo.
- Exhibe obras, objetos o piezas de importancia histórica o estética para la sociedad.
- Expone de manera ordenada y con una finalidad un conjunto de obras o piezas.
- Comunica las manifestaciones sociales, estéticas y naturales.
- Investiga acerca de las manifestaciones sociales, estéticas y naturales.

Sesión 4. La galería de arte

Propósito

Diferenciarán el tipo de exposiciones que se llevan a cabo en una galería.

1.4. La galería de arte

La galería es uno de los lugares más comunes para la distribución y exhibición del arte, debido a que es un espacio específico donde los artistas pueden exponer sus creaciones; aunque en algunas galerías no siempre es tan sencillo tener acceso para exhibir. Existen galerías muy exclusivas donde la obra que se expone es únicamente de los artistas seleccionados con anterioridad. Esta selección en ocasiones es determinada por el giro de la galería. También existen galerías que funcionan como un espacio donde los artistas dejan un portafolio con la propuesta del proyecto que desean exponer, este portafolio pasa al comité de selección conformado por críticos, **curadores**, especialistas, historiadores o simplemente **gestores** del arte, quienes determinan qué artistas serán los próximos en exhibirse. El nombre de *galería* tiene orígenes muy antiguos y deriva de las galerías de los palacios o castillos donde los reyes o aristócratas exhibían sus colecciones de obras de arte. Estas galerías eran espaciosos vestíbulos alargados, sostenidos por columnas, en donde se albergaba la obra para la exhibición de unos pocos.

Hoy en día la mayoría de las galerías no tienen la majestuosidad que tenían en sus inicios, tampoco buscan en todos sus casos albergar la obra para su descanso o adorno, sino al contrario, las galerías en nuestros días buscan exhibir obras para espectadores exigentes y en algunos casos hasta conocedores del mundo y del sistema del arte, con la finalidad de distribuir, dar a conocer, invertir y vender la obra exhibida. Existen galerías que realizan exposiciones sólo con la finalidad de mostrar una propuesta artística, pero no en todos los casos sucede esto, siendo más común que las galerías funcionen como espacios de venta artística.

En la actualidad, existen diferentes tipos de galerías, algunas especializadas en todo tipo de estilos, movimientos, **soportes** y expresiones. Normalmente las galerías exponen arte visual, desde pinturas, ilustraciones, gráfica, escultura, fotografía y videoarte, hasta manifestaciones más alternativas como instalación, performance, arte urbano, entre otros.

Las galerías de arte contemporáneo tienen diferentes tipos de exposiciones, en algunas se muestra una misma temática, autor o técnica, y en ocasiones varía bastante, teniendo en común sólo la lectura que el especialista en arte le da a la exposición; a este especialista se le conoce como **curador**.

Existen dos tipos de exposiciones dentro de una galería: la individual y la colectiva. En la individual se expone la obra de un mismo artista, mientras que en la colectiva se exhibe la obra de diferentes artistas, mostrando en ocasiones diferentes temáticas, soportes y géneros. Las muestras por lo regular duran entre 15 o 30 días, dependiendo de la importancia del trabajo a exhibir.

En las galerías especializadas en venta, después de la exposición, la obra se almacena cuidadosamente y se muestra en carpetas registradas, para que pueda ser adquirida por algún **coleccionista** interesado.

Una buena galería también cumple el papel de difusión y proyección a nivel nacional e internacional de los artistas que la conforman, mediante su asistencia a ferias de arte donde se exhibe su obra, compitiendo con las obras de artistas de todo el mundo. En estas ferias las galerías compiten por el gusto de los coleccionistas que desean invertir en su compra.

Los alumnos realizarán una investigación en Internet, periódicos, revistas, libros, o asistirán a una exposición individual o colectiva que se desarrolle de preferencia en una galería de su comunidad. Posteriormente, contestarán las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el nombre de la galería a la que asististe?
2. ¿La exposición realizada es individual o colectiva?
3. ¿Cuál o cuáles eran los géneros y las técnicas de la obra?
4. ¿Qué tipo de obra se expone?, ¿cuáles son los temas que abarca?, ¿cuáles los soportes?
5. ¿Qué tipo de público asiste a ver la exposición?
6. ¿Por qué crees que este espacio es importante?

Ahora, investiga cinco diferentes espacios de tu comunidad que pueden tener la función de una galería, ya sea por ser un espacio de exhibición, de venta o distribución del arte. Posteriormente, en equipos de cinco, discutan cómo es que podrían transformarse esos espacios para funcionar completamente como una galería y reflexionen en qué medida sería importante su transformación para el crecimiento artístico de la comunidad.

Realiza una propuesta de obra, puede ser un dibujo, fotografía o pintura, proponiendo un tema grupal a desarrollar, con la finalidad de pensar cuál va a ser la salida de esas piezas artísticas; es decir, en qué espacios de difusión artística se van a exhibir.

En la siguiente sopa de letras encuentra cinco palabras que tengan relación con las características, actores o funciones de una galería.

Autoevaluación

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

Respuestas a la autoevaluación

Curador, coleccionista, difusión, artista, venta.

Sesión 5. El papel del artista en la comunidad

Propósito

Reconocerán la importancia de las experiencias del artista para la creación de la obra.

1.5. La concepción del entorno por el artista

Como hemos estudiado, el arte y su evolución se han determinado por diversos factores, algunos de los más importantes son los sociales, políticos, religiosos, científicos, culturales y tecnológicos.

El artista siempre ha reflejado estos factores en sus creaciones, lo que ha dado como consecuencia obras cargadas de historia, que llegan a entenderse como contendores de tiempo. De ahí el encanto del hombre por la imagen fija o en movimiento, en soportes como la fotografía, el video o el cine, encontrando en ellos el reflejo de la forma más apegada a la idea de realidad.

Los artistas han mostrado en sus obras diferentes temas, preocupaciones, ideas y sentimientos, funcionando éstas como un traductor del entorno en imagen, esta traducción no sólo está influenciada por su mirada, sino también por los diversos soportes en los que el artista ha ido plasmando sus ideas.

Si recordamos, desde la prehistoria el hombre se ha manifestado mediante dibujos gestuales plasmados en piedra, en los que muestra los modos y quehaceres de vida. Si continuamos el recorrido podremos ubicar el papel del artista en el antiguo Egipto, donde muestra la veneración a su cultura, dejando testimonio de la facilidad en su manejo de la técnica escultórica, al ejecutar altos y bajos relieves que representan a sus dioses y a los grandes personajes de su cultura.

Siglos más tarde se presentan movimientos como el Romanticismo y el Impresionismo, siendo el siglo XIX uno de los momentos en que el arte se muestra con un giro que cambiaría la mirada del creador, tomando en cuenta no sólo los aspectos estéticos, sino cuestionando el papel formal y conceptual, reflejándose en la técnica y en la forma de abordar los temas sociales; por ejemplo, en el Romanticismo, el artista William Turner muestra que la pintura puede ser utilizada para plasmar de forma expresiva el poder de la naturaleza sobre el hombre, enseñándonos en sus obras la expresividad propia de su temperamento en pinceladas que muestran cierta brutalidad. En la obra, la existencia de contrastes, nos muestra la cercanía entre lo atroz del tema y lo sublime del espacio donde habita la escena principal. Este artista nos muestra en sus obras el otro lado del papel del creador como comunicador de la realidad, llegando a tener en ocasiones el papel de un predicador de la verdad mediante la crítica.

Años más tarde, el artista español Pablo Picasso nos retrata en la obra *Guernica* su mirada ante el ataque sufrido en la ciudad de Guernica, España, por aviones Alemanes. Para muchos, esta obra ha sido una de las grandes pinturas que ha servido como memoria universal para entender las atrocidades de la guerra, siendo el mismo caso la obra *Los horrores de la guerra* realizada siglos antes, en 1640, por el artista Pedro Pablo Rubens, la cual varios historiadores toman como punto de partida para entender el *Guernica*, afirmando que es necesario considerarla puesto que es una de las obras en las que el artista español Pablo Picasso se inspiraría para realizar esta obra.

Tomando en cuenta los ejemplos anteriores, podemos identificar que el papel del artista ha sido el de retratista del entorno, siempre influenciado por la mirada subjetiva de lo que lo rodea. Para muchos, las manifestaciones contemporáneas, como la instalación, han permitido al artista plasmar su mirada en el entorno, haciendo que el espectador sea partícipe y viva la experiencia a la que es sensible el creativo.

Una experiencia como la anteriormente mencionada se puede ver en diversos artistas, no sólo en los contemporáneos, sino también en varios que desde siglos anteriores eran conscientes de la mirada del espectador ante su obra. Antes de crearla, se cuestionaban su participación y la presencia del público en el espacio, disponiendo cómo debía ser admirada, un ejemplo de ello es la obra del artista Doménikos Theotokopoulos, *El Greco*, llamada *Apostolado*, compuesta por una serie de cuadros que muestran a los apóstoles y a Jesús el día de la última cena. Lo interesante de esta obra, compuesta por 13 óleos individuales, en los que cada personaje se presenta por separado en un bastidor, es que el artista piensa en los diferentes óleos como una unidad de espacio, que al ser exhibidos, simularían para el espectador el acomodo de la última cena. Para lograrlo realiza los cuadros pensando en dónde y cómo estarían colocados, con el propósito de que cada uno gire, partiendo de los 180° (de perfil), hacia el centro, donde se encontraría dispuesto el cuadro de Cristo; es decir, todos los apóstoles miran hacia el centro, donde se encuentra Jesús y sus posiciones llevan una coherencia natural, mostrando la posición correcta. Ésta no es sólo una obra maestra en cuestión técnica, sino una innovación del artista que toma el papel de proveedor de experiencias para quien observa la obra, haciendo que ésta no sólo quede en un espacio bidimensional.

El papel del artista en el arte es clave, ya que sin él sería imposible pensar en un profesionalista preocupado por los lenguajes estéticos. Imagínate si no hubiera existido un creador de la obra “*La Guernica*”, tal vez sería imposible pensar en ese acontecimiento de esa forma.

¿Te has llegado a preguntar acerca del papel que tiene los artistas en tu comunidad? ¿Qué pasaría si en tu comunidad no existiera ninguna manifestación artística? De seguro sería complicado poder comunicar o expresar nuestros sentimientos, experiencias o sensaciones. Toma en cuenta lo anterior y realiza la siguiente actividad.

Toma como punto de partida una obra artística típica de tu región, para ello de preferencia muestra un registro de esta pieza artística. Primero analiza la importancia que tiene para la comunidad, puedes iniciar conociéndola mediante un ejercicio de denotación y connotación. Posteriormente reflexiona y escribe sobre la importancia del artista al realizar esa obra, te recomendamos que te preguntes cuál habrá sido la situación en la que la realizó y por qué tuvo la necesidad de hacerla. Puedes preguntar a gente de tu comunidad que conozca más sobre la historia de esa obra.

Obra:	Importancia para la comunidad
<p data-bbox="158 682 415 711">Nombre de la obra:</p> <hr data-bbox="158 731 628 739"/> <div data-bbox="200 782 680 1179" style="border: 1px solid black; width: 306px; height: 194px; margin: 10px auto;"></div>	<hr data-bbox="887 731 1323 739"/> <hr data-bbox="887 793 1323 801"/> <hr data-bbox="887 854 1323 862"/> <hr data-bbox="887 915 1323 923"/> <hr data-bbox="887 977 1323 985"/> <hr data-bbox="887 1038 1323 1046"/> <hr data-bbox="887 1099 1323 1107"/> <hr data-bbox="887 1160 1323 1169"/>

Denotación	Connotación
<hr data-bbox="255 1385 688 1394"/> <hr data-bbox="255 1447 688 1455"/> <hr data-bbox="255 1508 688 1516"/> <hr data-bbox="255 1569 688 1577"/> <hr data-bbox="255 1631 688 1639"/>	<hr data-bbox="884 1385 1317 1394"/> <hr data-bbox="884 1447 1317 1455"/> <hr data-bbox="884 1508 1317 1516"/> <hr data-bbox="884 1569 1317 1577"/> <hr data-bbox="884 1631 1317 1639"/>

Para concluir, reflexiona y escribe acerca de la importancia que tiene el artista para el desarrollo de la comunidad.

Autoevaluación

De las siguientes palabras que se encuentran en los cuadros marca con un tache cinco que hablen del papel del artista en la sociedad.

Narrador	Chismoso	Crítico	Traductor
Consejero	Comunicador	Retratista	Inconstante
Maestro	Ambulante	Amigo	Ordenado
Predicador	Reflexivo	Conocedor	Minucioso

Respuestas a la autoevaluación

Narrador, crítico, traductor, comunicador, retratista, reflexivo, predicador, conocedor.

Sesión 6. Conocimiento de imágenes artísticas

Propósito

Reconocerán el pensamiento creativo del autor mediante la lectura visual de su obra.

1.6 Lectura de imágenes artísticas

En esta primera secuencia de aprendizaje tocamos puntos que son importantes para identificar las fases por las que puede pasar el proceso creativo de una imagen artística, como el análisis de la función y la intención; si recordamos, ésta nos ha permitido dar significados a lo que observamos, al grado de poder entender lo que el artista quiso expresar al realizar su obra.

En esta sesión pondremos en práctica lo aprendido en las sesiones anteriores, mediante el análisis de la siguiente serie de fotografías de los artistas Humberto Ríos y Lorena Moreno Vera.

Te daremos información sobre estas imágenes, para ello te mencionaremos en qué contexto fueron realizadas. Las dos series tienen puntos de partida similares. Primeramente, las imágenes son de artistas mexicanos tomadas en el Distrito Federal, en recintos que conservan y albergan el paso de tiempo, mediante los objetos que nos plasman la historia del lugar. Las dos series pertenecen al género de fotografía documental, recordarás que en años anteriores hablamos de este género.

Observa la serie de imágenes y reflexiona, realizando los siguientes pasos.

1. Denota y connota lo que se observa en las fotografías, esto te permitirá conocer la intención y así descubrir la función para la que fueron creadas. No olvides imaginar la situación del lugar, las circunstancias bajo las que fueron realizadas y los elementos que aparecen en la imagen, recuerda que es importante observar con detenimiento, esto ayudará a entender la concepción del artista al realizar las imágenes. Presta atención a la ficha técnica para obtener más información de la imagen.

En estas dos primeras imágenes la artista documenta el estado de deterioro de un antiguo cine de la ciudad de México en la colonia San Rafael, el conocido cine de ópera. En la primera, la fotógrafa registra la imagen en una hora donde la luz es determinante, permitiendo remarcar el estado del espacio fotografiado.

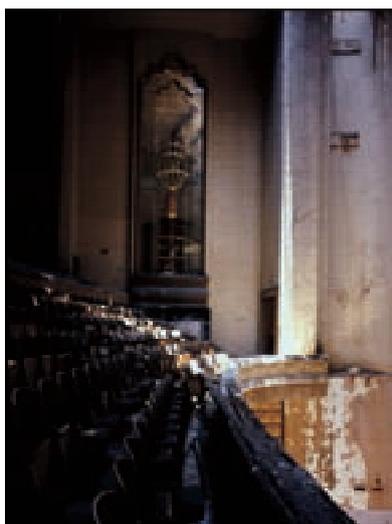

Imagen A

Lorena Moreno Vera, de la serie *Retratos ocultos*, fotografía análoga, placas 4 x 5, 100 x 80 cm, 2007.

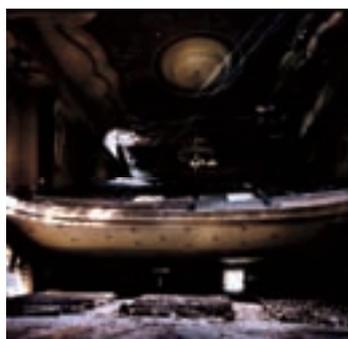

Imagen B

Lorena Moreno Vera, de la serie *Retratos ocultos*, fotografía análoga, placas 4 x 5, 100 x 80 cm, 2007.

Las siguientes dos imágenes son el resultado de la estancia del artista Humberto Ríos, en una residencia en el Museo del Antiguo Colegio de San Idelfonso en la Ciudad de México, donde retoma la obra que se encuentra en acervo, haciendo un juego de los significados y las representaciones en las imágenes. Presta atención a las ficha técnicas, ya que te ayudarán a la lectura de la imagen.

Imagen C

Humberto Ríos Rodríguez, *El valor de la carne*, Museo Nacional de San Carlos, fotografía digital, 2008.

Imagen D

Humberto Ríos Rodríguez
El valor de la carne
Museo Nacional de San Carlos
Fotografía digital
2008.

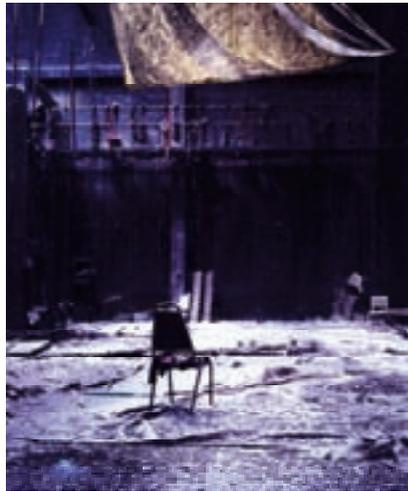

Imagen E

Neftalí Gutiérrez
Sin título 3
Impresión cromógena
2010

La siguiente imagen fue tomada en el foro de un teatro; lo interesante de esta fotografía, son las ideas que se nos vienen a la mente al observar una silla vacía en medio de un espacio deteriorado.

Tomando en cuenta el ejercicio de observación-reflexión que has realizado con las imágenes, y teniendo en cuenta la información que se te ha dado de cada una de las fotografías, completa el siguiente cuadro que te permitirá encontrar una posible lectura de las imágenes artísticas presentadas.

Letra	Denotación	Connotación
A		
B		
C		
D		
E		

Encontrar los significados de una imagen artística, nos permite conocer también en qué momento del proceso creativo se encuentra el artista observado. Un ejemplo del proceso creativo es la obra del artista Neftalí Gutiérrez el cual presenta en las imágenes mostradas hasta el momento, dos vivencias, haciendo presente los cambios que va teniendo el artista en un lapso de tiempo, consecuencia de las situaciones que lo rodean en su vida diaria.

Te recomendamos que vuelvas a observar las imágenes fotográficas presentadas sobre este artista para que comprendas más sobre el proceso creativo del artista.

Sugerencia didáctica

Docente, promueva la reflexión realizando las siguientes preguntas a los alumnos:

¿Qué diferencias encuentras entre las imágenes anteriores?

¿Qué similitudes encuentras en las obras de estos tres artistas?

¿Te recuerdan a alguna imagen de tu entorno? ¿Cuáles? ¿Por qué?

¿Qué diferencias encuentras con las imágenes artísticas de tu entorno?

¿Con cuáles imágenes te identificas más, con las que descubriste en tu entorno o con las que observaste?

¿En qué espacios consideras que se exhiben estas imágenes?

¿Qué impresión crees que causaría la exhibición de estas imágenes en tu comunidad?

Autoevaluación

De las siguientes imágenes identifica cuáles pertenecen al mismo autor e identifica qué tema o temas son similares en las imágenes.

a)

b)

c)

d)

Tema similar en las imágenes.

Respuestas a la autoevaluación

1. a); c). 2. b); d).

Temas similares en las imágenes: el tiempo, el paso del tiempo, la imagen como contenedor del tiempo, la transgresión de las cosas por los fenómenos naturales.

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 1. Las imágenes de mi entorno</p> <p>1.1 Imágenes artísticas en el entorno cotidiano</p> <p>1.2 La denotación y la connotación para descubrir las imágenes artísticas</p> <p>1.3 El museo</p> <p>1.4 La galería de arte</p> <p>1.5 La concepción del entorno por el artista</p> <p>1.6 Lectura de imágenes artísticas</p>	<p>Libros, revistas, fotografías familiares, producciones artísticas que hay en tu zona, museos, exposiciones, centros culturales.</p> <p>Recolecta imágenes artísticas que encuentres en tu entorno, pueden ser originales, fotografías familiares, imágenes de periódicos, artesanías.</p> <p>Selecciona imágenes que consideres artísticas e intenta encontrar sus significados.</p> <p>Visita los espacios donde se distribuye la imagen artística, pueden ser museos, galerías, casas de cultura o espacios de difusión artística.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Entrevista a artesanos o artistas de tu región; para ello elabora una serie de preguntas sobre lo que te interese averiguar de la obra, la vida o el proceso de un artista. Toma fotografías o realiza un dibujo sobre sus trabajos.</p> <p>Toma alguna de las obras realizadas en años anteriores e intenta realizar una lectura objetiva de ésta.</p> <p>Puedes consultar los siguientes sitios de Internet: http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/indexbiblio.htm www.arteven.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes www.galer_a.com www.livingartroom.com</p>	<p>Haz una bitácora de las imágenes que consideres artísticas en tu entorno y apunta en dónde las encuentres.</p> <p>Para encontrar los significados de las imágenes, aplica los ejercicios realizados en la secuencia.</p> <p>Compártelas con tus compañeros en una pequeña exposición donde se muestre la historia de cada una.</p> <p>Investiga acerca de los artistas que realizaron estas imágenes.</p> <p>Realiza entrevistas a artistas y artesanos que conozcas, o que estén cerca.</p> <p>Haz una línea del tiempo marcando los tiempos de las imágenes que vas conociendo, esto te permitirá comenzar a tener una noción de historia del arte.</p> <p>Investiga el proceso creativo de artistas de los siguientes movimientos: impresionismo, fauvismo, dadaísmo, cubismo, surrealismo, expresionismo, expresionismo abstracto.</p> <p>Haz uso del Internet, libros, periódicos, revistas, etcétera. Investiga en estas diferentes manifestaciones artísticas.</p>

Glosario

Albergar. Se llama a la acción de alojar, hospedar o recoger un bien, persona, acción, cosa.

Atroz. Se le conoce al exceso de crueldad en una acción.

Colección. Es el conjunto de objetos o cosas que generalmente son de una misma clase o llevan una relación, mostrando cierta similitud y valor.

Coleccionista. Sujeto aficionado a la adquisición de objetos valiosos de una misma categoría o clase.

Crítico. Profesional que por sus saberes es considerado experto en un tema, atribuyéndosele la posibilidad de juzgar una obra.

Curador. Es el profesional del arte que por su conocimiento posibilita la realización y administración de bienes artísticos, en una exposición, valuación, preservación, manejo, entre otras.

Estética. Parte de la filosofía que se ocupa del estudio de la belleza.

Gestor artístico. Profesional encargado en administrar, difundir y propiciar el intercambio de bienes artísticos.

Objetivo. Criterio sobre una situación en donde no se usan los juicios personales para dar una opinión.

Radical. Tener una postura la cual se libera de los prejuicios sociales.

Soportes. Materiales donde se realiza la obra plástica. Pueden ser desde cartones, telas, maderas, hasta el cuerpo humano.

Subjetivo. Criterio que es creado por los prejuicios personales.

Bibliografía

El abc del arte para niños 1, Nueva York, Phaidon Press, 2007.

El abc del arte para niños 2, Nueva York, Phaidon Press, 2007.

El abc de la foto, Nueva York, Phaidon Press, 2000.

Freund, Gisèle, *La fotografía como documento social*, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.

Tresidder, Jack, *Los símbolos y sus significados*, Naturat, Blume.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano, 2006 (Libros del Rincón).

El arte en nuestra sociedad

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos expresarán su propia opinión acerca del arte y de las artes visuales, tomando en cuenta sus distintos significados.

Tema

- 2.1. Nociones del arte en la sociedad actual
- 2.2. Inicios del arte contemporáneo
- 2.3. Movimientos artísticos que plasman el entorno social
- 2.4. Nociones de estética
- 2.5. La expresión del artista
- 2.6. Conociendo la estética y la expresión del artista

Contenido

Sesión 7. El arte para la sociedad

Propósito

Definirán el arte actual a partir de su propia apreciación.

2.1. Nociones del arte contemporáneo en la sociedad actual

En la actualidad, la obra de arte ha sido objeto de diversas discusiones, cuestionando su papel en la sociedad. Para muchos interesados en el arte, este debate ha resultado un callejón sin salida, en donde no se consiguen plantear los límites de las imágenes artísticas, sobre todo en aquellas obras donde los soportes son tan alternativos que su rigidez no permitiría favorecer a la intencionalidad de la obra, tal es el caso de manifestaciones contemporáneas como la instalación, la intervención, el arte objeto, el videoarte, el performance, el **soundart**, entre otros.

Para muchos, la concepción que se tiene sobre el arte no permite trazar límites, considerando que el encanto de varias piezas artísticas radica en la reflexión que causan en la población, consecuencia de la polémica que llegan a tener por la extrañeza de su aspecto; es decir, la forma en que se muestran causa un impacto en el espectador.

El arte contemporáneo ha venido a ser un claro ejemplo de este impacto, siendo un constante vehículo de diálogo entre el creador y el público. Para algunos artistas, la obra sólo existe cuando es exhibida, por lo que buscan realizar piezas artísticas donde la interacción con el espectador sea primordial para que la obra exista y sobreviva el tiempo que el público considere necesario; pasando a ser parte de ella.

Como sabemos, el arte es una de las formas más antiguas de comunicación del hombre, surgió como una necesidad expresiva y tuvo como consecuencia dentro de su evolución un encuentro con una rama de la filosofía llamada estética, haciendo referencia a la esencia de las cosas y a la percepción que se

tienen sobre la belleza en ellas. Al observar una obra Renacentista, nuestra mirada filtra lo observado plasmándolo en nuestro cerebro, el cual manda una respuesta de agrado o desagrado; nuestro juicio ha sido educado por medio de la experiencia, transformándolo en un **prejuicio** que responde por lo regular de forma gustosa al observar alguna representación o apariencia similar a la realidad.

A continuación, te presentamos un ejemplo que nos muestra la contraparte de lo que llegó a causar una pieza artística no concebida como bella, artística o estética, este ejemplo se presenta en el año de 1917, cuando la galería Grand Central de Nueva York, invita al reconocido artista francés Marcel Duchamp a formar parte de un jurado de selección para una exposición de artistas independientes. En ese momento, el artista se encontraba en un buen momento profesional, más todavía no mostraba al mundo una de sus más grandes obras, la cual pasaría a revolucionar la forma de ver y entender el arte. Marcel tomaría ese momento para cuestionar el arte, para ello mandó a la selección de esa misma exposición, una obra firmada con el seudónimo "R. Mutt". Esta obra desarrollada por él, mostraba un **urinario** de porcelana blanca. Al presentar su creación frente al jurado fue rechazada, haciendo que el artista, molesto por la situación, renunciara a ser parte del jurado. Con esta acción Marcel Duchamp expresó la desilusión que llegaba a sentir por las formas en que el arte era pensado, siendo los medios tradicionales como la pintura y la escultura, los que tenían peso en el mundo artístico. Planteando que él rechazaba que el arte surgiera de una naturaleza especial, afirmando que el arte radica en lo ordinario de los seres humanos y las cosas, siendo el caso del urinario de porcelana; debatiendo que en realidad el arte se regía por la aprobación de unos cuantos del mundo institucional.

Esta obra de Marcel Duchamp es una de las piezas más importantes, debido a que rompió con la idea clásica de que el arte es una creación sagrada y el artista, por consecuencia, también lo es, al realizar una obra única. Mostró su oposición con este objeto, realizado en serie por un artista inexistente. A estas obras de arte, Duchamp las identificó como *ready-made* (objeto encontrado y **manufacturado** u objeto ya realizado), en ellas se atribuía un concepto o idea, haciendo que la esencia de esta nueva forma de hacer arte no radicara en la creación del objeto final, sino en su concepción, ahí radicaría parte del acto creativo. Al principio, esta nueva forma de hacer arte causó controversia desvalorizando el papel del artista a través del tiempo, pero las nuevas ideas sobre el arte fueron afirmadas por artistas del movimiento **dadaísta**, quienes buscaron mediante diferentes manifestaciones y soportes, romper las barreras del arte, al grado de llevarlo a lo cotidiano, cuestionando su validez y planteando que cualquiera podría ser artista.

Si recuerdas en años anteriores, ya se había mencionado al movimiento dadaísta y lo ubicamos en el siglo xx dentro de las vanguardias conocidas como los **ismos**. A partir de este movimiento cambió la idea que se tenía del arte y surgieron otras formas de manifestaciones artísticas.

Observa con detenimiento estas imágenes artísticas para reflexionar. Detente y percibe qué sensaciones te invaden al observarlas. En algunos casos pueden causarte extrañeza; reflexiona sobre lo que llevó al artista a realizarlas y qué es lo que hace que sean consideradas como obras contemporáneas.

Christian Castañeda, *Conejo volador*,
Tinta sobre papel, 40 x 60 cm, 2008

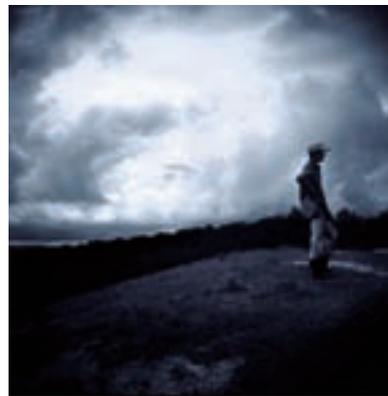
Aydée G. Varela, *Reflejo*, Fotografía digital, 60 x 80 cm, 2008

Miguel G. Counahan, *Carreteras*, fotografía análoga, placas 15 x 20 cm, 2008

Miguel G. Counahan, *Carreteras*, fotografía análoga, placas, 15 x 20 cm, 2008

Miguel G. Counahan, *Carreteras*, fotografía análoga, placas, 15 x 20 cm, 2008

Aydée G. Varela, *La Mona Lisa*, acrílico sobre lienzo, 100 x 120 cm, 2008

Luis Rojas (Luino), *Pata de cisne*, impresión cromógena, 120 x 120 cm, 2011

Luis Rojas (Luino)
Doña blanca
Impresión cromógena
120 x 120 cm
2011

Vamos a elaborar ahora una definición del arte actual a través de la reflexión de las imágenes vistas. Para eso contesta las siguientes preguntas.

¿Qué experimentaste al ver estas imágenes?

¿Qué denotaste y connotaste en las imágenes?

¿Cuáles te gustaron más?, ¿por qué?

¿Las imágenes artísticas que observaste son bellas o agradables? ¿Cuál será el objetivo que persiguen?

¿Por qué crees que todas se consideran artísticas?

¿En las imágenes anteriores crees que existan acciones efímeras, es decir, que duren muy poco tiempo?, ¿por qué?

¿Define qué concepción tienes sobre el arte contemporáneo y qué importancia tiene en tu sociedad actual?

Autoevaluación

Contesta las siguientes preguntas, relacionando las columnas con una línea, para ello toma en cuenta la oración que contenga la respuesta correcta.

1	¿Qué idea intenta romper el urinario de Marcel Duchamp?	a)	Su interacción con el espectador.
2	¿Cuál es el encanto de varias piezas artísticas contemporáneas?	b)	Ready made.
3	Es una manifestación contemporánea:	c)	La instalación.
4	Es una de las características del arte contemporáneo:	d)	Que el arte es una creación sagrada y única.
5	¿Cómo se le considera a El urinario de Duchamp?	e)	La reflexión que causa a la población.

Respuestas a la autoevaluación

1. d); 2. a); 3. c); 4. e); 5. b).

Sesión 8. El impresionismo como comienzo del arte contemporáneo

Propósito

Identificarán la evolución del arte contemporáneo, partiendo del movimiento impresionista.

2.2. Inicios del arte contemporáneo

A finales de la Segunda Guerra Mundial el término *artes visuales* comienza a gestarse con fuerza, pero es hasta los años 80 cuando circula en el vocabulario, pues era considerado como la forma correcta de identificar las manifestaciones contemporáneas. Si ponemos atención a los movimientos artísticos de las vanguardias y las **transvanguardias**, identificaremos que en varias, los soportes son más digitales, por lo que la imagen ya no se realiza únicamente de forma manual, por lo que el conocido término tradicional de artes plásticas queda desplazado, al no ser el más adecuado para hablar de todos los medios o soportes en los que se basan las manifestaciones artísticas.

En la actualidad, los artistas visuales realizan sus propuestas en diversos soportes y en ocasiones combinan áreas como el diseño, la publicidad, la instalación, el videoarte, el performance y el arte objeto, sólo por mencionar algunas; existen artistas que mediante el reciclado de objetos realizan intervenciones de espacios creando ambientes, con el fin de hacer reflexionar al espectador sobre lo que consume, haciendo que el arte funcione para realizar una crítica creativa, estética e impactante.

Las artes visuales han permitido ampliar el panorama del arte, considerando manifestaciones importantes en el desarrollo expresivo del artista. Para entenderlo es necesario conocer con mayor detenimiento las vanguardias, por lo que en esta secuencia aportaremos un poco de la historia del arte a partir de éstas, ya que así comienza la transformación del arte a como hoy lo conocemos.

El inicio de la transformación del arte en las vanguardias, viene desde el movimiento artístico conocido como el *impresionismo*, que nace oficialmente en París, en abril de 1874, como consecuencia de una exposición realizada en el estudio del fotógrafo Félix Nadar, donde artistas como Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Paul Cézanne, Alfred Sisley, Berthe Morisot, sólo por mencionar algunos de los treinta que participaron, exponen sus trabajos ante el público, quienes lo recibieron con extrañeza, sarcasmo y confusión.

A esta exposición asiste el crítico de arte Louis Leroy, quien de forma despectiva nombra a estos artistas como “los impresionistas” por el tratamiento de las obras presentadas, haciendo énfasis en la obra *Impression, soleil levant* de Claude Monet, la cual desde su punto de vista está inacabada, como si se tratara de un **esbozo** de la obra, dejando sólo una impresión de lo que será al espectador. Si prestamos atención a dicha anécdota, es similar a la de *El urinario* de Duchamp, siendo estos dos momentos en la historia del arte, los que han causado controversia para lo establecido y aceptado dentro del arte.

Tomando en cuenta las dos anécdotas presentadas de la historia del arte contemporáneo, realiza una historieta donde representes alguno de los dos sucesos según tu imaginación, para ello haz uso del dibujo. Recuerda que la historieta es una forma de narrar de manera gráfica una historia, en la que se usan varias viñetas o cuadros donde se van plasmando los dibujos que van a relatar la historia.

Autoevaluación

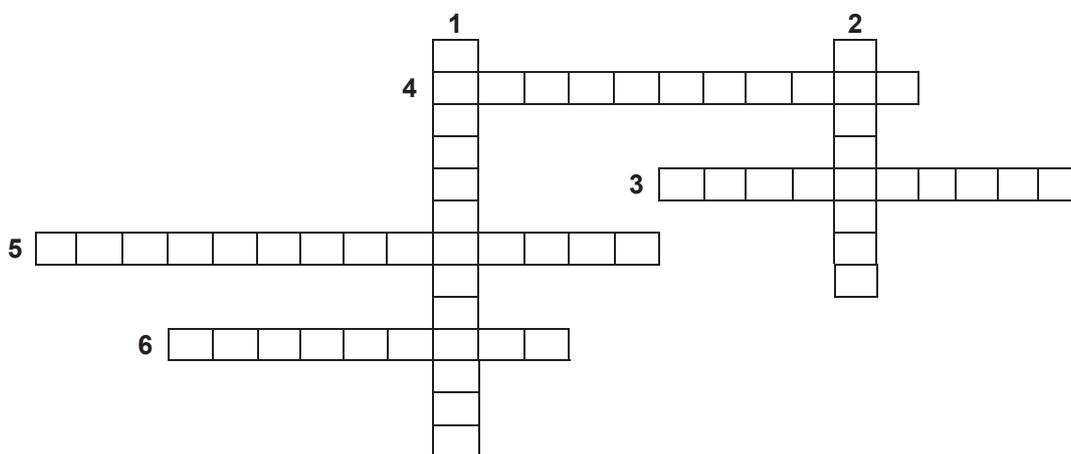
Completa las siguientes oraciones y posteriormente el crucigrama.

Vertical

1. La frase *artes plásticas* es sustituida durante el desarrollo de las manifestaciones contemporáneas siendo más correcto llamarlas _____
2. La anécdota sobre el impacto causado por el grupo de los impresionistas, es similar a la del movimiento _____ donde participó Marcel Duchamp.

Horizontal

3. La _____ es una de las áreas que los artistas contemporáneos llegan a combinar en su creaciones.
4. Las manifestaciones contemporáneas han servido para hacer _____ al espectador sobre el papel del arte.
5. Al movimiento artístico que es reconocido por el cuadro *Impresión del sol naciente* de Monet, se le conoce como _____
6. En el movimiento impresionista la crítica considera que la obra está _____ o muestra un esbozo de la obra.

Respuestas a la autoevaluación

1. Artes visuales.	2. Dadaísta.	3. Publicidad.
4. Reflexionar.	5. Impresionistas.	6. Inacabada.

Sesión 9. Evolucionando al neoimpresionismo y al postimpresionismo

Propósito

Identificarán las características de los movimientos neoimpresionistas y postimpresionistas.

2.3. Movimientos artísticos que plasman el entorno social

El movimiento *neo-impresionista* también nace dentro del marco de una exposición; en esta ocasión, los artistas impresionistas dentro de una de sus exposiciones deciden presentar en una sala alterna lo que ellos consideraban como el estilo que venía después del impresionismo. En esta sala, la pintura de varios artistas, entre ellos Lucien, Paúl Signac y George Seurat; se mostraba ante los críticos que comenzaban a comparar el estilo original con el nuevo, afirmando que esta exposición marcaba el inicio de un nuevo arte, conocido más adelante como el neoimpresionismo, donde la forma sería más nítida y menos espontánea que en el impresionismo; mostrando obras realizadas meticulosamente, como es el caso de las obras de George Seurat, quien hacía varios bocetos antes de realizar la pintura final.

Estos artistas fueron mostrando un gran interés por cuestiones teóricas, utilizando particularmente la lógica de la óptica del color. Lo que descubrieron es que el color no se mezcla en la paleta, sino en el ojo, partiendo de esto para perfeccionar la técnica y aplicando la pintura en puntos de colores puros, con el fin de que fueran mezclados al observarlos. A esta nueva técnica los artistas creadores George Seurat y Signac la llamaron divisionismo; mientras que el crítico de arte Fenéon, la llamó puntillismo, término que más tarde cobraría peso para reconocer la técnica.

¿Te imaginas cómo son estas obras? Una las pinturas más famosas, es el óleo *Tarde de domingo en la isla de La Grande Jatte*, del pintor George Seurat, como su nombre lo dice, es una tarde donde la alta sociedad parisense se muestra contemplando en actitud ociosa frente a un lago en el atardecer. Los personajes son figuras estilizadas; para muchos esta obra causó controversia, ya que mostraba a la sociedad como fría, rígida y superficial. Muchos artistas del postimpresionismo, como Paúl Gauguin, Henri Matisse y Vincent van Gogh, harían uso de las técnicas del neoimpresionismo.

El postimpresionismo para muchos es la consecuencia del impresionismo; para otros es la forma de catalogar a los artistas que no es posible ubicar como impresionistas, tal es el caso del británico Roger Fry, quien consideró llamarlos de esta forma como una extensión del impresionismo, ya que en sus obras siguieron utilizando colores vivos y puros, pinceladas con movimiento y temas cotidianos donde participa la sociedad, pero con la característica propia de mostrar más expresión en sus obras, logrando cierto subjetivismo como consecuencia de las emociones mostradas; los ejemplos de estos artistas son: Paúl Gauguin, Paúl Cézanne y Vincent van Gogh. Si prestamos atención, podemos observar que en estos movimientos los temas principales son el entorno y la vida de la sociedad dentro de éste. En el arte contemporáneo estos temas siguen teniendo gran peso, aunque las formas y maneras de hacerlo han sido modificadas por la tecnología.

Tomando en cuenta las características del neoimpresionismo y postimpresionismo, realiza una pieza donde muestres una escena de la vida en tu comunidad, puedes revisar algunas obras de los artistas de estos movimientos y de ahí partir. Para elaborarla toma en cuenta la interpretación, el parafraseo de la obra y la lectura que tienes de ella, esto te ayudará a realizar el boceto de tu pieza. Para esta actividad te invitamos a que experimentes con los soportes y que tomes en cuenta las formas artísticas propias de tu región o comunidad, es decir, que tomes en cuenta las características estéticas de las manifestaciones artísticas de tu región. Este ejercicio te ayudará a comenzar con la apropiación de estilos, procesos o creaciones, siendo ésta una de las características más importantes del proceso del artista contemporáneo.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos realicen un álbum o bitácora visual donde muestren ejemplos de las obras de los artistas mencionados hasta el momento. Realizando a un costado comentarios sobre las obras de los artistas, permitiendo que el alumno lleve un registro de los movimientos artísticos, temas, estilos y exponentes.

Autoevaluación

Menciona tres artistas de cada uno de los movimientos mencionados.

Neo-impresionismo	Post-impresionismo

Respuestas a la autoevaluación

Neoimpresionismo: Lucien, Paúl Signac y George Seurat.

Postimpresionismo: Paúl Gauguin, Paúl Cézanne y Vincent van Gogh.

Sesión 10. La estética en los movimientos artísticos y en el entorno

Propósito

Identificarán las diferentes apreciaciones estéticas en la historia.

2.4. Nociones de estética

La estética en el arte es algo **subjetivo**, ya que esta se encuentra en una constante evolución, así como la historia de la humanidad. Lo que parece que en el siglo XIV era bello, en el siglo XX es sólo una muestra de lo que se consideró bello por los **cánones** establecidos de esa época. Recordarás las obras de los grandes artistas como Sandro Botticelli, donde el canon de belleza era representado por la idealización de formas voluptuosas y desnudas, que se muestran en la mayoría de las obras de la época del quattrocentista italiano. En la actualidad, esa representación de belleza del siglo XIV ya no es entendida como agradable o sublime, sino al contrario, se llega a representar al ser humano con la finalidad de mostrar su vulnerabilidad y en ocasiones exaltar la decadencia y lo susceptible del cuerpo, un ejemplo de esta postura sobre lo estético, es el artista contemporáneo Ron Mueck, quien plasma en sus esculturas *hiperrealistas* el desgaste del ser humano.

