

“MÉTODO INTREGAL DE FORMACIÓN ARTISTICA”

MARIA CRISTINA RUIZ RUIZ

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS
Chia-Cundinamarca
2003

“MÉTODO INTEGRAL PARA LA FORMACION ARTÍSTICA”

Trabajo de grado para optar el
Título de
Licenciada en Artes Plásticas.

Autor: María Cristina Ruiz Ruiz

Asesora: Doctora Olga Lucia Olaya Parra

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS
Chia, Cundinamarca
2003

DIRECTIVAS

Rector:	Doctor Alvaro Mendoza Ramírez
Vicerrectora Académica:	Doctora Liliana Ospina de guerrero
Secretario General:	Doctora Javier Mojica Sánchez
Directora de registro Académico	Doctora Luz Ángela Vanegas Sarmiento
Decana Facultad de Educación:	Doctora Inés Ecima de Sánchez
Directora del Programa:	Doctora Olga Lucia Olaya Parra

Agradecimientos:

Expreso mi gratitud a DIOS TODOPODEROSO, por haberme dado la actitud artística y la oportunidad de obtener tan añorado Título.

A mis padres por su amor ternura y dedicación en todos los momentos de mi vida y quienes siempre están conmigo.

A la Universidad de la Sabana por brindarme los primeros años de formación Académica,

A la Doctora Olga Lucia Olaya por el apoyo permanente e incondicional y el ánimo dado para motivarme y fortalecerme en momentos de angustia y debilidad en la realización de este trabajo.

A mis alumnos que con sus aportes y dedicación contribuyeron a realizar el “Método de formación Artística”.

Mil Gracias.

Dedicatorias:

Quiero dedicar este trabajo a DIOS, a mis padres y en especial a la memoria de mi gran amiga y compañera de la Facultad de Artes Blanca Pérez de Tacilla quien no alcanzó este reconocimiento por su pronta partida.

NOTA DE ACEPTACIÓN

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Chia, Cundinamarca, 2003

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	10
1.1 PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN	11
1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS-PEDAGOGICOS DEL PROBLEMA	11
1.1.1 Características y deficiencias de la institución.	12
1.1.2 Características y deficiencias de los alumnos.	14
1.2 JUSTIFICACIÓN	17
1.2.1 Objetivo general.	19
1.2.2 Objetivos específicos.	19
2. MARCO TEÓRICO	22
2.1. MARCO REFERENCIAL: CONTEXTO HISTÓRICO Y CONTEXTO GEOGRÁFICO.	22
2.1.1. Situación y Localización.	22
2.1.1.1 Extensión de límites. Investigación de campo.	25
2.1.1.2 Aspectos Físicos.	27
2.1.2 Bogotá. D.C.	32
2.1.2.1 Datos. Nombre: Bogotá. D.C.	32
2.1.2.2 Historia de la Ciudad.	32

2.1.3	Reseña Histórica del Colegio Nicolás Esguerra.	33
2.1.3.1	Principales Momentos del Colegio Nicolás Esguerra.	33
2.1.3.2	Aspectos Demográficos	35
2.1.3.3	Centros Culturales.	35
2.1.3.4	Aspecto Educativo Cultural.	37
2.1.3.5	Aspecto Socioeconómico.	38
2.1.3.6	Aspecto Sociocultural.	40
2.1.3.7	Aspecto Psicosocial.	40
2.2	MARCO LEGAL.	41
2.2.1	Presentación.	41
2.3	MARCO CONCEPTUAL.	47
2.3.1	Descripción del Area.	47
2.3.2	Educación de la Visión Artística.	48
2.3.3	Objetivos de la Asignatura.	49
2.3.4	Plan para la Asignatura.	51
2.3.4.1	Primer Periodo.	57
2.3.4.2	Segundo Periodo.	68
2.3.4.3	Tercer Periodo.	86
2.3.4.4	Cuarto Periodo.	100

2.3.4.5 Criterios de Evaluación.	105
3. METODO INTEGRAL DE FORMACIÓN ARTISTICA	110
CONCLUSIONES	116
BIBLIOGRAFIA	119
ANEXOS	124

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende responder a las inquietudes sugeridas a través de la experiencia como Docente en las Artes Plásticas y articular una propuesta metodológica, conveniente para la formación integral de la persona, en la que se desarrolle una exploración investigativa, tanto introspectiva como del mundo exterior donde la magia del Arte involucre la actividad creadora, la sensibilidad y el gusto por lo estético; para poder realizar las propias creaciones, dejando una huella en la historia de la vida.

La elaboración y el desarrollo autónomo de un proceso en el que se involucran los participantes dio como resultado la exploración de nuevas formas creativas y culturales posibilitando alternativas en el desarrollo integral para la vida futura.

1. PROBLEMATICA DE LA INVESTIGACIÓN

¿Diseñar del programa de artes teniendo como punto de partida los artistas y estilos que revolucionaron el siglo XX, es una estrategia para que todos los alumnos investiguen, conozcan, comprendan, identifiquen y realicen obras de calidad artística en grado once?

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS- PEDAGÓGICOS DEL PROBLEMA

Como antecedentes para este trabajo se toman las experiencias de años anteriores en el área de Artes plásticas del colegio NICOLAS ESGUERRA en los GRADOS ONCE.

La carencia de docentes en el área de artes plásticas impide que se establezca una continuidad en el desarrollo de procesos artísticos durante la secundaria. El colegio durante su trayectoria no ha tomado interés por los temas de arte a pesar que la Ley 115 hace énfasis en este aspecto. El área de artes se muestra aislada a pesar que hace parte del departamento integrado de EDUFITA (Educación Física, Informática, Tecnología, Música y Plástica.) En este departamento se le da mayor importancia a la informática y a la tecnología, por la novedad. Se ha invertido en salas con excelente dotación de equipos y en los últimos años se nombraron seis profesores para el área, capacitándolos para este fin. La

Educación Física tiene cuatro docentes dedicados a orientar a los alumnos en el fútbol, balón cesto, ajedrez y otras actividades deportivas. Música es aislada y las directivas se centran en que los alumnos se dediquen a aprender los himnos de Colombia y del colegio para celebraciones especiales; también se les enseña a algunos alumnos la flauta; para esta asignatura solo hay un docente. En Artes Plásticas solo hay un docente para darle clase a veinte y dos cursos de cuarenta y cuatro alumnos aproximadamente.

1.1.1 Características y deficiencias de la institución. La Educación Artística en la Ley General de Educación, se considera como área obligatoria y de acuerdo a esta misma en lo relacionado con el PEI del colegio se debe tener en cuenta el Arte. Pero no es así puesto que las directivas la consideran como una asignatura sin importancia, dándole prelación a otras. Los obstáculos que se presentan son:

- a) El nombramiento de un solo docente del área de Artes Plásticas para una capacidad de 1512 alumnos. Quedando la mitad de alumnos del colegio sin esta asignatura.
- b) El asignar a un docente para una sola hora clase (55") en la asignatura, en cada curso, con un total de 22 cursos a la semana, cada uno de 42 estudiantes para un total de 924 alumnos y con unas restricciones como ir por los alumnos al aula, sacarlos en fila, llevarlos al taller de artes, organizarlos, empezar la clase y cuando suene el timbre dejarlos en su respectiva aula y seguir así con

el curso siguiente. Convirtiéndose esos 55" de clase en 20" puesto que las distancias en la institución son extensas.

- c) En la distribución de horarios no se tiene en cuenta las peticiones de organizar este de acuerdo a las necesidades: a) Programar clases temprano de la tarde para poder aprovechar la luz día, y el ánimo con que llegan los alumnos; b) no programar educación física antes de la clase de artes, pues llegan acelerados, sudados y alborotados. C) programar el horario de artes diariamente por niveles, puesto que en un solo día se manejan cuatro niveles y cada uno tiene diferente técnica.
- d) Respecto a proyectos las directivas ponen muchos obstáculos como el del presupuesto, sin embargo se han planteado proyectos en los cuales el colegio no tiene que invertir y si embargo no aprueban objetando varias disculpas.
- e) Las directivas y algunos docentes no ven la importancia que tiene el arte para los alumnos como parte fundamental en su desarrollo.
- f) Darles libertad para desplazarse a al taller de Artes.
- g) Adquirir material didáctico y de investigación artística.
- h) Permitir el desarrollo de actividades extra clase.

1.1. 2 Características y deficiencia de los alumnos. Los alumnos al ingresar a la institución se encuentran con una serie de inconvenientes respecto a la parte artística y cultural:

- a) Los alumnos ingresan al colegio a cursar la mayoría grado sexto y la política de la institución es que en este nivel solo se da Música para que se aprendan los himnos nacional y del Colegio; lo que significa que esta etapa se pierde en lo referente a conocer, experimentar e investigar sobre las Artes Plásticas. Algunos alumnos en los siguientes niveles siguen tomando Música, o ven plástica asesorada por un docente que la carga académica no alcanza y para no dejarlo sin esta le asignan Artes. Lo que significa que al pasar a grado once se detectan muchos vacíos respecto a los conocimientos Artísticos.
- b) Al llegar a grados once esta materia es obligatoria en la institución, algunos ingresan con muchas deficiencias puesto que vienen de otros niveles y de otras instituciones donde no se ha visto Artes, por lo tanto hay que nivelarlos respecto a los conocimientos que otros traen de Arte de cursos anteriores en la misma institución, ya que no distingue la diferencia entre la diversidad de las artes, creen que el arte se limita solo al dibujo, o a realizar artesanías.
- c) Se detecta que algunos alumnos tienen gran habilidad y destrezas artísticas y ellos no saben que la poseen y otros no saben como desarrollarla.

- d) La mayoría de alumnos no tienen desarrollada la destreza motriz, la creatividad, el gusto por lo estético, la secuencia para el desarrollo de procesos tanto teóricos como prácticos.
- e) No todos los alumnos vienen con los mismos procesos y conocimientos artísticos.
- f) No todos los alumnos poseen las habilidades artísticas.
- g) El nivel cultural donde se desarrollan la parte artística no tiene importancia.
- h) El colegio no tiene el interés necesario hacia esta asignatura porque no la considera importante.
- i) El factor económico impide a varios alumnos el desarrollo de procesos.
- j) El lugar donde se desarrolla el taller de arte no es el más adecuado para esta asignatura.
- k) Se observa que la mayoría tiende a calcar o a copiar y en especial figuras de caricaturas de moda.
- l) Algunos alumnos no poseen espíritu investigativo.
- m) La mayoría de alumnos no han tenido la oportunidad de asistir a Galerías de Arte o Museos.

n) La capacidad económica de la mayoría es deficiente.

Al observar el desarrollo artístico de los estudiantes, se han identificado varias fallas en la estructura educacional de la Institución, por tal razón se plantea un método práctico, secuencial y fácil para el desarrollo artístico de los grados once en el cual todos los alumnos sin ninguna distinción puedan intervenir creativamente en un proceso que los haga desarrollar sus valores, sus conocimientos, sus destrezas, y sobre todo que adquieran conocimientos Artísticos y Culturales para el mundo que enfrentaran al salir de la Institución. Lo mismo que puedan ser parte activa de una experiencia de tipo individual, como es el hecho de participar en la realización de una obra Artística y una colectiva como el de exponer en un salón Artístico.

Las anteriores consideraciones históricas, pedagógicas, culturales y económicas han sido importantes para referenciar la situación real en el campo de los procesos artísticos de los alumnos de los grados undécimos. Pero la experiencia mas evidente en la determinación del problema es el de: ¿Cómo desarrollar un programa de artes involucrando a cada alumno de grado undécimo sin tener en cuenta los anteriores obstáculos que presenta el entorno?

1.2 JUSTIFICACIÓN

Este trabajo tiene que ver con la necesidad que siento como maestra de artes comprometida, por brindar y enriquecer una imagen coherente entre lo que somos y lo que hacemos, en las relaciones personales e interpersonales. Convencida de que por medio de espacios intencionales se puede adquirir el conocimiento, la práctica, la reflexión respecto a la cultura y el arte y que en el colegio no existe conciencia sobre la importancia que tienen las artes y en especial la plástica. Es por ello que desarrolle un proceso para demostrar que cualquier persona tiene la capacidad de investigar, analizar, crear, realizar y exponer sus producciones. En el proceso de formación del docente se reconoce cada vez más la importancia que conlleva el desarrollo artístico, particularmente en la forma como se proyecta el área artística.

La urgente necesidad de desarrollar en cada alumno un ser con sensibilidad, creatividad, conocimiento, admiración a la naturaleza, experiencias, gusto por el arte, la cultura, la investigación y capacidad de ser; hace que se aplique un PLAN CURRICULAR en el colegio Nicolás Esguerra, en el cual cada alumno según sus capacidades, destrezas y aun con sus dificultades lo pueda manejar, aprovechar, ejecutar y así mismo, más adelante todas estas experiencias las pueda compartir e incluirlas en su superación personal.

La expectativa ideal que en las instituciones de educación básica y media la autonomía y la diversidad de enfoques, contenidos y modos de desarrollar en cada establecimiento educativo el Proyecto Educativo institucional da paso para la

realización de un programa en el cual todos los alumnos sin importar el medio de procedencia, los problemas culturales, sociales y económicos impidan que ellos puedan desarrollar sus capacidades, gustos, técnicas y así participen activamente en un ambiente competitivo cultural y artístico en el medio que se desempeñen, sin el único objeto de formar artistas, sino como parte de la formación integral.

Teniendo en cuenta lo anterior resulta válida la propuesta y el seguimiento efectuado con los alumnos del GRADO ONCE del plantel en el año 2002 ; donde cada uno participó activamente con espíritu de investigación, con creatividad, con dedicación, con entusiasmo hasta obtener la producción final de una obra artística y al mismo tiempo adquirió conocimientos simultáneos sobre diferentes artistas, estilos y técnicas.

En este trabajo de campo expresado en los talleres se puso al descubierto la SENSIBILIDAD, las diversas técnicas y estilos que facilitan el acto creativo, como medio para dimensionar valores donde la expresión, el dibujo, el color, la técnica protagonizan un lenguaje de comunicación donde se transforman realidades no solo gráficas o visuales sino también psicológicas cualificando la calidad de vida que cada uno experimentó.

1.2.1 Objetivo general. Diseñar, elaborar y desarrollar un programa para los Grados Once del Colegio Nicolás Esguerra el cual todos los alumnos, sin ninguna

distinción puedan participar investigando, analizando, creando y ejecutando activamente diferentes técnicas para así desarrollar obras artísticas en las que se apliquen diferentes técnicas basadas en los estilos aportados por los artistas más sobresalientes del siglo XX , y participar al final del taller en el Salón de Artistas del Nicolás Esguerra.

1.2.2 Objetivos específicos.

- Asumir una actitud de admiración y pertenencia hacia la naturaleza y el entorno, logrando una sensibilidad artística.
- Desarrollar habilidades y destrezas mediante el empleo de las diferentes técnicas y materiales en la expresión artística.
- Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte garante de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto conservación y mejora.
- Respetar y apreciar otros modos de expresión artística distintos al propio y a los dominantes en el entorno, superando estereotipos convencionales y elaborando juicios y criterios personales que permitan actuar con iniciativa propia.
- Valorar la importancia del lenguaje artístico como medio de expresión de vivencias, sentimientos e ideas, superar inhibiciones y apreciar su contribución al equilibrio y bienestar personal.

- Mostrar en el desarrollo de los talleres el gusto estético, la forma crítica como se maneja la imagen y la técnica.
- Conocer la creación plástica de los diferentes estilos de arte moderno y contemporáneo y al finalizar el taller en cada obra de cada alumno se conozca, entienda y distinga el estilo y la técnica.
- Formar en cada alumno una conciencia crítica y cultural.
- Aportar mediante experiencias el fortalecimiento del conocimiento artístico como herramienta forjadora de cambios significativos en el medio.
- Poner en práctica todos los conocimientos para la elaboración de una obra artística.
- Valorar la vida, la obra, el estilo del artista para que a partir de esto se elabore una obra artística.
- Expresar libre y espontáneamente la sensibilidad frente al color.
- Propiciar espacios de participación y degustación del color hecho arte, a través de las técnicas desarrolladas.
- Valorar todo el conocimiento, experiencias y sensaciones adquiridas a lo largo del taller reconociendo cada alumno que no importa tener la habilidad sino el saber como se hace y el gusto por lo que se hace.

- Participar activamente de la exposición de Artistas del Nicolás Esguerra, donde los alumnos aporten los conocimientos y experiencias adquiridas críticamente a todos los visitantes.
- Experimentar el hecho de ser criticado en una exposición artística.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 MARCO REFERENCIAL: CONTEXTO GEOGRÁFICO Y CONTEXTO HISTÓRICO.

2.1.1 Situación y localización.

Figura 1. Mapa de Provincias de Cundinamarca.¹

¹ Gobernación de Cundinamarca.www.

Figura 2. Mapa de Bogotá Distrito Capital.²

² Alcaldía de Bogotá D.C. www.alcaldiabogota.gov.co Mapas.