Lo que se consideraría bello o estético, no siempre cumple lo esperado, por ejemplo, durante el nacimiento del movimiento fauvista, consecuencia del postimpresionismo, la noción de lo estético fue puesta en dilema una vez más, mostrando obras que serían llamadas como extravagantes, por su aplicación espontánea de la pintura y por el uso de los colores intensos, combinados de forma atrevida, rompiendo con lo que se consideraba estético y aceptado. Inmediatamente los artistas de este movimiento fueron catalogados como *les fauves*, es decir “las fieras”.

El fauvismo es considerado como el primero de los movimientos de las vanguardias del siglo XX, en el que los artistas plantearon y compartieron varias ideas sobre lo que entendían como arte, siendo el común que la mejor forma en que un artista podría expresar un sentir es a través del color. Algunos de los grandes exponentes de esta forma de hacer arte eran Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, George Rouault; siendo sólo algunos de los más significativos de esta nueva forma de entender la estética.

Si prestamos atención, en el nacimiento de cada nuevo movimiento se muestra una pequeña modificación de la concepción de la estética, más no de la estética misma.

En tu región, ¿qué cambios crees que ha habido hacia la noción de estética? Puede ser en cualquiera de las manifestaciones culturales de tu comunidad, así como en la tradición de las diferentes disciplinas artísticas (música, danza, teatro, artes visuales). Por ejemplo, dentro de la industria del cine mexicano, hace unos pocos años surgió un cambio de estética que revolucionó la manera de entender las producciones cinematográficas mexicanas, modificando también la mirada del espectador a nivel mundial, teniendo como consecuencia una nueva generación de creadores, espectadores y consumidores del cine mexicano, todo esto en parte por la estética y el manejo de los temas.

Para identificar con mayor claridad los cambios que va teniendo la estética, tenemos que tener claro que la noción de estética se transforma en correspondencia a las exigencias del mercado que consume imágenes. Un ejemplo de esto, es la noción de la estética de los artistas renacentistas, la cual se veía moderada por los criterios de la iglesia y regulaba las imágenes realizadas por los artistas de esa época. Así mismo, te podemos decir que la estética se va modificando en medida de quien consume la imagen; en la actualidad, las caricaturas son un claro ejemplo de estos cambios.

En esta actividad te invitamos a que observes con detenimiento dos caricaturas, la única condición es que una de ellas debe de tener más de 10 años que salió al aire, es decir, que se transmitió por primera vez, y la segunda debe ser una caricatura actual. Deberás observarlas con detenimiento y contestar las siguientes preguntas.

Caricatura 1

1. ¿Cómo se llama la caricatura?

2. ¿Quién es el personaje principal?

3. ¿De qué se trata el concepto del programa, es decir, cuál es el tema central de la caricatura?

4. ¿Cómo es el personaje principal? Descríbelo físicamente.

5. ¿Cómo se comporta el personaje principal?

6. ¿Cómo son los personajes secundarios? Descríbelos físicamente.

7. ¿Cómo se comportan los personajes secundarios?

8. ¿Cómo consideras que es la estética de esta caricatura?

Contesta las mismas preguntas con la caricatura 2

1. ¿Cómo se llama la caricatura?

2. ¿Quién es el personaje principal?

3. ¿De qué se trata el concepto del programa, es decir, cuál es el tema central de la caricatura?

4. ¿Cómo es el personaje principal? Descríbelo físicamente.

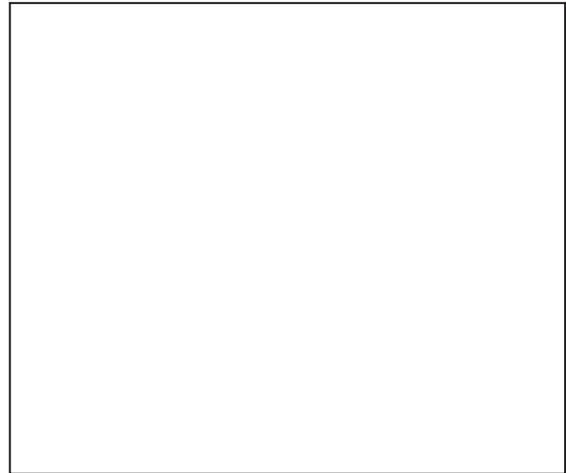
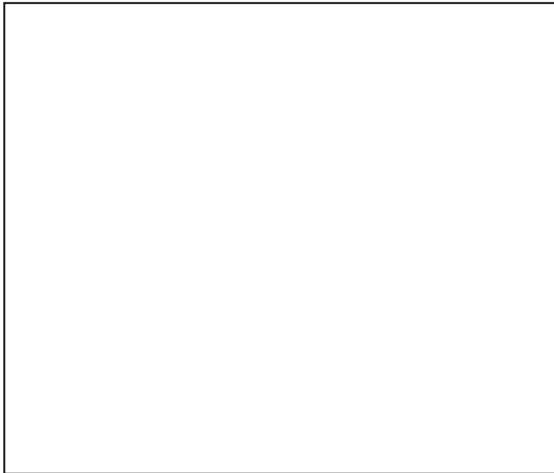
5. ¿Cómo se comporta el personaje principal?

6. ¿Cómo son los personajes secundarios? Descríbelos físicamente.

7. ¿Cómo se comportan los personajes secundarios?

8. ¿Cómo consideras que es la estética de esta caricatura?

Para terminar, realiza un dibujo de cada uno de los personajes, utiliza los siguientes recuadros; en la parte inferior elabora un análisis sobre las similitudes o diferencias que encuentras en la estética de los personajes.

Autoevaluación

En la siguiente sopa de letras ubica los nombres de los cinco artistas mencionados en esta sesión. Recuerda la importancia que tuvieron en su época sus imágenes, debido a que plasmaban las preocupaciones de su contexto social.

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

Respuestas a la autoevaluación

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

Sesión 11. La expresión en el arte del siglo xx

Propósito

Reconocerán el uso de las emociones y sentimientos en el movimiento expresionista.

2.5. La expresión del artista

Durante los principios del siglo xx se comenzó a escuchar el término expresionista, haciendo énfasis a manifestaciones específicas del teatro, la literatura y las artes visuales. En estas manifestaciones, la emotividad del artista estaba presente en las obras, por ejemplo, en las artes visuales se manifestaba por medio de los elementos del lenguaje visual como la línea o el color, que se presentaban con mayor fuerza, mostrando el temperamento del artista. Este tipo de arte, se desarrolló con gran fuerza entre 1909 y 1923, presentando una afinidad de estilo entre los artistas, que hace que las obras de dicho movimiento y periodo sean más sencillas de ubicar.

Este movimiento basado en las emociones subjetivas del creador, tomó como antecedente las obras de artistas como Vincent van Gogh, en las que el artista muestra en cada trazo su temperamento y en cada color su sentimiento, siendo igual el caso de Paúl Gauguin y los Nabis. La obra *El grito desesperado*, del artista Edvard Munch, muestra el inicio de lo que sería el espíritu de este movimiento.

Si revisamos el contexto en el que se encontraban los artistas de este movimiento, identificaremos que era el principio de varios cambios técnicos, industriales, científicos y sociales. Por una parte surgía la teoría de la relatividad de Einstein, el avance científico mostraba el inicio de los rayos X, por citar algunos ejemplos, hicieron que el hombre cambiara su percepción hacia su forma de ver y expresarse. Dentro de estos cambios, el artista comienza a mostrar manifestaciones creativas con mayor soltura, espontaneidad y expresividad, que se verían reflejadas en el manejo del color y la variedad de trazos y texturas dentro del soporte, que jugarían el papel de la emoción en una obra.

Por ejemplo, en la obra de uno de los más grandes, Edvard Munch, el artista muestra emociones como el miedo, la sexualidad atormentada y la desesperación, haciendo que el espectador al mirarla se sienta cargado de estas sensaciones.

Uno de los grupos principales del movimiento expresionista, se llamó Die Brücke, el cual tenía características propias como la deformación del cuerpo y el manejo del espacio, olvidando la idea de **perspectiva**. La decisión de los artistas, por hacer uso de la deformación, se basaba principalmente en que de esta forma se podía representar la esencia de las cosas, es decir, que el artista deseaba plasmar lo que podía sentir en lo que observaba.

Para muchos espectadores esta postura causó escándalo, manifestando que en varios de los retratos de este periodo se mostraba al hombre con fealdad. Algunos de los artistas más reconocidos de este grupo son; Die Brücke, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff y Fritz Bleyl.

Uno de los otros grupos importantes dentro de este movimiento artístico, fue el Der Blaue Reiter (El jinete azul), ese grupo se desarrolló principalmente en un período entre 1911 y 1914, conformado por artistas como Franz Marc, Vassily Kandinsky, Paúl Klee, Alexei Yavlensky, Marianne Werefkin, August Macke, por citar algunos de los más representativos. Este grupo mostraba grandes diferencias al grupo de artistas del Die Brücke, siendo más espiritual y subjetivo su trabajo. Para muchos críticos, este grupo de expresionistas mostraba de forma visible aquello que no se podría por medio de una representación, como las emociones y las sensaciones, considerándose una forma más exquisita de expresar.

Para muchos, la pintura del artista Kandinsky es una muestra de lo que podría ser entendido como una pieza musical si fuera posible representarla, mostrando en sus obras composiciones con una presencia de ritmos dados por líneas, formas y colores, haciendo a la vista una melodía visual.

Ahora realizarás una representación de las emociones que te causa una pieza musical. Te recomendamos hacer en grupo esta actividad, para ello cada uno escoja una pieza y posteriormente, en pequeños grupos, realicen una selección. Escuchen con detenimiento las canciones y representen en un dibujo la emoción que les vaya causando la melodía, hagan lo mismo con las demás piezas musicales seleccionadas.

De preferencia, la música deberá de ser sólo instrumental, ya que la letra puede causar algún tipo de distracción para la actividad.

Recuerda centrarte en expresar los sentimientos o sensaciones que te causa la melodía de la canción, toma en cuenta el trabajo de los artistas expresionistas citados en la sesión.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos investiguen sobre un artista de cada uno de los grupos del movimiento expresionista mencionados anteriormente, con la finalidad de que tengan un conocimiento visual de su obra y que puedan reconocer las diferencias existentes, para ello le recomendamos que sugiera la búsqueda en Internet, libros o revistas, de imágenes de las obras de los artistas mencionados.

Autoevaluación

Menciona cuáles son las características de cada uno de los grupos del movimiento expresionista.

Die Brücke

Der Blaue Reiter

Respuestas a la autoevaluación

Die Brücke

- Deformación del cuerpo.
- Manejo del espacio olvidando la idea de perspectiva.
- Representar la esencia de las cosas.
- Expresividad en el color y en el trazo.

Der Blaue Reiter

- Representaciones más espirituales y subjetivas.
- Expresividad en las formas, líneas y colores.

Sesión 12. Identificando la estética y la expresión en imágenes artísticas contemporáneas

Propósito

Identificarán la estética y la expresión en imágenes artísticas contemporáneas.

2.6. Conociendo la estética y la expresión del artista

En esta secuencia de aprendizaje hemos aprendido un poco de la historia del arte del siglo XX, mencionando sus inicios desde el movimiento impresionista, neoimpresionista, postimpresionista, fauvista y expresionista, y adelantándonos al inicio del dadaísmo, con la finalidad de que reflexiones sobre la evolución que han tenido las vanguardias artísticas, llegando hasta las transvanguardias; es decir, las manifestaciones actuales.

En esta sesión nos centraremos en hacer un ejercicio de análisis sobre las imágenes artísticas actuales, mostrando diferentes piezas de artistas contemporáneos, con la finalidad de que identifiques en estas obras la estética y la expresión del artista, y ubiques el espíritu de cambio, transformación e innovación, característicos del arte del siglo XX y proveniente desde los ismos.

Toma en cuenta el recorrido elaborado en las sesiones anteriores, donde hacemos mención de la concepción de estética y la expresividad en las obras. Teniendo presentes como punto de partida estos dos criterios, revisa las siguientes imágenes y contesta las preguntas que se realizan posteriormente.

Imagen A

Ariadne Nenclares Pitol, *Camuflaje*, 100 x100 cm, acrílico y transferencia sobre madera, 2006

Imagen B

Pao Kitch
Sprite childhood
Acrílico sobre tela
120 x 120 cm
2008-2009

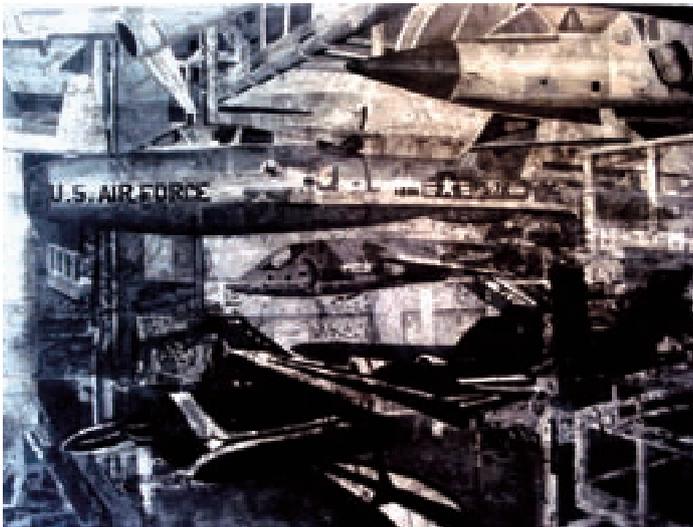

Imagen C

Ariadne Nenclares Pitol, *Dead Plane* 200 x 150 cm
100 cm, acrílico y transferencia sobre madera,
2008

Imagen D

Carla Ramos, *Corriente ululante*
Mixta sobre tela
60 x 300 cm
2009

Contesta las siguientes preguntas.

Imagen	Pregunta
A	¿Te gusta esta imagen? ¿Por qué?
B	¿Qué crees que desea expresar la artista en esta imagen?
C	¿Cuál crees que fue la impresión del público al observar la obra?
D	Según las características de esta imagen, ¿con cuál o cuáles de los movimientos artísticos mencionados hasta entonces, consideras que tiene relación? Explica por qué

Las obras de los artistas mostradas anteriormente tienen menos de ocho años de haberse producido, es decir, que son parte de la generación actual de artistas mexicanos, si prestas atención a las fichas técnicas, podrás tener más información sobre las obras, como el nombre, las fechas, las medidas y la técnica o soporte en el que están realizadas.

En el arte contemporáneo existen diferentes tipos de manifestaciones, como la instalación, el videoarte, la pintura, la fotografía, el dibujo, la gráfica, por mencionar algunos. Lo que muestra la diversidad actual de medios y soportes en el arte.

Te mencionaremos algunos de los recursos que usan los artistas contemporáneos para la concepción y realización de una obra artística, mediante su ejemplificación en las obras anteriores. Posteriormente, con cada una de las imágenes, elaborarás un ejercicio de denotación y connotación con la finalidad de que identifiques la estética y la expresión de las obras presentadas.

Imagen	Información de la obra
A y C	<p>Uno de los recursos del arte contemporáneo es la <i>apropiación</i>, la cual se encuentra presente en las obras conocidas como <i>Camuflaje</i> y <i>Dead plane</i>.</p> <p>En esta pintura, la artista se apropia de imágenes aéreas, sacadas del Internet, posteriormente reproduce la imagen mediante una copia fotostática, la cual es calcada sobre el lienzo, con la técnica llamada <i>transfer</i>. Esta técnica calca la imagen por el tipo de tinta que contiene la copia fotostática, y el contacto que tienen con los líquidos.</p> <p>La apropiación es uno de los recursos más frecuentes en el arte contemporáneo, existen artistas que parten de imágenes ya producidas para expresar lo que desean.</p>

Ejercicio de denotación y connotación de las imágenes anteriores.

Imagen	Denotación	Connotación
A		
B		
C		
D		

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos realicen un ensayo donde hablen de su noción sobre el arte contemporáneo.

Autoevaluación

Tomando en cuenta las imágenes, responde las preguntas de opción múltiple.

1. ¿Cuál de las imágenes anteriores presenta cualidades de la pintura impresionista?
 1. a y d
 2. b y c
 3. d
2. ¿Cuál o cuáles de las obras anteriores hacen referencia a la apropiación?
 1. a y b
 2. b y c
 3. c y d
3. ¿Cuál de las imágenes anteriores muestra el registro de una acción?
 1. a y c
 2. c
 3. d y a
4. ¿Cuáles de las obras anteriores son consideradas contemporáneas?
 1. a, b, c
 2. a y d
 3. a, b, c, d
5. ¿En cuál de las obras la transgresión es realizada en un soporte natural?
 1. a
 2. b
 3. a y b
 4. ninguna

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
Secuencia 2 El arte en nuestra sociedad 2.1. Nociones del arte en la sociedad actual 2.2. Inicios del arte contemporáneo 2.3. Movimientos artísticos que plasman el entorno social 2.4. Nociones de estética 2.5. La expresión del artista 2.6. Conociendo la estética y la expresión del artista	<p>Libros, revistas, producciones artísticas que hay en tu zona, museos, exposiciones y centros culturales.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Revisa el trabajo de los artistas citados en esta secuencia.</p> <p>Experimenta creando con todos los materiales que encuentres a tu alrededor, recuerda que se puede hacer arte con cualquier objeto, lo importante es lo que queremos decir.</p> <p>Observa con detenimiento las imágenes de los medios masivos, como la televisión, los periódicos, las revistas, el cine, entre otros.</p> <p>Revisa las siguientes páginas. http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/indexbiblio.htm www.arteven.com www.artenautas.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes</p>	<p>Busca imágenes del movimiento dadaísta, como la obra <i>El urinario</i>, de Marcel Duchamp.</p> <p>Busca imágenes de los movimientos artísticos citados en esta secuencia. Impresionismo. Neoimpresionismo. Postimpresionismo. Fauvismo. Expresionismo.</p> <p>Revisa los cambios en estética que han tenido las imágenes y analiza por qué motivo han surgido esos cambios.</p> <p>Investiga acerca de las exposiciones más representativas del arte contemporáneo.</p> <p>Busca información en Internet sobre artistas contemporáneos mexicanos.</p>

Glosario

Dadaísta. Movimiento artístico y literario nacido en 1916, basado en lo absurdo, lo irracional y lo espontáneo, eliminando la relación entre el pensamiento y la expresión.

Cánones. Se refiere a las reglas que regulan las proporciones de una obra, teniendo como finalidad plasmar el ideal de belleza.

Esbozo. Se refiere a los primeros trazos que se realizan para creación de una imagen.

Ismos. Se le conoce a los primeros movimientos artísticos del vanguardismo, los cuales proponen innovaciones dentro de la concepción del arte.

Manufacturado. Objeto que es producido por medios mecánicos, donde la mano del hombre no lleva un papel primordial.

Perspectiva. Es la técnica que permite representar una profundidad espacial, donde se muestran diferentes planos para crear una profundidad.

Soundart. Movimiento artístico de finales de los años 70, donde los artistas realizan sus obras usando sonidos naturales o creados por el hombre o por medio de un instrumento.

Subjetivo. Criterio que es creado por los prejuicios personales.

Transvanguardias. Se le conoce al movimiento italiano iniciado en los años 80 con el que se da inicio a la posmodernidad en el arte. En este movimiento los artistas mantienen una postura de individualismo, donde muestran con espontaneidad sus sentimientos y emociones. Los artistas basan su producción a menudo en otras obras, generando la postproducción de imágenes.

Urinario. Se le conoce al objeto que es empleado para orinar; siendo el objeto que el artista Marcel Duchamp utilizó para realizar su famoso *ready made*.

Bibliografía

Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas. Artes plásticas*, México, Trillas, 2007.

Aumont, Jacques, *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1992.

Balmori, Santos, *Áura Mesura*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.

El abc del arte para niños 1, Nueva York, Phaidon Press, 2007.

El abc del arte para niños 2, Nueva York, Phaidon Press, 2007.

El abc de la foto, Nueva York, Phaidon Press, 2000.

Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Art Blume, 2008.

Prette, María y Alfonso de Giorgis, *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editores, 2002.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano 2006 (Libros del Rincón).

Las artes visuales en mi entorno

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán la importancia del género del paisaje.

Temas

- 3.1 La naturaleza como inspiración del artista
- 3.2 La representación realista del entorno
- 3.3 La transmisión de ideas en las imágenes artísticas
- 3.4 Expresión de ideas y sentimientos mediante imágenes

Contenido

Sesión 13. La naturaleza en el paisaje

Propósito

Experimentarán diferentes formas de realizar un paisaje, tomando de punto de partida las sensaciones que les causa el espacio natural.

3.1. La naturaleza como inspiración del artista

¿Alguna vez has escuchado el nombre de José María Velasco?

Este artista es uno de los más grandes paisajistas mexicanos que logró retratar el México de 1800, apasionado por la naturaleza escribió *La flora en el valle de México* que refiere a los frutos y la botánica del país, a su vez llegó a retratar cientos de paisajes que han sido un legado para la nación, ya que su perfección técnica nos permite reconocer como era el panorama natural de algunas zonas de México. He aquí la importancia del paisaje en la vida del hombre.

A lo largo de la historia del arte, la naturaleza ha servido como detonante del trabajo de diferentes artistas, siendo una constante fuente de inspiración, que se ha visto reflejada en paisajes.

Desde la antigüedad este género ha estado presente en diferentes culturas, siendo usada hace varios siglos sólo como fondo de una obra, que podía tratarse de un retrato o escena de la vida cotidiana, un ejemplo es la famosa obra *La Gioconda*, de Leonardo da Vinci, la cual en el fondo presenta un paisaje con un lago, árboles, montañas y un sendero que se pierde entre los montes. Éste era uno de los usos más comunes del paisaje dentro del arte occidental. Poco a poco fue tomando fuerza hasta convertirse en un género en el siglo XVII, en Holanda. Teniendo su propio lugar y peso como una manifestación que sólo tenía la finalidad de transmitir o representar un espacio natural.

En la cultura oriental, como la China, el paisaje fue un género que pronto cobró fuerza, ya que invitaba al espectador a habitar el paisaje con sólo observarlo.

El paisaje ha servido para diferentes fines; en algunas culturas funciona como un recurso espiritual, basado en la experiencia de observar la magnitud y lo sublime de la naturaleza; para otros sólo sirve para dar una noción del espacio en que se habita, funcionando como una representación del entorno; pero hay a quienes les ha servido como un recurso para tener un esquema del espacio, teniendo una finalidad más utilitaria, tal es el caso de las culturas antiguas, como la egipcia, que hizo representaciones de paisajes, en las que se hacía presente la ubicación de las tumbas de los nobles.

Más tarde, durante el periodo de la edad media y el renacimiento, el paisaje cobró otros significados, siendo una forma de representación de la divinidad del creador y sin perder de vista que la religión regía la expresión artística, se inició la representación realista-paisajística en temas religiosos, un ejemplo de esto fueron las obras del artista Giotto, quien mostró en escenas religiosas los escenarios de la realidad, haciendo a un lado el fondo dorado característico de esa época. A diferencia de la edad media, el renacimiento mostró cierta independencia, comenzando a considerarse estas representaciones de forma idealizada, mostrando los elementos de la naturaleza y del paisaje. En España, durante este periodo, el paisaje mostró gran presencia de lo **tipográfico** y de lo **botánico**, cobrando gran fuerza en los temas propios de la naturaleza, como la atmósfera creada por la luz.

Años más tarde, durante el romanticismo, los artistas realizaron obras retomando el tema de la naturaleza, en las que expresaron sentimientos por medio de atmósferas, como en la obra del artista William Turner, en la que expresa de forma acertada el **temperamento** y la magnitud de la naturaleza. Este artista ha sido uno de los más expresivos dentro del género del paisajismo, representando en sus obras su propio ser. Los temas muestran la grandiosidad y la fuerza de la naturaleza sobre el hombre, en sus obras aparecen escenas de catástrofes, huracanes, tormentas, entre otras.

Otro artista de esta época es John Martin, que muestra la misma fuerza e intensidad de emociones tanto en su aplicación técnica, como en la selección de temas y la forma de retomarlos. Por ejemplo, en su obra *El fin del mundo* muestra una atmósfera muy peculiar en colores grises, negros y azules que enmarcan el tema principal, una atmósfera en colores rojos y amarillos, que nos hacen presente la catástrofe de la escena.

Si prestamos atención a los ejemplos anteriores, identificaremos que el género del paisaje se ha ido transformando, siendo no sólo una representación sublime, sino también una representación emocional de los sentimientos del artista.

En la actualidad, varios artistas contemporáneos no sólo plasman en un soporte las sensaciones o emociones que les causa un paisaje, sino que llevan a cabo instalaciones donde el espectador puede recrear la experiencia del paisaje observado por el artista, para esto llegan a hacer uso de diferentes recursos técnicos, como la iluminación artificial, aromas, texturas, entre otros, con la finalidad de crear una experiencia a través de los sentidos con base en lo modificado en el espacio.

Al observar tu entorno, cuántas veces te ha venido a la mente un paisaje, simplemente por escuchar un sonido, percibir un olor o sentir una textura. Desarrolla el siguiente ejercicio; piensa en un paisaje de tu entorno, partiendo de la imagen mental realiza una actividad de memoria donde partas primero de las sensaciones que te causa este espacio. Para apoyarte, realiza una lista de estas sensaciones, posteriormente, analiza por qué este espacio te causa dicha experiencia. Te puedes basar en el reconocimiento de los elementos presentes en esta imagen, recuerda considerar los elementos del lenguaje visual, compositivos y contextuales.

Posteriormente, realiza un boceto que hable de este espacio y de las emociones que te provoca el reconocimiento de este lugar. La finalidad de este ejercicio no es sólo representar el espacio, sino plasmar la sensación que causa la experiencia de observar la naturaleza.

Te recomendamos que hagas uso de pinturas de agua, como acrílicos o acuarelas. Toma en cuenta que el soporte sea el adecuado, es decir, que sea un papel que favorezca el uso de materiales, como el acrílico o la acuarela.

Te enseñaremos una pintura al óleo de la artista mexicana Carla Ramos, en la que se muestra la sensación atmosférica que le provoca la naturaleza. Si prestamos atención, las formas se hacen orgánicas, mostrándose abstractas, teniendo más peso la atmósfera, los colores y todas las imágenes que nos provoca observar la obra.

Carla Ramos
Ceniza, limo, polvo, humo
Mixta sobre tela
120 x 160 cm
2008

Carla Ramos
Las aguas compuestas I
Mixta sobre tela
80 x 140 cm
2009

Sugerencia didáctica

Docente, se le sugiere que los alumnos reflexionen sobre lo que la artista deseó expresar al realizar esta obra.

Para finalizar, se recomienda que lo compartan con el grupo.

Autoevaluación

Contesta las siguientes preguntas.

1. Menciona una obra renacentista donde el artista hace uso del paisaje para el fondo de la obra.

2. ¿En qué siglo y en qué lugar tomó fuerza el género del paisaje en el arte?

3. ¿Cuál fue la innovación que causó el pintor Giotto en la pintura con respecto al paisaje?

4. Menciona dos artistas del periodo romántico que hayan hecho uso del género del paisaje.

5. En el arte contemporáneo, ¿qué manifestación artística ha sido de gran uso para recrear en el espectador la experiencia del paisaje?

Respuestas a la autoevaluación

1. *La Gioconda* de Leonardo da Vinci.
2. En el siglo XVII, en Holanda.
3. Eliminó el fondo dorado de las escenas religiosas, integrando paisajes de la naturaleza.
4. William Turner y John Martin.
5. La instalación.

Sesión 14. La vida urbana representada con realismo

Propósito

Identificarán el uso de la imagen realista para hablar de temas de importancia de la comunidad.

3.2. La representación realista del entorno

Definir el realismo pictórico, suele ser un poco difícil, ya que hay diferentes grados de representación a lo largo de la historia de la pintura. Para algunos, el ordenamiento simultáneo de los componentes visuales, como puntos, líneas, colores y formas, son los que logran que una imagen sea realista. Para otros, el realismo se considera a partir de la imitación que se hace de la realidad del entorno, plasmando todo tal como aparece, es decir, las formas, los volúmenes, la luz, las texturas, entre otros.

Durante mucho tiempo la fotografía se llegó a considerar como la manifestación artística que captaba la realidad tal cual, años posteriores, varios teóricos de la imagen, como Roland Barthes, hicieron una reflexión acerca de que la imagen fotográfica no era la realidad, sino una representación de ésta, siendo que se ve manipulada por el ojo del fotógrafo mediante el encuadre. Pero aun así, para algunos, la fotografía, en específico el género documental, plasma la realidad de una forma directa, siendo en ocasiones cruda.

En la pintura, el realismo ha tenido grandes transformaciones, a principios del siglo XX surgió un grupo de pintores realistas en los Estados Unidos, pertenecientes a la escuela de Ashcan, término atribuido de forma despectiva por los críticos, al significar "cubo de basura", estos artistas decidieron retratar en sus obras tanto de pinturas, esculturas, fotografías, dibujos, entre otras, escenas de la vida urbana donde se retrataban los aspectos difíciles de la sociedad. Uno de los artistas que más impulsaron este movimiento fue Robert Henri, quien animó a otros artistas de esa época a realizar una pintura comprometida con la época y sobre todo con la vida; por esto mismo los temas más comunes de la época iban dirigidos hacia aspectos de la vida diaria. Dentro de este grupo de artistas se integraron algunos fotógrafos que no sólo captaron la vida cotidiana, sino la crudeza de algunas situaciones, tal era el caso del fotógrafo Jacob Riis, el cual captaba las situaciones extremas en las que vivían algunos habitantes, haciendo que sus imágenes sirvieran para hacer una mejora social sobre la situación fotografiada.

Si reflexionamos lo anterior, nos podremos percatar de que esta es una de las cualidades de la imagen realista que, al ser más cercana a la realidad de manera formal, nos permite abarcar temas que son importantes socialmente.

Realiza un cartel donde la imagen se represente de forma realista. Para ello piensa en algún tema que muestre una situación social de tu comunidad.

- Al elegir el tema, reflexiona sobre la importancia que tiene la imagen para la comunidad, haz uso de los materiales que tengas a tu alcance, puedes partir del tema de otra materia, como orientación y tutoría, o tecnología.
- Realiza varios bocetos de la imagen que aparecerá en el cartel, puedes apoyarte en el uso de fotografías. Utiliza los materiales que tengas a tu alcance, como lápices de colores, pinturas, pasteles, acuarelas, tintas, etcétera.
- Para esta actividad se requiere de un uso específico del tema y en el grado de representación, mas no de los materiales, por lo cual puedes usar hasta un collage, si así lo deseas.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos expongan sus carteles para que reflexionen sobre el compromiso social del creador al retomar y plasmar temas de importancia para la comunidad.

Autoevaluación

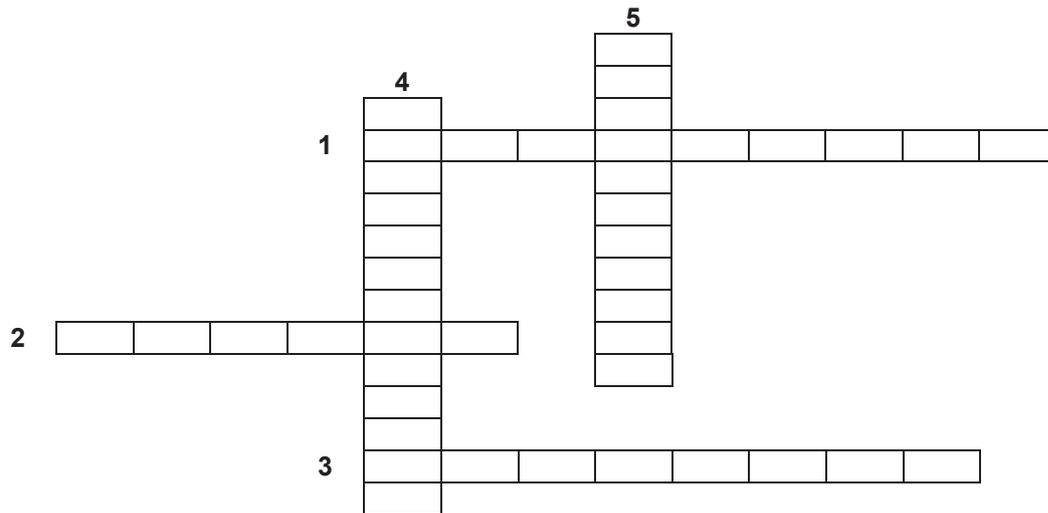
Completa las siguientes oraciones y posteriormente el crucigrama.

Horizontal

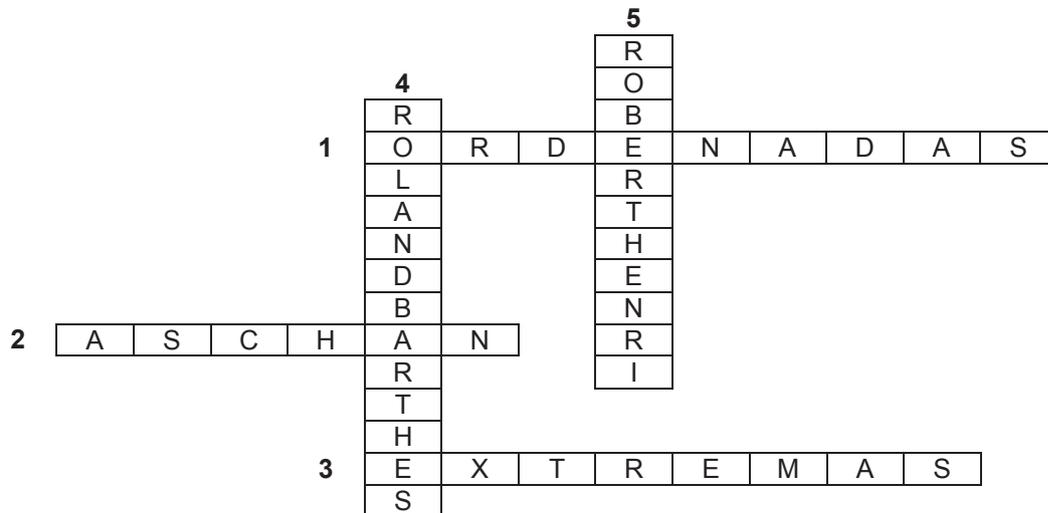
1. Una imagen realista se logra cuando los componentes visuales, punto, línea, colores y formas, se encuentran _____.
2. El nombre que se le da al grupo de pintores realistas americanos de principios del siglo XX es: _____.
3. El fotógrafo Jacob Iris captaba en sus imágenes situaciones _____.

Vertical

4. Uno de los teóricos que hablan sobre la realidad en la imagen fotográfica es _____.
5. El artista que propuso realizar obras artísticas comprometidas con la vida cotidiana de esa época fue _____.

Respuestas a la autoevaluación

Sesión 15. La imagen artística como contenedora de ideas

Propósito

Identificarán la importancia de las ideas en la creación de las imágenes, teniendo como punto de partida el movimiento cubista.

3.3. La transmisión de ideas en las imágenes artísticas

Sin la concepción de una idea sería imposible realizar cualquier imagen artística. En el mundo del arte, la idea es el primer detonante del artista para crear una obra, partiendo siempre del punto de interés del creador sobre el tema. Las ideas se encuentran cargadas de los significados que les da el artista en el contexto de la obra, es decir, las imágenes están llenas de la historia del espacio y las situaciones en las que habita el creador. Por ejemplo, en el transcurso de la historia del arte, hemos encontrado diferentes obras que nos plasman no sólo una idea, sino la vida o la circunstancia del artista en ese momento, permitiéndonos dar diferentes significados.

La obra del famoso pintor español, Pablo Picasso, del cual te sugerimos que busques información para conocer su obra en libros o Internet, es importante, ya que fue el fundador de uno de los movimientos más relevantes del siglo XX, el cubismo, que comenzó con la creación de la obra conocida como *Les demoiselles d'Avignon*, es decir, *Las señoritas de Avignon*, que este mismo artista realizó en 1907.

Pablo Picasso se juntó con George Braque y comenzaron con esta forma de pintar, la cual les parecía más convincente en cuanto a lo que se puede entender por realidad, para ello partieron del trabajo realizado anteriormente por el artista postimpresionista Paul Cézanne, reformulando la pintura impresionista, planteando que era necesario plasmar con mayor profundidad la realidad, con lo que Cézanne modificó el uso de la forma y el color que se mostraban más precisos, haciendo que las formas se acentuaran. Lo característico en su obra no sólo es la relación entre el color y la forma, sino también la manera en que éstos se relacionan, debido a la variedad de planos que obligan al espectador a observar la obra con diferentes perspectivas.

El cubismo retomó este principio para disponer las formas y los planos en la obra, haciendo que el espectador se viera en la necesidad de reconstruirlos en la mente, para obtener una representación a partir sólo de las formas. Para muchos, el cubismo se considera una de las expresiones más **analíticas**, ya que se debe realizar un proceso de análisis para acomodar las formas que han sido descompuestas en diferentes planos; el cubismo permite conocer una forma desde diferentes puntos, como si se plasmara un objeto desde diferentes ángulos, pero en un mismo soporte, lo que rompe con la idea tradicional de perspectiva. En esta etapa, el color blanco y negro, así como las formas geométricas y las formas simplificadas, tomaron gran presencia entre las obras de los artistas de esta época.

Existen dos periodos en el cubismo: el cubismo analítico, donde las obras se mostraban con un alto grado de abstracción, y el cubismo sintético, que se caracteriza porque su objetivo ya no es mostrar todas las partes, sino sólo la esencia de la forma de éste. Si reflexionamos, el cubismo es uno de los movimientos artísticos donde se tenía que observar una imagen con detenimiento para poder desmenuzar todas las partes de las formas y en éstas todos los significados que deseaba expresar el artista mediante la creación de esa obra. Por ejemplo, Pablo Picasso realizó en el año de 1937 una obra cargada de la historia de un suceso catastrófico, ocurrido en abril de ese mismo año en la ciudad de Guernica, durante la guerra civil española.

En esta obra, Picasso plasmó todas las imágenes que le vinieron a la mente del momento del bombardeo, siendo nueve las figuras que tienen un papel simbólico: el toro, la paloma, una bombilla, el caballo, la mujer arrodillada, el guerrero muerto, la madre con su hijo que ha fallecido, una casa en llamas y una mujer sosteniendo un quinqué; que son los personajes que nos comunican este suceso en la obra, cada uno de ellos cargado de un fin comunicativo muy específico, sirviendo al artista como un transmisores de la idea que tuvo de ese acontecimiento histórico para España y el mundo.

Te recomendamos que investigues más sobre la obra de este artista en libros o en el Internet, pon mucha atención a la imagen del óleo *Guernica*. Como observamos en el ejemplo anterior, el artista nos transmite, mediante su obra *Guernica*, un acontecimiento dado por una situación social y política. Mostrándonos la importancia del arte como un vehículo expresivo y de importancia para el desarrollo social.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos busquen imágenes de artistas del movimiento cubista, para tener una noción de dicho movimiento.

Tomando en cuenta las características del estilo cubista, realiza una obra en la que comuniqués algún suceso de importancia para tu comunidad, puede ser sobre algún acontecimiento que haya marcado a tu comunidad o a tu región, para ello puedes realizar entrevistas a los habitantes de tu comunidad.

Para realizar esta imagen utiliza los materiales que tengas a tu alcance, pueden ser acrílicos, pasteles, acuarelas, lápices de madera, etcétera. Recuerda que la única condición es que al realizar el boceto de la obra, partas de las características del cubismo, ya sea analítico o sintético.

Autoevaluación

En la siguiente sopa de letras busca las nueve ideas que funcionan como símbolos en la obra *Guernica*, de Pablo Picasso.

El toro, la paloma, una bombilla, el caballo, la mujer arrodillada, el guerrero muerto, la madre con su hijo que ha fallecido, una casa en llamas y una mujer sosteniendo un quinqué.

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

Respuestas a la autoevaluación

Toro, mujer con quinqué, paloma, caballo, madre con hijo, bombilla, guerrero muerto, casa en llamas, mujer arrodillada.

Sesión 16. La comunicación artística

Propósito

Identificarán que las imágenes artísticas buscan un fin comunicativo influenciado por las circunstancias de su entorno.

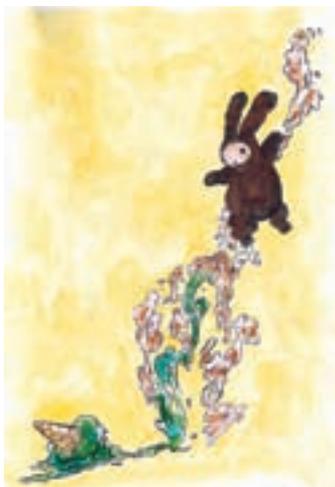
3.4. Expresión de ideas y sentimientos mediante imágenes.

En este bloque hemos realizado un recorrido por diferentes movimientos, estilos y escuelas, que han influenciado la creación artística de la actualidad. Hemos podido observar en este primer recorrido por los **ismos** que el artista siempre ha buscado nuevas y diversas formas de comunicarse, consecuencia de la necesidad por mostrar sus ideas y sentimientos que nacen de la vivencia de su entorno.

En esta sesión nos centraremos en que realices una línea del tiempo donde señales los movimientos presentados hasta el momento, mencionando algunas de las características de las ideas propias de cada escuela, estilo o movimiento artístico; asimismo, te pedimos que menciones una imagen y expliques lo que el artista deseó expresar en esa obra, parte de lo visto en las sesiones anteriores y si es posible, pon un recorte de la obra de cada uno de los movimientos que se presentan en la línea del tiempo.

Para la realización de esta línea del tiempo, te recomendamos usar media cartulina, con la finalidad de tener más espacio para especificar las características, ideas y expresiones propias de cada movimiento, escuela o estilo, aprendidas en la secuencia anterior, así como para poder mencionar la finalidad de la

obra de cada artista abordado hasta el momento. Posteriormente, observa las siguientes imágenes y reflexiona sobre lo que deseó expresar el artista al realizarla, para ello es necesario que hagas un ejercicio de análisis donde reconozcas los significados de los elementos que aparecen.