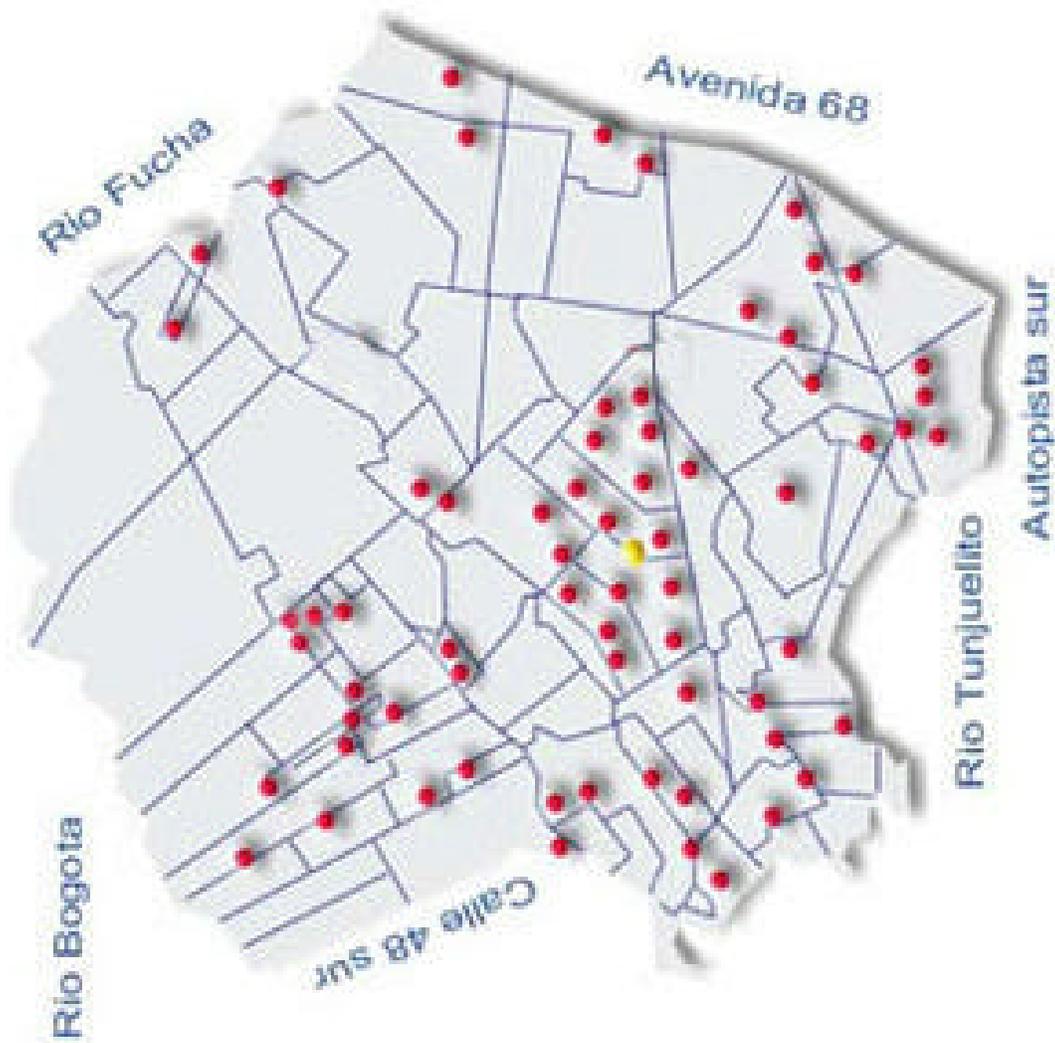

Figura 3. Mapa de la Localidad Octava. ³

³ Secretaria de Educación del Distrito www.sedbogota.edu.co

2.1.1.1 Extensión y límite de campo.

Localidad: Bogotá, D. C.

Zona Industrial, localidad octava, Avenida 68 No 10- 05. Bogotá D.C.

Barrio: Salazar Gómez.

El colegio NICOLAS ESGUERRA se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia sobre la avenida 68 con calle 10 en un área de terreno bastante extenso (72.000 mts² y un área construida de 16460mts²)⁴. En el lado norte, colinda con la fabrica de productos Plásticos Múltiplas , Chocolates Triunfo; al occidente con el río Fucha (aguas negras), al sur con una calle cerrada y las bodegas del Ley, al oriente con la avenida 68, que constantemente produce ruido de los vehículos que la transitan. En el sector esta ubicada la zona industrial de la ciudad encontrando edificaciones de grandes fabricas, bodegas, talleres y bancos, esto proporciona una gran contaminación, no solo ambiental sino visual y auditiva. Respecto a esto el colegio por medio de diferentes campañas en distintas épocas ha desarrollado programas para reforestar los alrededores del plantel , haciendo algunos bosques con hermosos árboles (acacias, alcaparro gigante, abutilon, eucaliptos, pinos candelabro, pino cipres sauces, saúco, urapanes); jardines sembrados con una amplia variedad de matas como (rosas, girasoles, bella Elena, novios, geranios, margaritas, cartuchos, gladiolos, astromelias, etc.); varios campos deportivos (canchas de fútbol, micro fútbol, voleibol, basketball , un parque infantil con pasa manos columpios,

---

⁴ Memorias del Colegio Nicolás Esguerra, Montoya Gustavo, 1988.

balancines y otros; que ayudan a solventar en algo este grave problema visual y ambiental.

2.1.1.2. Aspectos físicos

Figura 4: Fachada del Colegio Nicolás Esguerra⁵

---

⁵ Archivos del Colegio Nicolás Esguerra.1988

Figura 5 Campos Deportivos, Colegio Nicolás Esguerra.⁶

Las instalaciones del colegio son adecuadas pero no completas para los requerimientos pedagógicos, especialmente en el área de artes. Además de las oficinas administrativas cuenta con los siguientes servicios: Biblioteca, ayudas visuales, laboratorios de física, laboratorios de química, salón de música, salón de arte, taller de tecnología, cuatro salas de informática para los alumnos y una para los docentes, capilla, aula múltiple, dos auditorios, tres salas de audiovisuales, cafetería para profesores, tienda escolar, servicio de odontología, enfermería, capellanía, capilla, dos oficinas de orientación una para la planta alta donde se encuentran los grados superiores y otra en la planta baja donde están los grados inferiores; tres oficinas de coordinación distribuidas así: una académica que registra a todo el colegio, y dos para coordinar la disciplina: la de los cursos

---

⁶ Archivos del colegio Nicolás Esguerra. 1988

superiores que se encuentra en segundo piso y la del primer piso para los grados inferiores.

Respecto a los espacios del área de EDUFITA o las áreas integradas (Artes, Música, Tecnología, Educación Física, Sistemas) se observa lo siguiente:

- a) *Sistemas*: el colegio en los últimos años le ha dado mucha importancia invirtiendo en cinco salas con una buena dotación de equipos de computadores, teclado, torres, mobiliario adecuado y magnificas instalaciones, pero el servicio de Internet que presta la Secretaria de Educación del Distrito es muy deficiente, pues casi nunca funciona y además profesores y alumnos no tienen la oportunidad de imprimir trabajos por cuanto las impresoras que existen son pocas y se encuentran en mal estado.
- b) *Educación Física*: tiene para que los alumnos practiquen y realicen ejercicios y deportes en : Un coliseo cubierto con capacidad para dos mil personas aproximadamente, varios campos deportivos, zonas verdes, un gimnasio con varios aparatos, baños con duchas calientes, espacios donde están ubicadas las mesas de ping pong y las tablas de ajedrez , un parque infantil.
- c) *Tecnología*: tiene sus salones dotados de mesas sillas, estantería y elementos propios de esta modalidad.
- d) *Música*: el salón es espacioso, sus sillas no son las adecuadas, pues son pupitres de brazo. Tiene un piano en mal estado, un tablero acrílico y hay una

bodega pequeña donde se guardan a veces algunos elementos que dejan los muchachos. No tiene elementos de audición, ni siquiera una grabadora.

- e) *Artes*: El taller de artes tiene 48 mts² con una bodega de 6 mts², donde se guardan algunos trabajos incómodamente. Es un salón oscuro, la capacidad de iluminación es insuficiente, le entra luz por un ventanal en la parte norte, frente de esta ventana hay un muro de ladrillo el cual lo oscurece, durante los talleres hay que trabajar con la luz prendida, siendo esta deficiente para el tamaño del área; la ventilación es mala solo tiene dos entradas de aire por basculantes de persianas, tiene un tablero verde oscuro de los antiguos que no se utiliza y ayuda a oscurecer el aula; un tablero acrílico, su mobiliario es inadecuado, tiene unas mesas obsoletas y muy grandes que ocupan mucho espacio y hace que los alumnos queden demasiado estrechos, las butacas son acomodadas, de diferentes tamaños y no tienen el tamaño proporcional a la mesa produciendo así incomodidad para el trabajo, lo mismo la capacidad de alumnos para el salón no corresponde quedando estos muy apretados e incómodos, el piso es de baldosín oscuro, fácil de limpiar. La vecindad con el taller de arreglos del colegio ocasiona demasiados ruidos, lo mismo la cercanía a aulas de clase de los grados sextos, cursos que hacen demasiada indisciplina, pegado queda el salón de música, mezclando constantemente estos ruidos hacen del taller un sitio desagradable. El taller no cuenta con lavamanos, ni con un sitio para que cada alumno pueda guardar sus materiales puesto que la manipulación es difícil por los tamaños de formatos, las técnicas, el traslado de sus casas al colegio y viceversa en diferentes

medios de transporte, algunos tienen que tomar en el día seis buses, ocasionando daños y pérdidas de los trabajos.

La institución esta dotada de: Aula múltiple, dos teatros en media luna con gradería, cada uno con capacidad aproximada para trescientas personas, este es utilizado esporádicamente. Cada año a finales de octubre un maestro de Español organiza magnificas representaciones teatrales, las cuales han sido acreedoras a premios otorgados por la institución y por otras entidades. La biblioteca que juega un papel muy importante en artes como medio de investigación es deficiente. En la dotación que se hace anualmente con aportes del Ministerio de Educación se invierte principalmente en el área de matemáticas, biología, española y social; y en la adquisición de libros escolares para rotación diaria. No tiene la biblioteca de la institución mucha información artística, tampoco hay videos, y el acceso a Internet es limitado por la cantidad de alumnos y las salas que hay son para clase únicamente. Por lo tanto cada alumno tiene que arreglárselas para poder cumplir con los requerimientos de dicha asignatura.

2.1.2 BOGOTA. D. C.

2.1.2.1 Datos. Nombre: Bogotá. D. C.

- Fundación: 6 de agosto de 1538, por Gonzalo Jiménez de Quezada.
- Población: 7'800.000 de habitantes. (Datos solicitados al DANE)⁷ En los últimos años se ha elevado el número de la población debido a los problemas sociales del país. Es por ello que la Secretaria de Educación ha replanteado su estructura para ubicar a los estudiantes por zonas para facilitarles el ingreso a las instituciones de acuerdo al sitio donde se encuentren, y obliga a recibir a cualquier persona sin importar su procedencia académica, cultural, económica, social o política.⁸
- Situación ecuatorial: Latitud Norte 4°35' 56''57; longitud oeste de Greenwich.⁹

2.1.2.2 Historia de la ciudad. Fundada por Gonzalo Jiménez de Quezada, el 6 de agosto de 1583, siendo desde entonces el centro del Nuevo Reino de Granada. Gracias al paisaje, clima, ubicación geográfica esta ha seguido siendo la capital colombiana, y un centro cultural por excelencia donde de acuerdo a las costumbres se han desarrollado eventos muy importantes en el campo cultural llamándose en alguna época “la Atenas Sur Americana”.

La ciudad de Bogotá, capital de la República y del Departamento de Cundinamarca por tanto el centro administrativo y político del país, se organizó como Distrito Capital y goza de autonomía para la gestión de sus intereses de

---

⁷ Alcaldía de Bogotá .www.alcadiabogota.gov.co

⁸ Varios: Secretaria de Educación Bogotá, www.sedbogota.gov.co

⁹ Revista Cartográfica 73 Instituto Agustín. Codazzi

acuerdo con lo señalado en la Constitución Nacional de 1991 en sus artículos 322, 323,324.¹⁰

Bogotá forma parte de los 1086 municipios que son la base de la división político-administrativa del país.

El Gobierno Nacional con base en las facultades otorgadas en el artículo 41 transitorio de la carta, dictó el Decreto 1421 de julio 21 de 1993 mediante el cual expidió el Régimen Especial para el Distrito Capital de Bogotá, dotándolo de instrumentos que le permitan cumplir con sus funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio, y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.¹¹

Bogotá actualmente cuenta con infinidad de centros culturales a los que se puede trasladar fácilmente, gracias a la amplia red urbana que es de fácil acceso tanto económico como de distancias. Estos centros culturales como, Galerías constantemente rotan exposiciones artísticas, tanto de artistas nacionales como internacionales; lo mismo los Museos con grandes muestras de nuestra cultura no solo se han conformado a presentar lo nuestro sino han involucrado a al sector empresarial para traer grandes colecciones artísticas internacionales como las muestras de Pablo Picasso, Rufino Tamayo, los Muralistas Mexicanos, la obra de Rembrant entre otros y una de las colecciones mas importantes del mundo, la Colección RAU que se expuso en la Casa de la Moneda. La adquisición de la colección Botero que se encuentra en forma permanente en un museo construido

---

¹⁰ Nueva Constitución Política de Colombia 1991

¹¹ Alcaldía de Bogotá. www.alcaldiabogota.gov.co

para este fin patrocinado por el Banco de la República. También posee Bogotá una inmensa muestra de material de investigación que se encuentra en las Bibliotecas tradicionales y en una serie de Bibliotecas que se han construido con toda la modernidad y la tecnología en diferentes sitios de la ciudad. Para el acceso a estos lugares culturales en algunos no se requiere de dinero pero en otros el pago por la entrada es mínimo ya que se tiene un descuento a estudiantes.

2.1.3 RESEÑA HISTORICA DEL COLEGIO NICOLAS ESGUERRA

2.1.3.1 Principales momentos del Colegio Nicolás Esguerra.

El Colegio Nicolás Esguerra, tuvo su origen en la Escuela Normal Superior de Bogotá de la cual fue colegio anexo, entre los años de 1938 a 1952. El 22 de marzo de 1938 fue expedida la ley 35 de honores a la memoria del Doctor Nicolás Esguerra, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo. El artículo 3º, de dicha ley dice: “El primer instituto de enseñanza gratuita que se funde en Bogotá llevará el nombre de Colegio Nicolás Esguerra”. La circunstancia de haber nacido el colegio anexo a una institución educativa de tanto renombre y prestigio como fue la Normal Superior de Bogotá, le permitió en su etapa inicial contar con educadores de alta calidad entre ellos varios profesores europeos llegados a Colombia a raíz de la Segunda Guerra Mundial como los Dres. Paul Rivet, José de Recasens, Fritz Karsen.

A partir del año 1952 el Nicolás Esguerra, continuó sus actividades en forma autónoma y bajo la orientación directa del Ministerio de Educación Nacional. En 1958 el Colegio fue seleccionado como plantel piloto junto con Colegio Mayor de Cundinamarca y el Gimnasio Moderno. Un colegio piloto era un centro educativo de implementación pedagógica que tenía por objeto experimentar planes, programas, sistemas administrativos, evaluativos, metodológicos y técnicos para conocer su eficacia y posibilidad de extenderlos al resto de planteles educativos. Este modelo se tomó de varias instituciones educativas europeas, particularmente de Alemania.

A raíz de la experiencia anterior, en el Colegio se dieron innovaciones significativas entre las que se encuentran la diversificación del bachillerato en las áreas de matemáticas, biología, humanidades y sociales, la semestralización de estudios y particularmente la enseñanza planificada a través de “guías de investigación” que, a manera de un procedimiento metodológico debidamente programado, se proponían a servir a los docentes para desarrollar en forma sistemática la enseñanza de las asignaturas, y a los alumnos, participar activa y concientemente en la adquisición de sus propios conocimientos después de haber realizado las investigaciones dirigidas. A finales de los años 70 el Colegio es dividido en tres jornadas diferentes con un mismo modelo administrativo, y estrena su nueva sede donde funciona actualmente. La jornada de la mañana inicia con 850 estudiantes. La jornada de la tarde abre con un total de 284 estudiantes. En la actualidad es administrado el Colegio por un solo rector y depende de la secretaria de educación, esta adscrito a la zona octava. La jornada

de la mañana tiene 35 cursos de bachillerato y un curso de primaria (quinto), en la jornada de la tarde de hay inscritos 1512 alumnos en el bachillerato divididos en 36 cursos. La jornada de la noche fue creada para brindarle educación a personas mayores de edad y que estuvieran trabajando en el día, están inscritos 1250 alumnos.