A

Christian Castañeda, *Conejo helado*, tinta sobre papel, 30 x 20 cm, 2008

B

Christian Castañeda, *Lagonejo*, tinta sobre papel 30 x 20 cm, 2008

C

Ariadne Nenclares Pitó, *Batalla Tam Tam*, 50 x 60 cm, tinta sobre papel, 2008

D

Pao Kitsch, *Elisa*, collage y acrílico sobre tela, 60 x 80 cm, 2007

E

Aydée Varela
Abbey play
Acrílico sobre tela
60 x 80 cm
2009

F

Luis Rojas (Luino)
En camino a ...
Impresión cromógena
120 x 120 cm
2011

G

Nefalí Gutiérrez
Sin título
Impresión cromógena
2011

Después de observar las imágenes, reflexiona sobre lo que deseó expresar el artista al realizarlas. Para ello contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es el personaje principal en la imagen A?

2. ¿Qué importancia crees que tenga el personaje de la imagen A, para el significado de la obra?

3. ¿Por qué crees que la artista utilizó al personaje de la imagen A en la B?

4. ¿Qué crees que el artista deseó expresar en las imágenes C y E?

5. ¿Consideras que hay una relación entre las situaciones de los personajes de las imágenes C, D y E?, ¿por qué?

6. ¿Qué sensaciones te produce la imagen F?

7. ¿Cuál o cuáles de las imágenes anteriores consideras que son más claras para leerlas, es decir, son más sencillas de interpretar?

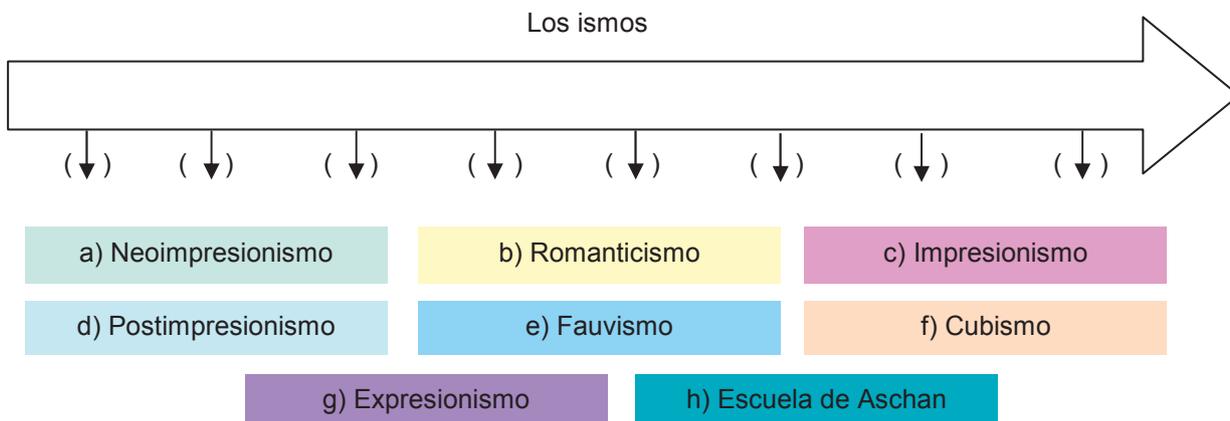
Como pudimos observar, los artistas que crearon estas imágenes tienen diversos temas y preocupaciones, de las cuales nos hablan y expresan. Los artistas visuales por lo regular desean transmitir distintas ideas, ya sean políticas, sociales, religiosas o simplemente vivencias particulares. En ocasiones reproducen la realidad o realizan una reinterpretación usando signos y símbolos. Algunas imágenes son realistas y documentan hechos, sirviendo como registro de algún suceso.

En el mundo de las imágenes existen las que sólo tienen un fin decorativo, en las que su realizador no tiene ninguna preocupación, por lo que la imagen no desea expresar. La diferencia con las imágenes artísticas es que su finalidad nunca es decorar, ya que el artista siempre crea una obra con una finalidad, ya sea la consecuencia misma del proceso creativo o planeando comunicar alguna preocupación en específico.

Autoevaluación

En la siguiente línea del tiempo acomoda de forma ordenada, escribiendo la letra que corresponda, el nombre de los movimientos, estilos o escuelas artísticas mencionados en los cuadros de la parte inferior.

Respuestas a la autoevaluación

1. b); 2. c); 3. a); 4. d); 5. e); 6. g); 7. h); 8. f).

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 3. Las artes visuales en mi entorno</p> <p>3.1. La naturaleza como inspiración del artista</p> <p>3.2. La representación realista del entorno</p> <p>3.3. La transmisión de ideas en las imágenes artísticas</p> <p>3.4. Expresión de ideas y sentimientos mediante imágenes</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona e información sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Investiga en Internet acerca del tema y los artistas mencionados.</p> <p>Videos musicales, revistas de moda, documentales en televisión.</p> <p>Observa con detenimiento tu entorno e identifica las cualidades estéticas de la naturaleza.</p> <p>Crea tus propias obras en casa, experimenta, puedes partir de lo aprendido en la secuencia.</p> <p>Observa con detenimiento las imágenes de los medios masivos, como la televisión, los periódicos, las revistas, el cine, entre otros.</p> <p>Revisa los siguientes sitios de Internet: http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/indexbiblio.htm www.arteven.com www.artenautas.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes www.galer_a.com</p>	<p>Investiga acerca de los movimientos artísticos mencionados hasta el momento.</p> <p>Temas a investigar: Romanticismo Impresionismo Neoimpresionismo Postimpresionismo Fauvismo Expresionismo Escuela de Aschan Cubismo</p> <p>Revisa los cambios en estética que han tenido las imágenes y analiza por qué motivo han surgido esos cambios.</p> <p>Investiga acerca de las exposiciones más representativas del arte contemporáneo.</p> <p>Investiga en Internet sobre artistas contemporáneos mexicanos.</p>

Glosario

Analítico. Cuando se realiza una acción con la finalidad de comprender un objeto y situación, mediante la división de todas sus partes para entender el todo.

Botánico. Es la rama de la biología que se centra en el estudio de las plantas.

Ismos. Se le conoce a los primeros movimientos artísticos del vanguardismo, los cuales proponen innovaciones dentro de la concepción del arte.

Temperamento. Es la peculiaridad de un individuo, donde se muestra parte de la personalidad de éste.

Tipográfico. Es una de las formas más antiguas de impresión.

Bibliografía

Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas / Artes plásticas*, México, Trillas, 2007.

El abc del arte para niños 1, Nueva York, Phaidon Press, 2007.

El abc del arte para niños 2, Nueva York, Phaidon Press, 2007.

El abc de la foto, Nueva York, Phaidon Press, 2000.

Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Art Blume, 2008.

Prette, María y Alfonso de Giorgis, *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editores, 2002.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano, 2006 (Libros del Rincón).

Bloque 2

Acercamiento al mundo de las artes visuales

Propósito

Descubrir diversos aspectos del mundo profesional del arte mediante el acercamiento al proceso de trabajo de algún artista visual y a las profesiones e instituciones dedicadas al estudio, a la preservación y a la divulgación de las imágenes artísticas en la actualidad.

Realizar un montaje museográfico.

Poner en práctica los conocimientos adquiridos acerca del arte, por medio de la elaboración de textos críticos.

Secuencia de aprendizaje 1

Artistas visuales: sus diferentes actores y sus procesos de trabajo

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos identificarán las diversas profesiones relacionadas con el mundo de las imágenes.

Temas

- 1.1. Los actores de las artes visuales
- 1.2. Los creadores de la imagen fija
- 1.3. Los artistas en lo absurdo
- 1.4. Los inicios del diseño en el arte
- 1.5. El artesano para la comunidad
- 1.6. Los profesionistas en las artes visuales

Contenido

Sesión 17. El mundo de las artes visuales

Propósito

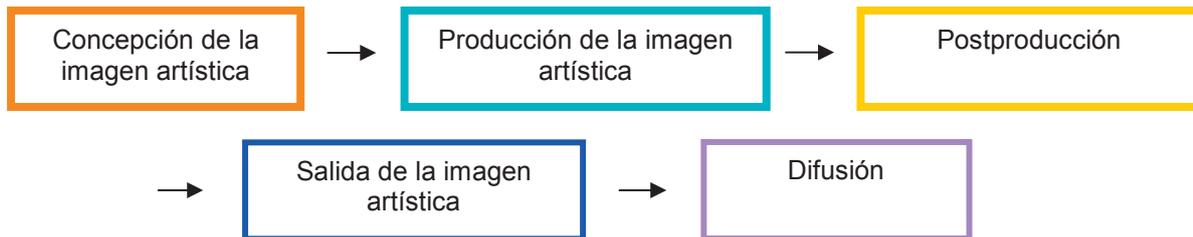
Identificarán los diferentes actores que intervienen en las artes visuales.

1.1. Los actores de las artes visuales

En el bloque anterior realizamos varios ejercicios para identificar las características y cualidades que tienen las imágenes artísticas al lado de las otras. Una de esas características es que están realizadas

con la finalidad de comunicar y expresar la preocupación de un individuo, este individuo es el creador, es decir, el artista. En este bloque nos centraremos en conocer el mundo donde se encuentran, se realizan y se distribuyen las imágenes de este tipo. Para ello primero debemos conocer las fases por las que pasa una imagen artística.

Te mostramos la siguiente lógica que presenta la producción de una imagen artística, en la cual encontraremos la participación de todos los actores.

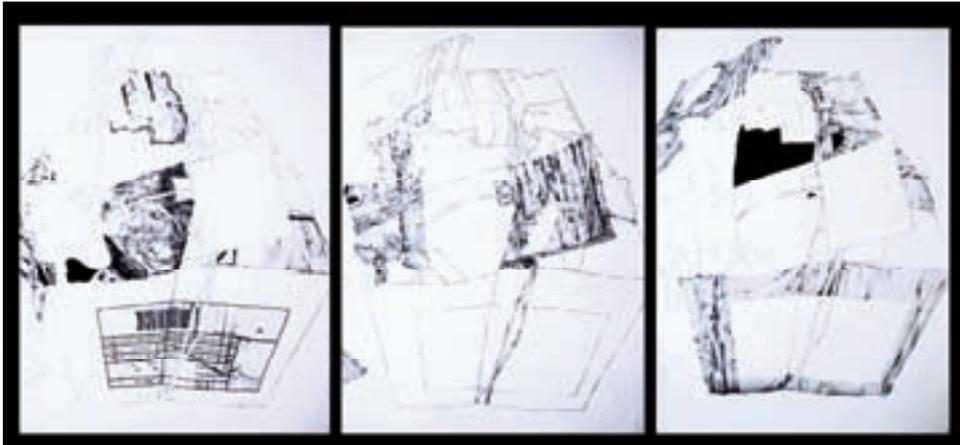

Mencionaremos algunos de los actores que participan en las fases anteriores y agregaremos a aquellos que realizan imágenes fijas estéticas, sin una finalidad expresiva, pero sí comunicativa.

Realiza un ejercicio de investigación visual; busca en libros, revistas, Internet u otros medios donde se presente una imagen de cada uno de los actores que producen las imágenes. Cuando las tengas identificadas, haz un análisis de las diferencias que tienen, para ello identifica las características de cada una.

A continuación se presenta un conjunto de imágenes realizadas en diferentes soportes, observa con detenimiento e identifica quiénes realizaron estas imágenes.

Triny, Sin título,
lápiz y tinta china
sobre papel, 60 x
110 cm, 2008

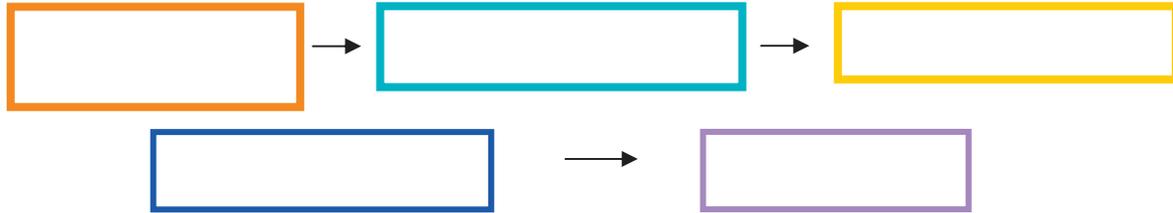
Beatriz Rebollo
Ayúdame virgencita
Plumas de gel, impresión
digital esmalte y diamantina
50 x 50 cm
2006-2009

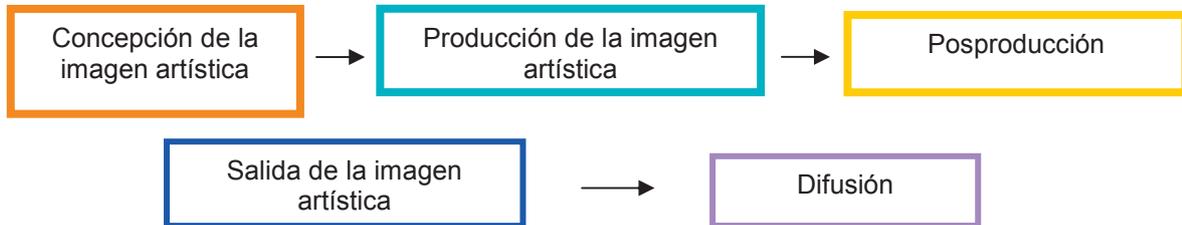
Neftalí Gutiérrez
Sin título
Impresión cromógena
2010

Autoevaluación

Menciona en orden las diferentes fases por las que pasa la producción de una imagen artística.

Respuestas a la autoevaluación

Sesión 18. El papel del artista en la imagen

Propósito

Identificarán el papel del artista en el enfoque del movimiento futurista.

1.2. Los creadores de la imagen fija

Así como existen diferentes tipos de imágenes, existen diferentes tipos de creadores, con diferentes preocupaciones y finalidades comunicativas. Hay artistas que desde la antigüedad han hecho uso de los medios y soportes para expresar una preocupación, lo que significa que la noción del artista debe entenderse conforme a su **contexto** histórico.

En sesiones anteriores hemos visto las diferentes nociones de un creador según su contexto, si recordamos hasta el movimiento cubista, el artista no es sólo un comunicador, sino un crítico y en ocasiones un **idealista** de su época y de las situaciones sociales; este es el caso de varios artistas futuristas.

El futurismo es uno del movimiento más importante dentro de las vanguardias, siendo no sólo artístico sino también literario. Este movimiento es encabezado por el poeta italiano Filippo Marinetti, quien de forma idealista presenta tratados que marcan las pautas y preocupaciones de los artistas al realizar sus obras. Este arte no sólo busca romper con las reglas establecidas del arte del pasado, sino también tomar de modelos objetos deshumanizados como las maquinas, haciendo presentes en las imágenes sus atributos, como la energía, el movimiento, la velocidad y la rapidez.

En este tipo de movimientos el artista tiene un papel primordial, ya que en sus obras plasma preocupaciones e ideales de un grupo, que van estrechamente ligados con comentarios hacia la política y la sociedad de su época.

Cabe reconocer que el artista visual en el transcurso de la historia no sólo tiene como medio de expresión la pintura, sino también la fotografía, la gráfica, el dibujo, el grabado, la ilustración, el diseño, entre otros. Debido a que se desarrollan profesionalmente en diferentes áreas, varios artistas se dedican a realizar imágenes para campañas sociales o a favor del cuidado de la naturaleza, otros realizan imágenes publicitarias donde la estética es utilizada para conseguir una finalidad de venta. Para muchos consumidores, la imagen es por sí misma lo que los lleva a comprar un producto, ya que su deseo se ve presentado de forma sublime por la belleza de la imagen.

Observa las imágenes que se te presentan a continuación, imagina bajo qué circunstancias se encontraban los artista cuando realizaron estas obras. Para ello presta atención a los elementos que la componen.

Posteriormente, realiza un dibujo, acuarela o pintura, donde tomes como punto de partida una situación personal. Puedes hacer uso de símbolos o alegorías para hablar de situaciones complejas, por ejemplo, en esta sesión identificamos algunos de los temas que abordaban los artistas en el movimiento futurista, si observas imágenes de las obras de este movimiento, se hace uso de alegorías para hablar de temas políticos y sociales, esto como consecuencia de la naturaleza del mismo movimiento influenciado por aspectos literarios.

Un ejemplo, es que la representación de máquinas en las obras, funciona como una manera de hablar del poder, más sencillo de representar por el uso de la alegoría. Por esto mismo, te pedimos que al realizar el boceto de tu imagen, pienses en los significados de los símbolos y que hagas uso de alegorías que te permitan dar una mayor riqueza a tus creaciones.

Luis Rojas (Luino)
Jugando sola
Impresión cromógena
120 x 120 cm
2011

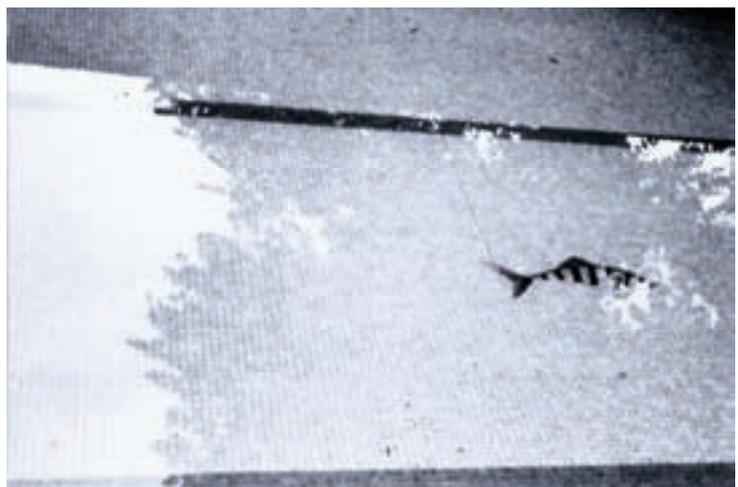
Aydée Varela
Informante
 Impresión cromógena
 40 x 60 cm
 2011

Miguel G. Counahan, *Calakmul*, Fotografía
 análoga, placas, 15 x 20 cm, 2008

Aydée Varela, *El enemigo*, Impresión cromógena, 40 x 60 cm, 2011

Aydée Varela
Pescando el cielo
 Impresión cromógena
 60 x 40 cm
 2011

Neftalí Gutiérrez
Sin título
Impresión cromógena
2010

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos realicen una investigación en libros o Internet sobre imágenes del movimiento futurista.

Autoevaluación

Señala si las afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. En el movimiento cubista, el artista era un comunicador, crítico e idealista.

V F

2. El futurismo es un movimiento artístico y literario.

V F

3. En el movimiento futurista los artistas desarrollan manifiestos que plasman su idealismo.

V F

4. En el futurismo, el artista busca las bases del arte del pasado.

V F

5. El artista futurista realiza sus obras teniendo como inspiración la máquina.

V F

Respuestas a la autoevaluación

1. V; 2. V; 3. V; 4. F; 5. V.

Sesión 19. El espíritu del creativo en el arte

Propósito

Reconocerán la influencia del movimiento dadaísta en el arte actual.

1.3. Los artistas en lo absurdo

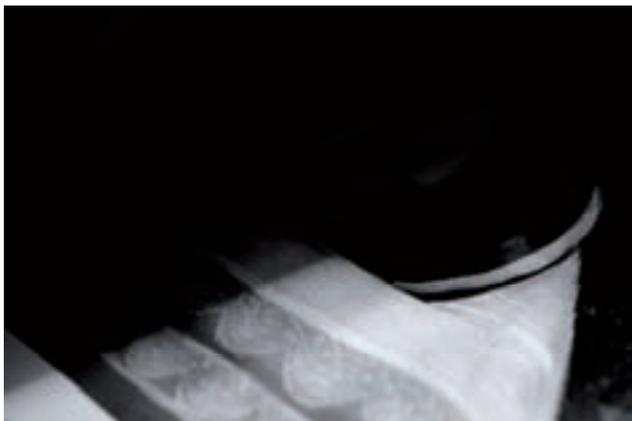
Durante la primera guerra mundial, en Zurich, Suiza, nace uno de los movimientos multidisciplinarios de mayor importancia, definido por un grupo de artistas hacia 1916, con todo un estilo de vida, influenciado por el ánimo que provocaban los sucesos políticos de las guerras. Este movimiento nace principalmente por la repulsión, molestia e ira hacia los acontecimientos **bélicos**.

Eran los artistas dadaístas quienes deseaban transformar los sistemas establecidos, cuestionando el beneficio que tenían para la sociedad, teniendo como alternativa una forma de vida más **irracional**, basada en lo **absurdo**.

El término dadaísta provocó gran encanto a los artistas de este movimiento, por su gran variedad de significados; en alemán hace referencia a una situación absurda o ingenua, en rumano "dada" significa "sí, sí", mientras que en francés significa un caballo de juguete.

Si recuerdas, en las primeras sesiones te hablamos de la anécdota del artista Marcel Duchamp, quien realizó una obra que cuestiona la forma en que se maneja el mundo del arte, haciendo en su crítica uso de lo que posteriormente sería el espíritu del dadaísmo, como lo absurdo, lo irracional y lo **ambiguo**. Si reflexionamos sobre estos recientes estados del arte, verificaremos que, en efecto, varias de las imágenes artísticas de la actualidad siguen conservando este espíritu, es decir, que los artistas contemporáneos presentan en sus obras cierto ánimo de ironía hacia lo absurdo.

Observa con detenimiento las siguientes imágenes que son de un artista mexicano contemporáneo, determina si en ellas percibes la influencia del movimiento dadaísta. Explica por qué sí o por qué no.

Humberto Ríos
De la serie *Los muertos*
Fotografía digital
2010

Humberto Ríos
De la serie *Los muertos*
Fotografía digital
2010

Si recuerdas, en secuencias anteriores te hablamos de la obra *El urinario*, de Marcel Duchamp, con la que se cuestiona el papel de la obra de arte, poniendo un objeto manufacturado como obra artística. A este tipo de objetos sacados de su contexto y puestos en un espacio artístico, se le comienza a conocer como *ready made*. Tomando en cuenta lo anterior, reflexiona qué relación tiene con las imágenes del artista Humberto Ríos.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos realicen una investigación en libros o Internet sobre imágenes del movimiento dadaísta. Posteriormente sería adecuado que realizaran el boceto de una imagen con el espíritu del movimiento dadaísta, es decir, que presente características similares.

Haga énfasis en que una de las técnicas utilizadas con mayor frecuencia por los artistas dadaístas fue la del collage. Si recuerda, esta técnica consiste en ensamblar, unir o sobreponer pedazos, retazos o partes de una imagen u objeto, para, en conjunto, realizar uno solo.

Si presta atención, en su comunidad podrá encontrar varios collages, en ocasiones éstos son accidentales, es decir, no se tenían planeados. Puede poner como ejemplo las paredes donde se van pegando las imágenes publicitarias y cómo se van modificando por el uso del collage.

Recuerde que al momento en que los alumnos realicen el boceto de la imagen, deben de tomar en cuenta las características del movimiento dadaísta.

Autoevaluación

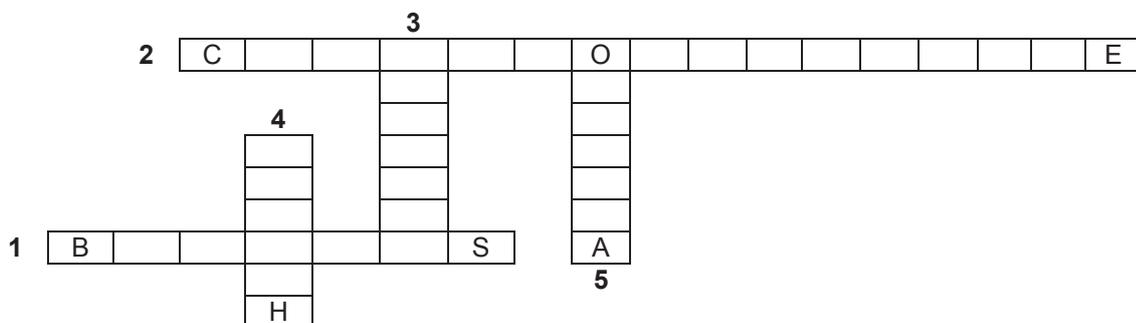
Completa las siguientes oraciones y posteriormente realiza el crucigrama con las palabras.

Horizontal

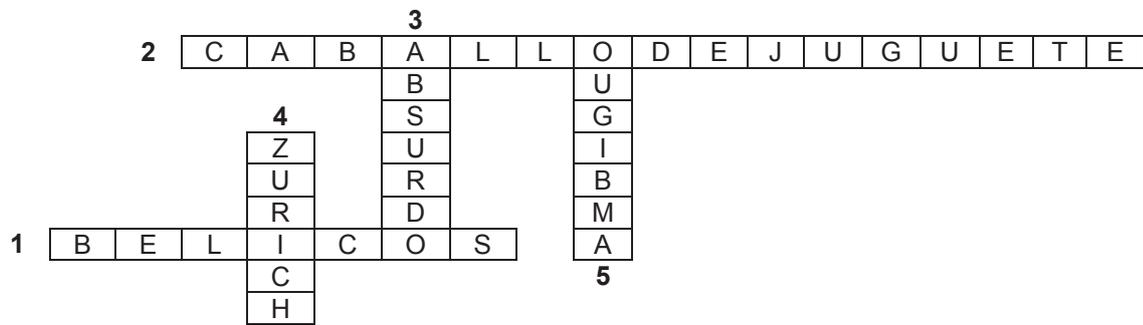
1. El movimiento dadaísta nace como consecuencia de los acontecimientos _____
2. El término dadaísta en alemán significa _____

Vertical

3. Los artistas dadaístas basan varias de sus obras en lo irracional y lo _____
4. ¿En dónde nace el movimiento dadaísta? _____
5. Lo absurdo, lo irracional y lo _____ son características del movimiento dadaísta.

Respuestas a la autoevaluación

Sesión 20. Los artistas en el diseño

Propósito

Identificarán la relación que ha tenido el diseño con el arte.

1.4. Los inicios del diseño en el arte

Si buscamos en la historia del diseño, nos tendríamos que remontar a la antigüedad, donde se nos muestran imágenes y objetos realizados no sólo con una conciencia estética, sino también funcional, tal es el caso de varias construcciones arquitectónicas, las cuales buscan revestirse de objetos funcionales y estéticos al propio estilo de la arquitectura.

En el siglo XX, el diseño cobró un nuevo significado para los artistas con el surgimiento de la escuela Alemana conocida como *Bauhaus*, que significa casa de construcción. Esta escuela tenía la finalidad de preparar y guiar a los estudiantes en cuestiones artísticas, dándoles fundamentos teóricos y prácticos. De alguna forma buscando que crearan objetos artísticos, prácticos y por lo mismo comerciales.

La *Bauhaus* no sólo se convirtió en un espacio de experimentación, sino en toda una institución, estableciendo normas y patrones vigentes en la actualidad en el diseño. A partir de esta escuela, se abre una nueva concepción a este oficio de construir objetos útiles, surgiendo la profesión de diseño gráfico e industrial.

Los diseñadores se han enriquecido por las exigencias de la sociedad, buscando plasmar y concretar objetos que no sólo responden a una estética, sino a necesidades sociales, es decir, lo que le importa al creativo no es sólo comunicar y expresar, sino que su objeto sea funcional.

Estas características del diseño van de la mano con la concepción de lo que es una artesanía, ya que no es sólo un objeto que contiene una serie de expresiones de una cultura, sino un objeto que presenta un lado funcional. En la actualidad, el diseño es una de las herramientas más usadas no sólo en las cuestiones artísticas, sino en la ingeniería y en la tecnología, lo que le ha permitido explorar nuevos mercados.

Reflexiona, ¿en tu vida diaria cuántas cosas de las que consumes fueron creadas por un diseñador? Si prestamos atención a esto, nos daremos cuenta de que 100% de los objetos que nos rodean fueron realizados con la finalidad de servir. Por ejemplo, al observar una bicicleta podemos percatarnos de que cada una de sus partes, presenta una lógica que responde a las necesidades de quien la utiliza, es decir, fue diseñada tomando en cuenta las proporciones del cuerpo y la posición de éste para que fuera una tarea cómoda de realizar.

Si observamos con atención, podremos ver los aciertos en el diseño de los objetos que nos rodean. En esta actividad te pedimos que primero escojas cuatro objetos de tu vida cotidiana, puede ser una escoba, una jarra, un automóvil, por mencionar algunos; posteriormente, te pedimos que realices un dibujo donde marques las formas o zonas claves que sirven para que el objeto sea considerado como útil. Finalmente realiza una propuesta donde modifiques estéticamente el objeto, pero que su utilidad siga siendo la misma. Para esto puedes modificar sus proporciones, formas, tamaños, etcétera.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos realicen primero bocetos en hojas blancas, para que posteriormente realicen sus dibujos finales en una cartulina blanca. Se recomienda que hagan una imagen limpia, donde se pueda percibirse todas las características del objeto, para ello pueden hacer uso de la técnica del claroscuro y hacer uso de tinta china para resaltar algunas

Autoevaluación

Busca en la siguiente sopa de letras las respuestas a las siguientes preguntas.

1. ¿En dónde inició la escuela Bauhaus?

2. ¿Qué significa Bauhaus?

3. La escuela del Bauhaus busca en sus alumnos crear una teoría y práctica sobre

4. Nombre de la escuela que estableció los patrones y normas del diseño actual

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

Respuestas a la autoevaluación

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

Sesión 21. Diseño de artesanías

Propósito

Elaborarán un boceto tomando en cuenta los elementos del diseño para la creación de un objeto artesanal.

1.5. El artesano para la comunidad

En la sesión anterior se reflexionó sobre la relación entre la profesión del diseñador y del artista, encontrando que ambos son creadores de objetos estéticos, pero tienen diferentes finalidades, así como distintas formas de producirlos. Hablando de las distintas formas de producción, también encontramos al artesano, el cual es productor de objetos útiles, estéticos y con una amplia tradición cultural. Las piezas artesanales son realizadas en su mayoría de forma manual, tendiendo la cualidad de ser siempre piezas únicas aunque sigan una serie de patrones que responden a la ornamentación de la cultura.

¿En tu región como son las artesanías? Si las observas con detenimiento, verás que ninguna es idéntica, puesto que conllevan un trabajo manual, pero sí presentan características similares en sus formas, colores y adornos.

Las artesanías para varias comunidades representan no sólo una expresión cultural de la comunidad, sino también una gran fuente económica y de rescate de las tradiciones de su región, resaltando características propias, como sus símbolos o colores. El gran problema al que se han enfrentado algunos artesanos es que sus piezas no son bien remuneradas en relación con lo laboriosas y la dedicación que requieren, haciendo que varias de las artesanías ya no se produzcan manualmente en su totalidad.

En esta sesión te proponemos que escojas una artesanía típica de tu región y la rediseñes, tomando en cuenta la ornamentación, las formas, los colores y los símbolos que aparecen. Primero realiza un ejercicio donde identifiques los elementos que componen la pieza artesanal escogida y la importancia que tienen, de ahí parte para realizar el nuevo diseño de la imagen.

Utiliza acuarelas, pasteles, tintas o lápices de colores para realizar el boceto, plasma el diseño de todos los ángulos del objeto. Si posteriormente tienes oportunidad de producir tu diseño, realízalo con tiempo y dedicación en tu casa.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos realicen entrevistas a diferentes artesanos de su región, para que planteen en grupo diferentes posibilidades de dar difusión a los artesanos de su comunidad. Teniendo en cuenta la importancia que del artesano para la comunidad.

Autoevaluación

De las siguientes afirmaciones identifica cuales son verdaderas o falsas.

1. La realización de una artesanía requiere tiempo y dedicación.

V F

2. Una de las características de las artesanías es que se producen manualmente.

V F

3. Se le conoce como diseñador a quien elabora artesanías.

V F

4. Las artesanías son piezas similares entre sí, pero no idénticas.

V F

5. Todas las artesanías muestran ornamentaciones iguales, sin importar la región.

V F

Respuestas a la autoevaluación

1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F.

Sesión 22. Creadores de imágenes

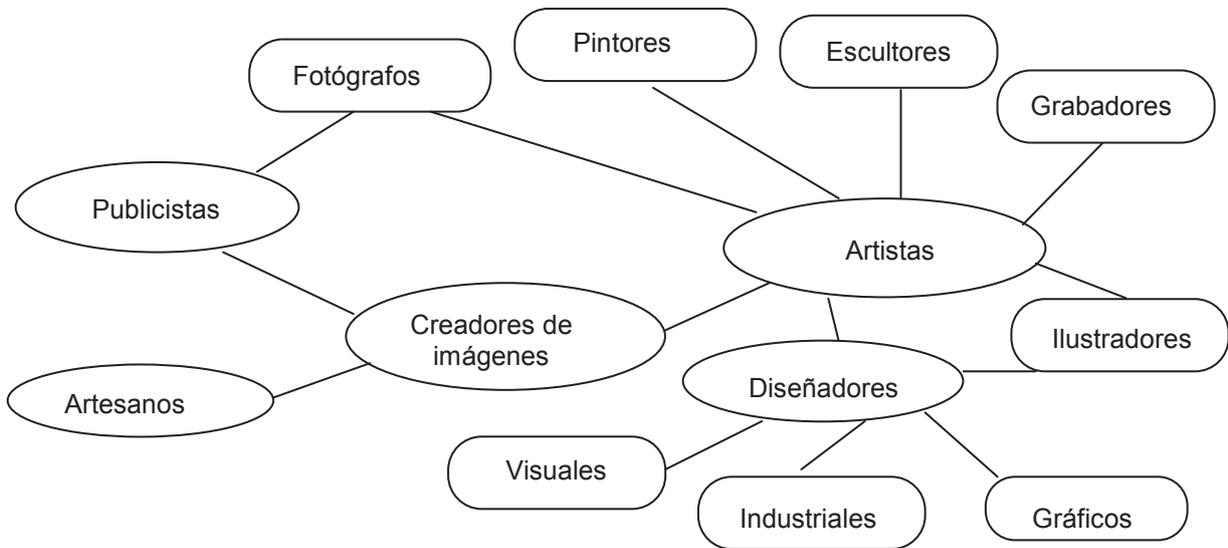
Propósito

Identificarán la importancia de la imagen para la creación de una animación.

1.6. Los profesionistas en las artes visuales

A lo largo de esta secuencia de aprendizaje, hemos hablado de los diferentes actores que influyen en las artes visuales y hemos podido observar mediante ejemplos su importancia en la creación de imágenes.

Si recuerdas, en la primera sesión de este bloque se habló de las fases por las que pasa el creativo, ya sea pintor, fotógrafo, escultor, grabadista, publicista, etcétera. Pero cabe resaltar que varios de estos profesionistas se encuentran entrelazados. Observa el siguiente mapa e identifica las líneas que se encuentran conectadas.

En el mapa anterior observamos a los diferentes creadores y productores de imágenes. Si reflexionamos, en la vida diaria nos encontramos con imágenes que son producidas por alguno de estos profesionistas, ya sea en revistas, periódicos, anuncios, páginas Web o televisión, incluso las encontramos como fondo de pantalla en un teléfono celular.

Luis Rojas (Luino)
Entre la espada y la pared
 Impresión cromógena
 100 x 120 cm
 2011

Para muchos, la imagen se ha convertido en la posibilidad de explorar y conocer espacios a los cuales sería imposible acceder de otra forma, tal es el caso de la ciencia, que se ha visto beneficiada con el avance de la tecnología, creando máquinas que nos muestran con imágenes lugares que antes no podían ser explorados por su ubicación, complejidad o funcionamiento.

El crecimiento del mundo de las imágenes ha venido a demandar especialistas en cada rama o tema. En el mundo del diseño, se han tenido que crear especialidades para cada una de las áreas que demanda la imagen, por ejemplo, el diseñador visual tiene un enfoque hacia la imagen y su funcionamiento con las nuevas herramientas, como podría ser la animación.

La animación es uno de los inventos propios del siglo XX, en sus principios se encuentra el fotógrafo E. Muybridge, quien experimentó por medio de la fotografía, el movimiento de una imagen estática para el espectador. Posteriormente, surgió en la industria cinematográfica estadounidense, siendo una de las pioneras la famosa firma de dibujos animados Walt Disney, que pone especial atención a esta forma de

comunicar por medio de dibujos. En sus inicios, los profesionistas que desarrollaban esta tarea no eran diseñadores como hoy los conocemos, si no escritores, guionistas, artistas y dibujantes, que mediante su ingenio, desarrollaban miles de dibujos que con determinadas técnicas permitían darle movimiento a un dibujo inanimado.

El principio de animación consiste en que la imagen es captada por la retina, la cual retiene unos instantes lo que es visto, por lo que al realizar una secuencia rápida de imágenes fijas con cierta continuidad, nuestro ojo percibe el movimiento de ellas. Si prestamos atención a esta forma de realizar imagen, nos podremos percatar de que efectivamente por su grado de complejidad es necesario tener a un grupo de especialistas en imagen, no solo artistas, si no también diseñadores que con las herramientas tecnológicas permitan darle riqueza a un proyecto de esta magnitud.

Para realizar una animación es necesario observar con atención el movimiento de un cuerpo y tener una buena memoria que permita plasmar de forma contundente la acción por medio del dibujo. En esta sesión te proponemos que experimentes ser un profesionista de la imagen. Para ello te pedimos que trabajes esta actividad en equipo.

Lo primero que debes hacer es reunir a tu equipo y hacer una historia muy pequeña, por ejemplo: un señor iba caminando por una avenida y se resbaló con una cáscara de plátano, cayendo sobre un charco. Después de realizar la historia organicen qué parte de la historia va a realizar cada uno, para ello lleguen a un acuerdo sobre los materiales y técnica a utilizar.

Te pedimos que para esta actividad realices un *flip book*, para ello te ayudaremos a recordar sobre qué es; se le conoce de esta forma al libro que contiene una serie de imágenes que muestran el dibujo de un objeto que cambia gradualmente, como si fuera una secuencia se va plasmando de una página a otra. Para esto, el dibujo se realiza pegado a un extremo, ya sea derecho o izquierdo, para que del otro costado se agarre con la mano y se puedan pasar rápidamente todas las hojas, haciendo que se perciba la imagen en movimiento. De esta forma se experimenta el principio de animación.

Para realizar esta actividad les recomendamos que escojan acciones sencillas y que posteriormente tracen los personajes mostrando sólo las secuencias necesarias para que se entienda la acción. Puede ser también una secuencia donde aparezcan objetos que se estén animando.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos reflexionen sobre la necesidad del trabajo en equipo para realizar proyectos complejos y ambiciosos en cuestión visual. Así como que puedan reconocer la importancia de cada uno de los profesionistas de la imagen al realizar proyectos artísticos o comerciales.

Para ello es conveniente que al finalizar vean una caricatura y que reflexionen acerca de cómo fue realizada.

Autoevaluación

En la siguiente sopa de letras encuentra a cinco profesionistas de la imagen.

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

Respuestas a la autoevaluación

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

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 1. Artistas visuales: sus diferentes actores y sus procesos de trabajo</p> <p>1.1 Los actores de las artes visuales</p> <p>1.2 Los creadores de la imagen fija</p> <p>1.3 Los artistas en lo absurdo</p> <p>1.4 Los inicios del diseño en el arte</p> <p>1.5 El artesano para la comunidad</p> <p>1.6 Los profesionistas en las artes visuales</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Investiga en Internet acerca los diferentes profesionistas del mundo del arte.</p> <p>Videos musicales, revistas de moda, documentales en televisión.</p> <p>Experimenta el realizar obras en diversos soportes.</p> <p>Observa con detenimiento las imágenes de los medios masivos, como la televisión, los periódicos, las revistas, el cine, entre otros.</p> <p>Revisa las siguientes páginas. http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/indexbiblio.htm www.arteven.com www.artenautas.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes www.galer_a.com www.livingartroom.com</p>	<p>Busca imágenes de cualquier tipo y pon atención en quiénes o quién la produce. Posteriormente busca en diferentes medios más imágenes de ese autor.</p> <p>Busca imágenes de los diferentes creadores de imágenes, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Pintores ☐ Fotógrafos ☐ Grabadores ☐ Artesanos ☐ Publicistas ☐ Diseñadores ☐ Ilustradores <p>En los diferentes medios observa con detenimiento las imágenes y determina cuál de los profesionistas de la imagen las pudo haber elaborado.</p> <p>Realiza una bitácora de los diferentes tipos de imágenes que observes.</p> <p>Observa caricaturas con detenimiento e identifica cómo fueron elaboradas.</p>

Glosario

Absurdo. Se le llama de esta forma a aquello que no tiene una lógica, que está fuera de lo común y es irracional.

Alegoría. Representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras.

Ambiguo. Se le llama de esta forma a aquello que puede entenderse de varias formas, dejando varias dudas a quien lo vive.

Bélicos. Hace referencia a un conflicto grave entre dos grupos sociales.

Contexto. Es el tipo de circunstancias en las que se produce un mensaje, por lo que todos los elementos de comunicación se encuentran inmerso en un mismo asunto.

Idealista. Planteamiento en el que se desea conseguir una situación óptima, perfecta e ideal, ante un problema determinado.

Irracional. Que carece de una razón lógica o fundamentada.

Ornamentación. Colocación de adornos para embellecer algo.

Soporte. Material sobre el que se realiza la obra de arte.

Bibliografía

Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas / Artes plásticas*, México, Trillas, 2007.

El abc de la foto, Nueva York, Phaidon Press, 2000.

Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Art Blume, 2008.

Prette, María y Alfonso De Giorgis, *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editores, 2002.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano, 2006 (Libros del Rincón).

Estudiosos, conservadores y comerciantes de imágenes

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos indagarán acerca de las profesiones de estudio, conservación y comercialización de las imágenes en la sociedad actual, partiendo del análisis de diferentes obras.

Temas

- 2.1. Historiador del arte.
- 2.2. El crítico del arte.
- 2.3. El curador en el arte.
- 2.4. Profesionistas en el cuidado del arte.
- 2.5. El galerista y el artista.
- 2.6. El coleccionista y el editor del arte.

Contenido

Sesión 23. Las imágenes artísticas a través de la mirada del historiador del arte

Propósito

Identificarán la mirada del historiador de arte a través de las imágenes artísticas.

2.1. Historiador del arte

En esta secuencia comenzaremos hablando de uno de los personajes que en el arte juega el papel de especialista en el conocimiento de las obras y de sus creadores, según su desarrollo en el contexto social y cultural, tomando en cuenta los sucesos históricos y el desarrollo de los estilos artísticos. A este especialista se le conoce como *historiador del arte*.