A pesar de su división y cambios administrativos se ha mantenido una misma filosofía y unidad de principios, los cuales se condensan en su intencionalidad “EDIFIQUEMOS FUTURO”¹²

2.1.3.2 Aspectos demográficos. El Distrito Capital en los últimos tiempos por la situación de orden publico del país ha tenido muchos emigrantes y desplazados ocasionando una superoblación, en especial la infantil y en su mayoría de escasos recursos. De acuerdo a esta problemáticas, el Distrito ha recurrido a métodos para “solucionar” en algo la educación y es así que ha incrementado cupos, saturando los colegios de niños y jóvenes, ha sistematizado a la población estudiantil de acuerdo a los sectores donde residen, para ubicar a cada estudiante cerca al lugar de residencia coaccionando sobre cupos y mezclas de culturas.

2.1.3.3 Centros culturales. El área en el cual esta ubicado el colegio es equidistante a varios centros culturales de la ciudad teniendo fácil y rápido acceso por encontrarse situado cerca a vías y arterias principales.

Bibliotecas:

---

¹² Proyecto Educativo institucional Colegio Nicolás Esguerra Bogotá, septiembre de 1997.

- Biblioteca Virgilio Barco (Cr 48 61-50)
- Biblioteca Distrital El Tintal (Cr 86 7-15)
- Biblioteca Luis Ángel Arango (CI 11 4-14)
- Biblioteca Nacional (CI 24 5-80)

Museos:

- Museo de Arte Moderno de Bogotá (CI 24 6-00)
- Museo Nacional (Cr 7 28-66)
- Museo del Oro (CL 16 5-41)
- Museo Arqueológico Casa del Marques de San Jorge (Cr 6 7-43)
- Museo de Museos Colsubsidio (CI 26 25-50)
- Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios (Cr 73 81-27)
- Museo Casa de la Moneda (CI 11 4-93)
- Colección de Artes Plásticas del Banco de la Republica. (CI 11 4-41)
- Donación Botero (CI 11 4-41)

Galerías:

- Sala de Exposiciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango (CI 11 4-40)
- Sala de Exposiciones del Convenio Andrés Bello (**Universidades:**
- Universidad Nacional de Colombia (Cr 30 45-25)
- Universidad Jorge Tadeo Lozano (Cr 4 22-61)¹³2.1.3.4 Aspecto Educativo cultural. Es muy notoria la separación que existe entre la institución educativa y el apoyo que se le da al área artística en cuanto a material: didáctico, pedagógico, ediciones, material Artístico y cultural. Los modelos pedagógicos que trae la renovación curricular han significado una permanente acomodación y consecución de todos estos elementos para poder desarrollar todo el potencial e interés de los alumnos hacia el Arte. La institución no parece interesarle la parte artística por cuanto no apoyan proyectos, visitas guiadas a los centros culturales, actividades artísticas del colegio aportando algunos recursos económicos y horas extra clase para preparar eventos y proyectos; pero estos obstáculos han permitido fomentar un mecanismo para que los alumnos se interesen y poco a poco van enrolando a sus familias y a otros compañeros lo que significa que cada día van adquiriendo un gran sentido de pertenencia y de gusto por su producción artística.

Algo muy importante que se tiene por estar en Bogotá, es el nivel cultural que se vive día a día en la ciudad, la diversidad de exposiciones que se presentan en galerías, museos, bibliotecas y centros culturales los cuales son visitados por los

---

¹³ Directorio telefónico Bogotá D.C. 2003

alumnos y de paso llevan a sus padres, hermanos o familiares, descubriendo el mundo fantástico del arte y su importancia en el entorno, dando nuevas ideas o alternativas para sus vidas.

En esta ciudad rica en contrastes se aprecian y se visitan a no menos de 30 minutos diferentes sitios que se requieren para el proceso artístico de la asignatura en los grados onces entre ellos las bibliotecas Luis Ángel Arango, El Museo Botero donde se aprecia una colección donada por el artista, como obras de él y obras de reconocidos artistas, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo Nacional, el Museo de Arte contemporáneo, con sus diferentes exposiciones, la Galería Santa fe, las Bibliotecas Virgilio Barco Vargas, la del Tintal. La sala de exposición del Convenio Andrés Bello, Colsubsidio, el salón de exposiciones de la Gobernación de Cundinamarca y muchas más salas y galerías donde los alumnos participan, conocen, disfrutan, visualizan y opinan sobre el fantástico mundo del arte.

La Educación Básica (primaria y secundaria) en estos momentos de “universalización de la Educación” en colegios del distrito no ha tomado conciencia sobre la importancia del arte en los niños y jóvenes, donde esta abre camino para compartir una formación más integral de forma permanente y competitiva donde se trabaje con autonomía recuperando los valores culturales y construyendo un perfil mas elevado para recuperar nuestra cultura.

2.1.3.5 Aspecto socio económico: Por sus referentes históricos el Colegio Nicolás Esguerra tiene un amplio radio de acción en la ciudad de Bogotá. No

existen estadísticas relacionadas con la ubicación profesional de sus egresados pero por convocatorias hechas a los mismos en diferentes oportunidades y muestreos indican que más del 90% de los exalumnos son profesionales; un 74% ingreso a universidades del estado; un 10% a universidades privadas, El 5% ingreso y se quedo en las Fuerzas Armadas, y el otro porcentaje se dedico a trabajar independiente.

En la actualidad la procedencia socio económica de los alumnos es bastante heterogénea y esta distribuida de la siguiente manera: un 15% pertenece a un estrato medio-medio, un 56% a estrato medio-bajo, y un 29% a un estrato bajo. La mayoría de los estudiantes pertenecen a la zona octava de Bogotá. La nueva disposición de la Secretaria de Educación por medio del Cadel, ubica en colegios del Distrito a los alumnos de acuerdo a la cercanía de estos a sus residencias, anteriormente se tenían en cuenta unos parámetros para el ingreso a la institución, la selección se hacia de acuerdo a sus capacidades intelectuales, morales y de conductas, pero en la actualidad esto no se tiene en cuenta, por la cantidad de población estudiantil que se encuentra en la capital. Los alumnos del plantel están distribuidos en diferentes barrios del sur-occidente y en especial de sector de Kennedy, Casa Blanca, Patio Bonito, Bosa, Fontibon, Soacha, y barrios adyacentes. El ingreso mensual del padre de familia es menos que el mínimo o el mínimo para responder por una familia, también hay muchos padres de familia que en la actualidad carecen de empleo. Se encuentran muchos niños y jóvenes con madres cabeza de familia, por que algunas son madres solteras y otras son abandonadas. Algunos de los estudiantes tienen que trabajar en jornada contraria

y los sábados para contribuir con su estudio y el de sus hermanos en algunos casos. Por su medio ambiente y situación económica no tienen la oportunidad de participar en eventos culturales-artísticos; sino se limitan a distracciones como la televisión, juego de maquinas, juego de calle, fútbol, pandillas, droga, venta callejera etc. Actualmente muy pocos estudiantes de la institución tienen la oportunidad de participar en eventos culturales guiados por sus familias, por el costo que esto significa y por la poca importancia que se da a la parte cultural. Por medio de la asignatura se hace la labor de motivar e incentivar al estudiante y este al padre de familia para que se cree la necesidad y la importancia que tiene el Arte en el medio cultural en la vida futura profesional, familiar, social de cada alumno.

2.1.3.6 Aspecto sociocultural: La familia que es primordial en el rol cultural carece de este estímulo puesto que apenas algunos saben leer y escribir; y no tienen ni idea de la existencia artística, para otros el arte no tiene importancia en su medio. Algunos llegan a conocer lo artístico a través sus hijos cuando se recomiendan los materiales, una investigación o visita a una galería o museo y uno de los miembros de la familia acompaña al alumno y es así que este medio sirve en parte para algo de conocimiento en esta modalidad. El alumno empieza a conocer, observar, analizar e investigar y poco a poco va tomando interés y se va apropiando del tema, de ideas, creando la necesidad artística y cultural para su formación y para su futuro.

2.1.3.7 Aspecto Psicosocial: Cuando se empieza el proceso artístico se crea en los alumnos una incertidumbre puesto que no están acostumbrados a este tipo de acciones ocasionando angustias, malestar y bloqueos por que precisamente del medio donde vienen, lo artístico no merece importancia para dedicarle tiempo, inversión y entusiasmo. Pero a medida que avanza el tiempo se invierten los papeles y su entusiasmo llega a tal extremo que a veces descuidan otras áreas y obligaciones para realizar sus producciones. Esta magia se consigue cuando se tiene el contacto directo con la vida y la obra del artista, percibiendo toda la esencia de su intimidad, de las excentricidades, del porque de su obra, de su estilo, de su producción, cuando se toca el material y se descubre el color y toda la variedad de alternativas que tiene su aplicación. En fin se logra tal compenetración que cada alumno irradia esto y lo transmite a sus demás compañeros de tal forma que al terminar el curso cada alumno sabe a la perfección cuarenta artistas, identificando el color, el estilo, la técnica en cada una de las diferentes obras.

2.2 MARCO LEGAL

2.2.1 Presentación

Este trabajo se desarrolla desde los parámetros que confiere la Constitución Nacional donde da oportunidad a todas las personas a llevar una vida digna. El

Artículo 64, hace referencia al desarrollo de la educación, atendiendo los siguientes fines:

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le impone los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación, integral, físico psíquico, intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, ético, cívico y demás valores humanos.
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, solidaridad, justicia y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

AGENTES EDUCATIVOS: La Iglesia, La Familia y El Estado.

LA IGLESIA: Es una sociedad de origen sobrenatural; es una sociedad perfecta ya que tiene origen Divino. De acuerdo con lo mandado le corresponde intervenir en forma directa en la obra educativa en lo que corresponde a la religión y a la moral.

LA FAMILIA: Sociedad de orden natural, constituida por Dios para un fin propio que es la procreación, la compañía y la educación de los hijos; es por ello que los hijos deben estar al cuidado y orientación de los padres. Cada cual tiene unos deberes y unos derechos. Los Padres tienen el deber de brindar educación a sus hijos y apoyarlos durante el proceso educativo junto con el educador para que así su labor alcance los frutos que el proceso enseñanza- aprendizaje cumpla con los objetivos que desde un principio han fijado los Educadores La familia y el Estado. Los padres tienen derecho a escoger libremente los colegios y maestros para sus hijos. Hay que tener en cuenta que los primeros educadores con que cuenta el

niño son sus propios padres; de ahí que la responsabilidad no se debe delegar en la totalidad al maestro quien es apenas el encargado de continuar esa educación y contribuir a mejorarla.

EL ESTADO: Gobierno de una nación(significado Etimológico); reunión de individuos que forman una nación. Son deberes del Estado: Educar correctamente, Gobernar y dar protección a los ciudadanos, cuidar de los bienes de cada individuo, imponer las leyes y hacer que se cumplan, financiar la educación primaria ya que esta es gratuita y obligatoria, brindar y ayudar en parte en la educación secundaria y universitaria. En términos generales el Estado debe desarrollar los aspectos religiosos, sociales, científicos, económicos y culturales del pueblo protegiendo sus derechos.¹⁴

Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) Afirma que la educación es: un derecho de la persona, un servicio público, tiene una función social; y con ella se busca: el acceso a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación forma al colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, la práctica del trabajo y la recreación, la protección del medio ambiente, el mejoramiento cultural, científico y tecnológico.

Es así que en la ley General de Educación (LEY 115 DE 1994) en su Decreto Reglamentario (1860 de 1994) establece y confiere autonomía a las instituciones educativas para que la educación este acorde con la realidad sociocultural, antropológica y económica de los diferentes establecimientos para lograr mayor eficiencia y calidad.

La Ley General establece unos lineamientos curriculares que dan autonomía al colegio para construir y diseñar el PEI que tiene en su innovación y aprobación del 2001 la Estrategia Pedagógica : de ACOMPAÑAR al alumno en todos los procesos educativos, esto hace parte fundamental de la institución, donde participan interactivamente todos los miembros de la comunidad para apoyar, guiar, educar, compartir y así mutuamente hacer un seguimiento de todos los procesos de los alumnos para llegar con ellos a la culminación de todos los logros en cada etapa de sus vidas. También se toma como referencia estratégica las COMPETENCIAS que es un elemento de búsqueda constante y comprometida de la formación humana integral para mejorar los niveles de vida en el ingreso a la educación superior y al mundo competitivo del trabajo.

Dentro lo que se consideran las áreas obligatorias y fundamentales del proceso educativo la Ley refiere que la EDUCACIÓN ARTÍSTICA permita alcanzar los objetivos de la Educación Básica Secundaria , describiendo el desarrollo de la apreciación artística, comprensión estética, la creatividad, la valoración y el respeto por los bienes culturales. Apoyando la construcción de espacios a través del proceso escolarizado de la educación.

Es importante la implementación de un método práctico, donde todos los alumnos sin distinción tengan la oportunidad de investigar, de aprender, de realizar y de disfrutar los procesos artísticos para la formación integral que cada uno merece.

---

¹⁴ Nueva Constitución Política de Colombia. 1991

Las artes plásticas están contempladas en la Ley General de Educación donde se establecen referentes fundamentales para el diseño y desarrollo de currículos artísticos en el contexto Colombiano. Haciendo referencia la Ley 115 de 1994 artículo 5, numeral 5: Adquisición del conocimientos Estéticos mediante la aprobación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber y en el numeral 7: Donde se establece el Acceso a Valores de la Cultura y el Estimulo a la Creación Artística en sus Diferentes Manifestaciones. Artículo 23: allí se enumeran las áreas fundamentales destacando el numeral 3, donde se refiere a la educación artística; el artículo 20 resalta el acceso al conocimiento donde establece lo artístico humanístico. Este artículo complementado con el Artículo 22 numeral k enfatizando en: El desarrollo de apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales.¹⁵

Por lo anterior el arte es un espacio óptimo para impulsar el desarrollo de la persona, para posibilitar una educación integral, dentro de una concepción flexible y enriquecedora se toma el PEI como punto de partida para desarrollar el diseño del taller de los alumnos de los grados once.¹⁶

En el PEI del Colegio Nicolás Esguerra Jornada de la tarde se contemplan algunos de los siguientes puntos que tienen que ver con los objetivos del Área de Artes:

- Desarrollo del Pensamiento lógico y creativo.

---

¹⁵ LEY GENERAL de EDUCACIÓN 1994.

- Propiciar una cultura artística que permita y facilite el mejoramiento en la educación integral.
- Responder creativamente a demandas cambiantes en los ámbitos cultural, social y artístico.
- Desarrollar destrezas y habilidades en el manejo de las artes que lo capaciten para su formación integral.
- Mostrar interés por desarrollar habilidades visuales, auditivas y corporales artísticas.
- Interés y participación en las diferentes actividades artístico-culturales extra clase.
- Comprender y aplicar la información adquirida.¹⁷

2.3 MARCO CONCEPTUAL

2.3.1 Descripción del Área: El área de Educación Artística en el ámbito de la plástica obedece a las necesidades que tiene cada persona para expresar su potencial desde diferentes puntos de vista:

---

¹⁶ Decreto Reglamentario 1860 de 1994.

¹⁷ Proyecto Educativo Institucional, Colegio Nicolás Esguerra. Enero del 2002.

- *Interpretativo*: lo que se muestra, aquello que se ve o sea la capacidad de interpretar el entorno, nivel de desarrollo de lenguajes expresivos, manejo de imágenes, independencia expresiva.
- *Perceptivo*: aquello que motiva a mostrar, como la percepción global del entorno, discriminación según lenguajes expresivos, reflexión anterior y posterior.
- *Activa*: la parte de interacción entre lo que se tiene y lo se busca. Contempla dos opciones: a) personal: de acuerdo a los gustos, intereses y necesidades; b) grupal: el compartir esos gustos, intereses y necesidades con otras personas.
- *Valorativo*: referente a las actitudes, hábitos y normas de acción. Desde este factor se contempla el arte como disciplina, la sistematización y control de procesos generativos en la expresión personal, en lo proyectivo social. Se establecen y consideran criterios como: disciplina de auto control, seguimiento y comprensión de instrucciones, respeto propio y proyectado, organización y planeación (respeto y responsabilidad) personal y colectiva, interacciones dentro del trabajo en equipo, uso y cuidado de los materiales, normatividad.
- *Destrezas*: contempladas como interiorización, las capacidades en cuanto a velocidad y precisión de realización de acciones motoras; dentro del nivel de inteligencia operatoria generando la posibilidad de la representación objetiva. Se apoya en criterios como orientación (espacial, direccionalidad, lateraliadad,

ambidextra, control viso manual, disociación simple, ritmo) incluye uso y control sobre materiales y herramientas plásticas.

2.3.2 Educar la visión Artística

Se tiene la responsabilidad de apoyar el desarrollo de las capacidades visuales y creadoras de las que proceden imágenes sensitivas, expresivas e imaginativas. Los alumnos adquieren una habilidad de producir imágenes artísticas valiéndose de diferentes medios como el de aprender a observar, analizar, diferenciar y a la vez comparar para así desarrollar el verdadero gusto por lo estético. Esto se consigue a través de ayudas visuales que están al alcance de todos como: fotografías tomadas por ellos mismos, por sus familiares o amigos, fotografías sacadas de diferentes medios: como periódicos, revistas, libros, folletos, almanaques, etc. Cuando se ha logrado la magia de saber lo que se quiere expresar de acuerdo a las anteriores ayudas el alumno empieza su proceso de comunicación visual, consiguiendo la representación de sus sentimientos, ideas, expectativas, angustias, gustos, en fin la identificación con su mundo. Es aquí donde se pueden conocer esas imágenes que no se pueden traducir en lenguaje hablado ni escrito.

El desarrollo de la sensibilidad visual exige prestar atención a las cualidades visuales y expresivas de objetos tanto en arte como el mundo en general. Cultivando actitudes estéticas y orientando al alumno, para la realización de obras representativas. No se pretende que todos los alumnos sean artistas profesionales

pero si que puedan conocer y disfrutar las cualidades estéticas del mundo en el que viven y que diariamente están observando.

El cultivo de la Percepción y el desarrollo de la Sensibilidad estética es un objetivo de educar la visión artística. El contexto cultural e histórico en que nacen todas las obras de Arte hace parte de esa educación visual y se logra a través de los conocimientos adquiridos por medio de la investigación visual, con la ayuda de imágenes de obras artísticas a través de libros, folletos, revistas, almanaques, afiches, Internet, televisión, videos, visitas a galerías y museos. La investigación teórica se obtiene por medio de Internet, enciclopedias, libros, diccionarios.

2.3.3 Objetivos de la Asignatura

Los objetivos planteados para el taller de artes plásticas de los grados once del Colegio Nicolás Esguerra se formulan de acuerdo a las necesidades y procesos:

- Asumir por parte del educando una actitud de admiración y pertenencia hacia la naturaleza y sus inquietudes artísticas.
- Involucrar a las directivas y padres de familia en el proceso artístico de los alumnos.
- Transmitir la importancia que tiene el Arte Moderno Contemporáneo del siglo XX como ejemplo de libertad y expresión.
- Orientar la investigación y el análisis sobre la importancia de la vida de cada Artista del Arte Moderno y Contemporáneo del siglo XX.

- Orientar la investigación sobre los diferentes estilos Artísticos adoptados por los Artistas del siglo XX, realizando un análisis comparativo.
- Orientar la búsqueda y selección de imágenes representativas para tomarlas como modelo de expresión Artística.
- Orientar la investigación para la selección de técnicas artísticas aplicándolas a los estilos utilizados por los Artistas del siglo XX.
- Orientar el desarrollo de habilidades y destrezas mediante el empleo de los diferentes materiales y técnicas en la expresión Artística.
- Orientar los diferentes procesos de dibujo, hasta llegar al dibujo final.
- Orientar la aplicación del estilo del artista al dibujo de la imagen realizada.
- Orientar la aplicación de Luz y de Sombra, hasta llegar a la policromía.
- Dar a conocer el Color en su naturaleza, dimensiones, teorías y aplicaciones
- Orientar la aplicación de las diferentes técnicas Artísticas.
- Orientar la aplicación del color según la técnica.
- Inculcar el aprecio por el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte garante de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación y mejora.

- Inculcar el respeto y el aprecio hacia otros modos de expresión artística distintos del propio y a los dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionales, elaborando juicios y criterios personales que permitan actuar con iniciativa.
- Inculcar el valor sobre la importancia del lenguaje artístico como medio de expresión de vivencias, sentimientos e ideas, superar inhibiciones y apreciar su contribución de equilibrio y bienestar personal.
- Formar alumnos críticos con conciencia Artístico-Cultural.
- Inculcar el valor por el estudio de Arte e intentar que el alumno aprenda a mirar y a apreciar la Obra de Arte, porque las grandes producciones de la mente y del espíritu son objeto de la Educación.

2.3.4 Plan para la asignatura de los Grados Once

Para este plan de asignatura de los grados once se tiene en cuenta todos los factores anteriormente enunciados planteando:

- Ejes generadores:* son aquellos que propone los temas a tratar.
- Pregunta Problematizadora:* Es el cuestionamiento que se hace respecto a los grandes temas planteados.
- Ámbito Conceptual:* expone minuciosamente todos los subtemas que proponen los ejes generadores en el plan para la asignatura.

Para la elaboración se tiene como punto de partida el estudio del Arte Moderno Contemporáneo siglo XX, por la variedad de Estilos Artísticos, alternativas e ideas que surgen generando estos un gran interés en los alumnos para crear nuevas formas. En este taller simultáneamente se realizan investigaciones de tipo visual, teórico y se realizan encuestas sobre el tema. En el Taller participan ciento sesenta alumnos de los cuatro cursos del Grado Once del Colegio Nicolás Esguerra. Donde la motivación y la organización son los principales elementos para el desarrollo y ejecución del taller.

De acuerdo a una investigación visual y teórica, cada Alumno escoge un Artista del siglo XX que le llame la atención: por los aportes Artísticos a la humanidad, por que se identifica con este, por el impacto que le produce al alumno. Escogido y seleccionado el Artista, se investiga y profundiza en la vida, la obra y el estilo especializándose en ese Artista, de tal forma que en el taller cada uno toma el nombre del artista escogido, y en adelante son llamados con el nombre del Artista seleccionado. A medida que pasa el tiempo se familiarizan y al finalizar el taller todos conocen, comprenden e identifican a cuarenta Artistas con sus respectivos estilos. Paralelamente investigan las técnicas que estos Artistas aplicaron, analizan las características de las técnicas, costos, manipulación del material hasta seleccionar cual es la mejor opción. La mayoría de alumnos escoge la técnica del óleo por su plasticidad y por las múltiples opciones que da. Los que escogen Escultura lo hacen porque se les facilita manejar la tercera dimensión y son arriesgados para trasladar los materiales.

A continuación se citaran algunos de los Artistas escogidos por los Grados Once con sus respectivos estilos y su lugar de origen:

- Monet Claude   Impresionista   Francés.
- Manet Eduard   Impresionista   Francés.
- Renoir August   Impresionista   Francés.
- Pissarro Camile   Impresionista   Francés.
- Cézanne Paul   Impresionista   Francés.
- Degas Edgar   Impresionista   Francés.
- Utrillo Maurice   Impresionista   Español.
- Toulouse Lautrec   Impresionista/Cartel   Francés.
- Seurat George   Neoimpresionismo   Francés.
- Paul Signac   Neoimpresionismo   Francés.
- Sisley Alfred   Neoimpresionismo   Frances.
- Paul Gauguin   Pos Impresionismo   Francés.
- Van Gogh Vincent   Pos impresionismo   Holandés.
- Matisse Henry   Fauvismo.   Francés.
- Derain André   Fauvismo   Francés.

- Vlaminck Maurice Fauvismo Francés.
- Picasso Pablo Cubismo Español.
- Braque George Cubismo Francés.
- Gris Juan Cubismo Español.
- Bombero David Cubismo/Abstracto Inglés
- Léger Fernand Cubismo/Geométrico Francés.
- Mondrian Piet Plásticismo /Abstracto Holandés
- Dalí Salvador Surrealismo/Realismo Español.
- Tápies Antonio "Surrealismo Superado"-Materia Español.
- Magritte René Surrealismo/Academia/ Figuración Belga.
- Bretón André Surrealismo/Exploración Frances.
Metódica de la Inconciencia.
- Brauner Víctor Surrealismo/Realidad interior Rumano.
- Miró Joan Surrealismo Español.
- De Chirico Giorgio Surrealismo/Pintura Metafísica Italiano.
- Chagall Marc Surrealismo/ "Folclore Chagalliano" Ruso.

- Malewitsch Kasimir Abstracto/Suprematismo Ruso.
- Ernst Max. Surrealismo /Dadaísmo Alemán.
- Kandinsky Vassily Abstracto Ruso.
- Severini Gino Revisionista Italiano.
- Modigliani Amadeo Figurativo/Alargado Italiano.
- Klee Paul Abstracto Suizo.
- Munch Eduard Expresionista/caótico Alemán.
- Kokoschka Oskar Expresionista de la Religión Austriaco.
- Pollock Jackson Action Painting U.S.A.
- Vasarely Víctor Arte Cinético / Óptico Húngaro.
- Rousseau Henry Realismo Primitivo Frances.
- Bacon Francis Expresionismo Irlandés.
- Frost Ferry Abstracto/ Blanco-Rojo Inglés.
- Bonnard Pier Nabi/Pintura Intimista Frances.
- Delaunay Robert Futurista Frances.
- Duchamp Marcel "Ready Made" Frances.

3.3.4.1 Primer periodo:

Para el plan del primer periodo en Artes ante todo se hace una motivación a los alumnos mostrándoles la importancia que tiene el Arte en nuestras vidas como forma de expresión, de cultura, de esparcimiento, de comunicación. El alumno ingresa con muy poco conocimiento de la variedad y amplitud de opciones existentes. Lo ideal es que el taller permita desarrollar en los estudiantes su potencial y darse cuenta de todo lo que se ofrece para que elija con datos suficientes su proceso para la realización de una obra artística. Así pues, el propósito en el primer periodo es introducir a los estudiantes a las numerosas disciplinas, técnicas y caminos que tienen abiertos. También el desarrollo de una conciencia de las actitudes y enfoques de los Artistas profesionales. El punto de partida para todos es la curiosidad visual hacia el mundo. En esta primera etapa se plantea una retrospectiva general de otros periodos Artísticos, hasta llegar al Arte Moderno Contemporáneo, donde se van contemplando, comparando, observando por medio de videos, láminas y diapositivas los Artistas mas representativos del Siglo XX. Es aquí donde se empieza a investigar y a escoger el material para que a medida que se va trabajando en los diferentes pasos se vayan adquiriendo los materiales para trabajar la obra final.

Ejes Generadores:

- *Arte Moderno Contemporáneo Siglo XX:* Es el tema central del taller donde se reconoce la importancia de este periodo como rompimiento a lo tradicional,

donde se introduce lo cotidiano, lo simple y se descubren nuevas formas y elementos para la expresión individual. Es en Francia donde se sigue ostentando como centro de la pintura a finales del Siglo XIX, y donde se producen grandes cambios debido a la situación política, social, económica. Las primeras corrientes posteriores al romanticismo partieron de Corot y de Millet y los paisajistas en una pintura que captó la belleza natural del paisaje rústico, las figuras y fatiga de los labriegos. Es así como Courbet pintor independiente rompe abiertamente con las convenciones en cuadro de paisajes, desnudos y variados temas sociales. Su prestigio se deja sentir en los futuros Impresionistas y en 1863 este grupo se deja llevar por Manet, pintor antiacadémico, de estilo libre, inspirándose en la contemplación de la vida contemporánea. Surgiendo una pintura al aire libre en la que se aplicó una técnica cuyo propósito era captar plenamente los efectos fugitivos del paisaje bajo la iluminación solar; se basaba en la yuxtaposición de las pinceladas sobre el lienzo, empleando los tonos puros de la paleta, excluyendo el negro. Surge simultáneamente el Neoimpresionismo basándose en la ley de los contrastes formulada por el físico Chevreul, logrando en la retina del espectador los efectos de síntesis del color luz, esta nueva pintura sustituye la pintura al aire libre puesto que se hacían apuntes y luego se trabajaba en el estudio. Surge un nuevo grupo denominado los "fauves" que se hizo notar por su extremismo en el empleo del color y su aparente desprecio por la composición. Aparece el Cubismo movimiento tal vez el más ambicioso del siglo XX con su intento de la revolución plástica y el logro de una auténtica novedad en el arte pictórico, introduciendo a la vez el collage, variante obtenida

mediante retazos de papeles que integraban los elementos de un esquema compositivo. A este cubismo se le fue agregando a medida que evolucionaba otras formas más explícitas en sus alusiones a la realidad, y de gran alcance decorativo. También fue usado en torno a representación formal, la luminosidad, y el colorido visto como a través del prisma. Tras el cubismo se generó el Futurismo que representa en pintura el “dinamismo”, expresado con las variaciones del color de las líneas, la elasticidad de la visión. El Expresionismo aparece como resultado de las manifestaciones sociales, destacando los valores expresivos. La pintura surrealista se basa en la imaginación de los sueños y el buceo en el mundo del subconsciente donde los artistas interpretan esas fantasías en mundos diferentes. Otros sin embargo se dedicaron a especular hacia fines más absolutos, hallar la esencia, desentrañar qué es, reducirla a una fórmula definitiva, como si todo lo hecho anteriormente no existiera formando el movimiento abstraccionista. El Suprematismo que es otra tendencia artística suprime el objeto y el espacio por el creado con su presencia llevando al arte a la pura percepción. De modo que la voluntad creadora orientada a hallar la pureza plástica de la construcción de la línea fue la meta de algunos artistas para presentar sus teorías. Expuesta esta síntesis los alumnos tienen la alternativa de ir identificando sus gustos, valores, vivencias y la libertad de expresión que es tan importante en el mundo que nos movemos.

Pregunta Problematizadora:

a) *¿Por qué es tan importante el Arte en el Siglo XX?*

El Arte del Siglo XX es muy significativo por cuanto ofrece variedad de pensamientos, estilos, formas, técnicas, en fin da libertad de expresión, plasticidad y sobre todo el gusto por crear.

Logros:

Conoce, investiga, analiza y comprende sobre la importancia que tiene el Arte en el Siglo XX.

b) *¿Cómo se selecciona una imagen de la obra de un Artista?*

Primer Paso

Selección de la Obra según el estilo del Artista

Afuera de la ciudad paranoico-crítica: tarde a la orilla de la historia europea

Salvador Dalí, 1939.

Para seleccionar la obra de un Artista, primero se tiene que hacer un recorrido visual en diferentes medios para escoger el Artista que mas llame la atención y de acuerdo a esto se profundiza sobre este, teniendo la posibilidad de deleitar la visión con más producciones para así poder seleccionar la que mas llame la atención. Escogida la obra se lamina para poder tener fácil manipulación sin que se dañe.

Logros

Observa, analiza, selecciona y presenta una imagen de una obra representativa del Artista escogido.

- c) *¿Cómo se escogen imágenes fijas reales de acuerdo a los sentimientos, gustos, inquietudes, sueños?*

Segundo Paso

Collage con imágenes tomadas en: Revistas Periódicos, y folleto.

Darío Arias, edad 17 años (1101)

Para escoger las imágenes que van a hacer el modelo de la obra de cada Alumno se debe analizar que es lo que se quiere mostrar de acuerdo a las inquietudes, gustos preferencias, cuestionamientos, sentimientos, en fin se tiene infinidad de alternativas pero lo primero que tiene que hacer el alumno es saber el tema que va a trabajar, luego viene la fase de la formulación de preguntas por parte de cada alumno. ¿Qué quiero hacer?, ¿Qué me inquieta?,

¿Qué quiero representar? En fin se hace un cuestionamiento. Cuando se tiene la idea se empiezan a buscar imágenes representativas de acuerdo a dichas ideas en diferentes medio visuales como fotografías familiares, de revistas libros, folletos en fin sin caer en presentar imágenes hechas por otras personas, pues en el taller

se recalca y maneja el respeto a otras obras y se tiene en cuenta los Derechos de Autor. Seleccionada la imagen o imágenes se organizan y se plastifican o laminan para su fácil manipulación.

Logros:

Analiza, siente, identifica, y selecciona imágenes de acuerdo al sentido crítico.

d) *¿Cómo se transforman las imágenes escogidas al estilo del Artista?*

Tercer Paso Imagen en Acetato y Papel Bond.

Para este proceso se requiere una lámina de acetato, un micro punta permanente punta fina o extra fina color negro. Colocando el acetato sobre la fotografía se empiezan a delinear las formas, separando los colores, las luces y

las sombras. Para así obtener un dibujo exacto de la fotografía seleccionada. Al tener esta imagen se amplía del acetato a un tamaño de un cuarto del usando diferentes alternativas según gustos y necesidades de cada alumno; la ampliación puede hacerse utilizando fotocopias, scaneando, utilizando cuadrícula o simplemente ampliándola visualmente. Al tener la ampliación se pasa a una hoja de papel edad media donde se hacen algunas correcciones. Aquí es donde se empieza el dibujo que es la técnica que se basa en el uso de la línea y es el punto más elemental de donde parte el Artista.

Cuarto Paso Valoración de Sombras y Luces con Líneas, sobre Papel Bond.

Para dibujar solo se necesita un instrumento que deje huella sobre la superficie. Este instrumento en este caso es un Lápiz 6B que es muy versátil para dibujar, logrando diversidad de efectos.