El historiador del arte se enfrenta a varios paradigmas al tratar de conocer la razón por la que el artista creó una obra, hace uso de diferentes métodos mediante los cuales va desmembrando cada uno de los significados que contiene la obra y que la hacen relevante en su contexto histórico. Toma como punto de partida diferentes aspectos para analizar, aunque es importante decir que no existe un método exacto para acercarse con exactitud a una obra; a continuación mostramos los aspectos principales.

- **Elementos formales.** El historiador pone atención para su análisis en los elementos visuales (línea, formas, color, composición).
- **Estilo.** En este rubro, el historiador pone como objeto de análisis los elementos formales que componen a la imagen y los observa con detenimiento, con la finalidad de encontrar semejanzas con las características propias de cada estilo artístico, movimiento o escuela; por ejemplo, durante el movimiento neoimpresionismo, las obras presentan el uso de la técnica **puntillista**, la

cual hace que el historiador sitúe de forma precisa a los artistas que se desarrollaron en este movimiento, gracias al conocimiento de las características técnicas de las obras de este estilo.

- **Iconográfico.** En este aspecto, el historiador hace una lectura de las imágenes, por medio de la descripción de los elementos que las componen. Poniendo atención en los significados que tienen según su contexto social, cultural, político y religioso, para ello, trata de conocer la mirada del artista en el momento en que creó la obra, así como cuáles fueron los factores que influyeron en su creación, por ejemplo, en el renacimiento varias de las obras eran realizadas por encargo de la iglesia y en varias de ellas aparece la persona que encargó la obra, ya sea un personaje del clero o de la nobleza. De esta forma, el historiador puede conocer parte del significado de la obra desde el contexto en que fue creada.
- **Teoría crítica del arte.** El historiador del arte, desde el siglo XIX, comienza a acercarse al significado de una obra mediante deducciones que se crean alrededor de ésta, consecuencia de un análisis más sistemático, en el que se va analizando, comparando y dando lectura a una obra según sus características propias, resultado del entendimiento de ésta como creación única, así como comparándola y haciendo un comentario crítico sobre su contundencia dentro de su contexto histórico.

En esta actividad te proponemos que juegues a ser un historiador del arte, para ello escoge 3 imágenes de diferentes momentos y contextos, por ejemplo puedes elegir 3 obras de los movimientos vistos hasta el momento presta atención a la siguiente lista de artistas, donde se propone una obra de cada movimiento, te recomendamos que las busques en libros o Internet.

Siglo	Movimiento artístico	Artista	Nombre de la obra propuesta
Finales del siglo XVIII y principios del XIX	Romanticismo	Joseph Mallor William Turner	<i>Lluvia, vapor y velocidad</i>
Siglo XIX	Impresionismo	Claude Monet	<i>Impresión: sol naciente</i>
Siglo XX	Expresionismo	Edvard Munich	<i>El grito</i>

Posteriormente, realiza un análisis de las obras, para ello haz uso del siguiente cuadro donde se consideran los elementos mencionados anteriormente.

Nombre de la obra	Análisis de los elementos formales	Análisis del estilo	Análisis de la iconografía	Crítica teórica de la obra
1.				
2.				
3.				

Con el análisis de estas tres obras realiza una crítica como historiador del arte, donde plantees la importancia e influencia existentes en estas tres pinturas. Toma en cuenta el momento histórico en el que se hicieron.

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. El historiador del arte es el encargado de administrar las obras artísticas.

V

F

2. El historiador del arte realiza un estudio minucioso de una obra con la finalidad de poder identificar su importancia en su contexto histórico.

V

F

3. El historiador del arte realiza un estudio detallado de las características de una imagen con la finalidad de poder encontrar claves que le permitan conocer a qué estilo pertenece.

V

F

4. El historiador del arte hace uso de la crítica para poder dar un valor económico a la obra.

V

F

5. El historiador del arte basa la fundamentación de una obra a partir de deducciones.

V

F

Respuestas a la autoevaluación

1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. F.

Sesión 24. El crítico del arte como historiador

Propósito

Identificarán la relación existente entre la historia y la crítica del arte mediante un ejercicio de análisis.

2.2. El crítico del arte

Se le conoce como crítico del arte, al especialista que mediante el conocimiento de la historia de las imágenes artísticas plantea un juicio fundamentado por las observaciones basadas en el estudio de las obras.

Para muchos, el crítico del arte tiene las mismas características que un historiador del arte, como la investigación de los sucesos estéticos, que desbordan en la ordenación de las obras artísticas dentro de su contexto histórico, para de esta forma poder crear una crítica sobre la obra, basada en el conocimiento de todos los factores que influyeron al ser creada y de ahí formar un juicio, el cual es efectivamente subjetivo.

El crítico del arte ha tomado gran fuerza a partir de los movimientos denominados como ISMOS, ya que, como hemos visto en las sesiones anteriores, varios de los nombres de los movimientos artísticos, han surgido del calificativo que les da un crítico del arte. Siendo el especialista que mediante su **bagaje** cultural dado por su extenso conocimiento de la historia del arte, puede emitir un juicio fundamentado sobre las obras que está presenciando.

El papel del crítico del arte es primordial en la actualidad, ya que se considera como uno de los expertos dentro de la comercialización del arte, ya que es quien da el visto bueno a obras, artistas u exposiciones. Siendo uno de los causantes de que ciertas obras cobren un valor comercial importante dentro del mercado. Muchos coleccionistas de arte basan su decisión de adquirir una obra en el criterio de este especialista, tendiendo un asesoramiento del valor real de la obra y su importancia en el contexto en el que se encuentran.

Escoge a una pareja e intercambia el registro de una obra realizada por ti en sesiones o años anteriores.

Con la imagen haz una crítica en media cuartilla, primero parte de su análisis mediante el ejercicio de la sesión sobre el historiador del arte, con la finalidad de que tengas un conocimiento más amplio sobre los elementos que es importante reconocer en la obra. Recuerda que es importante que tu crítica sea fundamentada.

Nombre del artista:			
Año:			
Nombre de la obra	Análisis de los elementos formales	Análisis del estilo	Análisis de la iconografía
1			

Crítica de la obra:

Autoevaluación

Completa las siguientes ideas sobre el papel del crítico del arte, relacionando las columnas.

1. El crítico del arte tienen conocimiento de los:	a) el contexto histórico de la obra.
2. El crítico conoce:	b) sucesos estéticos.
3. El crítico toma fuerza a partir de los:	c) su extenso conocimiento de la historia de las imágenes artísticas.
4. El crítico emite un juicio fundamentado por:	d) como un actor primordial para la comercialización del arte.
5. En la actualidad, el crítico del arte es considerado:	e) movimientos artísticos denominados como ISMOS.

Respuestas a la autoevaluación

1. b); 2. a); 3. e); 4. c); 5. d).

Sesión 25. El papel del curador en el arte contemporáneo

Propósito

Identificarán el papel del curador de arte, así como su relación con el historiador y crítico de arte.

2.3. El curador en el arte

En la escena del arte del siglo XX aparece un personaje que cobra gran importancia dentro del mundo artístico, teniendo no sólo una formación como historiador y crítico; sino que su conocimiento le ha dado la oportunidad de ser un administrador, especialista y, como su nombre lo menciona, es el encargado de curar, es decir acomodar, seleccionar, valorar, manejar y cuidar las obras artísticas dentro de su contexto en una exposición.

Un curador es también aquel que por su conocimiento histórico del mundo de las imágenes, puede ser crítico ante una obra. Es por ello que se encuentra capacitado para poder llevar a cabo una exposición coherente y con una riqueza en el contenido temático de las obras presentadas, ayudando a que el espectador tenga una experiencia enriquecedora al presenciar la exposición.

Es decir que el curador es, en cierta medida, un creativo que se encarga de brindar una experiencia al espectador, por medio de una lectura propia de las imágenes artísticas. Para esto, primero plantea la temática que predomina en las obras, este planteamiento es consecuencia de la denotación y connotación de todos los elementos de las imágenes. A partir de esto, crea toda una lectura de la temática presente en las imágenes, y permite al espectador acercarse de otra forma a las obras que va a presenciar.

Si analizamos el papel de un curador es de un especialista basado en la historia, con el poder de emitir juicios por su extenso conocimiento del mundo de las imágenes, de la estética, la filosofía, la semiótica, entre otras áreas; convirtiéndolo también en un crítico que plantea una visión propia. Por lo regular, un curador en los textos de las exposiciones que cura, no habla de las cosas que se hacen evidentes en la obra, sino que busca hacer comprender al espectador lo que ese conjunto de obras son en sí mismas.

A continuación, te presentamos una serie de obras para que elabores una curaduría, es decir, para que hagas una selección donde sólo queden las obras elegidas que permitan darle una lectura coherente a tu exposición. Posteriormente, realiza un pequeño texto, tomando en cuenta que será la introducción para que el espectador vea la exposición, para ello deberás aplicar tus experiencias anteriores, y tendrás que jugar una vez más el papel de historiador y crítico.

Observa con detenimiento las siguientes obras, lee sus títulos, el nombre de los autores, los materiales con que están hechas, etcétera. Posteriormente, contesta las preguntas, con la finalidad de que te sea más fácil el desarrollo de una curaduría de las obras presenta

Miguel G. Counahan, de la serie *Portrait of the salthillman*, Placas 4 x 5, 2008

Miguel G.Counahan, de la serie *Portrait of the salthillman*, placas, 4 x 5 cm, 2008

Miguel G. Counahan, *Carreteras*, Fotografía análoga, placas, 15 x 20 cm, 2008

Miguel G. Counahan, *Carreteras*, Fotografía análoga, placas, 15 x 20 cm, 2008

Humberto Ríos
De la serie *Los muertos*
Fotografía digital
2010

Gloria Isabel Rivera
Nedman Guerrero
Impresión digital
27 x 18 cm
2011

Gloria Isabel Rivera
Malena (Actitud María Marta)
Impresión digital, 57 x 42 cm
2007

Gloria Isabel Rivera
AMM (Actitud María Marta)
Impresión digital en papel metálico
57 x 38 cm
2010

Responde las siguientes preguntas.

Elige el título de tu exposición.

¿Cuál es el tema principal?

¿Cuál es la relación entre las obras?

¿En qué orden estarán colocadas?

¿Qué quieres que el público aprenda cuando las vea?

Para cada imagen que elegiste, escribe qué quieres decirle al público de esa obra.

Texto curatorial de la exposición.

Autoevaluación ████████

Busca en la siguiente sopa de letras las acciones que ejecuta un curador.

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

Respuestas a la autoevaluación

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

Sesión 26. El museógrafo y el restaurador en el arte

Propósito

Reconocerán las actividades que desempeñan un museógrafo y un restaurador en el arte.

2.4. Profesionistas en el cuidado del arte

Las obras artísticas necesitan un cuidado especial durante la exposición y después de ésta, para esto es necesario contar con profesionales que sepan cuidar las obras artísticas en diferentes momentos. Dos de estos profesionistas son el museógrafo y el restaurador, los cuales pareciera que se encuentran distantes, pero en realidad conllevan una misma finalidad, el cuidado de la obra artística en diferentes momentos.

El museógrafo es el encargado de aplicar diferentes aspectos técnicos para la concepción, planeación y realización correcta de una exposición, con la finalidad de que las obras artísticas expuestas se encuentren correctamente dispuestas en el espacio y que el espectador pueda tener una lectura correcta y placentera; teniendo en cuenta que también es necesario cubrir las demandas propias de la obra para su conservación, es decir, que las condiciones sean las correctas, por ejemplo, la temperatura a la que se encuentra la sala.

El museógrafo tiene diversas tareas dentro de su lugar de desarrollo, el cual es un museo o galería. Una de sus labores es llevar el acomodo, registro y administración de las obras que se encuentran en las exposiciones, así como de aquellas que pertenecen al acervo del museo, es decir, las que no se encuentran expuestas, pero que han estado o estarán, por ser parte de la colección privada del museo. El museógrafo las administra y aplica técnicas para su conservación y **embalaje** correcto.

Seguramente, cada vez que has asistido a una exposición, has visto el trabajo del museógrafo, por ejemplo, al estar en una sala de museo, nos percatamos de que todas las obras están acomodadas de manera específica y cumpliendo con ciertos criterios, como el espacio entre una obra y otra; la altura a la que se encuentran, pensando en cómo el espectador percibe la obra; la luz que ilumina la sala; la temperatura; la presencia de las fichas técnicas, entre otras. Si analizamos todas estas tareas podemos descubrir que en general varias de estas funciones ayudan a que el espectador tenga una mejor experiencia al observar una obra artística.

El restaurador en cambio tiene la función de cuidar la obra artística que ha sido dañada o afectada por alguna situación, con la finalidad de preservarla y conservarla para el futuro. Para ello el restaurador también debe tener un amplio conocimiento sobre las características de la obra, conociendo parte de su contexto, para así tener presente el estilo, las características de sus elementos formales y los recursos técnicos con los que fue realizada. Este último aspecto es de suma importancia, ya que un buen

restaurador debe siempre hacer uso de los mismos recursos materiales y técnicos con los que fue realizada la obra, porque de no ser así, no se estaría respetando la obra misma, ni el estilo, ni el contexto, es decir, no se estaría preservando, sino dañando la obra.

Un restaurador o conservador tiene varias funciones, como la de tener el conocimiento detallado de las obras por medio de su examinación (partiendo de ahí su estrecha complicidad con el historiador del arte), como la documentación de las piezas artísticas para tener un control, así como el cuidado, prevención y conocimientos técnicos que permitan aplicar un tratamiento correcto a una obra, por ejemplo, en los murales prehispánicos, el restaurador debe tener un conocimiento amplio de la técnica de la pintura mural, así como de materiales, como los pigmentos naturales con los que fue realizado, con la finalidad de conservar la originalidad y riqueza de la obra. Es por esto que el compromiso y la ética de un restaurador son indispensables.

Realiza una visita a una exposición, puede ser en un museo, galería, centro cultural o casa de cultura, e identifica la presencia del museógrafo, para ello haz un reporte donde consideres las observaciones sobre la museografía de la exposición, toma como referencia que la museografía es un apoyo para que el espectador pueda admirar y comunicarse correctamente con la obra.

Posteriormente reflexiona sobre las condiciones físicas de la obra renacentista *La última cena*, de Leonardo da Vinci y reflexiona por qué es importante el papel de un restaurador para esta obra. Para ello te mencionamos algunas de las situaciones que han hecho que esta pintura se encuentre tan deteriorada.

La última cena es una de las obras maestras de la historia de la pintura, fue realizada durante 10 años por el artista Leonardo da Vinci y existen muchas historias alrededor de esta obra, que dan explicación de por qué tardó tanto al realizarla. Algunos historiadores plantean que fue consecuencia del espíritu mismo del artista, es decir, que su naturaleza de inventor no le permitía quedarse tanto tiempo realizando una sola tarea, este fundamento es dado por la observación detallada del proceso creativo del artista, en donde efectivamente tiene varias obras inconclusas.

Una segunda explicación es que el problema al que se enfrentó Leonardo fue que no encontraba al modelo correcto para poder representar a Jesucristo, ya que esta obra debería de reflejar en los personajes emociones humanas, como la ira, el miedo, la paz, entre otras.

Estas son algunas de las teorías de historiadores del arte, que dan una explicación a la tardanza de la obra. Asimismo existe un registro detallado de las causas a las que se ha enfrentado esta pintura, y por las que su deterioro físico es muy grande, algunas de ellas son las siguientes.

- Leonardo da Vinci con su naturaleza de inventor, realizó esta obra con una técnica experimental, óleo sobre yeso seco, dando como resultado una pintura que no podía estar expuesta a cambios bruscos de temperatura y su durabilidad se vería afectada por el desgaste mismo de los materiales.
- La obra situada en Milán, se vio afectada por las inundaciones, que fueron carcomiendo los minerales de los pigmentos de la pintura.
- Años más tarde, hacia 1652, en la sala donde se encontraba la obra, se incorporó una puerta que tapó los pies de los personajes de la obra.
- Posteriormente, en 1797, la sala donde se encontraba la pintura fue usada como establo por un ejército francés.
- Hacia el siglo xx, con los bombardeos sufridos en 1943, la obra se vio una vez más afectada. Pero es hasta el año de 1977 cuando un grupo de restauradores y conservadores se dan a la tarea de examinar la obra, para poderla diagnosticar y así comenzar a mejorar el mural que prácticamente ya estaba perdido en varias zonas.

éste dentro del mercado y no tanto por la obra. La venta de la obra es su fin, pero su medio es el nombre del artista o como muchos dicen la firma, que es lo que da valor comercial al objeto artístico. En la actualidad existen cientos de galerías de diferentes países y con distintas temáticas o especialidades. Algunas llevan una amplia historia en el mundo del arte, por ejemplo, en México existen galeristas con una larga tradición del arte mexicano, los cuales enfocan su negocio en la venta de obras de los grandes artistas muralistas y del movimiento de ruptura mexicana, asimismo existen otras que apuestan a las manifestaciones contemporáneas, como el video, la fotografía, la instalación, el arte objeto, entre otras. Es decir, las galerías conservan una estructura del tipo de obra que difunden.

En México existe todo tipo de galerías, las cuales difunden el trabajo de artistas tanto nacionales como internacionales; no es raro que en el recorrido por una galería encontremos obras de artistas internacionales, ya que por lo regular el papel del galero es estar informado y actualizado en cuanto a los artistas que han tomado peso dentro de la escena artística, gracias a su selección en diferentes bienales, concursos, exposiciones, alrededor del mundo. Por esto, una de las labores del galero es realizar visitas constantes, escaparates artísticos como museos, galerías, escuelas de arte, festivales, ferias, etcétera.

Las galerías, por lo regular, tienen obra expuesta en sus salas, pero también tienen una selección de obra **itinerante** para las ferias internacionales de arte contemporáneo, donde se reúnen las mejores galerías de todo el mundo, para vender las obras de sus artistas más reconocidos.

¿Cuál es la relación entre un galero y un artista?

Entre galero y artista, siempre debe de existir una actitud de cordialidad, ya que son dos profesionales que unen esfuerzos para un mismo fin, la venta y difusión de la obra artística. En esta relación, el galero hace todo lo posible para que la obra sea adquirida por un coleccionista, el cual pagará una suma de dinero estipulada por el galero, quien al finalizar la venta se quedará con un porcentaje del pago, producto de su trabajo de venta y difusión del artista, dándole a éste posteriormente su ganancia por la venta de la obra.

Para muchos artistas este personaje es muy controversial, ya que en ocasiones hay un abuso por parte del galero, provocando que la naturaleza de la obra se encuentre afectada por intereses del galero.

Por esto te mencionamos algunos de los derechos que es importante conocer como creador de imágenes artísticas al momento de llevar una relación con una galería.

- En la obra siempre deberá aparecer el nombre o seudónimo del artista (o Anónimo, cuando sea el caso).
- El artista deberá estar de acuerdo con la forma en que se exhibirá la obra artística, por ejemplo, si es una instalación, deberá informarle al galero la forma en que debe ser expuesta, ya que es parte del concepto de la obra.
- La obra deberá respetarse, es decir que bajo ningún motivo se podrá hacer una modificación o alteración a ésta.
- El artista deberá tener la posibilidad de quitar la obra del mercado, por los cambios existentes dentro de su proceso creativo.

Imaginen que son dueños de una galería, determinen cuál sería el concepto de ésta, es decir, qué tipo de obras encontraría el espectador al visitarla. Posteriormente, seleccionen 10 obras que les gustaría que se expusieran en ella y en equipo expliquen el por qué de tu selección.

Autoevaluación

De las siguientes preguntas, selecciona el inciso que contenga la respuesta correcta.

1. El galerista se dedica a...
a) vender y difundir b) comprar y preservar c) administrar
2. ¿Qué buscan tanto el galero y como el artista?
a) La venta y difusión b) El reconocimiento c) La gestión cultural
3. ¿Cómo se le llama al comprador de la obra de arte?
a) Corredor b) Coleccionista c) Minero
4. ¿De dónde selecciona a los artistas que serán parte de su galería el galero?
a) Casas de cultura b) Concursos, bienales y ferias de arte
5. ¿Por qué razón el artista tendrá derecho ante una galería de quitar una pieza artística a la venta?
a) Por sus cambios en el proceso creativo b) Por su venta personal

Respuestas a la autoevaluación

1. a); 2. a); 3. b); 4. b); 5. a).

Sesión 28. Recopiladores de imágenes artísticas

Propósito

Identificarán las funciones y similitudes de un coleccionista y un editor.

2.6. El coleccionista y el editor de arte

Tal pareciera que entre estos dos personajes hay una diferencia muy grande en cuanto a las actividades que realizan, pero en realidad es una labor similar que consiste en recopilar las imágenes u objetos artísticos. Si reflexionamos acerca de las civilizaciones antiguas, nos daremos cuenta de que el coleccionista ha existido desde tiempos antiguos, como consecuencia de la fascinación de una persona, grupo, cultura o institución, que ha encontrado la necesidad de poseer un objeto, porque es admirado ypreciado por sus características.

El coleccionista en el mundo del arte tiene sus inicios entre la gente de la aristocracia o de la realeza, que podía adquirir a costos altos piezas artísticas únicas, iniciándose de esta forma las primeras colecciones privadas. Durante los siglos XIX y XX, el coleccionista se inclinó hacia nuevos rumbos, para él ya no era necesario sólo adquirir la obra para una colección particular, sino que necesitaba que este reconocimiento también se diera entre la élite de la sociedad, por lo que comenzó a adquirir obras con la finalidad de realizar donaciones o aportaciones a acervos, espacios culturales como museos, auditorios o instituciones, esto hizo que el acervo creciera en gran medida.

En México, por ejemplo, se encuentran los museos Franz Mayer o Soumaya, los cuales tienen una extensa riqueza de obra en su acervo, dada por la fascinación existente por parte de los coleccionistas fundadores. Por otra parte tenemos al editor el arte, su labor principal es la difusión de las imágenes artísticas, así como de sus creadores y proyectos.

Este personaje ha venido a dar un gran impulso a las manifestaciones artísticas en el siglo xx, debido a que mediante un proyecto de postproducción, donde es el encargado de recopilar, diseñar, gestionar y dar salida a una imagen artística, muestra a diferentes públicos la obra de arte, gracias a la variedad de difusión de este personaje, mediante un libro, una revista o un periódico.

En la actualidad, el mundo editorial ha prestado gran atención a los procesos artísticos, de tal forma que el hoy existen cientos de imágenes distribuidas y difundidas por el mundo editorial. En México, el mercado editorial en cuestiones artísticas, se ha visto favorecido, surgiendo cientos de editoriales independientes que centran su principal preocupación en las manifestaciones estéticas, como las artes visuales, el cine, la moda, el diseño de autor, entre otras.

En esta sesión te invitamos a que realices una serie de tareas relacionadas con los dos personajes vistos. Como vimos, el coleccionista es la persona que se encarga de recopilar una serie de objetos o imágenes, que le permiten de una u otra forma satisfacer su fascinación. Para este ejercicio primero te pedimos que te conviertas en un coleccionista de objetos o imágenes, para poderlos coleccionar, será necesario que los dibujes. Lo que estarás haciendo es recopilar por medio del dibujo todos aquellos objetos que te gustaría coleccionar.

Posteriormente, te pedimos que, tomando en cuenta tus dibujos, elabores el diseño de un libro que contenga todos los objetos que te gustaría coleccionar. Es decir, que te conviertas en un editor, para ello tendrás que determinar cómo será el diseño, si tendrá sólo imagen o también lo acompañará texto. Realiza lo mejor posible la colección de imágenes y tómate el tiempo necesario para la planeación del diseño.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos realicen esta actividad en un lapso de dos semanas, es decir, que la sesión sólo sea el detonante de la actividad, pero que su realización se vea enriquecida por ser un proyecto a largo plazo, por lo que es necesario que haga énfasis en la concepción y planeación de éste durante la sesión.

Autoevaluación

Completa el párrafo de parte inferior con las siguientes palabras.

• recopilarlos	• artísticos	• editor
• difundir	• adquisición	• colección

El coleccionista es el personaje en el círculo del arte que se dedica a la _____ de los objetos _____, con la finalidad de _____ para su _____ particular. A diferencia del _____, que cubre la función de _____ las imágenes artísticas.

Respuestas a la autoevaluación

El coleccionista es el personaje en el círculo del arte que se dedica a la *adquisición* de los objetos *artísticos*, con la finalidad de *recopilarlos* para su *colección* particular. A diferencia del *editor*, que cubre la función de *difundir* las imágenes artísticas.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 2. Estudiosos, conservadores y comerciantes de imágenes</p> <p>2.1. Historiador del arte.</p> <p>2.2. El crítico del arte.</p> <p>2.3. El curador en el arte.</p> <p>2.4. Profesionistas en el cuidado del arte.</p> <p>2.5. El galerista y el artista.</p> <p>2.6. El coleccionista y el editor del arte.</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Investiga Internet acerca los diferentes profesionistas del mundo del arte.</p> <p>Investiga sobre los diferentes lugares de difusión artística de tu comunidad, región o país.</p> <p>Videos musicales, revistas de moda, documentales en televisión.</p> <p>Observa con detenimiento las imágenes de los medios masivos como periódicos o revistas.</p> <p>Revisa las siguientes páginas.</p> <p>http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx</p> <p>http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/indexbiblio.htm</p> <p>www.arteven.com</p> <p>www.artenautas.com</p> <p>www.border.com.mx</p> <p>www.ccemx.org</p> <p>www.conaculta.gob.mx/academiadeartes</p> <p>www.galer_a.com</p> <p>www.livingartroom.com</p>	<p>Busca imágenes artísticas y lleva a cabo los ejercicios de reflexión realizados en esta sesión.</p> <p>Al observar las imágenes artísticas presta atención a su contexto histórico, realiza una crítica y plantea en qué tipo de lugares o exposiciones se podría difundir.</p> <p>Realiza un cuadro donde mencione algunas de las obras claves de cada movimiento artístico visto hasta el momento.</p> <p>Realiza una bitácora de los diferentes tipos de imágenes que observa.</p>

Glosario

Bagaje. Se le denomina de esta forma al conjunto de conocimientos que posee una persona.

Embalaje. Se le llama a la envoltura o recipiente que se hace específicamente para que las obras artísticas no sean dañadas durante su transportación.

Itinerante. Se le llama a aquellas exposiciones que se están moviendo de un lugar a otro.

Puntillismo. Estilo del artista neoimpresionista, donde por medio de pinceladas plasmaba puntos de colores puros para realizar formas.

Bibliografía

Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas / Artes plásticas*, México, Trillas, 2007.

El abc de la foto, Nueva York, Phaidon Press, 2000.

Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Art Blume, 2008.

Dickie, George, *El círculo del arte*, Barcelona, Paidós, 2005.

Prette, María y Alfonso de Giorgis, *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editores, 2002.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano, 2006 (Libros del Rincón).

Secuencia de aprendizaje **3**

La producción artística

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos colaborarán en el montaje de exposiciones para difundir su propio trabajo visual.

Temas

- 3.1. Concepción y planeación del proyecto
- 3.2. Retroalimentación en la ejecución del proyecto
- 3.3. Realización del texto del proyecto
- 3.4. Planeación de la exposición

Contenido

Sesión 29. Concepción y planeación del proyecto

Propósito

Expondrán con el grupo los avances de su proyecto artístico.

3.1. Concepción y planeación del proyecto

En esta secuencia de aprendizaje, nos centraremos en el desarrollo de un proyecto personal, para posteriormente poder realizar un montaje lo más profesional posible. Para ello te proponemos en esta sesión, que desarrolles un proyecto que sea de tu interés, haz uso del medio que te facilite expresar lo que desees comunicar.

Te proponemos que sigas los siguientes pasos:

- 1) Selecciona cualquiera de los siguientes **medios** para realizar tu proyecto.
 - Pintura
 - Escultura
 - Dibujo
 - Grabado
 - Fotografía
 - Vídeo
 - Gráfica
 - Instalación
 - Arte objeto
 - Intervención de espacios

Plantea qué es lo que deseas comunicar y cómo lo vas a expresar.

2) Describe cómo es que concibes las piezas a realizar.

3) Delimita los materiales que necesitas para desarrollar tu proyecto.

4) Realiza un cronograma donde especifiques las tareas principales a realizar para el desarrollo de tu proyecto. En esta etapa sólo enfócate en la primera fase que es la realización de la obra, es decir, qué materiales vas a usar y el tiempo que te vas a tardar en hacer las piezas, te recomendamos que realices una serie de actividades que correspondan al mismo proyecto.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

5) Calendariza los días que te vas a tardar en ejecutar el proyecto.

Semana	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Actividades de la semana 1					
Actividades de la semana 2					

- 6) Haz bocetos de la serie que vas a realizar, esto te permitirá tener una noción de las imágenes a crear.

- 7) Investiga tres artistas que realicen obras con la misma temática que la de tu proyecto. Para esto te puedes apoyar en libros, revistas de arte contemporáneo o Internet.

- 8) Ejecuta la obra.
- 9) Es recomendable que lleves una bitácora del proceso con las ideas y dibujos que se te vienen a la mente al realizar el proyecto.

Toma en cuenta que las actividades de esta secuencia las estarás desarrollando a lo largo de dos semanas.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos a lo largo de esta sesión tengan claro el proyecto que realizarán. Para que a lo largo de las dos semanas se les facilite su desarrollo.

Autoevaluación

Ordena los pasos para realizar la primera fase: Concepción y planeación del proyecto artístico.

Orden 1-10	Pasos
	Bitácora del proceso.
	Ejecución de la obra.
	Realización de bocetos.
	Investigación de artistas que desarrollan el mismo tema.
	Calendarización de las tareas a realizar.
	Delimitación de materiales.
	Realización de cronogramas y desglose de actividades.
	Selección del medio a usar.
	Planteamiento del tema del proyecto.
	Concepción de las piezas.

Respuestas a la autoevaluación

Orden 1-10	Pasos
10	Bitácora del proceso.
9	Ejecución de la obra.
7	Realización de bocetos.
8	Investigación de artistas que desarrollan el mismo tema.
6	Calendarización de las tareas a realizar.
4	Delimitación de materiales.
5	Realización de cronogramas y desglose de actividades.
1	Selección del medio a usar.
2	Planteamiento del tema del proyecto.
3	Concepción de las piezas.

Sesión 30. Retroalimentación del proyecto artístico

Propósito

Expondrán con el grupo los avances de su proyecto artístico.

3.2. Retroalimentación en la ejecución del proyecto

En los talleres y escuelas de arte profesional, los alumnos se encuentran en una constante retroalimentación, consecuencia de las revisiones grupales, donde cada uno de los alumnos va exponiendo a los demás su proyecto y el proceso en el que se encuentra, esto permite que posteriormente el alumno escuche la concepción, ideas y críticas de los demás sobre su proyecto, permitiendo la retroalimentación.

En esta sesión te tocará a ti estar en este lugar. Deberás compartir los avances de tu proyecto, para posteriormente comenzar con una mesa redonda donde se debatan las cualidades y características del proyecto, con la finalidad de llegar a una crítica constructiva del proceso que realizas. Este ejercicio tiene la finalidad de que los otros te den su opinión acerca de si estás logrando transmitir lo que deseas comunicar con tu serie de imágenes.

Recuerda considerar todos los comentarios que se suscitaron en el ejercicio.

Para esta actividad te recomendamos que realices los siguientes pasos.

1. Es necesario que te organices con el grupo para hacer un círculo alrededor de la mesa donde se expondrán los avances de las imágenes de tu proyecto.
2. Deberás llevar organizadas todas las imágenes que vas a presentar.
3. Se recomienda que muestres también tu bitácora, ya que permitirá a los demás entender mejor tu proyecto.
4. Realiza una pequeña exposición donde respondas las siguientes preguntas.

- ¿Qué es lo que desea comunicar el proyecto?
- ¿Por qué son estos los elementos que aparecen en la imagen? Explica lo que significan.
- ¿Cómo te has sentido en la realización del proyecto?

5. Pon atención a los comentarios que te hagan tus compañeros de clase.
6. Recoge tu trabajo.
7. Ahora pon atención a la exposición de tu compañero.
8. Opina sobre lo expuesto, para ello responde las siguientes preguntas al observar su obra.

- ¿Lo que desea comunicar se logra?
- ¿El mensaje es claro?
- ¿Los elementos formales y técnicos apoyan a lo que se desea expresar?

Al terminar la actividad, escribe en los siguientes renglones lo que pudiste reflexionar con base en los comentarios que hicieron a tu proyecto.

Autoevaluación

Ordena los siguiente seis pasos básicos para realizar la segunda fase: Retroalimentación en la ejecución del proyecto.

Orden 1-6	Pasos
	Organizar secuencia de imágenes.
	Mostrar bitácora al grupo.
	Organización grupal.
	Prestar atención a los comentarios grupales.
	Realizar la exposición del proyecto.
	Obtención del trabajo con comentarios.

Respuestas a la autoevaluación

Orden 1-6	Pasos
2	Organizar secuencia de imágenes.
3	Mostrar bitácora al grupo.
1	Organización grupal.
5	Prestar atención a los comentarios grupales.
4	Realizar la exposición del proyecto.
6	Obtención del trabajo con comentarios.

Sesión 31. Reflexión del proyecto artístico

Propósito

Identificarán los elementos necesarios para realizar un texto descriptivo sobre sus proyectos.

3.3. Realización del texto del proyecto

Los estudiantes de arte en las escuelas profesionales escriben una serie de textos en los que hablan del proceso creativo por el que pasaron para realizar un proyecto en específico, en varias ocasiones este texto se vuelve como asistir a una consulta con el psicólogo, pero con la ventaja de que el examinador es la misma persona.

Para muchos artistas esta actividad les permite llevar un registro sobre sus preocupaciones y el proceso creativo en el que se encuentran, logrando hilar las temáticas que les preocupan, al punto de poder ir creando un lenguaje visual más claro para quien observa su obra, es decir, el espectador; un claro ejemplo de ello, es cuando asistimos a un museo y de inmediato reconocemos las obras de determinado artista, esto se debe a que su lenguaje es tan claro que permite reconocer fácilmente su forma de comunicar sus ideas.

El texto descriptivo de una obra es de suma ayuda, ya que permite al artista tener de forma clara las ideas que quedaron plasmadas en la obra.

Existen varias formas de realizar un texto descriptivo, aquí te proponemos algunos puntos que no debes perder de vista al realizar este escrito.

- Lo que deseas comunicar con este proyecto, es decir de qué se trata.
- Cómo lo comunicaste.
- Cuáles son los elementos que componen el proyecto.
- Qué importancia tienen esos elementos para el proyecto.
- En qué medida tu proyecto habla de la sociedad.
- Cuál es la aportación e importancia que tiene el proyecto para tu comunidad.
- Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaste sobre el tema del proyecto.

Para muchos expertos del arte, como críticos y curadores, el mejor texto descriptivo es aquel que en los primeros cinco renglones aborda todos los puntos anteriores y es coherente al verlo junto con la obra.

En esta sesión realiza un texto descriptivo de tu obra que no pase de cinco renglones, este texto se colocará debajo de las imágenes de tu proyecto el día de la exposición, para que el espectador conozca más a fondo la finalidad de esas imágenes.

Texto descriptivo de la obra

Autoevaluación

Menciona cinco de los puntos que es importantes tomar en cuenta para la realización de un texto descriptivo.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Respuestas a la autoevaluación

- Lo que deseaste comunicar con el proyecto.
- Cómo se comunicó.
- Cuáles son los elementos que componen el proyecto.
- Qué importancia tienen esos elementos para el proyecto.
- En qué medida tu proyecto habla de la sociedad.
- Cuál es la aportación e importancia que tiene el proyecto para tu comunidad.
- Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaste sobre el tema del proyecto.

Sesión 32. Planeación de la exposición

Propósito

Identificarán quienes están involucrados en la planeación y montaje de una exposición.

3.4 Planeación de la exposición

En esta sesión será primordial el trabajo en equipo. Para esto te mostramos las tareas que deberán realizar los diferentes equipos.

Planeación de la exposición

Tarea a realizar	Descripción de la tarea
Recolección, ordenamiento y selección de la obra	Se deberán ordenar todos los proyectos según sus temáticas, las cuales serán determinadas por el equipo. De la misma forma deberán ir acompañadas por el texto descriptivo, el cual se presenta con formalidad y pegado en un cartoncillo que le de soporte. Se seleccionarán sólo las imágenes que estén concluidas.
Curaduría	Su labor será realizar la selección a detalle de la obra que participará en la exposición, asimismo deberá crear el concepto de la exposición. Este equipo trabajará por último en conjunto con el equipo de la museografía para determinar e acomodo de la obras. Recuerda que el acomodo las obras ayuda a una lectura coherente de la exposición.

Tarea a realizar	Descripción de la tarea
Museografía	<p>Su papel será hacer una propuesta del montaje de la exposición, tomando en cuenta las características del espacio y de las obras. Para ello se recomienda realizar bocetos o maquetas.</p> <p>Este equipo deberá trabajar en conjunto con el de curaduría y asimismo coordinarse con el de montaje.</p>
Montaje	<p>Este equipo será el encargado de recibir y montar las obras seleccionadas, las cuales deberán venir preparadas para su montaje y las fichas descriptivas.</p> <p>Además, será el encargado de desmontar las obras y regresarlas en orden al equipo de ordenamiento y selección, con la finalidad hacerlas llegar a los autores en buenas condiciones.</p>
Gestión y difusión	<p>Este equipo es el encargado de realizar las labores administrativas para conseguir el espacio donde se realizará la exposición. Asimismo, es el encargado de la difusión de la exposición, para esto deberán realizar promocionales, pósters e invitaciones; apóyense en lo aprendido en los años anteriores, pueden hacer uso de algunas técnicas publicitarias vistas en el bloque 1 de <i>Artes Visuales, Apuntes</i> segundo grado.</p>

Después de la exposición realiza una reflexión sobre la importancia que tiene la planeación de una exposición.

Autoevaluación

Menciona las cinco áreas encargadas del desarrollo de la exposición.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Respuestas a la autoevaluación

1. Recolección, ordenamiento y selección de la obra.
2. Curaduría.
3. Museografía.
4. Montaje.
5. Gestión y difusión.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 3. La producción artística</p> <p>3.1 Concepción y planeación del proyecto</p> <p>3.2 Retroalimentación en la ejecución del proyecto</p> <p>3.3 Realización del texto del proyecto</p> <p>3.4 Planeación de la exposición</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Investiga en Internet acerca de los diferentes proyectos artísticos.</p> <p>Visita museos, galerías o casas de cultura, en las que puedas revisar el montaje de una exposición.</p> <p>Investiga sobre los diferentes lugares de difusión artística de tu comunidad, región o país.</p> <p>Observa con detenimiento las imágenes de los medios masivos como periódicos o revistas.</p> <p>Revisa las siguientes páginas. http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx www.arteven.com www.artenautas.com www.border.com.mx www.conaculta.gob.mx/academiadeart.es www.galer_a.com www.livingartroom.com</p>	<p>Busca imágenes artísticas y revisa los proyectos de diferentes artistas. Pon atención a aquellas obras que estén relacionadas con tu tema.</p> <p>Realiza una bitácora del proceso del proyecto.</p> <p>Al observar las obras identifica si el texto descriptivo es coherente con la obra que se presenta.</p> <p>Registra la exposición final.</p>

Glosario

Bitácora. Es un cuaderno donde se lleva un registro cronológico de las ideas o actividades realizadas. En ella los artistas plasman mediante dibujos y textos sus pensamientos y concepciones sobre un tema.

Medios. Son las diferentes herramientas que usa el artista para comunicar una idea.

Bibliografía

Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas / Artes plásticas*, México, Trillas, 2007.

Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Art Blume, 2008.

Dickie, George, *El círculo del arte*, Barcelona, Paidós, 2005.

Prette, María y Alfonso De Giorgis, *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editores, 2002.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano, 2006 (Libros del Rincón).

Bloque 3

El lenguaje de la abstracción geométrica

Propósito

Ampliar las posibilidades de expresión a través de la realización de imágenes abstractas de tipo geométrico y orgánico.

Secuencia de aprendizaje 1

La abstracción geométrica en la creación

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos ampliarán sus posibilidades de expresión a través de la creación de imágenes abstractas geométricas.

Temas

- 1.1. Uso de formas geométricas en el arte
- 1.2. Formas regulares e irregulares
- 1.3. Las formas abstractas para la creación
- 1.4. La simetría y la asimetría en las formas
- 1.5. El uso de las formas en el paisaje

Contenido

Sesión 33. La abstracción geométrica

Propósito

Identificarán el uso de las figuras geométricas en el arte abstracto.

1.1. Uso de formas geométricas en el arte

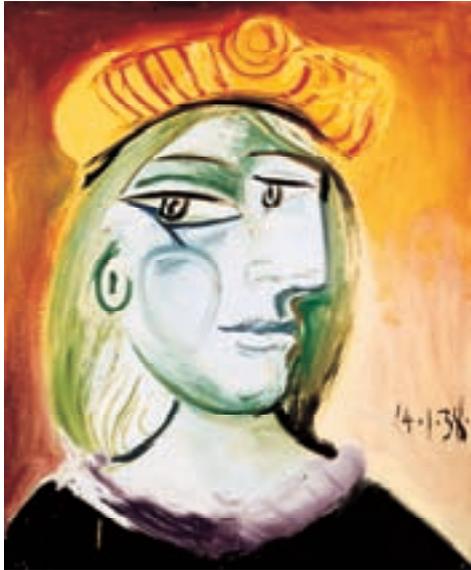
Desde la antigüedad, las formas geométricas han estado presentes en las obras artísticas, pero por lo regular no se hacía uso de ellas como tema principal de la obra, sino que cumplían el papel de ser un recurso de **ornamentación**. Para muchos, el arte abstracto representa por lo regular temas que de otra forma sería imposible plasmar, como los que están enfocados a sentimientos difíciles de representar. Pero dentro de la abstracción existen diferentes grados, es decir, algunas obras son más abstractas que otras; es por esto que la abstracción se divide en dos: abstracción geométrica y abstracción lírica.

Comenzaremos hablando de la *abstracción geométrica*, la cual hace una simplificación de las formas, mostrando una gran riqueza en el manejo del color. Este elemento visual es seleccionado de forma **analítica** por los artistas geométricos, haciendo que en las obras se muestre un orden y ritmo. Durante ciertos movimientos artísticos este recurso fue usado con gran conciencia, dando una riqueza en la experiencia de quien observa estas obras.