Luego el mismo dibujo se pasa a una hoja donde algunos con la ayuda de un cuarto de papel mantequilla la adaptan al estilo del dibujo del Artista seleccionado; el dibujo final se pasa a varias hojas para ir familiarizándose con este y así simultáneamente se va grabando en el inconsciente; en cada hoja se va haciendo un estudio para ir resolviendo de valoración de luz y sombra por medio de la línea; efecto de la luz y de la sombra por medio de líneas sobre la superficie del papel. Después de este proceso se alista una hoja de papel canson o ingres y se pega a una superficie de cartón paja para soportarlo. Cada alumno escoge ya sea el lápiz 6B o un lápiz de color oscuro para realizar una Monocromía del dibujo; resolviendo , el proceso para lograr los tonos, la luz y sombra, texturas, el volumen y así obtener la primera producción Artística que luego ellos mismos enmarcaran usando los procedimientos enseñados anteriormente.

Quinto Paso

Valoración Luz Y Sobras.

Logros

Observa, analiza, investiga y escoge imágenes con sentido crítico.

Ámbito Conceptual: Se facilitan unas charlas y documentos visuales para motivar a los alumnos respecto al tema. Simultáneamente los alumnos investigan respecto del Arte Moderno Contemporáneo producido en el Siglo XX.

- *Cuestionario:* Cada alumno formula diez preguntas de acuerdo a su tema y por grupo las intercambia y las responde, luego este mismo mecanismo se hace

con el resto del curso, así al terminar todos tienen conocimiento de todos los Artistas y Estilos

- *Historia del Arte Siglo XIX*: Charlas con los alumnos, y elementos visuales sobre el inicio del Arte Moderno Contemporáneo a finales del Siglo XIX.
- *Historia del Arte Siglo XX*: Charlas con los alumnos sobre los Artistas y movimientos más significativos que surgieron en el Siglo XX.
- *Vida y Obra de Artistas*: Investigación, exposición y comentario. Cada alumno tomara el nombre del Artista escogido y lo representara en la clase.
- *Movimientos Artísticos*: Investigación, exposición, comparación y diferenciación de los estilos seleccionados.
- *Valores Visuales*: Desarrollar el gusto por lo estético y apreciar cada uno de los valores visuales, como el saber observar las diferentes formas de la naturaleza, el entorno, el apreciar las obras artísticas analizando su forma, color, texturas, composición, técnicas.
- *Psicología del Arte*: Observar el comportamiento de cada alumno respecto a sus actitudes, gustos, progresos, e interés por lo artístico.
- *Sentimientos Artísticos*: Analizar en lo seleccionado como se encuentra el alumno respecto a sus sentimientos e intereses para orientarlo y guiarlo.

- *Elementos Artísticos:* Dar a conocer los diferentes elementos utilizados en el taller para darles un buen uso, y poder aprovecharlos.
- *Composición Artística:* Guiar y orientar las formas artísticas para realizar una buena composición.
- *Dibujo final:* Orientar los diferentes procesos de la fase del dibujo para llegar al dibujo final.

Monocromía: orientación sobre el manejo en un solo color sobre el dibujo final, aplicando la valoración de luz y sombra.

Monocromía: Técnica: Lápiz de Color sobre papel. Andrés Robles.

Segundo periodo:

Ya terminado el dibujo y adaptado al estilo del Artista escogido, se investiga sobre el color y sus características determinando con que colores se jugara en la paleta.

Ejes generadores:

Teoría del color:

El color es el factor de la obra que de manera consciente o inconsciente, ejerce una influencia, sutil en unos casos y extraordinariamente activa en otros, en la impresión del espectador. En el color hay mucho más de lo que el ojo ve pues aquél es el generador más potente de emociones y sensaciones, la potencia oculta que afecta al espíritu, alegrando, entristeciendo, atrayendo o rechazando y el elemento que concreta la impresión de un ambiente, la expresión de un carácter y la síntesis de un símbolo. El color es mucho mas que un simple efecto cromático por la acción que ejerce sobre el sentimiento, por la potencia que posee para expresar los más diferentes estados anímicos, por que crea el ambiente sensitivo de los mas variados espectáculos del mundo y por que produce desde las simples hasta las más opuestas sensaciones y reacciones, El color tiene vida en sí mismo y por tal motivo lo estudiamos en todo su contesto hasta poder aplicarlo con los diferentes pigmentos.

Mezcla de Colores Primarios en pigmentos.

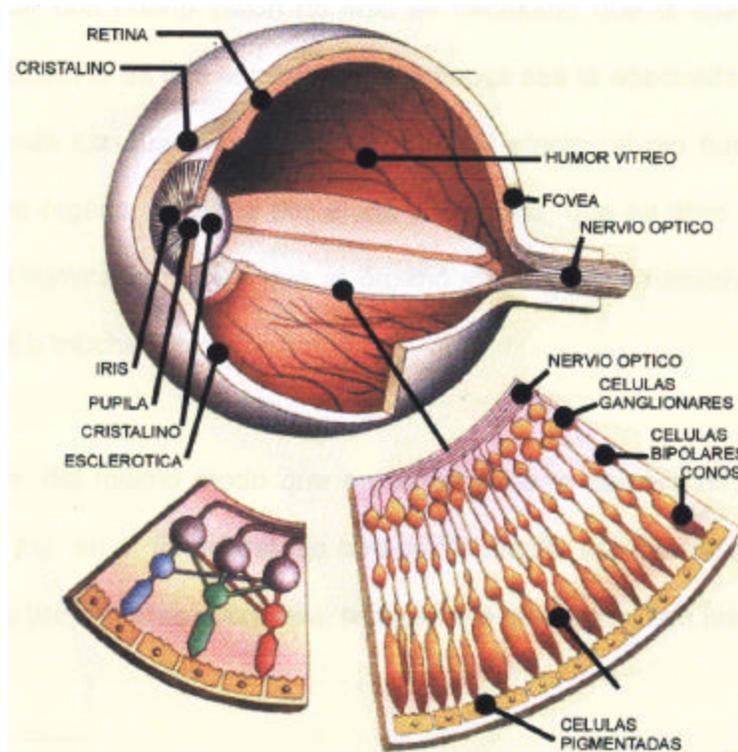
Pregunta problematizadora:

a) *¿Cómo se produce el Color?*

El alumno debe educarse para trabajar con color; se debe tener en cuenta el sentido de lo cromático para desarrollar los fundamentos de los contrastes y armonías. El Color hace algo más que manchar o cubrir las superficies, tiene un papel en la expresión y en el impacto visual y emotivo de una obra. Es por ello que se debe saber como se produce. La Luz blanca que nos llega del sol es la fuente original del color; sin la luz nada vemos, no es posible producir color alguno y todo se ve negro; donde hay luz hay color. Se estudia en esta parte la teoría de Newton y de otros físicos que investigaron sobre el espectro

y la incidencia que tiene la luz sobre los cuerpos. Por grupos realizan los alumnos el experimento del círculo de Newton y reciben una charla al respecto dada por el profesor de física. El color que vemos lo recibimos por reflexión cuando observamos los objetos.

La visión es fundamental en este proceso, el ojo humano es análogo a una cámara fotográfica, donde las imágenes se proyectan invertidas en la pantalla retinada y en ésta se produce la misma inversión sobre la película sensible o el cristal esmerilado.

Estructura del órgano de la visión.

El ojo posee una amplia capacidad para establecer diferencias entre los matices y los objetos de acuerdo al color, ver bien no es mirar simplemente, la visión es desenvuelta en tres fases: 1) Imagen mental, es decidido el color por la imagen mental, sin tener en cuenta su origen y considerándolo como una sensación percepción y deducción. 2) Percepción, es mas concreta y se refiere a lo que se ve realmente. 3) Deducción, se considera como la forma visible, es lo que es y no lo que parece, se calcula, se deduce por su tamaño, peso, distancia y cualidades de aspecto, según afecte su color y este afectado por otros colores. Cada una de estas fases o modos de la percepción puede quedar limitada a una ilusión o alucinación o servir para establecer un conocimiento del mundo externo. Para poder expresar se debe saber ver, comprender y analizar.

Logros:

Observa, analiza, compara y experimenta.

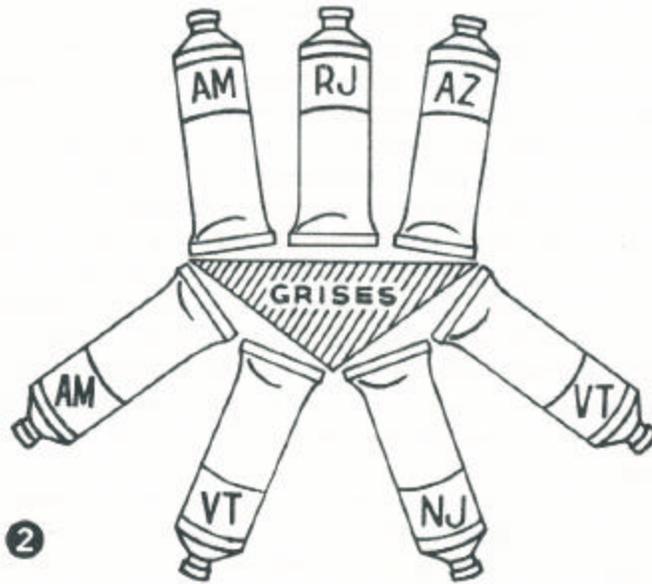
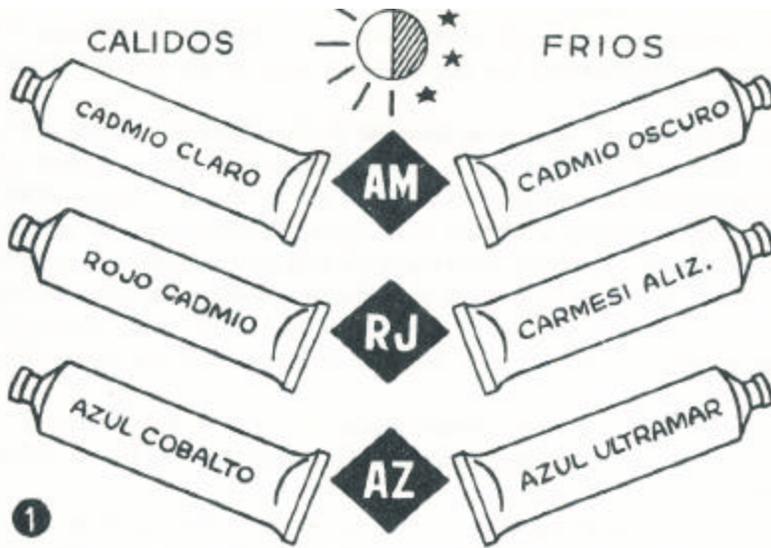
b) ¿Como actúa el Color?

El color en artes actúa de acuerdo a las mezclas, contrastes y también a su acción fisiológica y psíquica. El color que tiñe es una materia denominada pigmento y que al colocarla sobre una superficie la transforma y dependiendo de cada cual se obtiene un resultado individual. Los pigmentos son sustancias coloreadas que, molidas y bien trituradas, son mezcladas con un vehículo líquido y pueden ser disueltas en agua, esencias, aceites o barnices para que puedan ser fijadas en un soporte de papel, lienzo, madera u otra materia.

Muestra de Pigmentos de óleo.

Un pigmento sólo será apto para los usos pictóricos cuando sea afectable por la luz, atmósfera o gases, si posee el grado de opacidad o transparencia requerido por las cualidades de la técnica, cuando tenga plena saturación y que la hayan sido agregadas materias fugitivas e inertes de carga, si es soluble en el líquido que lo aglutine, tiene consistencia suave y trituración conveniente y no actúa sobre los agentes líquidos o colores con que se la mezcle, o sea afectado por éstos. Los pigmentos son clasificados, de acuerdo con su origen, en *inorgánicos*, o *minerales*: tierras naturales y tostadas, ocre, sienas, sombras, etc. Y colores minerales artificiales: cadmio, óxidos, etc. Y en *orgánicos*: Los de procedencia vegetal: azul indio, granza, etc., los de procedencia animal: amarillo indio, cochinilla, etc. Y los preparados por la industria. Anilinas, etc.

Mezclas Pigmentarias

Logros:

Investiga, observa, experimenta y aplica el color.

c) ¿Cómo se usa el Color?

El color es utilizado para crear en el lienzo, cartón o papel una ilusión de realidad para embellecer la expresión, reforzar el impacto visual y transmitir una emoción. El color debe usarse armoniosamente en la obra para no dañar toda la estructura del dibujo. El carácter de la resolución o variaciones de la técnica, así como las convenciones y recursos de los que se vale el pintor para crear una ilusión de lo real, influyen notablemente en el resultado de la obra. Algunos de estos aspectos son dependientes del temperamento del artista quien, inconscientemente o conciente, deja impresa la huella de su talento, personalidad y propia manera manifestada en la técnica utilizada, dejando así su mensaje plasmado.

LOGROS:

Observa, analiza, conoce, mezcla y aplica el color.

Ámbito Conceptual:

Es importante la implementación teórica del color como herramienta para consolidar conceptos y facilitar su práctica por ello se programan charlas en las cuales se habla sobre el color en todas sus dimensiones, se muestran pigmentos partiendo de los colores primarios, pasando por los secundarios hasta llegar al

circulo cromático y de aquí se continua con contrastes, colores análogos, complementarios explicando sus mezclas y se realiza una reflexión sobre el color que vemos y el color que preparamos. Se observan diferentes medios donde esta plasmado el color como: laminas de revista, de periódico y folletos, fotografías, diapositivas videos, etc. Realizando un análisis del efecto visual que produce el color de acuerdo a la clase de medio material que se presente.

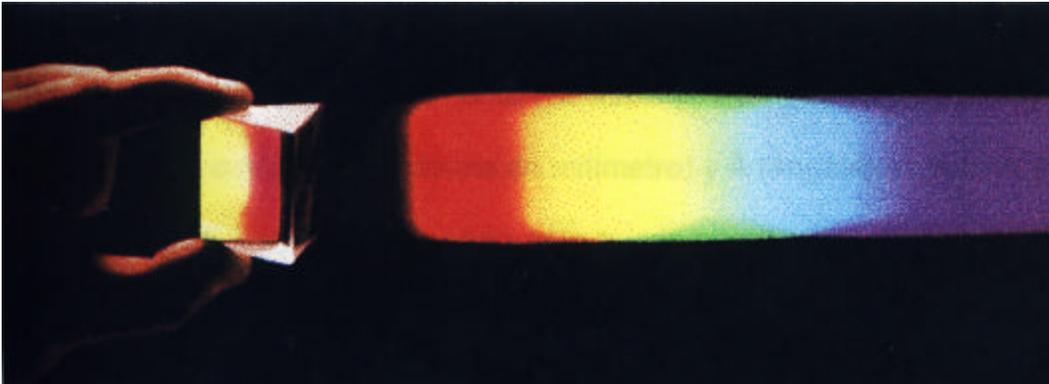

Circulo Cromático

El color: Hablar de color es hablar de su sensación, así como de los sentimientos que sugiere, de sus armonías y simbologías, y de su papel en las artes visuales. Estudiar el color es ver su medición, su síntesis, su sistemática de ordenación.

Hasta el siglo XVII se creía que el color estaba disolublemente unido a los objetos y que era independiente a la luz. En el año 1696 Isaac Newton

demonstró, en su famoso tratado sobre óptica y teoría del color, que la luz del sol en un espectro de colores haciéndola pasar a un ángulo determinado a través de un prisma de cristal. A continuación, volvió a convertirlo en un haz de luz blanca. De este modo, quedaba claro que los colores formados no estaban en el prisma, sino en la propia luz. El color a la vez causa efecto de sí mismo. Es causa del color el propio color en el espectro de sustancia colorante con poder cubriente. Y es efecto del color también el propio color, pero en el aspecto de sensación que el ojo recibe de los cuerpos coloreados. De lo anterior se deduce que la **luz es el origen de cualquier color**.

Descomposición de la Luz

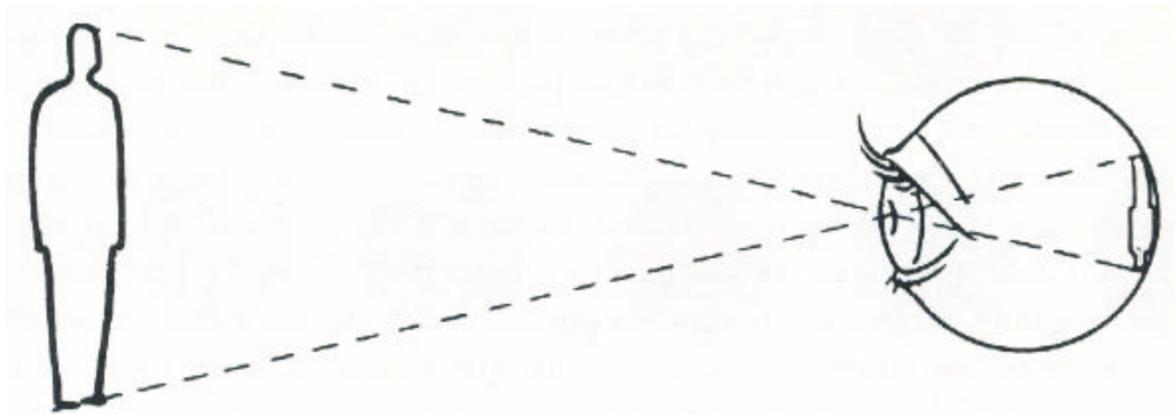
- *La Luz:* El color que vemos. – La Luz refractada y dispersa. La Luz y atmósfera.