La abstracción crea en cierta medida un propio lenguaje donde pueden existir un sin fin de posibilidades y significados, dados por los trazos, los planos, los colores.

Uno de los artistas del siglo xx que mejor se desarrolló en el ámbito de lo abstracto fue el artista Piet Mondrian, quien perteneció al movimiento conocido como *Stijl*, es decir “el estilo”; los artistas pertenecientes a este movimiento buscaban crear un arte que tuviera como bases la paz y la armonía.

Este grupo de artistas intentó crear un vocabulario visual y abstracto, que se pudiera manipular de forma analítica para poder escribir los deseos hacia la construcción de una sociedad mejor. Para ello hacían uso de formas geométricas, líneas y colores lisos, que intentaban articular una serie de ideas.

Pablo Picasso, *Mujer con boina*, óleo sobre tela, 1938

En esta sesión te proponemos que realices como este grupo de artistas un vocabulario visual que puedas manipular para poder expresar un pensamiento.

Para esto te proponemos que asignes una letra a cada línea, color, o figura geométrica y que posteriormente, siguiendo con la influencia de los artistas del *stijl*, escribas un pensamiento con un deseo de paz para la sociedad. Y por medio de pinturas acrílicas y recortes de papeles de colores, plasmes este pensamiento.

Comparte con el grupo tus creaciones.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos busquen en libros o Internet imágenes de la obra de Piet Mondrian.

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. En la antigüedad, la abstracción geométrica era el tema principal para artista.
V F
2. En algunas piezas artísticas se hacían presentes las figuras geométricas como un recurso de ornamentación.
V F
3. Existen dos tipos de abstracción: geométrica y lírica.
V F
4. La abstracción geométrica hace una simplificación de las formas, mostrando una gran riqueza en su manejo del color.
V F
5. Vincent van Gogh fue uno de los exponentes del movimiento *Stijl*.
V F

Respuestas a la autoevaluación

1. F
2. V
3. V
4. V
5. F

Sesión 34. El uso del color para la comprensión de la forma geométrica

Propósito

Identificarán el uso del color para la comprensión del significado de las formas geométricas en una obra.

1.2. Formas regulares e irregulares

Dentro de la abstracción geométrica existen composiciones en las cuales las figuras se unen formando otras figuras geométricas regulares e irregulares; en estas obras por lo regular, el artista hace uso del recurso del color, enfatizando con colores complementarios o contrastantes bruscos. Por ejemplo, durante el movimiento surrealista, el artista Joan Miró, realizó obras donde el subconsciente era plasmado por medio de formas irregulares presentadas en colores primarios, tal es el caso de la obra llamada *Verano*, realizada en 1938, la cual te recomendamos que busques en libros o Internet. En esta obra, el artista hace uso de los colores primarios, utilizándolos para contrastar y delimitar las formas abstractas que parecieran ser parte de su inconsciente.

Tomando como punto de partida la obra de Joan Miró, realiza una imagen donde partas primero de la selección de un espacio de tu entorno. Escoge algunos objetos del espacio y simplifica sus formas al grado en que sólo plasmemos los contornos de ellas. Realiza el boceto en un bastidor o cartoncillo.

Posteriormente, con el uso de pinturas acrílicas de colores rojo, azul, amarillo, blanco y negro, colorea las formas, para que se distinga cada una de las formas irregulares presentes en la obra. La finalidad es que experimentes con el uso del color para la delimitación de las formas abstractas.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda usar como ejemplo artesanías mexicanas, las formas irregulares de mucha cerámica típica o los estampados de los sarapes mexicanos, para que así, el alumno pueda tener una noción del uso que este tipo de arte tiene en su entorno.

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. En la abstracción geométrica también se hace uso de formas orgánicas.
V F
2. El uso del color en las obras abstractas es indiferente.
V F
3. Joan Miró es considerado un artista cubista.
V F
4. En la obra de Joan Miró, el uso del color es primordial para la comprensión de las formas.
V F
5. Las formas abstractas son consecuencia del inconsciente del artista.
V F

Respuestas a la autoevaluación

1. V
2. F
3. F
4. V
5. F

Sesión 35. La forma abstracta como personaje principal

Propósito

Realizarán un ejercicio en donde la forma abstracta sea el tema principal.

1.3. Las formas abstractas para la creación

Muchos creativos contemporáneos creen que las formas han venido a ser una constante fuente de inspiración visual para miles de artistas. La fascinación del arte por las formas abstractas surge por la riqueza existente dentro de la simplicidad de ésta.

¿Te imaginas un mundo en donde sólo existieran formas abstractas?

En esta sesión te invitamos a que realices un cómic donde todos los personajes sean formas abstractas. Para ello es necesario que primero realices el guión de la historia que vas a contar. Recuerda que la historia deberá entenderse, puedes hacer uso de formas regulares, irregulares, orgánicas, inorgánicas, simétricas o asimétricas. La finalidad de esta actividad es que experimentes que dentro de la abstracción existe una lectura dada por la relación entre las formas.

El cómic cuenta una historia mediante varios recuadros conocidos como viñetas. En ocasiones, en estos recuadros aparece texto, que se encuentra dentro de globos o bocadillos, los cuales sirven como apoyo o integrador de lo que aparece dibujado en la viñeta.

Toma en cuenta esto para los textos que puedan aparecer en la historia, recuerda que en los cómics realizados por los artistas, el uso del texto es casi nulo, ya que el dibujo logra comunicar de forma contundente las acciones de la historia.

Te recomendamos que el cómic sea a blanco, negro y con la escala de grises correspondientes, para esto te pedimos que uses plumillas, tinta china y acuarelas. Experimenta con las texturas visuales, para hacer notorias las diferencias entre los personajes.

Autoevaluación

Busca en la siguiente sopa de letras las diferentes formas regulares, irregulares, orgánicas, simétricas y asimétricas.

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

Respuestas a la autoevaluación

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

Sesión 36. Las formas simétricas y asimétricas en el entorno

Propósito

Identificarán el uso de las formas simétricas en el paisaje.

1.4. La simetría y la asimetría en las formas

La simetría y la asimetría siempre han reinado en el universo de las formas, para muchos, la naturaleza es muestra de la simetría, pero la realidad es que si observamos con detenimiento, nos podremos percatar de que efectivamente las formas que se nos presentan no son del todo exactas sino más bien asimétricas. Si prestamos atención, la mayoría de las formas existentes en el universo son asimétricas, es decir que matemáticamente no conservan proporciones exactas.

Desde la antigüedad, el hombre ha desarrollado una fascinación por crear formas simétricas, ya que son una muestra de la exactitud de la cultura que las realiza. Por ejemplo, desde la antigüedad los egipcios y mayas, mostraron su fijación por las figuras simétricas en la construcción de sus pirámides las cuales muestran la perfecta proporción de cada una de las partes que componen el monumento.

Hasta nuestros días, la simetría sigue provocando gran fascinación, culturalmente existe la concepción de que lo simétrico es por sí mismo perfecto. De ahí que las ciudades estén diseñadas bajo parámetros específicos, buscando guardar por todas partes un orden exacto y simétrico, por medio de edificios, carreteras y avenidas, que cumplen la lógica de la simetría, ya que por sí mismas hacen referencia al orden que debe de existir.

En el arte, la simetría ha servido como punto de partida para muchos movimientos, como la abstracción geométrica, que busca mediante formas simétricas crear toda una experiencia en el espectador.

Recordarás que en segundo año realizamos un proyecto relacionado con un diseño del espacio urbano de tu comunidad, haciendo énfasis en la arquitectura del paisaje. En esta sesión haremos algo similar, pero será necesario dividir su desarrollo en dos partes que concluirás en la siguiente sesión. Primero realizarás algo similar a un proyecto de conservación del paisaje, para ello te recordaremos en qué consiste la arquitectura del paisaje, de esta forma podrás realizar de mejor forma este ejercicio.

La arquitectura del paisaje es un área surgida en el siglo XX, que busca la planeación, reestructuración, diseño, gestión y rehabilitación de ciertos espacios, con la finalidad de mejorarlos, recuperarlos, conservarlos y transformarlos, en un espacio exterior más placentero.

En esta sesión te pedimos que escojas un espacio público y exterior de tu comunidad, puede ser un parque, una plaza, una alameda, etcétera. Posteriormente, te pedimos que realices un dibujo detallado sobre ese espacio. Tómate tu tiempo, recuerda que debes plasmar todos los elementos que lo componen, es decir, árboles, calles, avenidas, construcciones, arbustos, pavimentos, banquetas, etcétera.

Posteriormente, reflexiona sobre qué es lo importante de recuperar en ese espacio, para ello te recomendamos que primero te preguntes qué es lo que está dañando ese paisaje. Escríbelo.

Por último, identifica en el dibujo las formas que predominan en el paisaje, es decir, ubica cómo son, ¿son simétricas o asimétricas?, y explica qué sensación te causa observarlas en el paisaje.

Autoevaluación

Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. La naturaleza es simétrica.
V F
2. Las pirámides son un ejemplo de asimetría.
V F
3. La concepción cultural es que lo simétrico es perfecto.
V F
4. Las ciudades buscan parámetros de simetría para su diseño.
V F
5. La simetría es una de las características del movimiento dadaísta.
V F

Respuestas a la autoevaluación

1. F
2. F
3. V
4. V
5. F

Sesión 37. Uso de las formas simétricas y asimétricas en el entorno

Propósito

Aplicarán las formas simétricas y asimétricas en un proyecto de preservación del paisaje.

1.5. El uso de las formas en el paisaje

En la sesión anterior hablamos de las formas simétricas y asimétricas, asimismo detectamos su presencia en las formas del entorno, en específico de un paisaje de la comunidad.

Concluye tu proyecto de arquitectura del paisaje, recordarás que primero seleccionaste un espacio de tu comunidad y posteriormente realizaste un boceto del paisaje tal y como esta. Ahora, toma ese boceto como punto de partida, para realizar el nuevo dibujo con la propuesta de preservación de ese espacio.

Recuerda que la arquitectura del paisaje se centra en la planeación, restauración, diseño, gestión y **rehabilitación de espacios**, por lo que tu propuesta deberá cumplir con esos criterios, puedes proponer que se convierta en un centro recreativo o que haga alusión a la preservación del medio.

Presta mucha atención a las formas que se te presentan en el espacio y enfatiza en la presencia de las formas, por ejemplo, si en todo el paisaje predominan las formas asimétricas, busca que tu propuesta esté en ese mismo lenguaje para que no rompa la armonía con el espacio y viceversa.

Lo que propongas debe estar justificado, por lo cual te pedimos que a continuación expliques brevemente el porqué de tu propuesta.

Autoevaluación

Menciona las cinco funciones de un proyecto de arquitectura del paisaje.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Respuestas a la autoevaluación

1. Planeación.
2. Restauración.
3. Diseño.
4. Gestión.
5. Rehabilitación de espacios.
- 6.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
Secuencia 1. La abstracción geométrica en la creación 1.1. Uso de formas geométricas en el arte. 1.2. Formas regulares e irregulares. 1.3. Las formas abstractas para la creación. 1.4. La simetría y la asimetría en las formas. 1.5. El uso de las formas en el paisaje.	Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona. Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares. Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes proyectos de arquitectura del paisaje. Revisa las siguientes páginas. http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/indexbiblio.htm www.arteven.com www.artenautas.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes	Busca imágenes artísticas y realiza los ejercicios de reflexión propuestos en esta secuencia. Investiga sobre algún artista abstracto que haga uso de las formas regulares o irregulares. Realiza un cuadro donde menciones algunas de las obras donde predomine el uso de la abstracción geométrica. Realiza una bitácora de los tipos de formas abstractas que observes en el entorno.

Glosario

Analítica. Que pasa por un proceso de análisis previamente.

Ornamentación. Adornos que son puestos en un objeto con la finalidad de embellecerlo.

Rehabilitación de espacios. Es el conjunto de procedimientos realizados para combatir el deterioro de un espacio.

Bibliografía

Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas. Artes plásticas*, México, Trillas, 2007.

El abc de la foto, Nueva York, Phaidon Press, 2000.

Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Art Blume, 2008.

Dickie, George, *El círculo del arte*, Barcelona, Paidós, 2005.

Prette, María y Alfonso de Giorgis, *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editores, 2002.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano, 2006 (Libros del Rincón).

Expresión de los artistas a través de la abstracción

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos experimentarán con las posibilidades de expresión a través de la realización de imágenes abstractas.

Temas

- 2.1. La abstracción orgánica
- 2.2. La abstracción en la instalación
- 2.3. La abstracción en el arte concreto
- 2.4. La abstracción en el arte bruto
- 2.5. La abstracción en el arte biomórfico
- 2.6. La abstracción en la pintura gestual

Contenido

Sesión 38. La abstracción orgánica en las expresiones artísticas

Propósito

Experimentarán con las posibilidades de expresión a través de la realización de imágenes abstractas.

2.1. La abstracción orgánica

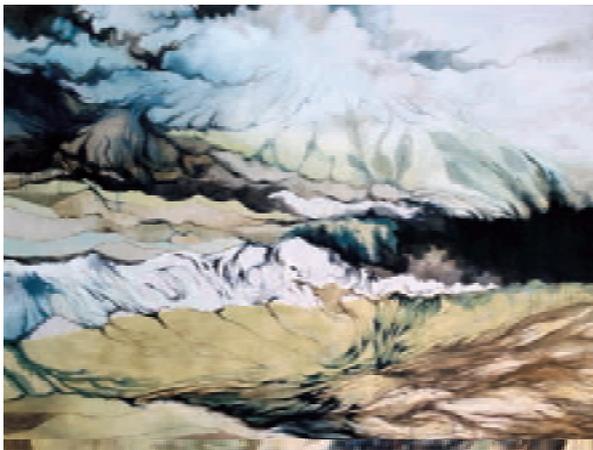
En el arte abstracto frecuentemente se hace uso de formas orgánicas, es decir, de las formas de la naturaleza como organismos unicelulares, vegetales o partes del cuerpo humano. Por ejemplo, al observar un árbol podemos descubrir las diferentes **formas uniformes** que tiene la corteza.

Para que reflexiones, a continuación te presentaremos una serie de imágenes en las que los artistas han enfocado su proceso creativo hacia el entendimiento de las formas orgánicas inspiradas por la abstracción de la naturaleza, haciendo que en su obra no sólo existan formas, y colores, sino también **atmósferas**.

Observa las imágenes para que compares las similitudes y diferencias con el abstraccionismo geométrico.

Carla Ramos
Lágrimas cósmicas
Mista sobre tela
120 x 160 cm
2009

Carla Ramos
La supremacía del agua dulce
Mista sobre tela
120 x 160 cm
2009

¿Qué diferencias encuentras comparadas con las producciones del abstraccionismo geométrico?

¿Cómo son estas formas?

¿Qué te recuerdan?

¿Cómo son sus colores?

¿Están planos y uniformes?, ¿están esfumados? Observa cómo son las pinceladas que usan los artistas, ¿las puedes distinguir?, ¿son uniformes o le dan ritmo y volumen a la pintura?

Puedes observar que mientras en el arte abstracto geométrico los colores son planos, y las formas regulares e irregulares, repitiéndose rítmicamente para formar tramas; en el abstraccionismo orgánico las formas y el tratamiento del color son distintos, pues aparece el degradado, temperatura y saturación, esto significa que los colores transitan de lo más brillante a lo más opaco, de ser cálidos a fríos, produciendo texturas que le dan organicidad a las imágenes y, por lo tanto, que las sensaciones que transmiten sean distintas.

¿Cuáles son las sensaciones que experimentas al observarlas?

¿Cuáles podrían ser los motivos que llevan a los artistas a trabajar con estas formas? ¿Puedes descifrar alguna idea que los artistas quieren transmitir o crees que sólo se trata de disfrutar componiendo con formas orgánicas, jugando con ellas y sus colores?

Ahora, partiendo de lo aprendido, realiza un dibujo en una cartulina donde predomine el uso de formas orgánicas. Te puedes basar en las formas de la naturaleza.

Autoevaluación

De los siguientes objetos identifica y sombrea los que tienen formas orgánicas.

1. Balón de fútbol
2. Botella de agua
3. Hoja de un árbol
4. Tabla
5. Llanta de automóvil

Respuestas a la autoevaluación

- Balón de fútbol
- Botella de agua
- Hoja de un árbol
- Llanta de automóvil

Sesión 39. La abstracción orgánica en las expresiones artísticas

Propósito

Realizarán una instalación artística con formas orgánicas.

2.2. La abstracción en la instalación

Artistas de diferentes épocas han tratado de representar la naturaleza, lo que ha provocado que la técnica se transforme, el renacimiento es un ejemplo de ello, con la creación de la perspectiva y haciendo uso de la técnica del claroscuro se enriqueció la forma de representar el entorno. En la actualidad sigue existiendo una fascinación por parte del espectador respecto a la concepción de lo que es de calidad, resultado de la mimesis del entorno en una imagen. En el siglo xx se ha encontrado otro tipo de riqueza en la imagen, tal es el caso de algunos artistas que encuentran en las formas una nueva manera de hacer imágenes, a éstas se les conoce como abstractas.

Encontramos formas orgánicas en las imágenes de artistas, diseñadores, fotógrafos. Varios creativos atraídos por las formas han contribuido a la concepción de piezas artísticas de este tipo; tal es el caso de artistas cuyo medio es la instalación; recordarás que en este género lo que se busca es cambiar por medio de recursos el espacio en el que se habita; siendo esto una fascinación para la experimentación de nuevas expresiones.

¿Te imaginas hacer una instalación?, es decir, una pieza artística donde la principal preocupación sea el espacio. En esta sesión te proponemos que realices una instalación donde partas del uso de las figuras orgánicas, es decir, que hagas uso de ellas para modificar el entorno.

Te sugerimos que realices en grupo el siguiente ejercicio, con la finalidad de que todos desarrollen un trabajo colectivo donde hagan uso de la instalación.

Elige un espacio al aire libre, en el espacio seleccionado identifica cuáles son los objetos que plasman sombras en el suelo, pueden ser de árboles, edificios, etcétera. Busca con tus compañeros las sombras de las formas orgánicas y con gises dibujen su silueta.

En grupo comenten acerca del paisaje orgánico que se ha creado por medio de este ejercicio. Lleguen a un acuerdo sobre qué recursos o herramientas usarán para rellenar las siluetas plasmadas, pueden ser hojas secas de árboles, aserrín, gises, etcétera. Al finalizar, debatan sobre el uso de las formas orgánicas para la realización de una instalación.

Autoevaluación

Completa el texto con el uso de las siguientes palabras.

Figuras orgánicas, creativo, artísticos, instalación, abstracción, naturaleza, orgánicas.

El uso de las _____ ha servido como un recurso para que el _____ plasme de diferentes formas una experiencia, sentimiento o preocupación. En la actualidad los nuevos medios _____ como la _____ han hecho un uso ilimitado de la _____ de las formas, dado por la riqueza existente de ellas y su presencia constante de ellas en la _____. Las formas _____ han permitido al artista aportar una riqueza visual al espectador que habita el espacio.

Respuestas a la autoevaluación

El uso de las figuras orgánicas ha servido como un recurso para que el creativo plasme de diferentes formas una experiencia, sentimiento o preocupación. En la actualidad los nuevos medios artísticos como la instalación han hecho un uso ilimitado de la abstracción de las formas, dado por la riqueza existente de ellas y su presencia constante de ellas en la naturaleza. Las formas orgánicas han permitido al artista aportar una riqueza visual al espectador que habita el espacio.

Sesión 40. Arte concreto

Propósito

Identificarán las características del arte concreto para realizar una imagen abstracta.

2.3. La abstracción en el arte concreto

El arte concreto es una tendencia que comenzó hacia el año 1930, en la que el artista y teórico Theo van Doesburg realizó todo un manifiesto donde plasmó las bases, dicho manifiesto se conocería con el nombre de *art concret*, “arte concreto”, en éste se plasmaban las siguientes bases.

1. El arte es universal.
2. La obra de arte debería concebirse y formularse en la mente antes de ser ejecutada, es decir, no deberá representar propiedades formales de la naturaleza, así como tampoco del sentimentalismo.
3. La concepción y construcción de una obra debería de construirse con elementos plásticos, es decir, de los colores y planos, haciendo uso de las posibilidades existentes dadas por su combinación. Obteniendo como resultado que el cuadro y los elementos que lo componen sean el único significado que tiene.
4. La composición de la obra, es decir, la disposición de los elementos que la componen, debe de ser simple, es decir, que no existan tantas formas dentro del plano y que sean controlables para quien observa la obra.
5. La aplicación de la técnica debe ser exacta y sin la expresión gestual, es decir, sin la espontaneidad al realizar el trazo, siendo en sí misma más mecanizada.
6. Los artistas deben esforzarse por plasmar con claridad total la obra.

Tomando en cuenta las bases de lo que se conocería como arte concreto, podemos reconocer que esta forma de hacer imágenes llevaría al creativo a alejarse del sentimentalismo y enfocarse sólo a la abstracción dada por las formas y los colores.

En el siguiente ejercicio te proponemos que realices una imagen abstracta, siguiendo las bases de lo que es el arte concreto. El tema es libre, pero no olvides que la imagen deberá de construirse con la presencia de los elementos plásticos y mostrarse de forma sencilla, para que la lectura del espectador sea fácil y digerible.

Recuerda que la simplicidad de este tipo de abstracción hace que este arte sea universal, porque será entendido por todos aquellos que lo observen.

Autoevaluación

De las siguientes ideas identifica y sombrea las que hablan de las bases del arte concreto.

1. El arte es sólo entendido por algunos, ya que es necesario tener un conocimiento de los fundamentos teóricos de los que parte el artista.
2. La obra de arte debería concebirse y formularse en la mente.
3. La concepción y construcción debe ser resultado del uso y combinación de los elementos plásticos.
4. La composición de la obra debe ser simple y controlable.
5. La técnica debe ser muy expresiva, por lo que se hace uso de trazos gestuales.

Respuestas a la autoevaluación

La 2, 3, y 4.

Sesión 41. Arte bruto

Propósito

Reconocerán las características del arte bruto para realizar una obra.

2.4. La abstracción en el arte bruto

El paso de la segunda guerra mundial trajo consigo una serie de movimientos que detonaron en nuevas formas de representar la realidad, plasmando de diversas maneras las sensaciones y sentimientos que les causaba el mundo exterior. Un ejemplo de ello es el arte bruto, catalogado de esta forma por el artista y escritor francés Jean Dubuffet, como consecuencia de una descripción que el daba a una colección que tenía de pinturas, dibujos y esculturas realizadas por personas que no habían sido favorecidos con una formación artística, por lo que los consideraba como niños, ignorantes y presos. Planteando con una visión irónica, que se encontraban salvados de los efectos dañinos que da una formación académica.

Posteriormente, Dubuffet prestó gran interés a una serie de exposiciones realizadas en un hospital psiquiátrico de París, donde las obras realizadas por los enfermos mostraban un aspecto infantil y de locura. Esto llamó la atención de otros artistas y críticos. En 1948, Dubuffet, André Bretón y Michel Tapié, establecieron una sociedad llamada *Compañía del arte bruto*, en la que no existía ninguna necesidad de lucrar en el coleccionar.

Jean Dubuffet, *Mujer extravagante*, óleo sobre tela, 1954

En esta colección, las obras mostraban la expresividad desinhibida y la fuerza en las formas. El creador no se molestaba en representar la realidad, por lo que daba sólo peso a la expresividad que en varias ocasiones llevaba a la abstracción de las formas.

En la actualidad varios artistas contemporáneos tienen una gran influencia del arte bruto, ya que para muchos estas obras hablan de la importancia del proceso por el que pasa el creador más que del resultado, y es por esto que para el espectador fanático del arte académico este tipo de obras es desvalorizado y comparado con el dibujo de un niño.

En esta sesión te proponemos que realices una obra que parta de la esencia del arte bruto, es decir, de la expresividad desinhibida y la fuerza de las formas, consecuencia del sentir del autor. Para ello te recomendamos que hagas uso de diversos materiales que tengas a tu alcance.

Autoevaluación

Determina cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. El arte bruto es un movimiento que surgió después de la segunda guerra mundial.
V F
2. El nombre de arte bruto hace referencia a un movimiento de artistas e intelectuales.
V F
3. Las obras del arte bruto eran realizadas sólo por artistas estudiados.
V F
4. Algunos artistas de la Compañía de arte bruto eran Toulouse Lautrec, Goya y Monet.
V F
5. La expresividad y la fuerza son características del arte bruto.
V F

Respuestas a la autoevaluación

1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. V

Sesión 42. Arte orgánico o biomórfico

Propósito

Identificarán las características del arte biomórfico para el diseño de un mueble.

2.5. La abstracción en el arte biomórfico

A lo largo de esta secuencia has conocido diversas tendencias, movimientos, estilos o escuelas, donde los artistas han hecho uso de la abstracción para la creación de obras. Recordarás que las formas abstractas son aquellas sacadas de la naturaleza, es decir, que se basan en ella.

En el arte biomórfico u orgánico, las obras muestran formas que aparecen redondeadas, cabe mencionar que ésta no es una tendencia o movimiento, sino más bien una característica que se da en varios artistas de la época, como es el caso de Vassily Kandinsky, Arp, Joan Miró, Yves Tanguy, Henry Moore, Bárbara Hepworth, entre otros. Te recomendamos que busques imágenes de las obras de estos autores en libros o en Internet.

En la escultura, por ejemplo, el arte orgánico llega a mostrar similitudes con algunas formas de la naturaleza, como huesos, árboles, conchas, entre otros. Esta tendencia hacia la creación de formas u objetos orgánicos se extendió a toda una generación de artistas y diseñadores; hacia 1937, Henry Moore planteaba que existen formas universales y por las que el mundo muestra fascinación a consecuencia del inconsciente.

Entre los diseñadores, las formas orgánicas cobraron gran fuerza, creando proyectos complejos en cuanto a muebles, en los que mostraban diseños innovadores, consecuencia de los avances industriales en las técnicas y materiales. Los diseños eran más orgánicos, por lo que tendían a un aspecto más moderno y a una comodidad dada por las formas redondeadas que se acoplaban mejor al cuerpo.

Realiza el diseño de un mueble donde sus formas sean orgánicas, recuerda que uno de los fundamentos del diseño es que debe ser funcional, es decir, útil para lo que fue creado. Para esta actividad inspírate en un objeto de la naturaleza, puede ser una planta, flor, animal o cualquier tipo de ser vivo.

Te recomendamos que primero realices un boceto del motivo seleccionado y posteriormente lo modifiques para crear el diseño de tu mueble.

Autoevaluación

En la siguiente sopa de letras busca el nombre de los artistas que elaboraron obra abstracta orgánica.

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

Respuestas a la autoevaluación

Vassily Kandinsky, Arp, Joan Miró, Yves Tanguy, Henry Moore.

Sesión 43. Arte informal

Propósito

Identificarán las principales características del arte informal o gestual

2.6 La abstracción en la pintura gestual

En Europa, en los años cuarenta, se le conoció como arte informal a la pintura que era abstracta **gestual**, es decir, donde predomina la expresión al aplicar el gesto de los elementos plásticos. Este movimiento fue acuñado por el artista francés Michel Tàpies, aunque cabe mencionar que se le dieron otros nombres, como arte matérico, consecuencia de la proliferación de críticos franceses que buscaban definir las vanguardias.

En la pintura informal existe una fascinación de los artistas por el uso de la materia, utilizan diversos materiales dispuestos con base en lo que les llegan a evocar, es por esto que se usa entre ellos el término pintar la materia, un ejemplo de la pintura informal es la obra del artista catalán Antoni Tàpies, quien en sus creaciones hace comentarios hacia lo político y lo social. Otro nombre que se le dio a la pintura abstracta gestual fue tachismo, que proviene de la palabra mancha. Este movimiento surge como consecuencia de las atrocidades y secuelas originadas por las guerras, donde el artista muestra de una forma más sincera las emociones que siente con respecto al mundo en el que vive; siendo para muchos uno de los momentos más honestos del arte, donde se percibe el individualismo por parte del artista, así como la espontaneidad y lo autenticidad en la expresión.

Realiza una obra abstracta gestual, donde la prioridad sea la expresión de un sentimiento conforme a un tema que sea de tu interés. Para ello, te sugerimos primero escoger una pieza musical instrumental, que te provoque el sentimiento que deseas comunicar. Te recomendamos que comiences haciendo trazos sueltos, donde sólo sigas el ritmo de la música por medio del trazo, es decir, que los trazos sean consecuencia de la dirección, ritmo y fuerza que te provoca la melodía de la pieza musical. Posteriormente, realiza tu propia creación de arte informal, para ello haz uso de diversos materiales, toma en cuenta que el material debe expresar lo que deseas comunicar. Algunos de los artistas informales hacían uso del collage, agregando diversos objetos al soporte bidimensional. Por ejemplo, Antoni Tàpies llegó a agregar un sombrero, el cual tenía significado importante dentro del contexto histórico español.

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 2. Expresión de los artistas a través de la abstracción.</p> <p>2.1. La abstracción orgánica.</p> <p>2.2. La abstracción en la instalación.</p> <p>2.3. La abstracción en el arte concreto.</p> <p>2.4. La abstracción en el arte bruto.</p> <p>2.5. La abstracción en el arte biomórfico.</p> <p>2.6. La abstracción en la pintura gestual.</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones, centros culturales que hay en tu zona.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes movimientos, escuelas, estilos o tendencias, donde se haya hecho uso de la abstracción.</p> <p>Revisa las siguientes páginas. www.arteven.com www.artenautas.gob.mx www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academia deartes</p>	<p>Busca imágenes artísticas y realiza los ejercicios de reflexión realizados en esta secuencia.</p> <p>Investiga sobre la vida y obra de algún artista abstracto mencionado, posteriormente comparte con tus compañeros e intercambia lo que aprendiste.</p> <p>Realiza un cuadro comparativo donde menciones algunas de las obras donde predominen los diferentes tipos de abstracción vistos en esta secuencia.</p> <p>Realiza proyectos de diseño, donde hagas uso de las formas orgánicas.</p> <p>Realiza una bitácora de los diferentes tipos de formas abstractas que observes en el entorno.</p> <p>Te sugerimos que tomes en cuenta para la realización de tu bitácora la incorporación de dibujo y texto, donde se pueda ejemplificar el proceso que has vivido.</p>

Glosario

Atmósfera. Se le conoce a la aplicación técnica de algunas obras pictóricas, donde existe una semejanza a una situación atmosférica de la naturaleza.

Formas uniformes. Formas que son iguales o semejantes a otras.

Gestual. Un trazo en el que el artista plasma con un gesto espontáneo un sentimiento.

Bibliografía

Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas / Artes plásticas*, México, Trillas, 2007.

El abc de la foto, Nueva York, Phaidon Press, 2000.

Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Art Blume, 2008.

Prette, María y Alfonso de Giorgis, *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editores, 2002.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano, 2006 (Libros del Rincón).

La influencia de los artistas abstractos en la actualidad

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán el trabajo de diferentes artistas abstractos, con la finalidad desarrollar proyectos personales partiendo del proceso de ellos.

Temas

- 3.1. El inicio de la abstracción con Henri Matisse
- 3.2. Vassily Kandinsky
- 3.3. Paul Klee
- 3.4. Man Ray
- 3.5. Exposición final de los artistas abstractos

Contenido

Sesión 44. El arte abstracto, una nueva mirada para los artistas

Propósito

Identificarán la simplificación que se hizo en las formas en el fauvismo.

3.1. El inicio de la abstracción con Henri Matisse

En esta última secuencia, nos centraremos en estudiar el proceso de algunos artistas abstractos.

Como hemos visto, la abstracción ha sido el término usado para designar la representación pictórica ajena a la realidad. Se comunica por medio de la creación de composiciones donde se hace uso del color, la forma y la línea, las cuales son empleadas de diferentes maneras.

El nacimiento de la abstracción es esencial para el desarrollo del arte del siglo XX, ya que contribuyó a que los artistas tuvieran nuevas formas de expresarse, por esto es considerada una tendencia y no un movimiento o escuela. Desde los movimientos fauvistas comienza a tomar importancia la autonomía del color dentro de una forma, extendiéndose a artistas cubistas y expresionistas.

En las primeras vanguardias se percibe el inicio de los que más adelante llevaron la abstracción por medio de la **simplificación** y descomposición de las formas. Si recordamos, desde el fauvismo, en el artista Henri Matisse se comienza a notar este fenómeno de simplificación de las formas.

Posteriormente, en 1907 y 1910, aparecen en la escena del arte acuarelas y lienzos donde se ve el uso de las formas geométricas, el color y signos con características abstractas, estas obras correspondían a los artistas Kandinsky y Francis Picabia.

En esta primera sesión, hablaremos un poco de uno de los artistas que ayudó a plantear las bases del arte abstracto, Henri Matisse.

Henri Matisse

Este artista francés es el principal exponente del fauvismo, movimiento que está dentro de las vanguardias y que tiene su apogeo hacia 1905. Comienza su formación pictórica, realizando copias de obras artísticas, pero años más tarde comienza su formación en una escuela especializada en Bellas Artes, en ésta conoce la pintura de su época, se acerca a la obra de los artistas impresionistas y postimpresionistas, teniendo especial interés por las obras de Paúl Gauguin, Cézanne y Vincent Van Gogh, de quienes refleja gran influencia por el uso de las formas, el cromatismo de las composiciones y la luminosidad. Más tarde es influenciado por los artistas neoimpresionistas como Paúl Signac.

En sus obras, Matisse comienza hacer gran uso del color puro y vibrante, así como de las curvas, nuevas maneras de hacer arte que escandalizan a la crítica, por lo que llama fieras a los artistas que integran este grupo, del cual Henri Matisse se encontraría a la cabeza.

En sus obras predominan retratos, figuras, paisajes y bodegones, estos últimos transmiten una radiante alegría, se muestran armónicos en el uso del color y con ánimo optimista. Su preocupación era hacer un arte de equilibrio, de serenidad y pureza.

En conclusión, una de las aportaciones más importantes de este artista, es la independencia del color, la expresividad y **simplificación** de sus formas, haciendo sus obras **dinámicas**, como es el caso de la obra *La danza* y *La música*.

Realiza una obra donde hagas uso de las características básicas de las obras de Henri Matisse, es decir, donde se muestren la alegría, el uso de la composición cromática, la independencia del color dado por el uso del color puro, la armonía por el uso adecuado del color, la expresividad de las formas y la simplificación de éstas.

Para ello, te recomendamos que busques en el Internet o en libros alguna obra de este artista, pueden ser: *La habitación de Matisse*, *La danza* y *la música* o *Tristeza del rey*. Presta mucha atención al uso de las formas y del color.

Autoevaluación

Menciona cinco características existentes en la obra de Henri Matisse, que se encuentran presentes en alguna obra del arte abstracto.

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

Respuestas a la autoevaluación

1. Independencia del color
2. Armonía en el color
3. Expresividad de las formas
4. Simplificación de las formas
5. Composiciones cromáticas

Sesión 45. Los inicios de la abstracción pictórica

Propósito

Identificarán a Vassily Kandinsky como padre de la abstracción pictórica.

3.2. Vassily Kandinsky

En la sesión anterior identificamos algunas características del fauvismo y cómo influenciaron directamente al arte abstracto. Ahora conoceremos acerca de uno de los artistas más importantes en esta nueva forma de ver el arte, Vassily Kandinsky, y podremos identificar la influencia que obtuvo del fauvismo.

Vassily Kandinsky es un artista ruso, al cual varios historiadores identifican como expresionista e iniciador de la abstracción pictórica. En sus inicios se dedicaba al derecho y la economía, pero a los 40 años decidió dejarlos para dedicarse por completo a la pintura, el arte popular y la **etnología**. Es considerado el padre de la abstracción pictórica.

Kandinsky se instala en Munich y comienza a asistir al taller del artista F. Von Stuck, donde conoce a Paúl Klee y Jawlensky, artistas de gran importancia dentro de la abstracción. En 1903, en Moscú, expone por primera vez sus obras, entre las que destaca *El jinete azul*, una obra llena de color y trazos libres, en la que muestra la gran influencia que obtuvo de los artistas como Cézanne, Matisse y Picasso, así como del fauvismo por el uso exaltado del color.

Hacia 1911 realiza una serie de obras, reflejo de las emociones causadas por la música, en específico por un concierto de Arnold Schoenberg; estas obras son conocidas como *Impresión no.3 - Concierto*, *Estudio para composición 2* o *Composición no.4*, en las cuales va mostrando una abstracción con algunas formas reconocibles. Para muchos, estas composiciones son una forma de poder ver en imagen las sensaciones que causa la música, planteando que su riqueza está en la capacidad de plasmar el interior del artista. Años más tarde, hacia 1914, Kandinsky publica un libro llamado *De lo espiritual en el arte* donde plantea la necesidad del arte abstracto por plasmar el interior.

En 1921 comienza a dar clases de pintura en la Bauhaus, escuela de diseño y arte, de la cual ya habíamos hablado con anterioridad, en este momento coincide una vez más con el artista Paúl Klee, que influyó en la nueva decisión de Kandinsky de abandonar el uso de colores y formas de manera gestual, para comenzar con su nueva etapa hacia la abstracción geométrica, un ejemplo de ello son las obras, *Círculos en círculos*, *Tres sonidos*, *Punto y línea sobre plano*, *Amarillo, rojo y azul*, entre otras.

Desarrolla una investigación visual sobre la obra de Vassily Kandinsky, donde identifiques las dos etapas por las que paso su abstracción, toma en cuenta lo aprendido en esta sesión. Posteriormente, realiza un ejercicio donde connotes y denotes una obra de Kandinsky con la finalidad de que reflexiones cómo es que entiendes lo espiritual en sus representaciones.

Nombre de la obra:

Denotación	Connotación

Al terminar, comparte con tus compañeros tu reflexión acerca de a qué se refería Kandinsky al hablar de lo espiritual en lo abstracto.

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. Kandinsky es considerado el iniciador de la abstracción pictórica.	V	F
2. Una de las primeras obras expuestas por Kandinsky fue <i>El jinete azul</i> .	V	F
3. La obra <i>El jinete azul</i> es una obra de la abstracción geométrica.	V	F
4. Kandinsky se vio influenciado por los artistas Paúl Cézanne y Picasso.	V	F
5. La obra de Kandinsky se ve influenciada por la música.	V	F

Respuestas a la autoevaluación

1. V
2. V
3. F
4. V
5. V

Sesión 46. La música en la abstracción pictórica

Propósito

Identificarán la influencia de la música en la obra del artista Paúl Klee.

3.3. Paul Klee

Paul Klee, artista suizo, es uno de los exponentes más importantes de la abstracción. Teniendo grandes habilidades por su formación profesional como pintor, diseñador y teórico. En su producción hace uso de algunos elementos figurativos, aplicando el uso de técnicas abstractas donde pareciera que muestra un lenguaje de jeroglíficos; su obra muestra gran manejo de la armonía y composición, influenciadas por su formación musical cuando era niño.

En 1912, realiza imágenes donde hace uso de la técnica del aguafuerte, en las cuales presenta rasgos sumamente expresionistas, estas obras son expuestas junto con las de Kandinsky. Dos años más tarde, realiza un viaje que marca la dirección que tomaría su obra, fascinado por la luz del espacio en donde se encontraba, comienza a mostrar colores intensos en sus composiciones, un ejemplo es la obra *Jardín en Saint-Germain, la colonia Europea en Argel*, la cual muestra una escena con mucho color donde se observa la superposición de cuadros en los que habla de los elementos que observaba, como el sol, los árboles, los tejados, entre otros. Para muchos críticos e historiadores, sus obras están cargadas de poesía por el uso de los colores, las formas y los matices que se encuentran dentro de sus composiciones.

Klee recibió la influencia, en gran parte, de la armonía de la música, que contrapone con un código de signos y elementos que se encuentran en su entorno. Si analizamos, nos daremos cuenta de que tanto Klee, como Kandinsky se encontraban fascinados por el color, la gestualidad y la armonía, consecuencia de su relación con la música.

Uno de los aportes más importantes de este artista al abstraccionismo, es que partiendo del elemento plástico más básico, como el punto, realiza una serie de imágenes complejas, llevándolo al uso de líneas, formas y planos, que llegan a mostrar toda una puesta en escena como es el caso de la obra *Flores mustias*. Si prestamos atención, su proceso como artista es similar en algunos casos al de Kandinsky, con quien llevó una amistad en diferentes etapas de su vida.

Realiza una serie de acuarelas donde tomes en cuenta el proceso de estos dos artistas abstractos, Kandinsky y Paul Klee, te recomendamos que busques su obra en Internet o libros y selecciones una de cada uno. Compáralas y encuentra sus similitudes formales. Recuerda que los dos artistas muestran obras que parten de la armonía musical.

Trabaja un boceto donde plasmes la composición que tendrá tu acuarela y posteriormente, en un papel de algodón, realiza tu obra final.

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. Paúl Klee tiene únicamente la formación de artista.	V	F
2. En su obra hace un manejo constante de la armonía.	V	F
3. Paúl Klee y Kandinsky se ven influenciados por la música.	V	F
4. En su obra se hace presente el uso de colores intensos.	V	F
5. A Paúl Klee le interesa representar su entorno tal y como se le presenta.	V	F

Respuestas a la autoevaluación

1. F; 2. V; 3. V; 4. V; 5. F.

Sesión 47. La abstracción en la fotografía

Propósito

Identificarán el uso de la abstracción en el artista Man Ray.

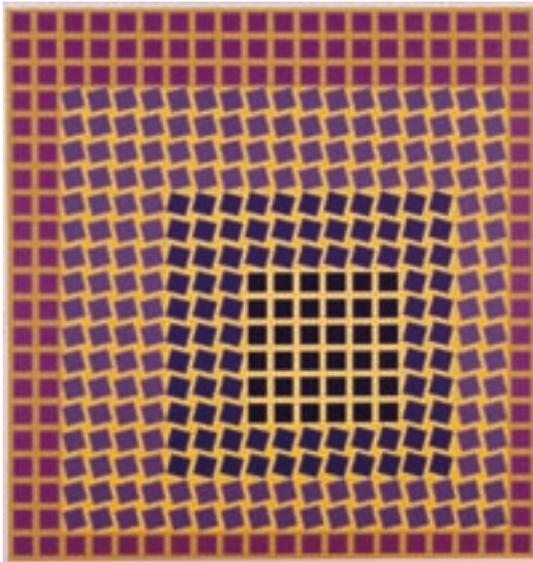
3.4. Man Ray

Man Ray es un artista norteamericano que desarrolló su obra en torno a la fotografía y la pintura, en ella predomina el uso de la abstracción. Fue partícipe del movimiento dadaísta, pero su fama la alcanza con sus fotografías surrealistas. Aunque su proceso se remonta a 1911 en donde se desarrolla en la pintura, tendiendo una línea hacia el cubismo y la abstracción. Una de las obras donde más se muestra esta tendencia es *La funámbula acompañada por ella misma y sus sombras*. Este artista es uno de los que comienza a experimentar con la aplicación de la pintura, usando aerógrafo, herramienta que regularmente usan los diseñadores gráficos y publicistas, debido a la rapidez con la que permite realizar una imagen.

Posteriormente, en 1921, se establece en París, donde trabaja con Marcel Duchamp en algunos proyectos experimentales de imagen en movimiento. En sus obras pictóricas nos presenta la fragmentación de algunas formas, sugiriendo espacios y escenas, mediante siluetas coloreadas con colores puros.

Metzinger, *Carrera de bicicletas en el velódromo*, óleo y collage sobre lienzo, 130.4 x 97.1 cm, 1914

Victor Vasarely, *Folklore planetario*, 1964

Te sugerimos que primero revises en libros o en Internet algunas imágenes de la obra de Man Ray, posteriormente selecciona un cuarto de tu casa y realiza el siguiente ejercicio.

1. Haz un boceto de las formas que predominen en esa habitación, pueden ser formas geométricas, simétricas o asimétricas.
2. Posteriormente, con hojas de colores, de preferencia colores primarios, realiza recortes que hagan referencia a esas formas.
3. En una cartulina blanca, traza diferentes composiciones donde hagas uso de las formas.
4. Define la composición que más te guste.
5. Pega los recortes en la cartulina.
6. Expón tus trabajos finales en el grupo.

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. Man Ray es un artista español.	V	F
2. Man Ray es un artista que participó en los movimientos dadaísta y surrealista.	V	F
3. En 1911, Man Ray desarrolla su obra en torno a la pintura abstracta.	V	F
4. Man Ray hace uso del aerógrafo en sus obras pictóricas.	V	F
5. Las obras de Man Ray muestran una fragmentación de formas.	V	F

Respuestas a la autoevaluación

1. V; 2. V; 3. V; 4. V; 5. V.

Sesión 48. Exposición final

Propósito

Expondrán los trabajos realizados durante esta secuencia de aprendizaje.

3.6. Exposición de los artistas abstractos

En esta sesión realiza la planeación de una exposición con los trabajos realizados en esta secuencia, para realizar la planeación de la exposición lleva a cabo el siguiente procedimiento.

1. Organicen los trabajos por ejercicios realizados en esta secuencia.
2. Seleccionen los trabajos mejor logrados en esta secuencia.
3. Clasifíquenlos por temáticas y técnicas.
4. Coloquen en un soporte rígido cada uno de los trabajos, puede ser un marco, un cartón, una tabla de triplay forrada o pintada, tomen en cuenta poner agarraderas en la parte posterior o pestañas, para que se pueda colgar.
5. Realicen un marco con alguna cartulina o papel rígido alrededor de la imagen para darle formalidad (el grupo se puede poner de acuerdo para escoger el tipo de papel y el color, para dar uniformidad a todos los trabajos a presentar en la exposición).
6. Realicen la ficha técnica de las obras tomando en consideración los siguientes datos.
 - Nombre del autor.
 - Título de la obra, si pertenece a una serie se especifica, por ejemplo; No. 2 (nombre de la obra) de la serie De lo imposible a lo posible.
 - Técnica de la obra. Aquí se especifica la técnica y el soporte; en las manifestaciones del arte contemporáneo como la instalación, se especifican hasta los objetos que aparecen en la obra.
 - Las medidas de la obra o pieza, para los medios alternativos, como la instalación o intervención de espacio, especificar la medida en el espacio.
 - El año de realización de la obra.
7. Entre sus compañeros seleccionen a uno para que cumpla con las funciones de museógrafo, él será el encargado de revisar el espacio de la exposición, así como las luces y la distribución de las obras para que se puedan contemplar de la mejor manera; señalará cuáles son los soportes que hay para colgar las obras y recomendará el espacio y acomodo de las obras junto con el curador. Pueden realizar un mapa especificando gráficamente la distribución de las obras.
8. Seleccionen a los curadores de la exposición, ellos son los encargados de dar una lectura conceptual y coherencia de discurso a la exposición, planteando una lectura para que todas las obras convivan. Todo esto con la finalidad de que el espectador tenga una lectura correcta de las obras. Los encargados de la curaduría deberán realizar un texto de la temática de la exposición.
9. Seleccionen a los encargados del montaje, ellos acomodarán todas las obras, las fichas técnicas y el texto curatorial de la exposición de acuerdo con las indicaciones del museógrafo y del curador.
10. Determinen el nombre de la exposición, por lo regular, en el mundo profesional del arte lo determina el curador, pero en este caso discútanlo con todo el grupo.
11. Realicen las invitaciones de la exposición, pueden hacer una plantilla o un estencil con el texto de la invitación y marcarlo con pintura en spray.
12. Distribuyan las invitaciones con la comunidad estudiantil y miembros de su comunidad.
13. Realicen una inauguración y seleccionen a alguien que hable en nombre de todos los expositores, agradeciendo y explicando brevemente lo que verán.
14. Disfruten de la exposición, registren con fotografías el evento y convivan con la comunidad.

Autoevaluación

A continuación se presentan algunos de los pasos que seguiste con tus compañeros en la planeación de su campaña de promoción para la exposición final, organízalos como correspondan.

	Distribuyan las invitaciones con la comunidad estudiantil y miembros de su comunidad.
	Disfruten de la exposición, registren con fotografías el evento y convivan con la comunidad.
	Clasifíquenlos por temáticas y técnicas.
	Determinen el nombre de la exposición, por lo regular, en el mundo profesional del arte lo determina el curador, pero en este caso discútanlo con todo el grupo.
	Organicen los trabajos por ejercicios realizados en esta secuencia.

Respuestas a la autoevaluación

4	Distribuyan las invitaciones con la comunidad estudiantil y miembros de su comunidad.
5	Disfruten de la exposición, registren con fotografías el evento y convivan con la comunidad.
2	Clasifíquenlos por temáticas y técnicas.
3	Determinen el nombre de la exposición, por lo regular, en el mundo profesional del arte lo determina el curador, pero en este caso discútanlo con todo el grupo.
1	Organicen los trabajos por ejercicios realizados en esta secuencia.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 3. La influencia de los artistas abstractos en la actualidad</p> <p>3.1. El inicio de la abstracción con Henri Matisse.</p> <p>3.2. Vassily Kandinsky.</p> <p>3.3. Paul Klee.</p> <p>3.4. Man Ray.</p> <p>3.5. Exposición de los artistas abstractos.</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes artistas mencionados.</p> <p>Revisa las siguientes páginas. www.arteven.com www.artenautas.gob.mx www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes</p>	<p>Busca imágenes artísticas y lleva a cabo los ejercicios de reflexión realizados en esta secuencia.</p> <p>Investiga sobre la vida y obra de algún artista abstracto mencionado, posteriormente, comparte con tus compañeros e intercambia lo que aprendiste.</p> <p>Realiza un cuadro comparativo en el que menciones algunas de las obras donde predominen los diferentes tipos de abstracción vistos en esta secuencia.</p> <p>Realiza una bitácora de los diferentes tipos de formas abstractas que observes en el entorno.</p>

Glosario

Etnología. Ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo.

Dinámica. Se le conoce así a la imagen que sugiere movimiento.

Simplificación. Es cuando se reduce el número de elementos o rasgos presentes en una imagen.

Bibliografía

Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas / Artes plásticas*, México, Trillas, 2007.

El ABC de la foto, Nueva York, Phaidon Press, 2000.

Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Art Blume, 2008.

Prette, María, y Alfonso De Giorgis, *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editores, 2002.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano, 2006 (Libros del Rincón).

Bloque 4

El lenguaje en la abstracción lírica

Propósito

Ampliar las posibilidades de expresión a través de la realización de imágenes abstractas de carácter lírico y espontáneo.

Secuencia de aprendizaje 1

Las técnicas en la abstracción lírica o espontánea

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos identificarán diversos recursos técnicos de la abstracción lírica, para la creación de sus propias reproducciones.

Temas

- 1.1. Las texturas en la abstracción lírica
- 1.2. El color en la abstracción lírica
- 1.3. La técnica del chorreado en la abstracción lírica
- 1.4. La técnica del frottage en la abstracción lírica
- 1.5. La técnica del collage en la abstracción lírica
- 1.6. La técnica del grattage en la abstracción lírica

Contenido

Sesión 49. Los sentimientos en la abstracción lírica

Propósito

Identificarán el uso de las texturas como recurso para expresar sentimientos.

1.1. Las texturas en la abstracción lírica

La pintura abstracta lírica es aquella que está cargada de sentimentalismo. En el bloque anterior ya conocimos a algunos de los artistas que han desarrollado su trabajo en esta línea, tal es el caso de Kandinsky, quien plasma en su pintura la necesidad que tiene por mostrar sus sentimientos y lo que le sucede al escuchar la música.

Una de las características de la abstracción lírica es la función del color y el ritmo, como herramienta de expresión y de simbolismo, es decir, cada color es elegido de forma consciente causando una armonía y un ritmo que van conectados con las emociones del artista.

Los artistas que producen obras de abstracción lírica buscan mostrar la esencia de la pintura, como consecuencia del acto de pintar, ya que consideran que las formas, los colores, la armonía y la composición por sí mismos logran plasmar el interior de artista.

La abstracción lírica tiene como aporte una nueva forma de ver la imagen, pero también una nueva forma de hacer arte, se hace presente la inclusión de nuevas técnicas pictóricas, las cuales permiten al artista comunicar lo que desea expresar de forma más contundente. Algunas de estas técnicas son chorreado, frottage, collage y grattage, de las cuales se hablará más adelante.

Para entender la riqueza visual de las técnicas anteriores, es primordial identificar lo que se conoce como textura; elemento básico que se toma en cuenta para el diseño de una imagen. En el entorno, a diario encontramos su presencia en el patio de la escuela, por ejemplo, que muestra una textura que se presenta de forma visual y táctil, siendo estos dos los tipos de textura que existen. A continuación te ponemos ejemplos para que los conozcas más a fondo.

Textura táctil. Son texturas realizadas en un plano tridimensional y como su nombre lo dice son aquellas que se pueden tocar y que aportan una sensación a nuestro sentido, como un relieve en una superficie, un terciopelo, etcétera.

Textura visual. Son texturas realizadas en un plano bidimensional, que por sus cualidades son semejantes a la realidad, en éstas se muestran texturas reales e irreales, por ejemplo, las que provocan efectos ópticos, como las imágenes en tercera dimensión.

Dentro de la abstracción lírica se muestra un gran uso de texturas, ya que enriquecen la expresividad, por ejemplo, el artista español Antoni Tàpies, en sus obras de arte informal, nos muestra un uso constante de texturas, que son tanto visuales como táctiles, estas segundas son claras por el uso de recursos materiales como arenas, polvo de mármol, entre otros.

A continuación te mostramos dos ejemplos de obras abstractas, en ellas identifica el uso de las texturas y especifica si son usadas correctamente. Recuerda que su uso permite acentuar el gesto del artista al realizar la obra, por lo cual da como resultado una obra expresionista. Posteriormente, realiza una serie de dibujos abstractos, donde expreses ira, enojo, tristeza, alegría. Recuerda cómo los artistas abstractos vistos hasta el momento expresaban sentimientos a partir del uso de los elementos principales.

Acuarela abstracta

Kyun kasimir Malevich, *Retrato del artista*

Autoevaluación

En la siguiente sopa de letras, busca los nombres de las diferentes técnicas que son usadas por los artistas abstractos.

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

Respuestas a la autoevaluación

Grattage, frottage, collage, chorreado.

Sesión 50. El uso del color en el rayonismo

Propósito

Identificarán las características del rayonismo para la creación de una obra lírica abstracta.

1.2. El color en la abstracción lírica

Los artistas abstractos han tenido una gran preocupación por el uso que se le da a la forma y el color, siendo estos dos elementos, los recursos primordiales para poder comunicar lo que desean.

Durante el predominio de las tendencias abstractas surgen diferentes movimientos que van cobrando diversos términos según los historiadores o críticos, uno de estos es el *rayonismo*, término que se le da a la pintura rusa de vanguardia, que tienen como principal preocupación la representación de la luz y del color.

Lo que propone el rayonismo es, en principio, la **desfragmentación** de las fases de luminosidad sobre un objeto, haciendo que en consecuencia sólo se observen rayas que **aluden** al objeto que está presente en principio, pero la representación es el resultado de cómo la luz incide en el objeto. En conclusión, se muestran en las obras rayas de colores que son propuestas en secuencias y de forma armónica creando ritmos en la imagen.

Para muchos, estas obras son como observar un instante captado en su mínima expresión, siendo consecuencia de la presencia de los rayos paralelos y perpendiculares que se muestran.

Elabora una acuarela donde apliques el principio de la pintura abstracta del rayonismo. Realiza una investigación visual en libros o en Internet sobre una de las siguientes obras de Natalia Goncharova: *Paisaje rayonista* y *Bosque verde*.

Autoevaluación

Contesta las siguientes preguntas con la información de la sesión.

1. Menciona un movimiento ruso que va de la mano con la abstracción lírica.

2. ¿Cuál es la principal preocupación del rayonismo?

3. ¿Qué propone el rayonismo?

4. ¿Cómo es el aspecto de las obras en el rayonismo?

5. Menciona el nombre de un exponente del rayonismo.

Respuestas a la autoevaluación

1. El rayonismo.
2. La representación de la luz y del color.
3. La desfragmentación de las fases de luminosidad sobre un objeto.
4. Se muestran en las obras como rayos de colores que son propuestos en secuencias y de forma armónica.
5. Natalia Goncharova.

Sesión 51. El chorreado en el expresionismo abstracto

Propósito

Identificarán el chorreado como técnica primordial del expresionismo abstracto.

1.3. La técnica del chorreado en la abstracción lírica

La técnica del chorreado o *dripping*, como también es conocida, es empleada por primera vez por el artista americano Jackson Pollock, uno de los pintores más importantes del siglo XX, símbolo del expresionismo abstracto, el cual tuvo gran desarrollo en Nueva York durante finales de la década de los cuarenta.

En este movimiento, el artista contribuye con el empleo de la técnica del chorreado, la cual consiste en colocar el soporte fuera del sitio común, como sería el caballete, y transportarlo al suelo, posteriormente se le aplicaría la pintura por medio de botes y tubos, los cuales estaban condicionados con ranuras, para que pudiera pasar la pintura que debería de encontrarse diluida para que pudiera pasar con facilidad por las ranuras. Posteriormente, el artista se daría a la tarea de pasar por todo el lienzo con los botes de pintura que se estarían chorreando sobre el soporte.

Jackson Pollock expresaba que lo que más importaba al realizar estas obras era el proceso al que se enfrentaba el artista y no tanto el resultado que buscaba lograr, enfatizando que en este nuevo quehacer artístico lo importante era la experiencia sensorial a la que se enfrenta el artista.

En grupo, realicen una obra donde hagan uso del chorreado, para ello les recomendamos seguir los siguientes pasos.

1. Determinen el soporte que usarán y como lo colocarán para realizar la obra, recuerden que éste deberá colocarse en el suelo, puede ser una lona, manta, papel caple. Usen el que tengan a su alcance.
2. Traigan botes de aluminio o plástico y realicen los orificios necesarios para que pueda pasar la pintura.
3. Preparen la consistencia de la pintura acrílica, de preferencia que no se encuentre muy espesa, rebájénla con agua.
4. Seleccionen los colores que van a usar y en qué tiempo los van a utilizar, es decir, determinen cómo se irán colocando; pueden empezar de los más claros a los más oscuros.
5. Organicen grupos y establezcan las áreas en que cada grupo deberá aplicar la pintura. Recuerden que es importante un orden para evitar accidentes.
6. Realicen el ejercicio de chorreado con los botes, recuerden que pueden hacer diferentes movimientos con sus manos y su cuerpo, lo que permitirá dar ritmo a la obra.
7. No olviden que lo que importa en el expresionismo abstracto es el proceso y no el resultado, así que disfruten este ejercicio.

Sugerencia didáctica

Docente, se le sugiere que los alumnos tengan en cuenta la actividad que se va a realizar para planear el material a utilizar y que les recomiende traer ropa especial para realizar la actividad.

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. La técnica del chorreado también es conocida como <i>dripping</i> .	V	F
2. La técnica del chorreado fue inventada por el artista Jackson Pollock.	V	F
3. La técnica del chorreado pertenece al movimiento impresionista.	V	F
4. Jackson Pollock es considerado el máximo exponente del expresionismo abstracto.	V	F
5. Para la aplicación de la técnica del chorreado, se requiere el uso de un caballete.	V	F

Respuestas a la autoevaluación

1. V
2. V
3. F
4. V
5. F

Sesión 52. El *frottage* para la creación de formas abstractas

Propósito

Reconocerán las características de la técnica del frottage para la creación de obras abstractas.

1.4. La técnica del *frottage* en la abstracción lírica

La técnica del *frottage* es inventada por el artista surrealista Max Ernst hacia 1925, ésta consiste en pasar y frotar un lápiz, una crayola, un pastel, etcétera, en un papel colocado sobre una superficie con relieves. Esto con la finalidad de reproducir de alguna forma la textura de la superficie, dando como resultado imágenes con un alto grado de abstracción. Para muchos surrealistas, esta técnica permitía que lograran un acercamiento a lo que sería una representación del subconsciente, haciendo que fuera un detonante para el desarrollo de obras surrealistas con un alto grado de imaginación.

Trabaja una serie de dibujos realizando la técnica del *frottage*, para ello haz uso de hojas blancas y de preferencia de pasteles o en su defecto de crayola negra, esto permitirá identificar de forma más clara las formas abstractas que se van formando.

Posteriormente, con las imágenes realizadas juega a ponerles nombres y explicar qué son.

Te recomendamos que busques algunos de los dibujos realizados por Max Ernst con esta técnica.

Autoevaluación

Identifica cuáles de las siguientes palabras sirven para completar la idea del párrafo, para ello toma en cuenta lo aprendido en la sesión.

Imaginación, dibujos, Max Ernst, frottage, subconsciente, surrealista, técnicas.

_____ es un pintor, escultor y grabador, y es considerado como uno de los representantes más importantes del movimiento _____. Su principal aportación es la incorporación de diversos recursos a las _____ del collage, la **de calcomanía** y el _____, esta última que sirve como detonante de la _____ de surrealistas.

Respuestas a la autoevaluación

Max Ernst es un pintor, escultor y grabador, y es considerado como uno de los representantes más importantes del movimiento surrealista. Su principal aportación es la incorporación de diversos recursos a las técnicas del collage, la de calcomanía y el frottage, esta última que sirve como detonante de la imaginación de surrealistas.

Sesión 53. El collage como recurso de los artistas abstractos

Propósito

Identificarán el uso e importancia que ha tenido el collage, entre artistas de diferentes movimientos.

1.5. La técnica del collage en la abstracción lírica

Max Ernst es uno de los artistas que incorpora el uso de diversos materiales a sus obras, lo que se conoce como collage, recordemos que se le denomina de esta forma al ensamblaje o **sobreposición** de elementos de diversos materiales, con la finalidad de crear una sola pieza.

El collage en la pintura permite integrar una serie de elementos y materiales que ayudan a la narración de una sola idea, como es el caso de fotografías, periódicos, revistas y objetos de todo tipo. Al collage donde se utilizan fotografías se le conoce como foto-collage, esta técnica tiene un gran uso entre artistas abstractos, pero se extiende hasta artistas figurativos, como es el caso del artista Robert Rauschenberg, en el movimiento pop art.

La atribución de la creación de esta técnica no está del todo clara, ya que para muchos su invento es propio del pintor español Pablo Picasso, con su obra conocida como *Naturaleza muerta con silla de rejilla* realizada en 1912, pero es en ese mismo año, cuando el artista George Braque, también realiza sus primeros collages, por lo que se ha creado una controversia en cuanto a quién aplaudirle la invención de una de las técnicas más usadas en el mundo de la imagen hasta nuestros días.

Si prestamos atención, esta técnica sigue estando vigente entre los especialistas de la imagen, como es el caso de artistas, diseñadores, publicistas, entre otros. Recuerda que en el bloque anterior conocimos un poco de la obra de artistas abstractos que han desarrollado la idea de collage, tal es el caso de Antoni Tàpies, exponente del movimiento informal, que integra objetos en algunos lienzos.

Realiza una investigación visual donde identifiques el uso de la técnica del collage, puedes partir de imágenes de revistas, periódicos, etcétera; toma en cuenta que la imagen no tenga fines artísticos, posteriormente, haz equipo con otros dos compañeros y realicen entre los tres un collage sobreponiendo

imágenes, deberá predominar el uso de las formas abstractas. Presta atención a las imágenes que vayas a incorporar, así como al lugar donde se van a colocar, recuerda que una buena composición permite tener una mejor lectura de la obra.

Autoevaluación

1. Menciona cinco exponentes de la técnica de collage.

2. ¿Qué entiendes por la técnica de collage?

3. ¿A quién se le atribuye la creación de esta técnica?

4. ¿A qué se debe que esta técnica este vigente actualmente?

Respuestas a la autoevaluación

1. Max Ernst, Robert Rauschenberg, Pablo Picasso, George Braque y Antoni Tàpies.
2. Es la sobreposición de diversos materiales, con la finalidad de crear una misma pieza.
3. Man Ray.
4. A la riqueza que tiene esta técnica como herramienta de expresión.

Sesión 54. Realización de obras por medio del grattage

Propósito

Experimentarán las posibilidades que tiene la técnica del grattage por medio de un ejercicio.

1.6. La técnica del *grattage* en la abstracción lírica

El artista Max Ernst también hizo constante el uso de la técnica del *grattage*, la cual tiene como fundamento el raspar o rascar los pigmentos secos que se encuentran sobre una superficie, ya sea tela o madera.

Para muchos artistas, la forma adecuada de realizar esta técnica era sobre una superficie rígida que les permitiera plasmar con un grado de gestualidad su trazo, con la emoción y la fuerza que sentía en ese momento.

En esta sesión realizaras una obra donde experimentarás el uso de la técnica del *grattage*, para ello es necesario que tengas los siguientes materiales.

- 1 trozo de cartulina ilustración
- 1 hoja blanca
- Crayolas de colores
- Tinta china
- Un pincel
- Herramienta puntiaguda para realizar el *grattage*, puede ser una pluma, una aguja de estambre, entre otros, sólo toma en cuenta que necesita ser puntiaguda porque servirá para rascar.

Procedimiento

1. Colorea toda la superficie de cartulina ilustración con las crayolas, presta atención en aplicar el color tratando de realizar capas gruesas con diversas formas.
2. Cubre con el pincel y la tinta china toda la superficie coloreada de la cartulina ilustración.
3. Espera a que seque la superficie.
4. Vuelve a aplicar otra capa de tinta china, con la finalidad de que quede bien cubierta la cera de las crayolas.
5. Diseña en tu hoja blanca el boceto del dibujo que te gustaría plasmar con la técnica del *grattage*. Toma en cuenta que puedes realizar volumen con el uso de las texturas visuales.
6. Pasa ese dibujo con la herramienta puntiaguda sobre la superficie pintada con tinta china.
7. Realiza lo mejor posible tu dibujo, experimenta con las posibilidades que te da el ir quitando parte de la pintura e ir descubriendo los colores que hay debajo.

Al terminar, comparte con tus compañeros tu creación utilizando la técnica del *grattage*.

Autoevaluación

Acomoda de forma correcta los pasos que seguiste para realizar el ejercicio de *grattage*.

	Cubrí con el pincel y la tinta china toda la superficie coloreada de la cartulina ilustración.
	Coloreé toda la superficie de la cartulina ilustración con crayolas.
	Apliqué otra capa de tinta china, con la finalidad de que quede bien cubierta la cera de las crayolas.
	Pasé el dibujo del boceto con la herramienta puntiaguda sobre la superficie pintada con tinta china.
	Esperé a que la superficie estuviera seca.
	Realicé el dibujo con las posibilidades que da la técnica del <i>grattage</i> .
	Realicé en mi hoja blanca el boceto del dibujo que me gustó plasmar.

Respuestas a la autoevaluación

2	Cubrí con el pincel y la tinta china toda la superficie coloreada de la cartulina ilustración.
1	Coloreé toda la superficie de la cartulina ilustración con crayolas.
4	Apliqué otra capa de tinta china, con la finalidad de que quede bien cubierta la cera de las crayolas.
6	Pasé el dibujo del boceto con la herramienta puntiaguda sobre la superficie pintada con tinta china.
3	Esperé a que la superficie estuviera seca.
7	Realicé el dibujo con las posibilidades que da la técnica del <i>grattage</i> .
5	Realicé en mi hoja blanca el boceto del dibujo que me gustó plasmar.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
Secuencia 1. Las técnicas en la abstracción lírica o espontánea 1.1. Las texturas en la abstracción lírica. 1.2. El color en la abstracción lírica. 1.3. La técnica del chorreado en la abstracción lírica. 1.4. La técnica del <i>frottage</i> en la abstracción lírica. 1.5. La técnica del <i>collage</i> en la abstracción lírica. 1.6. La técnica del <i>grattage</i> en la abstracción lírica.	Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona. Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares. Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes artistas mencionados. Revisa las siguientes páginas. www.artenautas.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes	Busca imágenes de los artistas mencionados e identifica las similitudes que tienen sus obras. Realiza un cuadro donde menciones algunas de las obras donde predominen los diferentes tipos de abstracción vistos en esta secuencia. Identifica los movimientos mencionados y ubica en cuáles se ha hecho uso de las técnicas mencionadas.

Glosario

Aluden. Que hace referencia a algo.

Decalcomanía. Técnica en donde se aplica **gouache** negro sobre un papel y encima se coloca otra hoja, la cual ejerce una presión, después se espera un poco y se despegan o separan las dos hojas antes de secarse.

Desfragmentación. Hace referencia a una forma que se divide en varias partes.

Gouche. Es una acuarela opaca, elaborada con pigmentos que son molidos.

Sobreposición. Que un objeto se coloca encima de otro.

Bibliografía

Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas / Artes plásticas*, México, Trillas, 2007.

El abc de la foto, Nueva York, Phaidon Press, 2000.

Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Art Blume, 2008.

Prette, María y Alfonso De Giorgis, *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editores, 2002.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano, 2006 (Libros del Rincón).

Secuencia de aprendizaje **2**

Los artistas en la abstracción lírica

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán diversos exponentes de la abstracción lírica, para identificar diversas formas de expresión.

Temas

- 2.1. Exponentes de la abstracción lírica: Mark Rothko
- 2.2. Exponentes de la abstracción lírica: Joan Miró
- 2.3. Desarrollo de proyecto entorno al proceso de Rothko y Miró
- 2.4. Planeación de una exposición
- 2.5. Exposición para la comunidad

Contenido

Sesión 55. Las obras abstractas como detonante de una instalación

Propósito

Identificarán la importancia del trabajo visual del artista Mark Rothko.

2.1. Exponentes de la abstracción lírica: Mark Rothko

Rothko es un pintor norteamericano, miembro del expresionismo abstracto, mismo movimiento al que pertenece Jackson Pollock. Su primera exposición la realiza en 1933, dos años más tarde funda un grupo llamado *Los Diez*, conformado por un grupo de artistas abstractos y expresionistas.

Durante los años cuarentas y principios de los cincuentas Rothko llega a la madurez, produciendo obras con rectángulos luminosos, este estilo durara varios años y que se consolidara con realización de obras similares donde busca por medio del color hacer visible el espacio; emplea bloques rectangulares con contornos borrosos, llamada *Rojo, blanco y marrón* de 1957, en sus pinturas busca llevar al espectador a lo sublime, dado por la experiencia de lo que causa las obras en el espacio mismo; tienen como tema las formas, la serenidad, el silencio, las cuales se hacen presentes por la experiencia de la luz.

Para muchos artistas contemporáneos, Rothko es uno de los que más cercano estuvo con la conexión de la pintura con la instalación, ya que para muchos sus obras causan más una experiencia en el espacio.

Busca en Internet algunas obras de este exponente, posteriormente desarrolla un proyecto de instalación donde hagas uso de las formas y el color para transmitir una experiencia sublime. Puedes elegir un espacio de la escuela, para desarrollar los dibujos de tu proyecto.

Autoevaluación

Relaciona las siguientes columnas, para ello toma en cuenta lo aprendido en clase.

1	El expresionismo abstracto es
2	Con sus obras Rothko busca llevar al espectador
3	Rothko pertenece al
4	Funda el grupo llamado los Diez
5	Entre los años 40 y 50 Rothko

A	Mark Rothko
B	Expresionismo abstracto.
C	Consolida su estilo.
D	Un movimiento artístico norteamericano.
E	A un estado sublime.

Respuestas a la autoevaluación

1. D; 2. E; 3. B; 4. A; 5. C.

Sesión 56. La fantasía presente en la abstracción de Miró

Propósito

Reconocerán en el trabajo de Miró el uso de texturas como una posibilidad para expresar diversos sentimientos.

2.2. Exponentes de la abstracción lírica: Joan Miró

Joan Miró, pintor, escultor y grabador de nacionalidad española, considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX. En sus pinturas se notan rasgos de abstracción, donde la fantasía y la imaginación se hacen presentes. Es por esto que sus formas y colores son juguetonas, al grado de parecer una obra elaborada por el **ingenio** de un niño.

La pintura más característica de Miró deja a un lado la figuración y representa más bien un espacio lleno de signos, formas orgánicas y fantásticas, donde la imaginación es la pauta, haciendo que su producción se encuentre más cercana a la pintura surrealista.

Observar un cuadro de Miró, como el de la siguiente página, que nos lleva a comprender la riqueza de los elementos básicos cuando se encuentran bien colocados.

Realiza una investigación sobre la obra de Joan Miró, posteriormente, escoge una y elabora el ejercicio de denotación y connotación con la finalidad de que puedas observarla con mayor crítica.

Denotación	Connotación

Joan Miró, *Caballo de circo*
temple sobre lienzo
130 5 x 97 2 cm
1927

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. Joan Miró es uno de los más grandes exponentes del romanticismo.	V	F
2. Sus pinturas se consideran figurativas.	V	F
3. Sus obras parecen el producto del ingenio de un niño.	V	F
4. Los signos y las formas orgánicas son constantes en la obra de Miro.	V	F
5. Miró hace uso explícito de los elementos básicos.	V	F

Respuestas a la autoevaluación

1. F; 2. F; 3. V; 4. V; 5. V.

Sesión 57. La creación de imágenes abstractas mediante la expresión

Propósito

Elaborarán una imagen abstracta considerando la obra de Rothko y Miró.

2.3. Desarrollo de proyecto en torno al proceso de Rothko y Miró

Como hemos observado a lo largo de este cuarto bloque, los pintores abstractos tienen una intención al momento de pintar o dibujar. Tal pareciera que en ocasiones el abstraccionismo puede esconder la intención, mediante el uso de las formas. La intención principal de la obra abstracta es eliminar cualquier relación con la realidad o con la idea del arte clásico sobre la perfección mediada por el mundo exterior.

La preocupación del artista abstracto va más allá de lo parecido a lo real, su interés radica en lo que es ajeno a su realidad, intentando enfatizar en su proceso creativo esta segunda preocupación, es decir, lo que el artista busca representar es en sí mismo lo que le acontece en su interior.

En esta sesión te proponemos que plantees un proyecto personal, donde la imagen muestre como resultado algunas de las posibilidades de la abstracción lírica, es decir, que hagas uso de las técnicas y que en la concepción de la obra se muestren algunas características del lenguaje de los artistas abstractos Rothko y Miró. Te recomendamos que primero realices una lista donde puedas ubicar algunas de las características del proceso de cada uno, posteriormente desarrolla una serie de dibujos o pinturas abstractas, donde muestres algunas de tus preocupaciones o sentimientos personales.

Recuerda que lo importante de esta actividad es experimentar con la imagen abstracta, mediante una preocupación personal. Esta actividad la realizarás en dos sesiones; para ello te sugerimos que sigas los siguientes pasos.

1. Construye mediante un boceto cómo concibes la imagen, es decir, cómo te imaginas que serán las formas y cómo crees que estarán dispuestas.
2. Define qué significan las formas que deseas representar.
3. Decide qué técnica será la que vas a usar.
4. Delimita cuáles serán los materiales que usarás.
5. Haz una lista con las actividades.
6. Realiza un boceto de la imagen.
7. Realiza la pintura.

Autoevaluación

Acomoda los pasos que seguiste para realizar el ejercicio de la sesión.

	Decidir qué técnica iba a usar.
	Imaginé la imagen.
	Realicé un boceto de la imagen.
	Definí qué significan las formas que representé.
	Realicé la pintura.
	Hice una lista con las actividades que realicé.
	Delimité los materiales que usé.

Respuestas a la autoevaluación

3	Decidí qué técnica iba a usar.
1	Imaginé la imagen.
6	Realicé un boceto de la imagen.
2	Definí qué significa las formas que representé.
7	Realicé la pintura.
5	Hice una lista con las actividades que realicé.
4	Delimité los materiales que usé.

Sesión 58. Planeación de la exposición de abstracción lírica para la comunidad

Propósito

Realizarán la planeación de la exposición con los trabajos realizados en esta secuencia de aprendizaje.

2.4. Planeación de una exposición

En esta sesión deberás centrarte en terminar la obra abstracta lírica propuesta en la sesión anterior. Asimismo comenzarás a realizar con tu grupo la planeación para una exposición de arte abstracto, con la finalidad de compartir sus trabajos con la comunidad. Toma en cuenta lo aprendido en bloques anteriores, prestando atención a las fases para el desarrollo de una exposición; te recordamos las tareas de cada una de ellas.

Planeación de la exposición

Tarea a realizar	Descripción de la tarea
Recolección, ordenamiento y selección de la obra	Ordena todos los proyectos según temáticas y recopila el texto descriptivo.
Curaduría	Realiza la selección a detalle de la obra que participará en la exposición. Crea el concepto de la exposición. Trabaja en conjunto con el equipo de museografía para determinar el acomodo de las obras.
Museografía	Propone el montaje de la exposición, tomando en cuenta las características del espacio y de las obras. Trabaja en conjunto con el encargado de curaduría y también se coordina con el encargado de montaje.
Montaje	Se encarga de recibir y montar las obras seleccionadas, así como de desmontar las obras y regresarlas en orden al equipo de ordenamiento y selección, con la finalidad que se las hagan llegar a los autores en buenas condiciones.
Gestión y difusión	Realiza las labores administrativas para conseguir el espacio donde se llevará a cabo la exposición. Se encarga de la difusión de la exposición.

Al terminar, elabora una reflexión sobre la importancia que tiene la planeación de una exposición.

Autoevaluación

Describe brevemente las cinco fases por las que tienes que pasar para realizar la planeación de una exposición.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Respuestas a la autoevaluación

1. Recolección, ordenamiento y selección de la obra.
2. Curaduría.
3. Museografía.
4. Montaje.
5. Gestión y difusión.

Sesión 59. Exposición de abstracción lírica para la comunidad

Propósito

Expondrán los trabajos realizados a la comunidad.

2.5. Exposición para la comunidad

Esta sesión está planeada para que se desarrolle la exposición de abstracción lírica para la comunidad. Lo que se requiere es que realices un registro ya sea fotográfico o con fotografías de una escena de la muestra.

Posteriormente, realiza una crítica sobre la exposición: toma en cuenta los siguientes puntos:

- Importancia de la exposición para la comunidad.
- La obra se concreta con el texto y el título de la exposición, es decir, existe una relación entre obra y texto.
- Museografía de las obras.
- La lectura de la obra era la adecuada.
- Fuerza técnica y teórica de las obras que participaron.
- Comentarios del público sobre la exposición.

Autoevaluación

Menciona cinco puntos que es importante tomar en cuenta para la reflexión de una exposición.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Respuestas a la autoevaluación

- Importancia de la exposición para la comunidad.
- Relación entre obra y texto.
- Museografía de las obras.
- Si la lectura de la obra era la adecuada.
- Fuerza técnica y teórica de las obras que participaron.
- Comentarios del público sobre la exposición.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
Secuencia 2. Los artistas en la abstracción lírica 2.1. Exponentes de la abstracción lírica: Mark Rothko. 2.2. Exponentes de la abstracción lírica: Joan Miró. 2.3. Desarrollo de proyecto en torno al proceso de Rothko y Miró. 2.4. Planeación de una exposición. 2.5. Exposición para la comunidad.	Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones, centros culturales que hay en tu zona. Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares. Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes artistas mencionados. Asiste a diferentes espacios culturales, con la finalidad de que visites diferentes exposiciones. Revisa las siguientes páginas. www.artenautas.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes	Busca imágenes de los artistas mencionados e identifica las similitudes que tienen sus obras. Realiza un cuadro donde menciones algunas de las obras en las que predominen los diferentes tipos de abstracción vistos en esta secuencia. Realiza una lista de los aciertos y desaciertos de la exposición a la que asististe.

Glosario

Ingenio. Facultad del ser humano para inventar, pensar o crear.

Bibliografía

Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas / Artes plásticas*, México, Trillas, 2007.

El abc de la foto, Nueva York, Phaidon Press, 2000.

Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Art Blume, 2008.

Prette, y Alfonso De Giorgis, *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editores, 2002.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano, 2006 (Libros del Rincón).

Movimientos, escuelas y estilos artísticos en la abstracción lírica

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos conocerán los diversos movimientos artísticos que han sido parte de la abstracción lírica.

Temas

- 3.1. El *action painting* en el expresionismo abstracto
- 3.2. Los combines de Robert Rauschenberg
- 3.3. El tachismo en el arte abstracto
- 3.4. Una nueva forma de ver el arte abstracto
- 3.5. El arte abstracto a lo largo del siglo XX

Contenido

Sesión 60. El expresionismo abstracto

Propósito

Reflexionarán sobre las ventajas que tuvo el expresionismo abstracto mediante la elaboración de un ensayo.

3.1. El *action painting* en el expresionismo abstracto

El término de expresionismo abstracto se usó desde los años veinte para hacer referencia a las obras abstractas de Kandinsky, más tarde pasaría a referirse a los artistas norteamericanos o residentes en Estados Unidos que durante los años cuarenta y cincuenta, desarrollaron su arte partiendo de la esencia de sus emociones, las cuales se verían reflejadas en las obras de esta nueva forma de realizar pinturas, importando más el proceso que el resultado, por lo cual tomarían importancia aspectos como el color, la forma y la textura, pero sobre todo el gesto.

Los expresionistas abstractos compartían las mismas preocupaciones que los artistas del arte informal. Dentro de este movimiento surge el *action painting*, “pintura de acción”, una de las técnicas usadas durante el expresionismo abstracto, en la que se muestra la aplicación de la pintura de forma dinámica, usando técnicas como el chorreado. El *action painting* permitía plasmar el gesto verdadero del artista al realizar la obra, por lo que era considerado como una posibilidad de exploración más sensorial y de mayor honestidad entre el artista y el espectador. Algunos de los máximos exponentes del expresionismo abstracto son; Willem de Kooning, Arshile Gorky, Hans Hofmann, Jackson Pollock, Mark Rothko, entre otros.

Realiza un ensayo donde hables del expresionismo abstracto y las ventajas que tiene este tipo de arte para el proceso del artista. Toma en cuenta que en sesiones anteriores se realizó un ejercicio colectivo de la técnica del chorreado, la cual parte de lo que se conoce como *action painting*. Parte de tu experiencia para realizar el ensayo.

Autoevaluación

Menciona cinco artistas que se desarrollaron dentro del movimiento del expresionismo abstracto.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Respuestas a la autoevaluación

1. Willem de Kooning.
2. Arshile Gorky.
3. Hans Hofmann.
4. Jackson Pollock.
5. Mark Rothko.

Sesión 61. Los combines abstractos

Propósito

Identificarán la técnica de combines para la elaboración de imágenes abstractas.

3.2. Los combines de Robert Rauschenberg

En el verano de 1954, el artista Robert Rauschenberg, perteneciente a los movimientos expresionistas y pop art, es decir al arte popular americano, crea un término para hacer referencia a las obras creadas en ese momento, este es combine. En sus obras mostraba aspectos de importancia tanto para la pintura como para la escultura, una de las más representativas fue la llamada *Cama*, con la que Rauschenberg expresa que pintar en una colcha fue consecuencia de la necesidad y de forma irónica dijo que se había quedado sin lienzos para pintar.

Roy Lichtenstein, *Mujer con sombrero de flores*, serigrafía sobre tela, 1963

En estas obras combinaba todo tipo de materiales tanto artísticos como cotidianos, lo que escandalizó a la comunidad neoyorkina. Estas obras eran collages realizados con elementos de la vida cotidiana.

A Rauschenberg se le catalogó hacia finales de los años cincuenta, como un artista neodadaísta, ya que en sus obras seguía vigente lo absurdo e irreverente del espíritu dadaísta, para muchos críticos estas obras eran consideradas como una broma. Más tarde Rauschenberg dejaría de realizar sus combines, pero la influencia que estas obras habían causado hacía artistas de movimientos posteriores ya era grande, como es el caso del pop art, el cual partía de los elementos de consumo de la vida cotidiana, como la obra llamada *Cama*.

Si prestamos atención, los combines son collages en los cuales se hace uso de los elementos que se encuentran en el entorno, sin importar su procedencia ni de qué tipo sean. Como su nombre lo dice, los combines son las combinaciones de varios materiales en un soporte.

En esta sesión realiza un combine partiendo de los elementos que encuentres en el entorno, pueden ser hojas, tablas, retazos de tela, corcholatas, etcétera. Te recomendamos que busques en Internet diferentes obras de Rauschemberg.

Autoevaluación

Completa las ideas relacionando las siguientes columnas.

1	Robert Rauschemberg pertenece a los movimientos
2	El término <i>combine</i> hace referencia
3	En el combine se hace uso de objetos
4	Robert Rauschemberg es el creador del término
5	Es considerado como un artista neodadaísta

A	<i>Combine</i> .
B	al collage varios elementos u objetos.
C	expresionista y pop art.
D	Robert Rauschemberg
E	cotidianos.