El color es luz de sol o blanca desintegrada. Es una forma de energía que consiste en vibraciones electromagnéticas que, a partir de su origen, se propagan en línea recta con movimiento ondulante en todas las direcciones, a una velocidad de 300.000 Km. Por segundo. La longitud de onda de la radiación electromagnética

oscila entre un máximo y un mínimo. Las radiaciones se miden respectivamente (de máximo a mínimo) en Km., m., cm., mm., μ (micra, millonésima de milímetro) y $\text{\AA}$ (Ángstrom: décima parte de una milimicra). El ojo humano solo puede percibir las radiaciones cuya longitud de onda oscila entre 380μ (color violeta) y 780μ (color rojo). El conjunto de radiaciones comprendidas entre estos valores determina la luz solar, percibida como luz blanca o incolora; pero cuando el ojo recibe únicamente una parte de estas radiaciones, entonces ve un color y cada uno de los colores se caracteriza por una determinada longitud de onda.

La luz refractada y dispersa: Los cuerpos son transparentes si a través de ellos pueden verse las cosas distantemente y opacos cuando impiden el paso de la luz y no dejan ver lo que cubren. Un cristal es transparente pero deja de serlo, bajo determinadas condiciones de luz, cuando actúa como superficie de refracción; entonces deja pasar a su través algunas radiaciones y refleja las restantes. El cristal de un cuadro iluminado artificialmente refleja, como si fuera un espejo, todas las imágenes exteriores; la mayor parte de la luz pasa a su través y es refractada a un ángulo de refracción diferente al de incidencia. Un rayo de luz proyectado oblicuamente sobre un cristal o materia brillante cambia en su dirección: un palo recto sumergido en agua dará la impresión de estar construido en ángulo. El ángulo de refracción es variable e independiente de la propia cualidad de la sustancia o materia y de la facultad que ésta posee para interceptar, en más o en menos, el paso de la luz; el rayo de ésta será reflejado según sea aquella densa o transparente y en la relación con las cualidades de su forma. Un rayo perpendicular de luz es reflejado en su misma dirección y cuando es

proyectado oblicuamente refracta también en su dirección oblicua, aunque opuesta; en los cuerpos de superficie rugosa o mate. Las características que se detallan en la reflexión afectan notablemente al color. Los cuerpos brillantes y de superficies alisadas reflejan la luz como un espejo y al ser iluminados por un rayo de luz rechazan a éste directamente en línea recta, el ángulo de reflejo será igual al de incidencia y si aquél va directamente al ojo éste percibe en su intensidad máxima. Los cuerpos opacos esparcen la luz en direcciones múltiples.

Proyección de una imagen en la pantalla del ojo.

- *La visión:* Fenómenos de la visión. – La percepción cromática.

El ojo humano es análogo a la cámara fotográfica; en aquél las imágenes se proyectan invertidas en la pantalla retiniana y en ésta se produce la misma inversión sobre la película sensible o el cristal esmerilado. La longitud focal o distancia por la que el ojo aprecia nítidamente los detalles es variable y dependiente de una mayor o menor curvatura de la superficie corneal; esta curvatura se origina por la acción voluntaria o involuntaria de unos pequeños

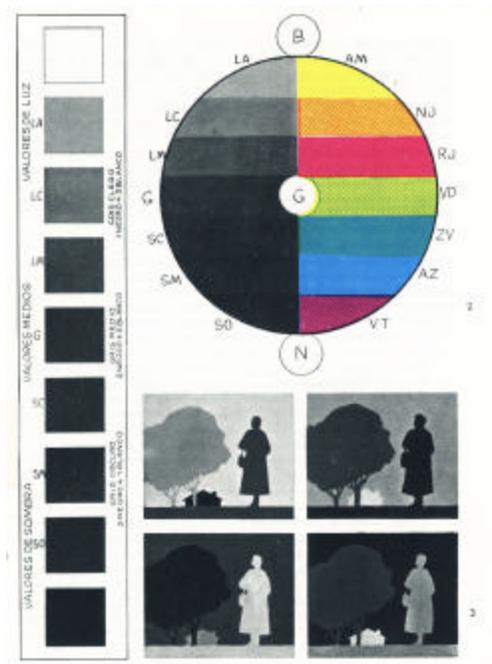
músculos. La aventura del cristalino que regula el paso de la luz, es provocada por otros músculos. Frente a una luz intensa casi se cierra el diafragma del iris y bajo una luz débil se amplía la abertura. La retina, en el fondo del ojo, tiene la misma función que la película sensible que se ajusta a la cámara, aunque los verdaderos receptores son unas pequeñas fotocélulas que cada ojo contiene en la extraordinaria cantidad de unos siete millones; éstas al recibir una imagen y ser estimuladas por la luz, transmiten esta reacción por medio de unas fibras nerviosas al cerebro, que es el que realmente ve.

- *Saber ver:* Ver bien no es mirar simplemente. La visión es desenvuelta por tres fases: a) imagen mental en la cual se decide el color, sin tener en cuenta su origen y considerándolo simplemente como una sensación; b) la percepción que es la más concreta y se refiere a lo que se ve realmente; c) deducción es la forma visible, la que es y no la que parece, se calcula y deduce sobre su peso, tamaño, distancia y cualidades de aspecto según afecte su color o este sea afectado por otros. Cada una de estas fases de percepción puede quedar limitada a una ilusión o alucinación o servir para establecer el conocimiento correcto del mundo externo.
- Colores primarios y secundarios: David Brewster en 1831, denomina los colores primarios como aquellos que no se pueden obtener a partir de ninguna mezcla, también denominados colores base. Cada uno de estos pigmentos base tienen su característica propia que le confieren individualidad: el magenta es intenso; el amarillo, luminoso y el cyan oscuro. Además son autóctonos, ya que cada uno se ve libre de la influencia de los otros. Cuando se mezclan en

partes iguales los tres colores primarios, resultan los secundarios: Naranja, verde violeta. Estos colores son igualmente puros, formando ambas categorías- primarios y secundarios- el grupo de colores que por su importancia en la composición sustractiva, se denominan fundamentales.

- *El Círculo Cromático:* En el color, para asignar a cada color su puesto, se delimitan seis secciones en las que alternan los primarios con los secundarios. Este círculo se conoce con la denominación de **círculo cromático**, por que revela tanto el color primario correspondiente a los dos secundarios adyacentes (Magenta-rojo-violeta), como su complementario (magenta y verde). De igual forma, permite medir las sensaciones y los efectos que tal disposición suscita.
- *Organización del color:* La organización del color se resuelve utilizando los tres colores primarios: amarillo, azul y rojo, los secundarios y de la combinación de estos los terciarios que son el resultado de un primario mezclado con un secundario. Los colores son dispuestos corrientemente por un orden lumínico, La mayor parte de los artistas disponen en la paleta aquellos colores que forman el esquema básico de la obra que habrán de resolver ,
- *Las variables del color:* Cada color del círculo tiene en éste una posición definida pero puede variar hacia la derecha o la izquierda o hacia el gris central: el amarillo por ejemplo, cambia en dirección al naranja, en sentido contrario si se le lleva al verde y deriva al oscuro cuando se dirige al gris

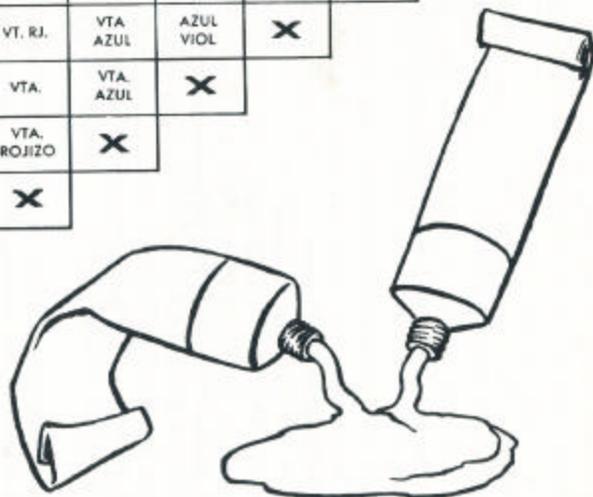
central. Para establecer esta última diferencia y también las variaciones que se producen cuando interviene el blanco, Del color puro se producen matices claros hacia el blanco y oscuros hacia el negro; el gris neutro es el resultado de la mezcla de dos colores puros puestos en el círculo. Si construye por sí mismo una amplia serie de estas cartas ampliando el número de las escalas e incluyendo en ellas también a terciarios y cuaternarios se verán infinitas variaciones que son obtenidas de cada color, al ser alterado tan sólo su grado de claridad u oscuridad; todos los colores cambian cuando son mezclados con otro color o con blanco, negro o gris.

Escala de Valores Tonaes

- Mezclas pigmentarias:* Los resultados que pueden ser obtenidos de éstas suponen una investigación excitante para cada persona, por que en ella existen infinidad de posibilidades inexploradas, aun cuando el número de los colores sea muy limitado. Los descubrimientos que surgen son variadísimos y sirven para ir afinando la percepción y sensibilidad del color; por otra parte, los conocimientos técnicos y teóricos son de escasa utilidad si no van acompañados de una constante experiencia y de las sorpresas de los resultados accidentales. De un determinado color – amarillo, rojo, verde etc.- pueden ser obtenidos hasta cincuenta o más matices, y de un gris mas de quinientos; al ser mezclados cada uno de aquéllos con éstos podrán producirse hasta veinticinco mil variaciones de un solo color

COLORES	AM	AN	NJ	RN	RJ	RT	VT	ZT	AZ	ZV	VD	AV
AV	AMAR. VERDOSO	AMAR. PARDO	NAR. PARDO	PARDO ROJIZO	GRIS PARDO	Gris	GRIS PARDO	GRIS AMAR.	AZUL VERDS.	VDE. AZUL.	VDE. AMAR.	✕
VD	VDE. AMAR.	VDE. MANZ.	VDE. OLIVA	GRIS VERDS.	Gris	GRIS PDO RJZ.	GRIS VIOLAC.	AZUL GRIS	AZUL VERDS.	VDE. AZUL.	✕	
ZV	OLIVA AMAR	OLIVA PARDO	PARDO VDE	Gris	PARDO AMAR.	PURPURA	AZUL PIZARRA	AZUL GRIS	AZUL VERDS.	✕		
AZ	VD	PARDO OLIVA	Gris	GRIS PDO ROJIZO	VT	VT. RJ.	VTA. AZUL	AZUL VIOL.	✕			
ZT	PARDO VIOLAC.	Gris	PARDO ROJIZO	PARDO	VTA. PARDO	VTA.	VTA. AZUL	✕				
VT	Gris	PARDO	PARDO ROJIZO	VTA. PARDO	PURPURA	VTA. ROJIZO	✕					
RT	NAR. PARDO	PARDO ROJIZO	NAR. OSCURO	ROJO PARDO	ROJO VIOLAC.	✕						
RJ	NJ	NAR. AMAR.	ROJO NAR	BERMELL.	✕							
RN	ROJ. AMAR.	NAR. AMAR	ROJO NAR	✕								
NJ	AMAR. DORADO	NAR. AMAR.	✕									
AN	AMAR. NAR	✕										
AM	✕											

Resultados de las Mezclas de Colores fundamentales

- *Variación óptica de las mezclas:* Cuando un mismo pigmento en polvo es mezclado con aglutinantes diferentes puede determinar un color muy distinto porque el agua, los aceites y el barniz absorben y reflejan la luz en proporciones desiguales; el pigmento blanco refleja la luz con la mayor intensidad posible, en mas reducida proporción al ser mezclado con agua y en menos con un vehículo graso. La transparencia de un pigmento aplicado en capa delgada es transformada en opaca cuando son superpuestas varias aplicaciones gruesas de aquel porque, en este caso, es refractada la luz en mayor número de partículas y son mayores los reflejos del pigmento y también los del medio aglutinante. Los pigmentos de que disponemos no pueden producir una impresión de plena saturación o absoluta pureza porque todos reflejan la luz defectuosamente. Los colores son relativamente opacos puesto que los medios aglutinantes líquidos hacen que sean transparentes en una mayo o menor proporción. La opacidad podrá ser obtenida por espesor de capas; la transparencia será siempre más baja que la que se aprecia en un color de la naturaleza visto a través de la luz.
- *Contrastes:* El estudio de éstos explica algunas de las reacciones del ojo y los fenómenos del color. Como todo color cambia y depende en gran parte de la luz y de los colores que están próximos o junto a él, la vista tiende, cuando mira a un color, a equilibrar el esfuerzo para reajustar su sensibilidad.

Mientras más fijamente se mire un color tanto más elevada apreciará su intensidad y mientras mayor sea la extensión de aquél tanto más grande será su presencia y persistencia al pasar la vista a otra área.

- *La textura superficial:* La cualidad lisa, rugosa, etc., de las cosas influye en el color. Una superficie muy alisada y lustrosa, refleja la luz tal como la recibe y reduce al color local derivándolo hacia su complementario; si el objeto es de un azul- violeta éste se transforma en un amarillo- naranja claro. Cuando la superficie es mate y refleja irregularmente la luz aquel color azul-violeta, el mismo que fue utilizado para colorear o teñir al objeto pulido, será menos luminoso y algo más neutro y su desviación se producirá hacia un matiz azul-verdoso.
- *Efectos psicológicos de los colores:* Aunque el artista trata de expresarse por medio de los valores y colores dispuestos en un arreglo estético y con cierto orden debe conocer el aspecto emocional de los colores para poder expresar mejor sus sensaciones y emociones. El color afecta a todos los humanos y provoca reacciones de muy diverso carácter; aunque muchas personas no muestran una sensibilidad o gusto por el color todas manifiestan una acción consciente ante determinados colores.
- *La armonía cromática:* La belleza reside en el buen orden y la simplicidad. Con una paleta limitada a unos pocos colores será fácil establecer el acorde justo, el más sencillo control de los colores y la más amplia libertad para administrar su aplicación

- *La organización de la paleta:* Los colores son dispuestos corrientemente en ésta por un orden lumínico: blanco, ocre, amarillos, verdes, rojos, azules, violetas, pardos y negro o situando el blanco en el centro, a la derecha de este los amarillos y rojos y a la izquierda el ocre, los pardos y a continuación verdes y azules, violetas y negro.
- *La ilusión de la profundidad:* La superficie plana sobre la que es desarrollada una pintura tiene altura y ancho pero carece de profundidad y, por lo tanto, cuanto sea resuelto sobre ella con una sensación de espacio ha de ser una ilusión que posibilite la impresión en el espectador de que los diferentes elementos representados están situados por delante o por detrás del plano del cuadro. Para poder expresar la realidad espacial sobre un área bidimensional se vale de trucos que produzcan una sensación de proximidad o alejamiento. Cuando se quiere sugerir profundidad se hace uso de las reglas de la perspectiva y de los valores: lo oscuro parece alejarse en el espacio y lo claro avanzar. La sensación tridimensional que se quiere lograr se maneja con los recursos que se tienen como la técnica y el de crear una impresión real.
- *El color de las sombras:* El color en la luz actúa como receptor y transmisor de los colores que recibe y refleja sobre otros más débiles; los colores de las sombras son afectados por otros colores directos o reflejos y cambian en consecuencia. El color local está siempre presente en la sombra y no pierde completamente su identidad aunque nunca será posible que el color de la sombra sea más intenso que el de las áreas de luz. Toda sombra, si el cuerpo que la contiene o proyecta está vivamente iluminado, será inducida por el

complementario de su color o por el de un color próximo; cuanto más potente sea la luz que reciba el objeto o cuerpo o más intenso sea el color adyacente, tanto más fuertemente es inducida la sombra hacia el complementario respectivo. En el círculo de colores cada color puro puede ir hasta su complementario o color más distante tomando dos direcciones: hacia la derecha, o hacia la izquierda; el amarillo puede ir hacia el violeta por los verdes y azules o por los naranjas y rojos y una sombra, en sus modulaciones, puede hacer uso de ambos caminos al evolucionar hacia el complementario del color de la luz. Para representar estas variaciones no hay reglas y cada uno se vale de la propia observación y habilidad resolutive. La máxima potencia del color se manifiesta en aquellos bordes o áreas de transición en las que la luz se funde con la sombra; en ellas luce el color con su mayor intensidad.