Respuestas a la autoevaluación

1. C; 2. B; 3. E; 4. A; 5. D.

Sesión 62. El tachismo

Propósito

Identificarán las características y similitudes del machismo y el action painting.

3.3. El tachismo en el arte abstracto

El tachismo es un término francés que significa mancha. Con este nombre se conoció al estilo practicado después de la segunda guerra mundial en París, extendiéndose hasta los años cincuenta. Este estilo era el equivalente al *action painting*, pero europeo, en éste, los artistas hacían trazos espontáneos, realizando un gesto como consecuencia de su intuición.

Más tarde, este movimiento se extendería convirtiéndose en lo que se conoce como arte informal, el cual se caracterizaría por la ausencia de las formas geométricas y el uso de formas más expresivas e intuitivas. Los artistas tachistas hacían uso del pincel muy cargado de pintura, con el que llevaban a cabo técnicas como chorreado o manchado. En estas obras, a diferencia de las del *action painting*, se mostraba un sentido consciente en la mezcla de colores y líneas.

Realiza una obra abstracta donde tengas presente la idea de mostrar rasgos del tachismo. Para ello, te recomendamos que tomes en cuenta el uso de pintura como acrílico y el uso de un pincel que te permita experimentar con la aplicación de la pintura.

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. Tachismo significa tache.	V	F
2. El tachismo se desarrolló antes de segunda guerra mundial.	V	F
3. El tachismo es el equivalente del <i>action painting</i> en Europa.	V	F
4. En el tachismo, los artistas realizan trazos espontáneos.	V	F
5. El uso de la intuición es indispensable en el tachismo.	V	F

Respuestas a la autoevaluación

1. F; 2. F; 3. V; 4. V; 5. V.

Sesión 63. El arte abstracto pospictórico

Propósito

Reconocerán las transformaciones que ha tenido el arte abstracto.

3.4. Una nueva forma de ver el arte abstracto

Durante los años sesentas, el crítico de arte americano Clemente Greenberg dio a la escena del arte un nuevo término, consecuencia de su exposición en el Museo de Arte de los Ángeles, en esta exposición se mostraban artistas con diferentes estilos de pintura, los cuales se encontraban influenciados por el expresionismo abstracto de finales de los años cincuenta.

Este grupo de artistas iba en contra de algunas bases del expresionismo abstracto, como la exagerada emotividad propia del expresionismo y el uso de pinceladas gestuales, quitando también el uso del *action painting*. Todo esto con la finalidad de hacer uso de un estilo anónimo y frío.

El arte abstracto pospictórico mostraba al artista más frío y menos expresivo que en casi todas las manifestaciones abstractas, donde la expresión era primordial. Formalmente, las obras pospictóricas eran concretas y con la preocupación de los efectos ópticos de los elementos formales.

Realiza una imagen donde sólo hagas uso de una forma geométrica, presta mucha atención a la composición que realizarás, ya que una de las cualidades de arte abstracto pospictórico es que la disposición de las formas se encuentra totalmente analizada y predispuesta, al grado de que algunas obras parecieran ser hechas por diseñadores.

Revisa en Internet las siguientes obras de arte abstracto pospictórico: Frank Stella, *Nunca pasa nada* y Kenneth Noland, *Primero*.

Realiza una pequeña reflexión sobre los cambios que tuvo el arte abstracto durante el siglo xx.

Autoevaluación

Completa las ideas relacionando las siguientes columnas.

1	Clemente Greenberg es un
2	Es considerada una de las características del arte pospictórico.
3	El arte abstracto pictórico está en contra de
4	El arte abstracto pospictórico elimina
5	El arte abstracto pictórico es considerado como

A	concreto.
B	crítico americano.
C	la gestualidad.
D	la expresividad del expresionismo.
E	frío.

Respuestas a la autoevaluación

1. B; 2. A; 3. C; 4. D; 5. E.

Sesión 64. El arte abstracto geométrico y lírico

Propósito

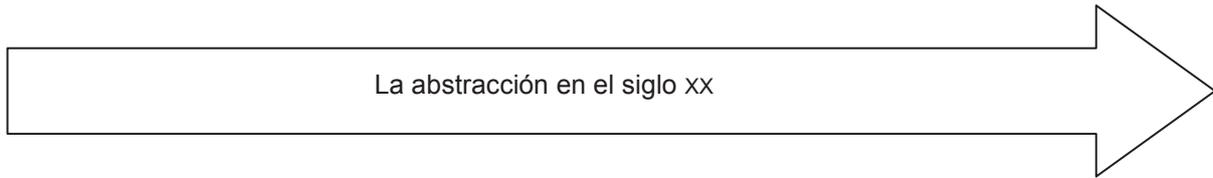
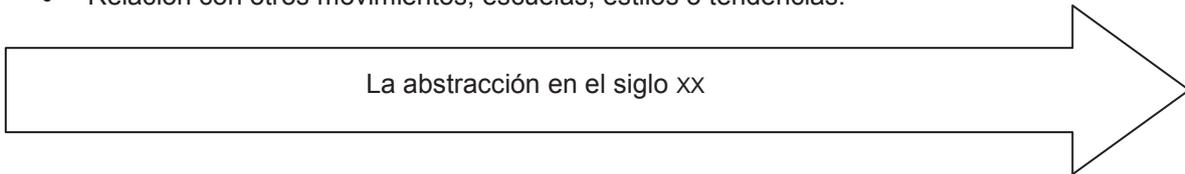
Ubicarán los diferentes momentos del arte abstracto mediante una línea del tiempo.

3.5. El arte abstracto a lo largo del siglo xx

A lo largo de los bloques 3 y 4, pudimos acercarnos a diferentes movimientos, artistas, tendencias, técnicas y posturas que cambiaron la concepción de lo que el arte y cómo éste se transforma por la necesidad del hombre de expresar su mirada influenciada por los cambios políticos, sociales y culturales, sufridos a lo largo del siglo xx.

En esta sesión realiza una línea del tiempo donde se muestre la siguiente información.

- Movimiento, escuela, estilo o tendencia.
- Explicación corta del movimiento, escuela, estilo o tendencia.
- Características del movimiento, escuela, estilo o tendencia.
- Técnicas.
- Artistas.
- Relación con otros movimientos, escuelas, estilos o tendencias.

Autoevaluación

Encuentra en la siguiente sopa de letras cinco nombres de alguno de los movimientos, escuelas, tendencias o estilos artísticos.

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

Respuestas a la autoevaluación

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

Autoevaluación

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
Secuencia 3. Movimientos artísticos en la abstracción lírica. 3.1. El <i>action painting</i> en el expresionismo abstracto. 3.2. Los combines de Robert Rauschenberg. 3.3. El tachismo en el arte abstracto. 3.4. Una nueva forma de ver el arte abstracto. 3.5. El arte abstracto a lo largo del siglo XX.	Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona. Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares. Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes artistas mencionados. Asiste a diferentes espacios culturales, con la finalidad de que visites diferentes exposiciones donde puedas ver imágenes abstractas. Revisa las siguientes páginas. www.artenautas.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes	Busca imágenes de los artistas mencionados e identifica las similitudes que tienen sus obras. Realiza un cuadro donde menciones algunas de las obras en las que predominen los diferentes tipos de abstracción vistos en esta secuencia.

Bibliografía

Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas / Artes plásticas*, México, Trillas, 2007.

El abc de la foto, Nueva York, Phaidon Press, 2000.

Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Art Blume, 2008.

Prette, María y Alfonso de Giorgis, *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editores, 2002.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano, 2006 (Libros del Rincón).

Bloque 5

Arte colectivo

Propósito

Conocer el proceso básico de realización de la pintura mural y su historia en distintos lugares y épocas, especialmente en México.

Explorar las posibilidades de creación visual que ofrecen el ensamblaje y la instalación como medios de producción del arte contemporáneo.

Secuencia de aprendizaje 1

Manifestaciones sociales: la pintura mural, el *graffiti* y el esténcil

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán las características de distintos momentos en la historia de la pintura mural de México y de otras culturas.

Temas

- 1.1. Diferentes épocas de la pintura mural
- 1.2. La pintura mural en la plástica precolombina
- 1.3. Técnicas de la pintura mural
- 1.4. Pintura mural en México
- 1.5. El mural de la comunidad
- 1.6. El *graffiti*
- 1.7. El *graffiti* en la comunidad
- 1.8. El esténcil

Contenido

Sesión 65. La pintura mural a través del tiempo

Propósito

Reconocerán las diversas épocas y culturas que realizaron pintura mural mediante una línea del tiempo ilustrada.

1.1. Diferentes épocas de la pintura mural

La pintura mural es una de las primeras manifestaciones artísticas. Si recordamos, desde la prehistoria el hombre usó las paredes de las cavernas para expresar y narrar su entorno; en ellas se refugiaba

pasando jornadas largas que les permitían plasmar las actividades de su vida cotidiana, como la caza de animales.

En esta primera secuencia de aprendizaje, realizaremos un recorrido por las culturas que hicieron uso de la pintura mural como forma de expresión y entenderemos la relación estrecha que tiene con el arte colectivo, ya que la pintura mural es de las primeras manifestaciones artísticas que surgieron a partir de una tarea colectiva y no sólo individual.

A continuación, te presentamos un panorama general sobre la presencia de la pintura mural en diferentes culturas.

- En Grecia y Roma se observarían pinturas de gran formato sobre las paredes de los templos, en las que se representaba parte de la vida de esta cultura, de sus creencias, personajes y situaciones importantes como rituales, dioses, emperadores, etcétera.
- En América existen murales que realizaron las culturas prehispánicas, obras de gran magnitud y complejidad, tanto simbólica como técnica, que muestran un ejemplo de la dimensión de las culturas mesoamericanas, al tratarse de culturas avanzadas con un alto grado de experimentación. Si prestamos atención a los murales prehispánicos, nos percataremos de que todavía se encuentran completos, lo que los ha ido deteriorando son las circunstancias externas.
- En oriente esta técnica se extendió hacia Japón, Corea e India, donde aún se aprecian pinturas con temas **budistas**, realizadas en cuevas.
- En Egipto, la pintura mural tuvo un desarrollo grande, un ejemplo son las cámaras mortuorias en donde se hacían murales que las cubrían completamente, representando la vida en el más allá mediante figuras simbólicas. Estas obras fueron realizadas con la técnica del temple que te explicaremos más adelante.
- En la Edad Media, la pintura mural se utilizó para adornar los techos, bóvedas y paredes de los templos, mansiones y castillos.
- Durante el Renacimiento se hizo gran uso de la pintura mural, plasmando temas bíblicos y batallas heroicas, un ejemplo es la famosa capilla sixtina pintada por Miguel Ángel.
- Siglos más tarde, la pintura mural tomaría gran fuerza con los artistas mexicanos, creando todo un movimiento pictórico conocido como *muralismo mexicano*.

Realiza una investigación donde identifiques la pintura mural de las épocas mencionadas en la sesión. Posteriormente, con la información que hayas obtenido, realiza en media cartulina una línea del tiempo ilustrada, donde menciones la cultura y la época, y hagas un dibujo que represente algún mural característico que te permita ubicar el tiempo y el lugar donde fue realizado.

Autoevaluación

Relaciona las siguientes columnas completando las ideas.

1	En Grecia y Roma
2	Las culturas mesoamericanas
3	En la edad media, la pintura mural se representó
4	En Egipto, la pintura mural
5	En la India
6	En el renacimiento

A	se representaban temas budistas.
B	muestran en sus murales una complejidad simbólica y técnica.
C	la pintura mural representaba a los dioses y emperadores.
D	en los templos, mansiones y castillos.
E	se usó para adornar las cámaras mortuorias.
F	la pintura mural plasmó temas bíblicos.

Respuestas a la autoevaluación

1. C; 2. B; 3. D; 4. E; 5. A; 6. F.

Sesión 66. La pintura mural prehispánica

Propósito

Reconocerán la importancia de la pintura mural en las culturas precolombinas.

1.2. La pintura mural en la plástica precolombina

Al hablar de la plástica precolombina, se hace referencia a las culturas que se desarrollaron y dejaron un gran legado cultural en lo que hoy es México. Estas culturas muestran gran complejidad en sus diferentes manifestaciones, como la arquitectura, la escultura y la pintura, mostrando en esta última un avanzado desarrollo técnico, consecuencia de la experimentación con diversos materiales, pigmentos y herramientas.

Si observamos la estética de estas culturas, encontraremos que lo que buscaban plasmar en sus manifestaciones artísticas era lo mágico y religioso de su cultura, por lo que representaban escenas de la naturaleza ligadas a la magia, los ritos donde los personajes principales eran sus deidades y por último los mitos donde sus dioses demostraban sus hazañas. Esto hizo que su plástica se caracterizara por la sublimidad dada en parte por la majestuosidad de lo que la naturaleza les presentaba.

Para la realización de sus murales, es decir, de sus obras pictóricas de grandes formatos realizadas sobre una pared, los habitantes precolombinos necesitaban de un gran grupo de personas que ayudaran a la creación de estas pinturas, es decir, formaban colectivos de trabajo para poder realizar las extensas pinturas en las construcciones arquitectónicas; en muchos casos, las pinturas tenían un papel de decoración, pero en otros formaban parte de una ofrenda o tributo a sus deidades.

Los primeros dibujos hacían alusión a lo que posteriormente se desarrollaría como pintura mural; si recordamos, al principio se dibujaban siluetas sobre las paredes de las cavernas, con la intención de hacer una representación naturalista del acto de cazar, mostrando al cazador o al sujeto a cazar que podía ser un reno o venado.

Posteriormente, con el desarrollo de las culturas precolombinas, los habitantes realizaron las pinturas sobre su arquitectura. Por ejemplo, Cholula era una de las ciudades sagradas en donde florecieron varias de las culturas, aunque posteriormente fue habitada por los teotihuacanos, en esta ciudad se desarrolló la

pintura mural y la cerámica policromada; sus murales presentan una línea continua, es decir, una línea constante que marca la silueta de los cuerpos, un ejemplo es el *Mural de los bebedores*.

En cambio, en Cacaxtla, en el estado de Tlaxcala, se muestran construcciones también de tipo teotihuacano, con murales en los que se aprecia la gran influencia de las regiones mayas en Oaxaca. Estos murales muestran mucho color debido al uso de pigmentos naturales y a la presencia de la línea que ayuda a trazar las figuras, teniendo como consecuencia la sobreposición de las formas que son las que crean la idea de espacio en la obra.

Una de las culturas más avanzadas fue la maya, que se estableció en diferentes zonas, como Chiapas, Yucatán, Tabasco, Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta cultura es una de las más importantes en el desarrollo de la pintura mural, mostrando no sólo representaciones, sino también una narratividad en sus escenas, haciendo que se comenzara a ver la pintura mural como un recurso formativo y didáctico para el conocimiento de sus deidades, ya que sus pinturas murales llevaban una estrecha relación con la escritura, donde la imagen funcionaba como representación de la palabra.

Para muchos historiadores, la complejidad de los murales mayas es similar a la de las pinturas renacentistas, siendo que las dos presentan un conjunto de códigos, símbolos y alegorías por descifrar, teniendo como herramienta para esta tarea la narratividad.

Los murales mayas, así como los teotihuacanos, presentaban el uso de la línea, simplicidad en la representación y una composición donde predominaba siempre el uso del perfil de los personajes, permitiendo al espectador tener una narratividad de las acciones, un ejemplo son las pinturas de Bonampak que hoy en día no se conservan en su totalidad.

Tomando en cuenta algunas de las culturas precolombinas que desarrollaron la pintura mural, busca en libros, revistas, postales o Internet, algunas imágenes de murales, posteriormente realiza una historia donde narres la escena representada en la pintura, así como el momento en que se realizó el mural.

Posteriormente, de manera grupal, realicen un debate, exponiendo sus argumentos sobre la importancia de las obras realizadas en colectivo.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que realice durante toda esta secuencia de aprendizaje una línea del tiempo ilustrada, donde todos los alumnos aporten una representación gráfica de las diferentes culturas precolombinas. Se recomienda que abarquen las siguientes culturas:

- Olmeca
- Huasteca
- Zapoteca
- Maya
- Teotihuacana
- Mixteca
- Totonaca

Autoevaluación

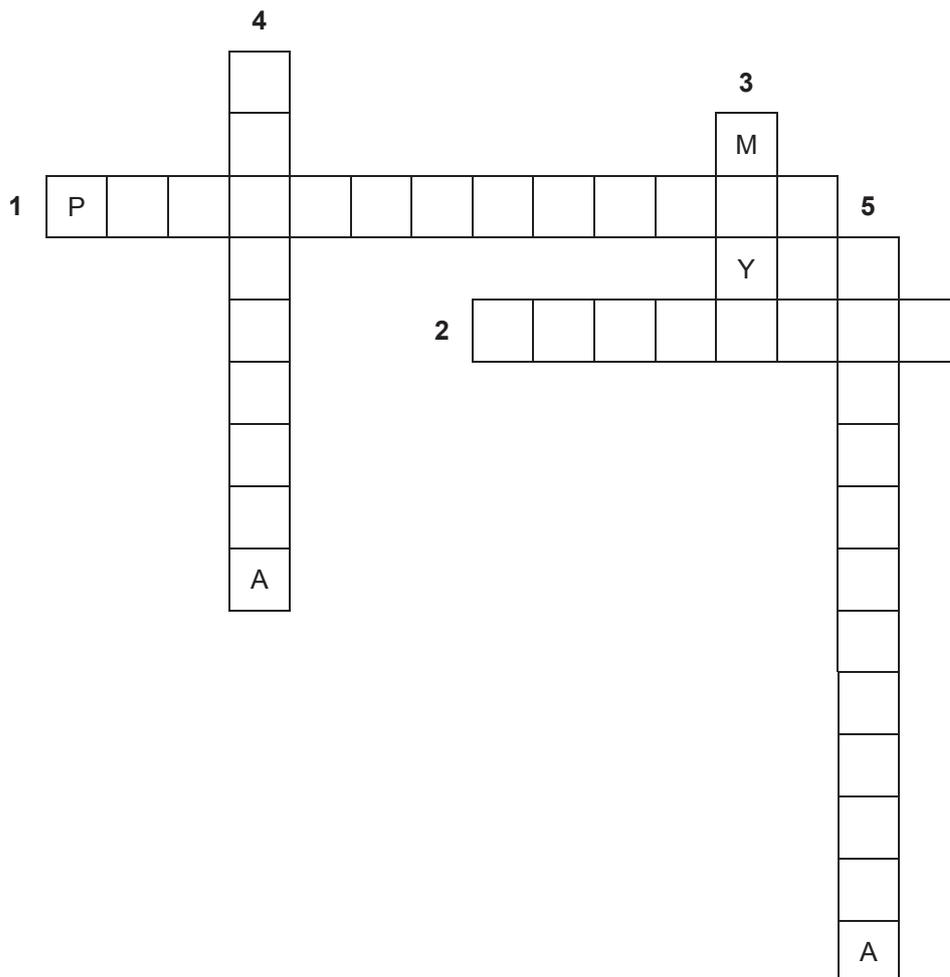
Realiza el siguiente crucigrama completando las oraciones.

Horizontal

1. Se conoce como culturas _____ a aquellas que se desarrollaron en lo que hoy es México.
2. En los murales de las culturas precolombinas, los personajes principales eran sus _____.

Vertical

3. La cultura _____ expresa narrativa en sus escenas.
4. La cultura maya lleva estrecha relación con la _____.
5. Las culturas maya y _____ muestran en sus murales el uso de la línea simple para delimitar sus formas.

Respuestas a la autoevaluación

1. Precolombinas
2. Deidades
3. Maya
4. Escritura
5. Teotihuacana

Sesión 67. La técnica de la pintura mural

Propósito

Identificarán el uso de la técnica de encáustica en la pintura mural.

1.3. Técnicas de la pintura mural

La pintura mural, siendo una de las manifestaciones más antiguas, ha evolucionado en su manejo técnico; teniendo principalmente dos técnicas, la pintura al seco y al fresco. Se le conoce como pintura al seco a aquella que técnicamente sigue un proceso donde se prepara primero el revoco seco, es decir, que el revestimiento exterior tiene que estar seco y debe ser preparado a partir de una mezcla de agua, arena, cal o cemento. Para después añadir en el muro pigmentos, los cuales quedarán fijados en el muro con la aplicación de un aglutinante, los más comunes son la cal, el óleo y la témpera.

En cambio, en la pintura mural al fresco, el revoco, que es el revestimiento exterior, se debe encontrar húmedo al aplicar los pigmentos, permitiendo que éstos sean aglutinados debido a su absorción por la cal.

En la antigüedad, los egipcios, griegos y romanos, usaron diversas técnicas para la elaboración de sus murales, como el temple, el fresco y la encáustica. En el temple, aglutinaban con agua, goma, **colas** y huevo. Algunas gomas y colas eran adquiridas de aceites naturales de árboles o semillas como la linaza.

En el fresco, la cal y los pigmentos son colocados sobre la superficie húmeda, primero el artista prepara el muro aplicando una capa delgada de yeso, posteriormente la cal y, sobre la superficie todavía húmeda, los pigmentos; ésta es la razón del nombre de la técnica. Durante el proceso de elaboración, el artista debe tener mucho cuidado y exactitud.

Por último, se encuentra la encáustica, una de las técnicas más antiguas, su invención se atribuye a Polignoto, un pintor griego de mediados del siglo, para muchos es considerado el primer pintor de la antigüedad. La encáustica se llegó a usar en diversos soportes, como madera, mármol, yeso, entre otros.

En esta técnica se mezcla la cera con los pigmentos para su manejo y fijación sobre el soporte. Este tipo de técnica muralista siempre presenta un efecto denso, debido a la preparación de la mezcla, por lo que su aplicación no llega a ser sólo de pincel, sino también se usa la espátula que es previamente calentada. Posteriormente se comenzó a usar resina en lugar de cera.

Para la realización de tu pintura a partir de la técnica de la encáustica, se recomienda que sigas los siguientes pasos.

1. Tener un espacio amplio e iluminado.
2. Tener los materiales a la mano.
3. Realizar un boceto de la composición que se realizará en papel.
4. Plasmar sobre la tabla de triplay la composición de la pintura que se realizará.
5. Colocar la vela sobre el plato para no ensuciar el espacio.
6. Prender la vela.
7. Sostener la espátula sobre la vela prendida para calentarla.

8. Colocarse con la crayola y la espátula caliente sobre la zona donde se aplicará el color.
9. Juntar y presionar la crayola sobre la superficie caliente con la finalidad de que se derrita la cera sobre el soporte.
10. Realizar con detalle cada una de las zonas de tu pintura encáustica.

Es necesario que en toda la actividad muestres respeto, orden y paciencia, ya que es una actividad laboriosa.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos realicen una investigación visual sobre diferentes murales donde puedan observar el uso de las técnicas mencionadas con anterioridad.

Será adecuado que realicen alguna de las técnicas, para ello se recomienda que experimenten con la encáustica. Es importante que en el aula exista orden durante la actividad y contar con el siguiente material.

- Un paquete de crayolas de diferentes colores, uno por cada alumno.
- Espátula con mango, una por cada alumno.
- Tablas de triplay de formato pequeño, una por cada alumno.
- Una vela por cada alumno.
- Un plato por cada alumno.
- Papel.

Autoevaluación

Conforme a la actividad realizada sobre la técnica de la encáustica, numera en orden los pasos que seguiste para realizar el ejercicio.

Orden	Pasos
	Colocar la vela sobre el plato para no ensuciar el espacio.
	Realizar un boceto en papel de la composición que se realizará.
	Plasmar sobre la tabla de triplay la composición de la pintura que se llevará a cabo.
	Sostener la espátula sobre la vela prendida para calentarla.
	Tener los materiales a la mano.
	Realizar con detalle cada una de las zonas de tu pintura encáustica.
	Prender la vela.
	Tener un espacio amplio e iluminado.
	Colocarse con la crayola y la espátula caliente sobre la zona donde se aplicará el color.
	Juntar y presionar la crayola sobre la superficie caliente con la finalidad de que se derrita la cera sobre el soporte.

Respuestas a la autoevaluación

Orden	Pasos
5	Colocar la vela sobre el plato para no ensuciar el espacio.
3	Realizar un boceto en papel de la composición que se realizará.
4	Plasmar sobre la tabla de triplay la composición de la pintura que se llevará a cabo.
7	Sostener la espátula sobre la vela prendida para calentarla.
2	Tener los materiales a la mano.
10	Realizar con detalle cada una de las zonas de tu pintura encáustica.
6	Prender la vela.
1	Tener un espacio amplio e iluminado.
8	Colocarse con la crayola y la espátula caliente sobre la zona donde se aplicará el color.
9	Juntar y presionar la crayola sobre la superficie caliente con la finalidad de que se derrita la cera sobre el soporte.

Sesión 68. Muralismo mexicano

Propósito

Reconocerán la importancia del muralismo en México como medio de expresión de sucesos sociales.

1.4. Pintura mural en México

Como hemos aprendido a lo largo de este ciclo escolar, el arte ha tenido diferentes manifestaciones, consecuencia de las necesidades de los artistas según su contexto histórico. En México también existió durante el siglo xx el renacimiento de la plástica mexicana, surgiendo uno de los movimientos pictóricos más importantes del arte mexicano, encabezado principalmente por los artistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y Jorge González Camarena, principalmente.

Estos artistas se desarrollaron durante los años veinte en diversas ciudades tanto de la República Mexicana como del extranjero, siendo para muchos Nueva York, en Estados Unidos, un espacio de encuentro y florecimiento del movimiento, así como de inspiración para artistas jóvenes que retomarían años más tarde algunos principios de la pintura de gran formato, tal es el caso del artista estadounidense Jackson Pollock, quien influenciado por su maestro muralista Diego Rivera, decidió dejar a un lado el caballete para realizar sus obras de gran formato sobre el suelo.

El muralismo mexicano se caracteriza porque en sus composiciones se hace presente el espíritu del contexto histórico y de la lucha social. En las pinturas murales, los artistas plasman escenas del pueblo rebelado sobre los sistemas opresivos, en estas obras se hacen presentes los personajes históricos que influyeron para que las rebeliones se llevaran a cabo, así como los lugares, objetos o situaciones que ayudan a narrar y dar una lectura histórica del suceso. Este movimiento pictórico surge como consecuencia de la Revolución Mexicana de 1910, su finalidad fue hacer un arte que formalmente fuera monumental y que sirviera para retratar la realidad del pueblo mexicano.

Otro de los temas que se plasman en la pintura mural, es la historia de la cultura mexicana, desde la época prehispánica, pasando por el mestizaje y la colonia, hasta nuestros días, mostrando las diversas etapas por las que ha pasado el pueblo mexicano. También se llegan a plasmar contenidos donde se muestra un futuro optimista sobre algún tema de relevancia enfocado a la ciencia, la tecnología o la educación. La pintura muralista se muestra principalmente en espacios públicos, sobre todo en edificios del gobierno.

El artista muralista después de la Revolución Mexicana se convirtió en un comunicador del sentimiento social, transmitiendo su veracidad por la representación realista del cuerpo humano y de las situaciones a las que se enfrenta el hombre. El color en el muralismo cobra un nuevo sentido, teniendo un papel

protagónico, ayudando a expresar y plasmar la identidad nacional del artista. Las técnicas usadas en su mayoría en el muralismo mexicano son el fresco y la encáustica; pero también se usan materiales experimentales, como es el caso de la pintura automotriz (piroxilina), usada por el artista David Alfaro Siqueiros en diferentes obras, como el polyforum Siqueiros, ubicado en el Distrito Federal; este espacio comprende la obra magna del artista, donde la arquitectura y la pintura son una sola, *La marcha de la humanidad* es el nombre del mural principal que abarca temas sociales, políticos y espirituales, donde Siqueiros intenta dejar huella en el pensamiento de quien ve su obra, haciendo uso de murales que abarcan todas las **perspectivas** del espectador. Posteriormente, artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Juan O'Gorman y O'Higgins, harían uso de otro tipo de materiales para realizar sus murales, como mosaicos o losetas.

La pintura mural sigue siendo hasta nuestros días una de las manifestaciones artísticas más constantes, al grado de ser el movimiento pictórico mexicano con mayor fuerza histórica.

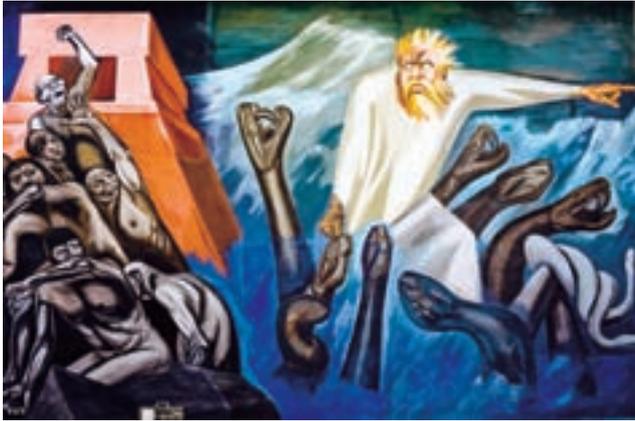
Observa estas imágenes de la pintura mural.

Diego Rivera, del edificio histórico de la SEP. Foto Arturo Ventura Pérez

David Alfaro Siqueiros, Castillo de Chapultepec, Ciudad de México

José Clemente Orozco, *La epopeya de la civilización americana*

Tomando en cuenta la importancia de la pintura mural como una forma de expresión social, elabora un proyecto donde ideas un mural. Para ello, primero realiza una lista de los temas que abarcarás, recuerda hablar de una situación de la vida en tu comunidad, delimita quiénes aparecerán, cómo comunicarás lo que deseas, la composición de los elementos y qué secuencia tendrán las imágenes.

No olvides que la narración en la pintura mural es muy importante, por lo que no debes de perder de vista qué deseas comunicar de aquella situación social delimitada desde el principio. Después de tener claras las ideas anteriores, realiza un boceto donde muestres la composición y los elementos que conformarán tu mural, para su realización haz uso de media cartulina, colores pastel o lápices.

Autoevaluación

Señala si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas.

1. Diego Rivera es uno de los exponentes del muralismo mexicano.
V F
2. El artista Jackson Pollock fue influenciado por el muralismo.
V F
3. En las obras del muralismo mexicano se plasma principalmente el contexto histórico y la lucha social del pueblo.
V F
4. Los temas del muralismo mexicano sólo plasman escenas de la Revolución Mexicana.
V F
5. El muralismo mexicano surge como consecuencia de la Revolución Mexicana.
V F

Respuestas a la autoevaluación

1. V; 2. V; 3. V; 4. F; 5. V.

Sesión 69. Elaboración de una pintura mural

Propósito

Elaborarán un proyecto de pintura mural para la comunidad.

1.5. El mural de la comunidad

En la sesión anterior identificamos la importancia del **muralismo mexicano**, como una manifestación artística donde su creador habla del contexto histórico y social en el que vive.

En esta sesión, realizarás un proyecto en grupo con la finalidad de que desarrollen una pintura mural que hable de su comunidad, para ello deberán hacer lo siguiente.

- Una lluvia de ideas de forma ordenada, para delimitar los elementos, personajes y situaciones que permitan narrar la historia de tu comunidad. Es importante que determinen el estilo que tendrá el mural, si será totalmente **figurativo o abstracto**.
- Posteriormente, deberán de realizar bocetos de las escenas que desean plasmar, para ello se recomienda que delimiten labores, es decir, que se distribuyan las escenas y personajes, así cada uno realizará el diseño de una parte del mural.
- Discutan todos los bocetos y lleguen a un acuerdo de cómo deberá ser la composición; recuerden la importancia de desarrollar una narración en el mural.
- Por último, de manera grupal, realicen el boceto final, donde muestren los personajes, los objetos y las escenas en conjunto y totalidad; también tomen en cuenta los elementos visuales como la composición, el color y la perspectiva.

Ahora que ya tienen el boceto del mural para la comunidad, es importante que de manera individual realicen un texto de una cuartilla donde connoten y denoten los elementos que aparecen en él. Discutan en grupo sus textos y realicen uno final con los comentarios de todos, concluyendo con la importancia que tiene el mural para la comunidad.

Por último, organicéense de manera grupal para realizar una carpeta del proyecto, la finalidad es conseguir un patrocinio, es decir, un apoyo económico para poder llevar a cabo el mural, es indispensable que contenga los siguientes datos.

- A quién va dirigida la propuesta de patrocinio.
- Importancia del mural para la comunidad.
- Nombre del mural.
- Medidas del mural.
- Desglose de los materiales a usar.
- Propuesta del espacio para realizar el mural (puede ser un espacio público, donde toda la comunidad pueda observarlo).
- Bocetos de los diferentes personajes del mural.
- Boceto final del mural.
- Significado de los elementos que aparecen en el mural.
- Calendario de las actividades a realizar para la ejecución del mural.
- Reseña de los colaboradores en la realización del proyecto del mural.

Ya que tengan su carpeta, busquen patrocinios presentándola a las autoridades de su escuela, comunidad o a alguna empresa privada que desee colaborar con el proyecto.

Autoevaluación

Identifica y señala los puntos que debe contener la carpeta del proyecto para la realización del mural de la comunidad.

a) Boceto final del mural.

b) Biografías de los personajes del mural.

c) Proceso técnico del mural a realizar.

d) Significado de los elementos que aparecen en el mural.

e) Reseña de los colaboradores en la realización del proyecto del mural.

f) Calendario de las actividades a realizar para la ejecución del mural.

Respuestas a la autoevaluación

- a
- d
- e
- f

Sesión 70. El *graffiti* una extensión de la pintura mural

Propósito

Identificarán la evolución del graffiti y sus diferentes estilos.

1.6. El *graffiti*

El *graffiti* es una de las manifestaciones visuales de mayor práctica en la actualidad. La palabra graffiti proviene del griego *graphein*, que significa “escribir”. Tiene sus orígenes en Nueva York, en los años sesentas, donde un grupo de artistas influenciados por la música hip-hop comenzaron a realizar principalmente letras de su nombre o pseudónimo en los muros de las calles.

Uno de los primeros artistas en utilizar esta técnica fue conocido como Taki 183, quien años más tarde fue entrevistado por el periódico *New York Times*, donde comentó que Taki 183 era su pseudónimo y que se dedicaba a la mensajería. En esta entrevista, el artista explicó que en los lugares donde entregaba un paquete, hacía una firma, es decir, un graffiti con su pseudónimo. Esta acción causó gran popularidad entre los jóvenes, quienes comenzaron a imitar las pinturas de firmas en los muros de las calles, haciendo que en poco tiempo existieran cientos de firmas en diferentes espacios de la ciudad de Nueva York. La finalidad de los primeros graffiteros era realizar la mayor cantidad de firmas en diversos espacios, mientras más complicadas fueran, mayor prestigio tendrían en el núcleo de artistas del *graffiti*.

Al mismo tiempo que sucedía toda esta revolución en el mundo del *graffiti*, el artista Keith Haring comenzó a plasmar su obra en los muros de las calles, con la diferencia de que en sus *graffitis* aparecían dibujos animados en vez de firmas. Las imágenes de Haring pronto cobrarían un peso importante en el mundo del arte, haciendo que sus obras comenzarán a mostrarse en galerías.

Debido a la expansión del *graffiti* se comenzó a dar nombres a los diferentes tipos de letras, a continuación mostraremos un recorrido por los principales tipos de *graffiti*.

- El primer tipo de *graffiti* que surgió se le llamó firma o *tag*, se identifica fácilmente porque es el más sencillo, su escala es pequeña y el grado de complejidad es bajo.

- El segundo es el conocido como *bubble letters*, es decir, letras bombas, en este la firma se realiza por medio de letras redondeadas y gruesas, usando básicamente un color para el relleno y otro para el borde, haciendo que se enmarque la forma de la letra.
- El tercero es conocido como *Throw ups* (tirar para arriba) o como vomitado; consiste en letras con poco diseño que se producen en gran cantidad, dejando la calidad del diseño de letra, asimismo, la aplicación del color es uniforme, intentando usar la menor cantidad de aerosol por lo que causan un efecto de rayado, haciéndose notar los trazos.
- El cuarto tipo de letra es el *block letters* (bloque de letras), en este tipo las letras son simples pero el diseño si busca la originalidad y la complejidad. Las letras son grandes, sencillas, legibles, gruesas y los rellenos son simples.
- El quinto es el *wild style* (estilo salvaje); en éste, el estilo de las letras es muy complejo, ya no sólo está presente la forma de la letra, sino que se integran adornos y formas que permiten dar un estilo propio. En este tipo de *graffiti* aparecen conexiones por medio de líneas, curvas y picos, que permiten entrelazar cada una de las letras, también aparece el uso de las flechas.
- El sexto es el *model pastel*, conocido comúnmente como el estilo 3D, en éste, el artista se preocupa por realizar un diseño complejo de las formas, donde el uso de color también se encuentra planeado para encontrar la combinación correcta. Busca crear un efecto tridimensional en las letras, por lo que en ocasiones éstas y lo que dicen pasan a segundo plano, ya que el efecto atrae más al espectador; dicho efecto se logra por el uso del claroscuro, color, ángulo y perspectiva.
- El séptimo es el *dirty* (estilo basura), este diseño busca deformar y hacer menos estético el *graffiti*, por medio del color se quiere causar una sensación desagradable, haciendo que el estilo se vea sucio.
- El octavo es el *graffiti* orgánico, en el que se hace presente la fusión de todos los estilos anteriores; cada una de las letras tiene un carácter propio, adoptando forma de objetos. Con este estilo se inicia la integración de personajes y objetos en la creación artística.

En la actualidad, el *graffiti* ha seguido evolucionando, al grado de que ya no sólo se muestran letras, sino diferentes formas y composiciones complejas, que muestran escenas de la vida cotidiana.

A continuación, te mostramos una serie de *graffitis*, obsérvalos e intenta crear una propia interpretación de cada uno, posteriormente realiza una reflexión de media cuartilla, donde plantees tu punto de vista crítico sobre cada manifestación artística, tomando en cuenta las ventajas y desventajas que ha tenido en tu entorno. Asimismo plantea una solución para las desventajas que identifiques.

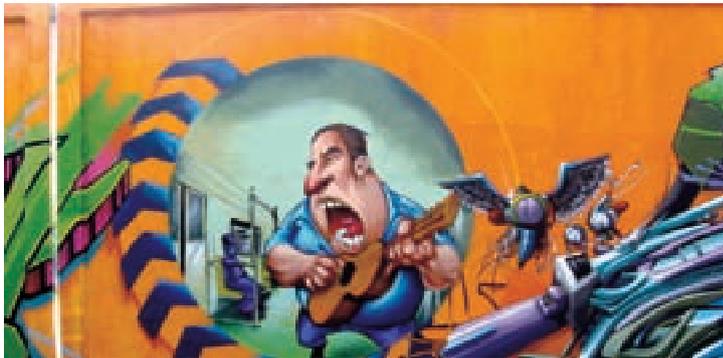
Graffitiarte, sin título, aerosol sobre concreto

Graffitiarte, sin título, aerosol sobre concreto

Graffitiarte, sin título, aerosol sobre concreto

Graffitiarte, sin título, aerosol sobre concreto

¿Dónde se encuentran?

¿Qué crees que significan?

¿Qué te transmiten?

¿Son de tu agrado? ¿Por qué?

Realiza una reflexión crítica sobre los *graffitis* que se han hecho en tu comunidad.

Con las reflexiones anteriores, realiza el diseño de un *graffiti*, para ello piensa en el motivo por el cual lo estás realizando, qué significa para ti y qué deseas comunicar. Para su realización puedes utilizar media cartulina, lápices de colores, acuarelas, pasteles o tintas.

Posteriormente, realiza el diseño de un *graffiti* donde el tema principal sea el calentamiento global. Realiza los siguientes pasos.

1. Investiga qué es el calentamiento global, apóyate en lo aprendido en la asignatura de tecnología.
2. Identifica quiénes son los más afectados ante dicho fenómeno natural.
3. Determina quiénes son los mayores causantes del calentamiento global.
4. Reflexiona sobre qué sería importante comunicar a la comunidad sobre dicho tema.
5. Define cuál es la finalidad del *graffiti* a realizar, si hacer visible el problema, alertar, o plantear una solución.
6. Determina cuál sería el mejor espacio para plasmar tu *graffiti*.
7. Realiza un diseño con las reflexiones anteriores.

Al terminar la sesión, comparte con el grupo tus diseños y retroaliméntense de manera grupal.

Autoevaluación

Numera los pasos que seguiste al realizar tu *graffiti* con el tema “El calentamiento global”.

	Realiza el diseño con las reflexiones.
	Reflexiona sobre qué sería importante comunicar a la comunidad.
	Investiga qué es el calentamiento global.
	Identifica quiénes son los más afectados con este fenómeno natural.
	Define cuál es la finalidad del <i>graffiti</i> a realizar.
	Determina quiénes son los mayores causantes del calentamiento global.
	Determina cuál sería el mejor espacio para plasmar tu <i>graffiti</i> .

Respuestas a la autoevaluación

7	Realiza el diseño con las reflexiones.
4	Reflexiona sobre qué sería importante comunicar a la comunidad.
1	Investiga qué es el calentamiento global.
2	Identifica quiénes son los más afectados con este fenómeno natural.
5	Define cuál es la finalidad del <i>graffiti</i> a realizar.
3	Determina quiénes son los mayores causantes del calentamiento global.
6	Determina cuál sería el mejor espacio para plasmar tu <i>graffiti</i> .

Sesión 72. El esténcil en los muros

Propósito

Identificarán el esténcil como una técnica proveniente de la pintura mural.

1.8. El esténcil

El esténcil (*stencil*) es una de las técnicas más antiguas, pues desde la antigüedad surgieron algunas acciones similares a las que realizan los artistas del esténcil en la actualidad. Pero fue hasta el siglo XX, durante el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas estadounidenses usaron el esténcil para señalar fácilmente las cajas que usarían para llevar su armamento.

Posteriormente, a mediados del mismo siglo, se comenzaría a usar la técnica del esténcil como una manifestación artística. En España, Italia y México se comienza a hacer uso del esténcil con fines propagandísticos. Pero es hasta finales del siglo XX, cuando **prolifera** entre las masas.

El esténcil en los muros de las calles siempre se muestra de forma sencilla y directa, la lectura del espectador por lo regular es acertada, ya que hace uso de la sencillez comunicativa de los medios masivos.

El esténcil en la actualidad es una de las manifestaciones callejeras más realizadas, por lo regular busca hacer una crítica hacia los medios masivos, de su uso y manejo, haciendo reflexionar al espectador que transita en la calle y los observa. Hace uso de la **sátira** y de las imágenes de la publicidad que son reinterpretadas.

Uno de los expositores contemporáneos más importantes del estencil, es el inglés Banksy, quien sale a las calles y plasma, mediante su plantilla y pintura en aerosol, formas que buscan mostrar su crítica hacia personajes o situaciones de la sociedad en la que vive; en sus composiciones es característico el humor **sarcástico** que maneja.

Realiza una investigación sobre el uso del estencil en la vida actual y su relación con la pintura mural, para ello haz uso de Internet, libros y revistas. Posteriormente, elige uno que sea de tu agrado y explica qué te provoca.

Autoevaluación

Identifica si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas.

1. Durante el periodo de las guerras, el estencil fue usado para identificar las cajas de armamento.

V

F

2. A mediados del siglo xx, el estencil se usó en España y México como propaganda.

V

F

3. El estencil transmite un mensaje de forma sencilla y directa.

V

F

4. El estencil tiene su origen en la escuela renacentista.

V

F

5. El estencil hace uso de la sátira para comunicar lo que se desea.

V

F

Respuestas a la autoevaluación

1. V; 2. V; 3. V; 4. F; 5. V.

Autoevaluación

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 1. Manifestaciones sociales: la pintura mural, el graffiti y el estencil</p> <p>1.1. Diferentes épocas de la pintura mural</p> <p>1.2. La pintura mural en la plástica precolombina</p> <p>1.3. Técnicas de la pintura mural</p> <p>1.4. Pintura mural en México</p> <p>1.5. El mural de la comunidad</p> <p>1.6. El <i>graffiti</i></p> <p>1.7. El <i>graffiti</i> en la comunidad</p> <p>1.8. El estencil</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Directorio de espacios artísticos de la comunidad.</p> <p>Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes artistas mencionados.</p> <p>Asiste a diferentes espacios culturales con la finalidad de que identifiques la influencia del muralismo mexicano y los artistas contemporáneos.</p> <p>Revisa las siguientes páginas. www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes</p>	<p>Busca imágenes de los artistas del movimiento muralista mencionados e identifica las similitudes que tienen sus obras.</p> <p>Realiza una lista de lugares donde puedan asistir a presentar su proyecto sobre Pintura mural para la comunidad.</p> <p>Realiza visitas a espacios públicos o edificios que alberguen murales de algunos de los muralistas mexicanos.</p> <p>Observa las manifestaciones urbanas como el <i>graffiti</i> y el estencil, posteriormente reflexiona sobre lo que te produce observarlas.</p>

Glosario

Abstracto. Que carece de una forma figurativa o semejante a una imagen de la realidad.

Budista. Que sigue las enseñanzas de la doctrina religiosa y filosófica, fundada en la India por Buda en el siglo VI antes de Cristo.

Colas. Se le llama así a la preparación de un pegamento natural.

Figurativo. Que es semejante a las formas de la realidad.

Muralismo mexicano. Se le conoce al movimiento pictórico del siglo XX, donde los artistas toman los sucesos históricos y sociales como tema principal.

Perspectiva. Es la construcción por medio de planos de volúmenes, con la finalidad de crear profundidad.

Prolifera. Que se aumenta o reproduce una cosa.

Sarcástico. Es un comentario o crítica en burla que tiende a la exageración.

Sátira. Obra donde se plantea una situación ridícula con la finalidad de hacer un comentario mordaz.

Bibliografía

Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas / Artes plásticas*, México, Trillas, 2007.

El abc de la foto, Nueva York, Phaidon Press, 2000.

Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Art Blume, 2008.

Prette, María y Alfonso De Giorgis, *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editores, 2002.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano, 2006 (Libros del Rincón).

Los artistas contemporáneos en el arte colectivo

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos colaborarán en la realización de producciones visuales colectivas (murales y instalaciones o ensamblajes); e identificarán la instalación como medio de producción del arte contemporáneo.

Temas

- 2.1. Los artistas en el colectivo
- 2.2. Producción de una instalación artística
- 2.3. Producción de una intervención de espacio
- 2.4. Producción de un proyecto de cartel
- 2.5. Producción colectiva de un mural
- 2.6. Planeación de una exposición
- 2.7. Difusión de la exposición final a la comunidad
- 2.8. La inauguración de la exposición final de la comunidad

Contenido

Sesión 73. La idea de colectivo en el arte

Propósito

Crearán un grupo colectivo para la elaboración de una producción visual.

2.1. Los artistas en el colectivo

Por lo regular, la visión que se tiene de una obra de arte nunca es vista como colectivo, sino más bien como la creación de un artista que posee un estilo propio y pertenece a un movimiento social, el cual comparte características similares a las de otros artistas.

Pero si reflexionamos, el quehacer colectivo surge desde las civilizaciones antiguas, en las que se necesitaba de miles de hombres para levantar inmensas arquitecturas, palacios, etcétera. Asimismo, el arte colectivo se muestra en diferentes grupos de artistas que buscan una misma preocupación. A partir del trabajo colectivo se pueden estudiar diferentes culturas que realizaron piezas de barro, madera o arcilla con la misma temática y finalidad. Por ejemplo, en la actualidad la industria del cine y la televisión trabajan con colectivos de creativos para poder realizar una propuesta más innovadora a partir del punto de vista de diferentes personas.

En la historia del arte, la idea de colectivo empieza a cobrar fuerza con los artistas impresionistas, quienes deciden realizar su trabajo en espacios colectivos, preocupados por una misma situación. Los impresionistas abrirían toda esta idea de colectivos en el arte, aunque en años anteriores ya existía algo similar en los talleres de diferentes artistas. El funcionamiento como colectivo tiene más auge en

movimientos posteriores, al grado de que algunos grupos de artistas se dan a conocer como colectivos, es decir, en el núcleo artístico se mueven juntos para realizar exposiciones, ya que su producción parte de rasgos similares en cuanto al medio, tema o contexto en el que se encuentran.

Los colectivos en la actualidad tienen gran peso, ya que sirven como un espacio de retroalimentación constante, debido a que el proceso de la obra es visto por los diferentes integrantes. En ocasiones existen colectivos que realizan entre todos una sola pieza artística, es decir, todos contribuyen en la ejecución de la obra; para ello reflexionan la propuesta y la crean en conjunto. En la actualidad se ven diversas propuestas de instalación, videoarte o intervención de espacios que son realizadas en colectivo.

Te imaginas realizar tu producción de la mano de un grupo de compañeros, es decir, que lo realizado en dibujo, pintura, fotografía, escultura, sea guiado por la visión de tus compañeros.

Para esta secuencia de aprendizaje deberás trabajar en colectivo, por lo que en la presente sesión te invitamos a que te organices con tus compañeros de clase para que organicen su colectivo.

Los puntos que deben tomar en cuenta para la creación de su colectivo son los siguientes:

- Discutir el nombre que tendrá el colectivo; éste deberá hacer referencia a la propuesta visual de los artistas que integran el grupo.
- Plantear el enfoque del colectivo; puede estar basado en las preocupaciones que tienen, para ello pueden definir un tema.
- La producción deberá tener un punto de encuentro, es decir, que las obras realizadas presentarán rasgos comunes en cuanto al tema, medio o contexto.
- El colectivo deberá proponer un calendario de producción para que todos tengan la obra en la fecha acordada.
- El colectivo deberá organizar juntas de trabajo donde cada uno de los integrantes exponga y hable de la producción realizada.
- El colectivo deberá integrar una carpeta con la propuesta de todos los integrantes, para realizar la selección de la obra.
- El colectivo presentará la obra en una misma exposición.

Tomando en cuenta los puntos anteriores, organízate con tus compañeros para realizar su colectivo, planteen cuál será la propuesta de la obra que van a realizar.

Posteriormente, realicen entre todos un texto descriptivo sobre el enfoque que tendrá el colectivo, para ello considerarán los puntos anteriores; al terminar, presenten su propuesta frente al grupo.

Autoevaluación

Menciona cinco de los puntos que se deben tomar en cuenta para la creación de un colectivo.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Respuestas a la autoevaluación

Las respuestas pueden contener algunos de los siguientes aspectos:

- Discutir el nombre que tendrá el colectivo; éste deberá hacer referencia a la propuesta visual de los artistas que integran el grupo.
- Plantear el enfoque del colectivo; puede estar basado en las preocupaciones que tienen, para ello pueden definir un tema.
- La producción deberá tener un punto de encuentro, es decir, que las obras realizadas presentarán rasgos comunes en cuanto a tema, medio o contexto.
- El colectivo deberá proponer un calendario de producción para que todos tengan la obra en la fecha acordada.
- El colectivo deberá organizar juntas de trabajo donde cada uno de los integrantes exponga y hable de la producción realizada.
- El colectivo deberá integrar una carpeta con la propuesta de todos los integrantes, para realizar la selección de la obra.
- El colectivo presentará la obra en una misma exposición.

Sesión 74. La instalación

Propósito

Realizarán en colectivo una instalación de algún tema de relevancia para la comunidad.

2.2. Producción de una instalación artística

La instalación es uno de los géneros más importantes dentro del arte contemporáneo, sus inicios datan del año 1970. La finalidad de la instalación es crear toda una experiencia en un espacio, dando diferentes posibilidades interpretativas al espectador que lo transita. La interpretación de una instalación siempre estará dada por las experiencias propias del espectador.

Para muchos historiadores, el inicio de la instalación es atribuido al artista dadaísta Marcel Duchamp, quien fue el primero en incorporar objetos de la vida cotidiana y reestructurar su significado como obra de arte.

El artista crea objetos con la finalidad de poder hacer una escenificación para comunicar una sensación, por lo tanto, para muchos la instalación ha sido una de las manifestaciones más enriquecedoras brindando diversas posibilidades tanto al artista como al espectador, al grado de que muchos artistas opinan que la realización de instalaciones permite al espectador ponerse en su lugar.

La instalación no sólo permite crear una pieza artística, sino compartir una experiencia en el espacio que se habita. Esta sensación es lograda gracias al uso de diversos materiales. En la instalación se puede llegar a usar cualquier tipo de material siempre y cuando éste ayude a la formación del significado de lo que el creativo desea comunicar, es decir, que se pueden usar elementos **perdurables** o **perecederos**. También cabe señalar que existen instalaciones para despertar cada uno de los sentidos, así puede haber instalaciones sonoras u otras que buscan desarrollar el olfato o el tacto, por ejemplo, hay instalaciones que son realizadas en espacios abiertos, en donde los artistas colocan objetos que produzcan algún sonido al caminar por el pasto.

En esta sesión desarrolla con los integrantes de tu colectivo, la propuesta de una instalación, para ello pueden hacer uso de materiales reciclados.

Para la realización de la instalación, partan de un problema existente en la comunidad, no olvides que la instalación es una expresión artística directa que se encuentra en el espacio cotidiano, es decir, que el espectador transita la obra de arte porque se encuentra inmersa en su entorno. Recuerda que la instalación puede ayudar a reflexionar a la comunidad sobre un tema fuerte o delicado.

Lleven a cabo los siguientes pasos para hacer la propuesta de instalación.

1. Con los integrantes del colectivo realiza una lluvia de ideas para delimitar el tema a tratar, recuerda que deberá ser de importancia para la comunidad.
2. Delimitado el tema, reflexionen sobre qué materiales pueden comunicar de mejor forma lo que desean expresar, para ello también identifiquen cuál de los cinco sentidos es el que más se desea desarrollar.
3. Determinen el espacio adecuado para realizar la instalación.
4. Realicen bocetos, especificando cómo será la colocación de los objetos en el espacio.
5. Realicen un texto donde especifiquen el significado, la finalidad e importancia de la instalación.
6. Posteriormente, organicen todos los materiales a usar.
7. Ejecuten la instalación entre todos los integrantes del colectivo.
8. Compártanla con su comunidad, realizando difusión entre los compañeros de clase.

Autoevaluación

Numera los pasos que seguiste con tu colectivo para realizar la instalación.

	Realizamos bocetos, especificando el acomodo de los objetos en el espacio.
	Ejecutamos la instalación entre todos los integrantes del colectivo.
	Organizamos todos los materiales a usar.
	Determinamos el espacio adecuado para realizar la instalación.
	Compartimos con la comunidad la instalación.
	Realizamos un texto donde especificamos el significado, la finalidad e importancia de la instalación.
	Entre todos los integrantes del colectivo realizamos una lluvia de ideas para delimitar el tema a tratar.
	Delimitamos el tema y reflexionamos sobre los materiales a utilizar.

Respuestas a la autoevaluación

4	Realizamos bocetos, especificando el acomodo de los objetos en el espacio.
7	Ejecutamos la instalación entre todos los integrantes del colectivo.
6	Organizamos todos los materiales a usar.
3	Determinamos el espacio adecuado para realizar la instalación.
8	Compartimos con la comunidad la instalación.
5	Realizamos un texto donde especificamos el significado, la finalidad e importancia de la instalación.
1	Entre todos los integrantes del colectivo realizamos una lluvia de ideas para delimitar el tema a tratar.
2	Delimitamos el tema y reflexionamos sobre los materiales a utilizar.

Sesión 75. Intervención de espacios en el arte

Propósito

Realizarán el diseño de una intervención de espacio en un lugar de su comunidad.

2.3. Producción de una intervención de espacio

La intervención en el arte es otra de las manifestaciones más comunes, sobre todo en las grandes ciudades, donde llega a jugar un papel paralelo de crítica hacia los medios masivos. Es en sí una acción que busca modificar el espacio, objetos o situaciones dentro de un entorno.

Uno de los artistas que más ha aportado a este género del arte contemporáneo es Christo, quien interviene en espacios u objetos por medio de materiales. Realizó una intervención de un edificio tapándolo con una gran tela, como se cubre con un mantel una mesa, esta acción hizo que se modificara radicalmente el entorno.

En esta sesión con los integrantes de tu colectivo, desarrolla la propuesta de intervención a un espacio público de tu comunidad. Te recomendamos que primero investigues en libros, revistas o Internet el trabajo de diferentes artistas contemporáneos que desarrollen su trabajo con este género.

Para la realización de la intervención, elijan un lugar importante de su comunidad, no olviden que la intervención es una acción que modifica el espacio y por consecuencia la experiencia que se tiene de él. Recuerden que la intervención puede ayudar a reflexionar a la comunidad sobre un tema fuerte o delicado.

Realiza los siguientes pasos para la elaboración de la propuesta de intervención de un espacio público de tu comunidad.

1. Con los integrantes del colectivo, realiza una lluvia de ideas para delimitar el lugar de la comunidad donde se realizará la acción.
2. Delimitado el lugar, seleccionen el tema, reflexionen sobre los materiales a usar y qué es lo que desean comunicar.
3. Realicen bocetos de la intervención, especificando cómo será usado el material.
4. Realicen un texto donde especifiquen el significado, la finalidad e importancia de la intervención realizada.
5. Realicen una carpeta donde muestren el desarrollo de la propuesta de intervención de un espacio de su comunidad, para que en un futuro puedan realizar el proyecto colectivo.
6. Compartan el proyecto con su comunidad.

Autoevaluación

Numera los pasos que realizaste con tu colectivo para la propuesta de intervención.

	Con los integrantes del colectivo realizamos una lluvia de ideas para delimitar el lugar de la comunidad donde se realizaría la acción.
	Realizamos un texto donde se especificó el significado, la finalidad e importancia de la intervención realizada.
	Delimitamos el lugar, seleccionamos el tema y reflexionamos sobre los materiales a usar.
	Realizamos una carpeta donde se muestra el desarrollo de la propuesta de la intervención de un espacio en la comunidad.
	Compartimos el proyecto con la comunidad.
	Realizamos bocetos de la intervención, especificando cómo sería usado el material.

Respuestas a la autoevaluación

1	Con los integrantes del colectivo realizamos una lluvia de ideas para delimitar el lugar de la comunidad donde se realizaría la acción.
4	Realizamos un texto donde se especificó el significado, la finalidad e importancia de la intervención realizada.
2	Delimitamos el lugar, seleccionamos el tema y reflexionamos sobre los materiales a usar.
5	Realizamos una carpeta donde se muestra el desarrollo de la propuesta de la intervención de un espacio en la comunidad.
6	Compartimos el proyecto con la comunidad.
3	Realizamos bocetos de la intervención, especificando cómo sería usado el material.

Sesión 76. El cartel en los espacios de la comunidad

Propósito

Diseñarán una serie de carteles que promuevan la cultura entre los habitantes de su comunidad.

2.4. Producción de un proyecto de cartel

Hoy en día, muchos colectivos de artistas desarrollan propuestas con la finalidad de difundir el arte y las manifestaciones culturales, para esto han usado algunas estrategias de los medios masivos, al grado de desarrollar propuestas que parecen publicidad, pero buscan llamar la atención del público para el consumo del arte.

En la presente sesión desarrollarás de manera colectiva un proyecto de carteles que busque difundir el arte y la cultura entre los habitantes de tu comunidad, para ello será necesario tomar en cuenta los siguientes puntos.

- Qué buscan comunicar los carteles (puede ser una festividad cultural próxima en tu comunidad, investiga la importancia que tiene para la comunidad).
- A quién está dirigido el cartel (habitantes de la comunidad, turistas, estudiantes, padres de familia, etcétera).
- Cuál es la importancia que tiene el desarrollo de este proyecto para la comunidad.

Te recomendamos que observes carteles y publicidad para poseer una noción más amplia. Recordemos cuáles son las características básicas que debe tener un cartel.

- El cartel es un material que brinda información al espectador.
- Divulgar las campañas de un establecimiento.

Algunas reglas básicas que deberás seguir para la realización de tu cartel son las siguientes.

- El texto debe estar vinculado con la imagen, siendo imagen y texto un medio de comunicación que busquen expresar la misma idea.
- Si el texto se encuentra fuera de la imagen, deberá existir un elemento que lo unifique con el diseño de la imagen, pueden ser colores, estilo, etcétera.
- El tamaño del texto debe ser el adecuado y claro.
- La información debe ser simple y precisa.
- El mensaje textual debe estar enfocado al contexto al que va dirigido el cartel.
- La composición cromática puede causar impacto, será importante prestar atención a la disposición de los colores.
- El tamaño de las formas debe ser grande, para que tenga un impacto visual a distancia.
- El uso de alguna forma ayuda a que sea más identificable el cartel ante otros.
- Todos los elementos deberán estar colocados conscientemente.
- Las formas tendrán que permitir una lectura rápida.
- Una composición atrevida, donde aparezcan diagonales, provoca un impacto visual, que es bueno usar en ciertos productos, pero también provoca sensaciones de ascenso y descenso.
- El color provoca y lleva a contextos culturales, sociales, etcétera. Por lo tanto, es importante saber el significado de los colores en el contexto del cartel.
- El color refuerza la imagen y crea una atmósfera que transmite al espectador.
- El color puede ser el elemento rítmico.
- El color puede simplificar la idea.

Tomando en cuenta las reglas y las reflexiones realizadas, realicen carteles innovadores e impactantes que ayuden a difundir la cultura en su comunidad. Para ello hagan uso de los materiales que tengan a su alcance.

Autoevaluación

De las siguientes oraciones, identifica y colorea las que sean reglas básicas para la elaboración de un cartel.

1. El tamaño de las formas debe ser grande, para que tenga un impacto visual a distancia.
2. El uso de alguna forma es indiferente, ya que no ayuda a la identificación del mensaje.
3. Todos los elementos deberán estar colocados conscientemente.
4. Las formas tendrán que permitir una lectura rápida.
5. La información debe ser compleja.

Respuestas a la autoevaluación

1. El tamaño de las formas deben ser grandes, para que tenga un impacto visual a distancia.
2. Todos los elementos deberán estar colocados conscientemente.
3. Las formas tendrán que permitir una lectura rápida.

Sesión 77. El mural colectivo

Propósito

Diseñarán un mural colectivo partiendo de una tradición o festividad típica de su comunidad.

2.5. Producción colectiva de un mural

Por lo regular, en la historia del muralismo mexicano, la concepción de la obra era realizada únicamente por el artista. En el arte contemporáneo varios colectivos desarrollan proyectos de pintura mural, donde se hace presente el estilo y las preocupaciones de cada uno de los integrantes. Para muchos espectadores este tipo de obras han permitido que su creación tenga una lectura más similar a su contexto.

Muchas comunidades indígenas desarrollan murales colectivos para festividades específicas, como fiestas típicas o tradicionales. En estas festividades los artistas y artesanos deciden trabajar en conjunto para realizar murales que muestren escenas, personajes o situaciones típicas de la festividad. Algunas de las imágenes realizadas, tienen características de la pintura mural al tratarse de obras de gran formato, donde se plasma la historia de la comunidad y el nacionalismo, pero con la diferencia del lugar y los materiales con que se realiza; por ejemplo, en varias comunidades existen murales que son llamados tapetes, ya que son hechos sobre el suelo con semillas típicas de la región, dando como resultado coloridas composiciones donde aparecen imágenes que **aluden** a la festividad.

Madre e hija, pintura sobre pared de adobe, La Luz, Nuevo México

Ahora, desarrollarán de manera colectiva en dos sesiones, el diseño de un mural tipo tapete que plasme alguna escena, personaje o situación de importancia para la historia de su comunidad, puedes tomar como tema alguna festividad propia. Para ello es recomendable llevar a cabo los siguientes pasos.

1. Delimiten el tema a desarrollar, tomando en cuenta alguna festividad típica de su comunidad.
2. Hagan una lista de los diferentes tipos de semillas a usar.
3. Elaboren la mayor cantidad de bocetos, tomen en cuenta los colores de las semillas.
4. Discutan los aciertos de los bocetos y elaboren el diseño final.
5. Recolecten el material.
6. Delimiten y determinen el espacio para realizar el mural.
7. Elaboren el mural.
8. Al terminar, cubran el mural para la exposición final.

Autoevaluación

Organiza los pasos que siguieron para la realización del mural.

	Recolectamos el material.
	Hicimos una lista de los diferentes tipos de semillas a usar.
	Elaboramos el mural en dos sesiones.
	Elaboramos la mayor cantidad de bocetos, tomando en cuenta los colores de las semillas.
	Delimitamos y determinamos el espacio para realizar el mural.
	Cubrimos el mural para la exposición final.
	Discutimos los aciertos de los bocetos y elaboramos el diseño final.
	Delimitamos el tema a desarrollar.

Respuestas a la autoevaluación

5	Recolectamos el material.
2	Hicimos una lista de los diferentes tipos de semillas a usar.
7	Elaboramos el mural en dos sesiones.
3	Elaboramos la mayor cantidad de bocetos, tomando en cuenta los colores de las semillas.
6	Delimitamos y determinamos el espacio para realizar el mural.
8	Cubrimos el mural para la exposición final.
4	Discutimos los aciertos de los bocetos y elaboramos el diseño final.
1	Delimitamos el tema a desarrollar.

Sesión 78. El espacio de difusión del arte contemporáneo

Propósito

Elaborarán el mural colectivo a partir del diseño realizado.

2.6. Planeación de una exposición

Todos los días, en algún lugar del mundo, se está desarrollando la inauguración de una exposición, con diferentes temas, medios, preocupaciones y expresiones. Para muchas personas, el arte es aquello que puede ser admirado por el espectador; ésta es una de las razones por las que los artistas en la actualidad buscan ser vistos constantemente, ya que es una forma de trascender y de comunicar las preocupaciones propias y de su época.

En esta sesión, te invitamos a que realices la planeación de una exposición donde se muestre el trabajo del grupo hecho durante todo el año. Para realizar la planeación de la exposición, lleva a cabo el siguiente procedimiento.

1. Organicen los trabajos por ejercicios realizados en el año escolar.
2. Seleccionen los mejores trabajos logrados en el año escolar.
3. Clasifíquenlos por temáticas y técnicas.

4. Coloquen en un soporte rígido cada uno de los trabajos, puede ser un marco, un cartón, una tabla de *triplay* forrada o pintada, consideren colocar agarraderas en la parte posterior, o unas pestañas para que se pueda colgar.
5. Realicen un marco con alguna cartulina o papel rígido alrededor de la imagen para darle formalidad (el grupo se puede poner de acuerdo para escoger el tipo de papel y el color, para dar uniformidad a todos los trabajos a presentar en la exposición).
6. Realicen la ficha técnica de las obras tomando en consideración los siguientes datos:
 - a) Nombre del autor.
 - b) Título de la obra, si pertenece a una serie se especifica, por ejemplo; Núm. 2 (nombre de la obra) de la serie Caminos recorridos.
 - c) Técnica de la obra, aquí se especifica la técnica y el soporte, en las manifestaciones del arte contemporáneo, como la instalación, se especifican hasta los objetos que aparecen en la obra.
 - d) Las medidas de la obra o pieza para los medios alternativos como la instalación o intervención de espacio, especifican la medida en el espacio.
 - e) El año de realización de la obra.

Cassandra Garela, *Caminos recorridos*,
acrílico sobre tela, 1,20 cm x 80 cm,
2010

7. Entre sus compañeros seleccionen a uno para que cumpla con las funciones de un museógrafo; él será el encargado de revisar el espacio de la exposición, las luces y la distribución de las obras para que se puedan contemplar de la mejor manera, señalará cuáles son los soportes que hay para colgar las obras y recomendará el espacio y acomodo de las obras junto con el curador. Pueden realizar un mapa especificando gráficamente la distribución de las obras.
8. Seleccionen a los curadores de la exposición, que serán los encargados de dar una lectura conceptual y coherencia de discurso a la exposición, planteando una lectura para que todas las obras convivan. Todo con la finalidad de que el espectador tenga una lectura correcta de las obras. Los encargados de la curaduría deberán realizar un texto de la temática de la exposición.
9. Seleccionen a los encargados del montaje, ellos acomodarán todas las obras, las fichas técnicas y el texto curatorial de la exposición de acuerdo con las indicaciones del museógrafo y del curador.
10. Determinen el nombre de la exposición, por lo regular en el mundo profesional del arte lo determina el curador, pero en este caso discútanlo grupalmente.
11. Realicen las invitaciones para la exposición, pueden realizar una plantilla o un estencil con el texto de la invitación y marcarlo con pintura en *spray*.
12. Distribuyan las invitaciones con la comunidad estudiantil y los miembros de su comunidad.

Autoevaluación

A continuación se presentan algunos de los pasos que siguieron para la planeación de la exposición, numérenlos según corresponda.

	Distribuyeron las invitaciones a las diferentes comunidades.
	Clasificaron las creaciones por temáticas y técnicas.
	Seleccionaron a los encargados del montaje
	Realizaron las fichas técnicas de las obras.
	Organizaron los trabajos por ejercicios realizados en los dos bloques.

Respuestas a la autoevaluación

5	Distribuyeron las invitaciones a las diferentes comunidades.
2	Clasificaron las creaciones por temáticas y técnicas.
4	Seleccionaron a los encargados del montaje
3	Realizaron las fichas técnicas de las obras.
1	Organizaron los trabajos por ejercicios realizados en los dos bloques.

Sesión 79. Difusión de la exposición

Propósito

Realizarán en grupo una campaña para difundir su exposición de su obra.

2.7. Difusión de la exposición final en la comunidad

Desde la antigüedad, los grandes coleccionistas realizaban grandes cenas en compañía de sus amistades para difundir sus nuevas piezas artísticas adquiridas. Esta acción ha evolucionado al grado de que hoy en día se realizan todo tipo de estrategias para difundir una nueva exposición. Para ello, los artistas hacen uso de espacios culturales y se apoyan en estrategias publicitarias que les permiten promocionar e impactar en el espectador, todo con la finalidad de que asistan a ver la exposición.

Tomando en cuenta lo aprendido en los tres años de esta asignatura, te proponemos que realices una campaña publicitaria para difundir la exposición final, considerando que ésta es de suma importancia, ya que muestra tu proceso de desarrollo como estudiante de la asignatura de Artes Visuales.

Para ello retoma tus conocimientos adquiridos en años anteriores, como son el lenguaje y el diseño de la publicidad, los diversos materiales que se usan para realizar campañas de promoción. Como sugerencia puedes hacer uso de la técnica del estencil.

Para esta actividad deberán realizar los siguientes pasos.

1. Elaborar una propuesta propia de la campaña para la difundir la exposición.
2. Exponer su propuesta con los demás colectivos.
3. Discutir grupalmente cuál es la mejor propuesta para difundir la exposición con la comunidad.
4. Organícense en grupo para llevar a cabo la campaña.
5. Distribución del trabajo y las tareas a realizar en pequeños equipos.
6. Realicen la campaña de manera grupal.
7. Difusión de la campaña en diferentes espacios de la comunidad, para una mejor expansión y asistencia de espectadores en la exposición final.

Autoevaluación

A continuación se presentan algunos pasos que realizaste para la planeación de la campaña de promoción para la exposición final, numéralos según corresponda.

	Se organizaron grupalmente para llevar a cabo la campaña.
	Discutieron grupalmente cuál es la mejor propuesta para difundir la exposición con la comunidad.
	Realizaron una propuesta propia de la campaña para la difundir la exposición.
	Realizaron la difusión en diferentes espacios de la comunidad, para una mejor expansión de la exposición final.
	Expusieron su propuesta con los demás colectivos.

Respuestas a la autoevaluación

4	Se organizaron grupalmente para llevar a cabo la campaña.
3	Discutieron grupalmente cuál es la mejor propuesta para difundir la exposición con la comunidad.
1	Realizaron una propuesta propia de la campaña para la difundir la exposición.
5	Realizaron la difusión en diferentes espacios de la comunidad, para una mejor expansión de la exposición final.
2	Expusieron su propuesta con los demás colectivos.

Sesión 80. La exposición final

Propósito

Expondrán a la comunidad el trabajo realizado durante el curso.

2.8. La inauguración de la exposición final de la comunidad

A lo largo de este ciclo escolar, hemos estudiado y aprendido sobre las diferentes manifestaciones del arte, lo que nos ha permitido tener un panorama más amplio sobre las manifestaciones artísticas y en específico sobre las artes visuales.

Recordarás que en primer año realizábamos la pregunta sobre ¿qué es el arte? y de seguro recordarás que en un principio esta definición no era clara y nos costaba trabajo dar un respuesta concreta.

En esta última sesión te invitamos a que realices un recorrido por la exposición final y que observes los trabajos presentados, para que realices una reflexión sobre lo que para ti es ahora el arte, es decir, te invitamos a que nuevamente te realices la pregunta:

¿Qué es el arte?

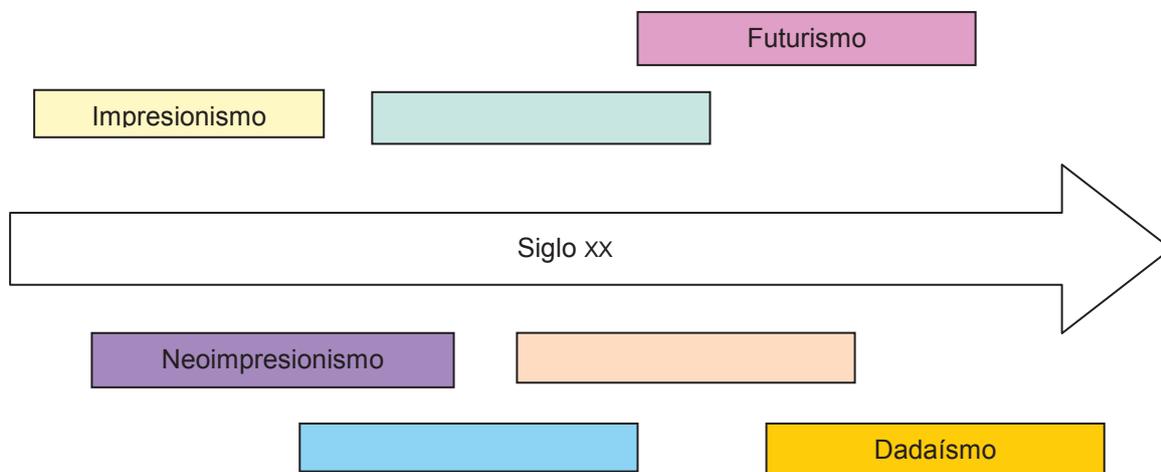
¿Qué cambios experimenté en mi forma de ver y entender las imágenes?

Sugerencia didáctica

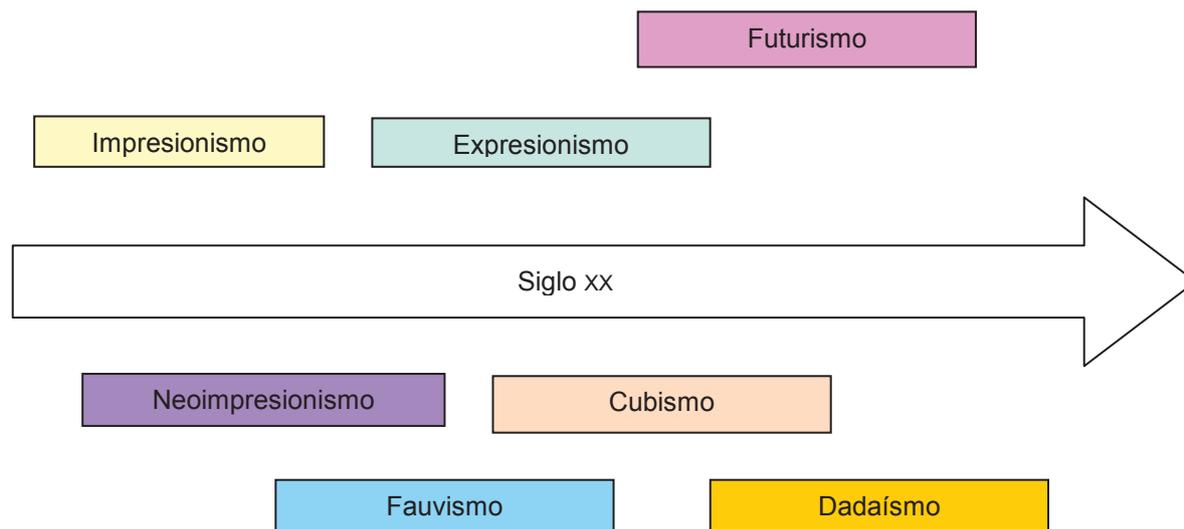
Docente, como trabajo final se sugiere que los alumnos realicen una línea del tiempo con los movimientos, estilos y escuelas artísticas aprendidas durante este ciclo escolar.

Autoevaluación

Por último te invitamos a que completes la siguiente línea del tiempo.

Respuestas a la autoevaluación

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
Secuencia 2. Los artistas contemporáneos en el arte colectivo	Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona.	Busca imágenes de los artistas que trabajan en colectivos.
2.1. Los artistas en el colectivo	Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.	Realiza visitas a espacios públicos o edificios que alberguen murales de algunos muralistas mexicanos.
2.2. Producción de una instalación artística	Directorio de espacios artísticos de la comunidad.	
2.3. Producción de una intervención de espacio	Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes artistas mencionados.	Realiza una línea del tiempo donde desgloses lo aprendido en el año.
2.4. Producción de un proyecto de cartel	Asiste a diferentes espacios culturales.	
2.5. Producción colectiva de un mural	Revisa las siguientes páginas. www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes	
2.6. Planeación de una exposición		
2.7. Difusión de la exposición final en la comunidad		
2.8. La inauguración de la exposición final de la comunidad		

Glosario

Alude. Que hace referencia a algo.

Perdurables. Que son de larga duración.

Perecederos. Que duran poco, tienen una caducidad por sus características físicas.

Bibliografía

Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas / Artes plásticas*, México, Trillas, 2007.

El abc de la foto, Nueva York, Phaidon Press, 2000.

Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Art Blume, 2008.

Prette, María y Alfonso de Giorgis, *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones-Giunti Editores, 2002.

Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, México, SEP-Océano, 2006 (Libros del Rincón).

Créditos iconográficos

p. 9: *Sin título 1* (2010), Neftalí Gutiérrez, Impresión cromógena; **p. 10:** *Sin título 1* (2010), Neftalí Gutiérrez, Impresión cromógena; **p. 12:** *Fotografía de la serie Varela* (2007), Aydée G. Varela, fotografía cromógena; **p. 21:** fotografía de la serie *Retratos ocultos* (2007), Lorena Moreno Vera, fotografías análogas, placas 4 x 5, 100 x 80 cm; *El valor de la carne* (2008), Humberto Ríos Rodríguez, fotografía digital, Museo Nacional de San Carlos; **p. 22:** *Sin título 3* (2010), Neftalí Gutiérrez, Impresión cromógena; **p. 27:** *Conejo volador* (2008), Christian Castañeda, tinta sobre papel, 40 x 60 cm; **p. 28:** *Reflejo* (2008), Aydée G. Varela, fotografía digital, 60 x 80 cm; serie *Carreteras* (2008), Miguel G. Counahan, fotografía análoga, placas 15 x 20 cm; *La Mona Lisa* (2008), Aydée G. Varela, acrílico sobre lienzo, 100 x 120 cm; *Pata de cisne* (2011), Luis Rojas, impresión cromógena, 120 x 120 cm; **p. 29:** *Doña blanca* (2011), Luis Rojas, impresión cromógena, 120 x 120 cm; **p. 39:** *Camuflaje* (2006), Ariadne Nenclares Pitol, 100 x 100 cm, acrílico y transferencia sobre madera; **p. 40:** *Sprite childhood* (2008-2009), Pao Kitsch, acrílico sobre tela, 120 x 120 cm; *Deas plane* (2008), Ariadna Nanclares, 2 x 1.50 m; *Corriente ululante* (2009), Carla Ramos Reina, 60 x 300 cm; **p. 47:** *Ceniza, limo, polvo, humo* (2008), Carla Ramos, Mixta sobre tela, 120 x 160 cm; *Las aguas compuestas I* (2009), Carla Ramos, Mixta sobre tela, 80 x 140 cm; **p. 53:** *Conejo helado* (2008), Christian Castañeda, tinta sobre papel, 30 x 20 cm; *Lagonejo* (2008), Christian Castañeda, tinta sobre papel, 30 x 20 cm; *Batalla Tam Tam* (2008), Ariadne Nenclares Pitol, 50 x 60 cm, tinta sobre papel; *Elisa* (2007), Pao Kitsch, Collage y acrílico sobre tela, 60 x 80 cm; **p. 54:** *Abbey play* (2009), Aydée Varela, Acrílico sobre tela, 60 x 80 cm; (ab.) *En camino a...* (2011), Luis Rojas (Luino), impresión cromógena, 120 x 120 cm; *Sin título* (2011), Neftalí Gutiérrez, impresión cromógena; **p. 60:** *Sin título* (2008), Triny, lápiz y tinta china sobre papel, 60 x 110 cm; *Ayúdame virgencita* (2006-2009), Beatriz Rebollo, Plumitas de gel, impresión digital esmalte y diamantina, 50 x 50 cm; *Sin título* (2010), Neftalí Gutiérrez, impresión cromógena; **p. 62:** *Jugando Sola* (2011) Luis Rojas (Luino), 120 x 120 cm; **p. 63:** *Informante*, Aydée G. Varela 16 x 20 cm; *Calakmul* (2008), Miguel G. Counahan 15 x 20 cm; *El enemigo* (2011), Aydée Varela, 16 x 20 cm; *Pescando el cielo* (2011), Aydée Varela, 16 x 20 cm; **p. 64:** *Sin título* (2010), Neftalí Gutiérrez, impresión cromógena; **p. 65:** *De la serie de muertos* (2010), Humberto Ríos Rodríguez, fotografía digital; **p. 71:** *Entre la espada y la pared* (2011), Luis Rojas (Luino), 120 x 120 cm; **p. 81:** De la serie *Portrait of the salthillman* (2008), Miguel G. Counahan, placas 40 x 50 cm; **p. 83:** *Carreteras* (2008), Miguel G. Counahan, 15 x 20 cm; De la serie *Los muertos* (2010), Humberto Ríos, fotografía digital; **p. 82:** *Nedman Guerrero*, Gloria Isabel Rivera, 27 x 18 cm; *Malena* (Actitud María Marta), (2007), Gloria Isabel Rivera, 57 x 42 cm; *AMM* (Actitud María Marta), (2010), Gloria Isabel Rivera 57 x 38 cm; **p. 104:** *Mujer con boina* (1938), Pablo Picasso (1881-1973), óleo sobre tela, © Photo Stock; **p. 112:** *Lágrimas cósmicas* (2009), Carla Ramos Reyna, 120 x 160 cm; *La supremacía del agua dulce*, Carla Ramos Reyna 120 x 160 cm; **p. 117:** *Mujer extravagante* (1954), Jean Dubuffet (1901-1985), óleo sobre tela, © Photo Stock; **p. 128:** *Carrera de bicicletas en el velódromo* (1914), Jean Metzinger (1883-1956), óleo y collage sobre lienzo, 130.4 x 97.1 cm, © Photo Stock; **p. 129:** *Folklore planetario* (1964), Victor Vasarely (1908-1997); **p. 134:** *Acuarela abstracta*, © Photo Stock; **p. 135:** *Retrato del artista* (1913), I. Kyun Kasimir Malevich (1878-1935), Museo Russisches, San Petersburgo; **p. 145:** *Caballo de circo* (1927), Joan Miró, temple sobre lienzo, Museo Metropolitano de Arte Moderno de Galerías de Arte, Nueva York, © Photo Stock; **p. 151:** *Mujer con sombrero de flores* (1963), Roy Lichtenstein (1923-1997), magna sobre lienzo, Colección privada, © Photo Stock; **p. 165:** fragmento del mural en el edificio histórico de la SEP, Diego Rivera, fot. Arturo Ventura; fragmento del mural en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, David Alfaro Siqueiros, © Photo Stock; **p. 166:** *La epopeya de la civilización americana* (1932-1934); José Clemente Orozco (1883-1949); **pp. 169-170:** Graffitiarte, sin título, aerosol sobre concreto, Oval; Graffitiarte, sin título, aerosol sobre concreto, oval; **p. 184:** una pintura en una pared de adobe de una madre india americana y su hija se encuentra en La Luz, Nuevo México, © Other images.

Artes Visuales III. Apuntes
se imprimió por encargo de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
En los talleres de
Con domicilio en
en el mes de del 2011.
El tiraje fue de ejemplares.