- *El impulso emotivo:* El impulso emotivo es aquello que nos hace sentir y vibrar, pensar, reír o llorar, la imagen que nos atrae o cautiva y que si se sabe destacar e impones sobre el lienzo, transmitirá al espectador de la obra, de manera perceptible, el complejo mundo de sensaciones que en aquélla se condensan. Cuando este impacto no ha sido producido en el sentimiento es imposible crear la obra de arte; todo cuanto merece la pena de ser realizado tiene que ser previamente sentido, porque despertó una particular o singular emoción por su arreglo, por sus tonos, armonías y efectos de color, por su carácter o por su indifenable sensación de agrado, simpatía o choque.

Plan de Asignatura

Tercer Periodo:

Entendida la magia del color, se continúa con las técnicas donde se muestran los elementos utilizados, manejo y aplicación de acuerdo a cada estilo escogido por el alumno. Aquí se analizan pinceladas y formas de emplear los materiales en la escultura. El punto básico es despertar en el alumno la curiosidad visual hacia el mundo que nos rodea, y la familiarización con los materiales, técnicas y toda la actividad que esta en el entorno.

Ejes Generadores:

- *Técnicas:* Óleo, Escultura:

El tema central del taller es el escoger, aprender, utilizar y sentir placer de manejar estas técnicas usando diferentes formas de la pintura al óleo o en la escultura buscando, diseños o variedad de materiales de fácil manipulación y que brinden infinidad de alternativas.

Pregunta Problematizadora:

¿Qué es el Óleo y cómo se maneja?

Pintura al óleo: Se ha dicho que el flamenco Jan Van Eyck (11390-1441) fue el inventor de la pintura al óleo. A partir de mediados del siglo XVI, la pintura al óleo progresó hasta convertirse, durante 400 años, en el medio pictórico más utilizado. Esta se hace con pigmento pulverizado seco, mezclado a la viscosidad adecuada

con algún aceite vegetal, normalmente linaza o adormidera. Estos aceites se secan despacio por oxidación. Se forman capas de pigmento que se incrustan en la base y que, si se controlan cuidadosamente los tiempos de secado, se fijan en las siguientes capas de pigmento. Este proceso de oxidación da una especial riqueza y profundidad a los colores del pigmento seco, y el alumno puede variar las proporciones del óleo y disolventes, como la trementina, para que la superficie pintada presente toda una gama de calidades, opaca o transparente, mate o brillante. Es por esto que ésta técnica es el medio más flexible, y agradable de aplicar.

¿Qué es la Escultura y cómo se maneja?

Escultura: La escultura es una forma artística que utiliza directamente el espacio real, a diferencia de la pintura que crea un espacio ficticio sobre un simple plano. La escultura al ser tridimensional, tiene que ocupar un espacio efectivo, estar en interacción con el mismo o englobarlo. Una forma puede ser compacta o sólida, o estar provista de resaltes que se introducen en el medio que la rodea. Puede ser hueca, lineal o agujereada, dando acceso a su propio espacio interno. Puesto que la escultura tiene que tener una existencia real, aunque solo sea temporal, en un mundo complejo y confuso, el alumno debe ser capaz de emparejar la perfección y la imaginación con conocimientos prácticos y técnicos.

Ámbito conceptual:

- *Origen del Óleo:* Hacia 1420 después de descubrir que una de las pinturas al temple de Jean Van Eyck, se había agrietado mientras se secaba al sol, este se dedicó a experimentar en busca de un aceite que se secara a la sombra. Descubriendo así una fórmula que consiste en un poco de barniz blanco de brujas y trementina, mezclados con aceite de linaza o de nuez. Comenzó usándolo como barniz para los temples, en donde los pigmentos van mezclados con yema de huevo, y enseguida empezó a mezclar directamente los pigmentos con el medio oleoso. Así descubrió que este medio no sólo se secaba bien sin el sol, sino que además permitía aplicar los colores en capas transparentes o veladuras, que daban una luminosidad interna a la pintura. También probó que con él podía corregir tonos y colores sin estropear su brillo natural. Un seguidor de Van Eyck difundió los óleos en Venecia, donde Giovanni Bellini consiguió aproximarse a la belleza y al brillo de los colores. Pero Tiziano discípulo de Bellini fue quien desarrolló el potencial de la técnica. El avance siguiente de la pintura se debió a Rubens, que trabajaba sobre una base blanca, aplicando lavados grises, y estableciendo el diseño lineal y tonal con la sombra dorada, encima de la cual pintaba semitonos fríos y no del todo opacos, dejando ver parte del repintado. Las sombras más oscuras y los tonos eran los factores dominantes de esta técnica. Rubens influyó en Velásquez y Rembrandt, aunque ambos maestros aportaron sus propias variaciones. Velásquez se caracterizaba por su gran gusto y sensibilidad, con pinceladas sueltas y a veces muy espesas. Mientras Rembrandt parte de sus obras las pintaba con un solo color opaco, que luego cubría con veladuras y pinceladas opacas. En el siglo XVIII ya había coloristas profesionales que vendían los

colores ya preparados en vejigas de piel, precursoras de los tubos metálicos que aparecerían a mediados del siglo XIX. Esto favoreció a los pintores que pintaban fuera del estudio. Sin embargo, la variedad, flexibilidad y comodidad de los colores preparados provocaron la preparación de técnicas más directas. Como precursor de esta visión directa al aire libre, con su análisis sobre la descomposición de la luz esta Turner convirtiéndose en precursor directo de los Impresionistas. Algunos de ellos como Monet, Cézanne, Sisley, Pizarro, era su técnica de descomposición de colores mediante la aplicación de pinceladas opacas, una junto a la otra, Como su obsesión era pintar la luz en las paletas habían pocos colores de tierra y nada de negro. A principio de siglo XX, los Impresionistas inconformistas como Van Gogh y Gauguin llevó a muchos artistas a la conclusión que no existe una forma “correcta” de pintar. Sin embargo, antes de poder desarrollar una técnica personal, el pintor al óleo debe aprender las limitaciones y el potencial del medio.

- *Componentes y propiedades:* Básicamente, las pinturas al óleo se componen de tintes o pigmentos mezclados con aglutinantes como aceite de linaza o de adormidera, que se oxidan en contacto con el aire y forman películas sólidas en las que las partículas de color están distribuidas uniformemente. El proceso químico de oxidación hace que formen gases bajo el aceite, que tratan de salir mientras éste se seca, abriendo poros y haciendo entrar el oxígeno en las capas inferiores, hasta que se forma una película sólida. Si la pintura se aplica en capas, debe dejarse secar la primera antes de aplicar la siguiente. Esta segunda capa, y las posteriores, suelen contener más aceite que la primera. La

superficie de la pintura puede ser opaca o transparente, mate o brillante, según la cantidad de aceite y rebajadores que se empleen.

- *Técnica del Óleo:* Cada artista desarrolla con el tiempo un estilo personal cuando llega a dominar el medio de su elección. Existen dos tipos de pintura al óleo: la obra cuidadosamente considerada, que se elabora lentamente; y la pintura *alla prima*, en la que el artista pretende transmitir una primera impresión del tema, generalmente en una sola sesión sin dibujos preliminares; una de las características en esta, húmedo sobre el húmedo, con la primera capa aún húmeda, se pinta sobre ella, dejando que a veces los colores se corran, las zonas claras de color adquieren contrastes gracias a los empastes. Cada alumno adopta la forma de trabajar su técnica, aplicando y experimentando diferentes estilos:

El repintado: 1- Con pintura muy rebajada con trementina, se definen las zonas básicas de tono, haciendo penetrar el color en el tejido 2- Se sigue trabajando los contornos del dibujo hasta que emerjan las principales formas. 3- Con otro color también rebajado se definen las zonas más oscuras y se comienza a trabajar en los detalles.

Veladuras: 1-Se mezcla la pintura con un medio, de trementina sola hasta que tenga una consistencia diluida pero grasa 2- Aplica la veladura en una capa fina sobre el repintado seco. Formando una película transparente 3- Los colores de debajo brillan a través de la veladura pero con tonalidades diferentes. Hay que dejar secar cada capa antes de pintar más veladuras.

Veladuras sobre crayones: 1- Dibujar directamente sobre el lienzo con crayones de óleo, variando el espesor de los trazos. 2- Mezclar pintura, rebajándola con un medio, y aplicar una veladura fina sobre el crayón. 3- Los trazos oscuros se ven claramente a través de la pintura. Las zonas claras forman una textura brillante.

Veladura sobre impasto: 1- Aplicar pintura espesa con la espátula., creando una textura rugosa. Dejar secar la superficie. 2- Mezclar pintura para la veladura y pintar con suavidad, dejando que se acumule en las depresiones.

Boceto al carbón: 1- dibujar la composición de un modo suelto, usando línea y tono. Corregir si es necesario. 2- Antes de empezar a pintar se pasa un trapo limpio sobre el dibujo, para quitar el polvo del carbón. 3- Cubrir las zonas amplias de tono básico con pintura rebajada, de color neutro, dejando que se vea el dibujo a través de la pintura. 4- Con pintura más espesa se definen los principales colores y formas. 5- Al pintar se va ocultando gradualmente el dibujo.

Raspado y limpieza: 1- La pintura se puede raspar con una espátula, para volver a pintar en la superficie. 2- Se limpia la zona raspada con un trapo mojado con trementina, procurando quitar la mayor cantidad de pintura posible.

Húmedo sobre húmedo: 1. Aplicar una mancha de color. Mientras esta húmeda se aplica un segundo color, humedeciéndolo con el primero. 2- Fundir otro color con los dos primeros desarrollando una gama de tonos. Hay que mantener

húmeda la pintura y trabajar con soltura. 3- Añadir más pintura hasta obtener el efecto deseado. Si es necesario, se añade más color para definir mejor los tonos.

Fundidos con pincel en abanico: 1- Pintar franjas de distintos tonos de un color, una junto a otra. 2- Pasar el pincel en abanico sobre la línea donde se juntan dos tonos. Hay que ir limpiando el exceso de pintura del pincel. 3- Se sigue trabajando hasta que las franjas se funden con suavidad, sin que se vean las líneas marcadas. 4- El conjunto muestra una suave progresión en la gama tonal. También se puede usar el pincel en abanico para fundir distintos colores.

Pinceladas: 1- La marca que deja un pincel depende de su tamaño y del pelo de que este hecho. Cada artista utiliza estos de acuerdo a lo que baya a trabajar. Sus formas son diferentes como los pinceles cónicos, planos, redondos, abanico y sus tamaños varían por lo tanto hay libertad de manejo para encontrar los efectos que se deseen.

Impasto con pincel: 1- Se mezcla la pintura espesa en la paleta, añadiendo solo la trementina para que sea maleable. 2- Se carga el pincel de pintura y se aplica ésta al lienzo con toques cotos y espesos, dejando marcadas las pinceladas. 3- Elaborar la capa de impasto con pequeñas pinceladas de diferentes colores. Las marcas del pincel contribuyen a definir la forma y la textura.

Impasto con espátula: 1- Se mezcla pintura espesa en la paleta con una espátula. Se puede añadir un medio para dar más cuerpo ala pintura. 2- Recoger una buena cantidad de pintura con la espátula y extenderla sobre el lienzo, dejando crestas anchas y texturas.

Aserrín mezclado con pintura: 1- Poner en la paleta pintura y aserrín, y mezclarlos bien. 2- La mezcla resultante debe ser espesa, pero no muy seca. Se extiende sobre el lienzo, apretando para que se adhiera.

Texturas rayadas: 1- Pintar una zona con pintura espesa y mientras esta húmeda hacer pequeñas marcas con el extremo de una espátula o el cabo del pincel.

Restregados: Cargar el pincel con pintura bastante seca y pintar sin apretar, creando una zona de color discontinuo.

Frottage con papel liso: 1- Pintar la zona de color plano, usando pintura rebajada con aceite y trementina. 2- Colocar una hoja de papel sobre la pintura, apretando con cuidado. Frotar el papel con los dedos. 3- Despegar el papel, que se llevará parte de la pintura, dejando una superficie texturaza. Experimentar hasta obtener el efecto deseado.

Frottage con papel arrugado: 1- Hacer una bola con una hoja de papel y desplegarlo con cuidado. Apretarlo sobre una mancha de pintura húmeda. 2- Despegar el papel. Si no quita superficie de pintura, se repite la operación con un papel limpio.

Puntillismo: 1- Cargar de pintura un pincel pequeño y pintar un diseño moteado y regular con la punta. 2- Repasar la zona con motas de otro color, manteniendo los colores separados sin que se superpongan. 3- Añadir un tercer color, cubriendo gradualmente los espacios en blanco y dejando que las motas empiecen a

superponerse. 4- Para alterar el espacio de la zona moteada, se pueden variar las relaciones entre tonos calientes y fríos y tener claros y oscuros. 5- Seguir trabajando con un cuarto color. El número de colores que se pueden usar es prácticamente limitado. 6- En las diferentes fases del proceso se ve cómo se van modificando los colores. A cierta distancia, estos parecen fundirse.

Barnizado: el barniz se aplica de un modo uniforme, con el pincel casi paralelo al lienzo. Los óleos deben dejarse secar varios meses antes de barnizarlos.

Equipo: El equipo utilizado para la elaboración de una obra artística en óleo es de fácil acceso, por cuanto los materiales se encuentran en el mercado y estos se consiguen a cómodos precios desde veinte mil pesos consiguiéndolos al por mayo. Estos elementos son:

Pigmentos: Caja de óleos de doce colores, o tubos de color amarillo cadmio, azul cobalto, rojo bermellón, brown y blanco.

Soporte: Lienzo, fabricado en tela costeña y soportada en un bastidor de madera. Viene preparado de la fábrica pero, sin embargo se le aplican dos capas de una mezcla hecha con colbón, agua y vinilo blanco, aplicándolo con una brocha en forma horizontal y cuando seque en forma vertical.

Aglutinantes: Los pigmentos se aglutinan con aceite de linaza.

Medio para pintar: Se utiliza principalmente para facilitar la aplicación de la pintura al lienzo o soporte, para adelgazar la pintura o para acelerar el proceso de secado.

Disolventes: *Trementina:* Es hecha de goma resinosa de los pinos. Esta sirve para rebajar el color o dejarlo más licuado y el *Aguarrás* se utiliza para lavar los pinceles o corregir los errores de color.

Pinceles y espátulas: se adquieren de acuerdo a la técnica que se va utilizar.

Paleta: Se adquiere cualquier paleta para óleo de madera o acrílica. También algunos alumnos la fabrican.

Aceitera: los alumnos de acuerdo a sus posibilidades las compran o utilizan frascos de boca ancha.

Trapos: Se usan trapos absorbentes.

Bata: Para evitar manchar el uniforme y poder trabajar con tranquilidad.

- *Manejo de materiales:* Los materiales se van manejando a medida que se requieran, explicando su importancia y forma de manejo, uso y cuidado. Para cada estilo el comportamiento del material es diferente.
- *Clases de Pinceladas:* Las pinceladas se manejan de acuerdo al estilo del artista escogido. Desde el puntillismo pasando por los estilos impresionistas, fauvistas, cubista, surrealismo, abstraccionismo hasta el estilo peculiar de Pollock.

Escultura: Carece de límites precisos. Es una forma artística que utiliza directamente el espacio real. La escultura al ser tridimensional ocupa un espacio efectivo, estar en interacción con el mismo englobarlo. Una forma puede ser compacta o sólida, también hueca, lineal o agujereada, dando acceso a su propio espacio interno. Puesto que la escultura tiene que tener una existencia real, aunque solo sea temporal, en un mundo complejo y confuso, el escultor debe ser capaz de emparejar la percepción y la imaginación con los conocimientos práctico y técnicos. El diccionario nos dice que se trata del arte de tallar, principalmente la piedra, extendiéndolo al modelado en la arcilla y a la fabricación de moldes. En el siglo XX se han incluido en esta definición todo tipo de medios, como un los ladrillos ordenados hasta una cortina. Estas obras exigen que el espectador adopte un papel activo en la interpretación de las mismas, que es el objetivo actual de la escultura. El concepto de una escultura debe estar relacionado con el medio; y tanto si el trabajo es figurativo como si es una composición abstracta no puede ignorar este sentido de equilibrio y respeto por el medio.

La escultura contemporánea se diferencia de la de siglos anteriores en muchos aspectos. Entre ellos, una disminución del interés por el cuerpo humano como vehículo para transmitir idea, el desarrollo de procesos constructivitas, el empleo de materiales y técnicas modernos, el uso del color y el cambio de actitud hacia el fenómeno artístico.

- Elementos del diseño: En un trabajo escultórico pueden señalarse varios elementos básico para expresar y dar forma a una idea:

Masa: Elemento fundamental en la presentación de la escultura. Siendo los materiales escultóricos infinitos como la piedra bronce etc. Con las técnicas asociadas a ellos , hacen del volumen una consideración esencial.

Espacio: La interacción entre espacio y masa hacen de la escultura un punto fundamental para su equilibrio y su presentación.

Plano: Suele considerarse que un plano tiene dos dimensiones: ancho y largo. En escultura, el espesor del plano debe ser mínimo en relación con otros elementos, para poder diferenciar entre plano y volumen. El plano puede ser recto o curvo, según el caso, su interpretación es diferente.

Línea: Las líneas pueden sugerir formas y planos, y dar a una escultura un sentido espacial. Las líneas verticales sugieren firmeza y resistencia y suelen ir asociadas con el aspecto monumental. Sostienen las estructuras tanto física como visualmente, mientras que los elementos horizontales Parecerán “sostenidos” y son más pasivos. Una línea diagonal tiende a ser más activa que las verticales y horizontales, porque su inclinación crean tensiones que no resultan familiares. La línea puede ser recta, curva u ondulada, y se puede crear con curdas, cables o varillas, tensadas de un punto a otro.

Movimiento: Durante siglos, los escultores han producido imágenes con la impresión de movimiento. Calder, dotó a sus obras de autentico movimiento, con sus móviles respondió a los movimientos del espectador y a las corrientes de aire ambientales.

Escala: Elemento fundamental que debe considerarse en toda escultura. Se refiere al tamaño, en aumento o disminución guardando proporciones, sin dañar el elemento de composición. La masa por ejemplo, es un elemento que necesita del tamaño para lograr impacto.

Textura: Las diversas texturas y acabados pueden utilizarse para crear sombras y para reducir o acentuar la calidad reflexiva de la superficie. También se producen efectos visuales con estas.

Color: Muy a menudo se utilizan los colores naturales de los materiales. El uso del color en la obra es fundamental para poder centrar la atención en la obra y así determinar diferentes ritmos o elementos.

Paso seis: Terminación de la Obra.

ÓLEO SOBRE LIENZO

Darío Arias. Curso, 1101

- *Técnicas de la Escultura:* Las técnicas en la escultura son infinitas y de acuerdo a esto cada alumno escoge e investiga y con adecuada accesorio se desarrolla el proyecto.
- *Manejo de materiales:* Los materiales son parte fundamental de la escultura y para ello es necesario conseguirlo los adecuados, familiarizarse y manejarlos con destreza.

Paso seis. Terminación de la Obra

ESCULTURA EN YESO

Carlos Salazar: 1103

- *Pátinas:* Algunas de las esculturas necesitan de patinas es por ello que se investigan formas y procesos para dar efectos visuales de texturas.
- *Firma:* Terminada la obra es importante que cada alumno analice el trabajo final y proceda a plasmar su firma de acuerdo al color, tamaño y composición. Esa firma hay que saberla colocar equilibradamente para que el trabajo no pierda su esencia.

2.3.4.4 Cuarto periodo:

Concluida la obra cada alumno la expone en el taller y los demás compañeros las analizan, las clasifican por estilos y se evalúan de acuerdo al criterio fijado desde el inicio del curso. Ya evaluadas y seleccionadas las obras se llevan estas al salón de exposiciones (biblioteca) y se monta la exposición utilizando los muros y algunas mesas para colocar las esculturas.

Ejes generadores:

Montaje, Exposición y Critica de las obras artísticas .

Pregunta Problematicadora:

¿Cómo se selecciona, monta y maneja una exposición de Arte?

Las obras se seleccionan con los alumnos por estilos y cada uno por la parte superior de atrás de la obra le clava una tachuela al bastidor para colgar fácil el cuadro en la pared que es en ladrillo. Lo mismo hay que clasificar las esculturas para montarlas sobre mesas buscando espacios en los cuales queden armónicas.

Logros: Identifica, selecciona, arma, maneja y comparte la obra ya terminada.

Ámbito Conceptual:

- *Apreciación de la Obra:* Los alumnos aprenden a apreciar las obras desde el inicio del curso y a medida que va pasando este por medio de la investigación, videos, charlas y la practica van sintiendo gusto, sacando provecho y sobre todo sienten al final la satisfacción de haber podido realizar con gran satisfacción una obra artística .
- *Selección de Obras:* Las obras se seleccionan por estilos.
- *Manejo de Espacio:* El espacio para colocar las obras de óleo, se maneja buscando un equilibrio en la pared procurando que esta no quede recargada ni pesada, para que el espectador las pueda apreciar y no se canse. Las esculturas son colocadas en sitios estratégicos para que no se pierdan en el espacio del recinto.
- *Rotulación:* En cada curso un alumno se encarga de recoger los datos y de realizar las tarjetas para identificar las obras. Estas llevan los datos de cada alumno: Nombres y apellidos, titulo de la obra, técnica y curso.

- *Guías, Libretos:* Organizan los alumnos por grupos un libreto guía sobre la exposición para desarrollarlo durante esta y así poder transmitir los conocimientos adquiridos a las personas que la visiten como: Los demás alumnos de la institución, padres de familia, profesores, personal administrativo y personas invitadas. Terminada la exposición se desmonta y cada alumno de acuerdo a sus gustos, enmarca la obra siguiendo unos procesos propuestos con anterioridad, otros la mandan enmarcar y otros la prefieren como esta.

PLAN GENERAL DEL AREA DE ARTES PLASTICAS

N.	EJES GENERADORES	PROBLEMA	LOGROS	AMBITOS CONCEPTUALES
1.	Arte Moderno contemporáneo Siglo XX	¿Por qué es tan importante el arte del siglo XX?	Investiga, Analiza y Comprende.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Historia del Arte siglo XIX ▪ Historia del Arte siglo XX ▪ Movimientos Artísticos ▪ Vida y Obra de Artistas
		¿Cómo se transforman imágenes reales a situaciones visuales críticas?	Observa, Analiza, escoge y Transforma.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valores Visuales ▪ Psicología del Arte ▪ Elementos ▪ Composición
		¿Cómo se transforman imágenes críticas al estilo artístico?	Observa, Analiza, Transforma y Ejecuta.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conocimiento del Estilo Artístico ▪ Características del Estilo ▪ Sentimiento del Artista
2.	Teoría del Color	¿Cómo se Produce el Color?	Observa, Analiza e Investiga.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La luz refractada y dispersa ▪ La Visión ▪ La perfección cromática ▪ Organización del Color ▪ Circulo Cromático
		¿Cómo Actúa el Color?	Observa y Analiza.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los pigmentos ▪ Mezclas Pigmentarias ▪ Variación Óptica de Mezclas ▪ Color local y tono ▪ Contrastes ▪ Efectos Psicológicos de los colores
		¿Cómo se Usa el Color?	Observa, Analiza y Mezcla.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modos ejecutivos ▪ La fidelidad al color natural ▪ Organización de la Paleta ▪ La ilusión de la Profundidad
3.	Técnicas: Óleo - Escultura	¿Cómo se maneja la Técnica?	Analiza, mezcla, aplica y Termina.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Origen del Óleo ▪ Componentes y propiedades. ▪ Técnica del óleo. ▪ Equipo. ▪ Clases de pinceladas. ▪ Escultura ▪ Elementos del diseño. ▪ Técnicas de la escultura. ▪ Manejo de material. Patinas. ▪ Firma
4.	Exposición de Obras Artísticas	¿Cómo se monta y maneja una Exposición?	Identifica, selecciona, arma, maneja, expone y crítica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apreciación de la Obra ▪ Selección de la obra ▪ Manejo de Espacio ▪ Ubicación de Obras ▪ Rotulación. ▪ Guías – Libretos ▪ Acompañamiento en la Exposición

OBSERVACIONES: _____

PROFESOR (ES): _____

JEFE DE AREA: _____

COORDINADOR ACADEMICO: _____

VALORACION

N.	LOGROS DE APRENDIZAJE – CONOCIMIENTOS - COMPETENCIAS	E S A I D INA							FORTALEZAS	DIFICULTADES	RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO
		E	S	A	I	D	INA				
1.	Investiga, reconoce, analiza y comprende la vida y la obra de artistas contemporáneos del siglo XX.								Comprende y Familiariza con la Vida del Artista.	Presenta dificultad para investigar y comprender la vida del artista	Desarrollar y sustentar una guía sobre la vida del artista.
									Comprende el estilo artístico del Artista investigado	Presenta dificultad para comprender el estilo artístico del Artista.	Desarrollar y sustentar una guía sobre las características del estilo Artístico.
	Observa, escoge y presenta una imagen de una obra de arte del Artista seleccionado.								Selecciona y presenta una imagen de una obra de arte representativa del artista seleccionado.	Se le dificulta presentar imágenes representativas de la obra del artista seleccionado.	Presentar fotocopia de una obra representativa del artista seleccionado.
	Observa, analiza y presenta una imagen crítica para tomarla como base para la obra de Arte.								Selecciona una Imagen (Fotografía Real) que tenga una significado critico respecto a lo que quiere expresar	Se le dificulta seleccionar y presentar imágenes críticas.	Presentar una imagen crítica y sustentar su selección.
2.	Realiza procesos siguiendo pasos para obtener el arte final.								Comprende y realiza los diferentes pasos para obtener un dibujo critico.	Se le dificulta realizar y presentar los pasos para obtener un dibujo critico.	Desarrollar los diferentes procesos para obtener un dibujo critico.
									Comprende y realiza la adaptación de su dibujo al estilo del dibujo del Artista seleccionado.	Se le dificulta comprender, realizar y adaptar el dibujo al estilo del dibujo del artista seleccionado.	Desarrollar los diferentes procesos para obtener el dibujo adaptado al estilo del artista seleccionado.
3	Analiza, reconoce e investiga Teoría del Color.								Comprende y analiza los colores del círculo cromático, contrastes, analogías, tonos, escalas de degradación, colores fríos y cálidos.	Se le dificulta comprender, analizar y observar respecto a la Teoría del Color.	Desarrollar y sustentar una guía sobre Teoría del Color.
4	Aprende el manejo y aplica las técnicas Óleo y Escultura.								Comprende, aplica y se emociona con la aplicación y manejo de la técnica del Óleo o Escultura.	Se le dificulta comprender, aplicar y sacarle gusto a la técnica escogida (Óleo o Escultura).	Desarrollar y manejar materiales de la técnica escogida para continuar proceso de la Técnica.
	Culmina satisfactoriamente la Obra de Arte.								Termina satisfactoriamente la técnica escogida (Óleo - Escultura) aplicando el estilo del Artista seleccionado.	Se le dificulta trabajar en la Técnica de Óleo o Escultura aplicando el estilo del artista seleccionado.	Presentar materiales y aplicar estilos para terminar la obra de Arte.

OBSERVACIONES

Jefe de Área: _____ Profesor: _____ Padre de Flia.: _____ Alumno: _____

2.3.4.5 Criterios de Evaluación

La evaluación en arte educativo exige de una preparación y sistematización rigurosa, como todo en esta área del conocimiento. Y esta orientada a descubrir en que medida las competencias del estudiante, su sensibilidad y conocimiento han crecido con respecto al anterior momento.

Se evalúan los progresos de cada alumno, desde las características de sus procesos de desarrollo. Para ello es herramienta indispensable la claridad de los conceptos básicos para la educación visual que se han presentado para la asignatura, igualmente es requisito de coherencia la presentación clara de aquellos aspectos que se impulsan para el grado. Con base en ello ya existe un punto de referencia para saber que esperar de cada alumno a lo largo de la evolución de su proceso.

Para optimizar el seguimiento y la visualización de los desarrollos, se formulan de manera clara los logros esperados para el grado, es decir con cabida a la flexibilidad.

Desde la mencionada formulación se establecen factores básicos y característicos de la culminación de un proceso; así se formulan los indicadores de logros que sean perceptibles y propios del área.

El indicador de logros permite comprobar si se cumplen los requisitos finales del proceso de desarrollo, configurándolo con base a algunos criterios de evaluación los cuales son características concretas de desarrollo que un alumno debe poseer

al culminar una etapa precisa de su proceso. La formulación de tales referentes es clara y precisa, según las potencialidades reales del alumno, tipo de conocimiento, desarrollo y contexto escolar

Se tendrá en cuenta:

Los procesos en los proyectos centrándose en la calidad.

La interpretación para alcanzar su desarrollo frente al mismo.

Recursos y actuaciones que se valoran comprendiendo la manera como el alumno percibe las tareas.

Los recursos de seguimiento y los propios resultados.

Grado de comprensión e interpretación sobre el tipo de situaciones o actividades que se desarrollan.

Planeación de los procesos de aprendizaje, de enseñanza y del tipo de contenidos que se trabaja en el grado.

Forma de valorar los desempeños individuales y grupales de los alumnos.

Necesidades y potencialidades propias frente a la labor que desarrolla o va a desarrollar.

Nivel de flexibilidad para abordar el trabajo educativo y de orientación del desarrollo de los alumnos; lo cual incluye un amplio abanico de posibilidades para ilustrar el plan inicial según necesidades reales de algunos alumnos

En conclusión se realiza una EVALUACIÓN FORMATIVA, tomando como elementos: el análisis, el seguimiento, la valoración, el acompañamiento y ajustes de procesos con miras a mejorar los niveles de calidad en el desarrollo integral del alumno y en LAS COMPETENCIAS que este requiere para salir a competir en el entorno que le espera.

Las competencias se evalúan desde los desempeños de los estudiantes, es decir, desde las manifestaciones o expresiones más evidentes y concretas del alumno frente a una determinada situación.

Con el único ánimo de realizar una propuesta en la evaluación de competencias, se ha convenido con algunas denominaciones, que obedecen más a una elaboración metodológica. Las competencias generales o transversales: **Interpretativa, argumentativa, y prepositiva**, nombradas así ya que deben ser evidentes en el desarrollo de todo el currículo; otras competencias son las específicas puesto que están referidas mas a la particularidad u objeto de estudio de una disciplina o área del conocimiento.

A Partir de lo expuesto en el documento del ICFES, son acciones de tipo **Interpretativo** las que tienen como fin encontrar el sentido de un texto, una proposición, un problema, una grafica, un mapa, un esquema, en reconocer argumentos. Involucra procesos de pensamiento como observación, recuerdo, comprensión, clasificación y codificación y procesos de aplicación. Son acciones de tipo **Argumentativo** las que buscan dar razones de una afirmación, explicar los porque de una proposición, establecer causas y consecuencias, demostrar teorías,

jerarquizar premisas o información; involucra procesos de pensamiento como análisis, síntesis, decodificación y diferenciación, percepción y exploración. Son acciones de tipo **Propositivo** las que hacen referencia a la formulación de hipótesis, a la forma de abordar problemas, a la construcción de mundos posibles en lo artístico, a la elaboración de propuestas o alternativas de resolución a problemas; involucra procesos de pensamiento hipotético y conductas planeadas de manera creativa.

VALORACION

Competencias	Logros	Acciones
Interpretativa	Cognoscitivos Socio afectivo Psicomotor Hab. Comunicativa	Interpretar – Comprender Incentivar – Sentir Manipular – Realizar – Desarrollar – Expresar – Comunicar
Argumentativa	Cognoscitiva Socio afectivo Psicomotor Hab. Comunicación	Investigar – Analizar – Explicar – Sustentar Sentir Hacer Explicar – Comunicar
Prepositiva o Estética	Cognoscitivo Socio afectivo Psicomotor Hab. Comunicación	Diseñar, crear, contribuir obras de arte Proponer – Plantear – Analizar Aplicar – Realizar – Desarrollar Transmitir – comunicar

UNIDADES DE CONTENIDO

Unidad	Título	Subtítulos o Contenidos
1. Aprestamiento		Retrospectiva del Arte Arte Moderno contemporáneo siglo XX Características y principales representantes y estilos
2. Materiales		Papel edad media, lápiz 6B, carboncillo, papel mantequilla, papel Canson, Durex o Ingres, lápices de colores, oleos, lienzo, pinceles (3), paleta, aguarrás, trementina, aceite de linaza, vasos (2), trapos, bata (escultura: materiales según la técnica), imágenes naturales: Sacadas de revistas, folletos, catálogos, fotos tomadas por ellos, etc., una hoja de acetato, un micro punta fina o extra fina para acetato. Fotocopias (1) de la obra del artista.
3. Dibujo, transformación del Dibujo		Realización de dibujo de acuerdo a la sensibilidad. Procesos. Análisis. Luz y sombra. Monocromía.
4. Color		Análisis. Organización del Color.
5. Técnica		Aplicación de técnica : Óleo o Escultura.
6. Crítica del Arte		Firma Enmarcación (teoría) Costos. Avalúo de la obra. Exposición de obras de Arte

3. METODO INTEGRAL DE FORMACION ARTISTICA

3.1 Procesos

El método integral que a continuación se presenta es el fruto del análisis de la clase de Arte del Colegio Nicolás Esguerra, que se diseñó teniendo en cuenta varios aspectos, que impedían que todos y cada uno de los alumnos pudiera realizar una obra artística y al mismo tiempo adquirieran un bagaje cultural.

Por lo tanto este resultado se debe considerar como un gran logro ya que todos los alumnos demostraron que “la unión hace la fuerza”, Al trabajar en equipo y seguir Este método integral contribuyó a terminar satisfactoriamente el proceso.

Perfil:

Colegio: Nicolás Esguerra, jornada tarde.

Curso: Grados Once.

Número de alumnos: 160

Edades: 15, 16, y 17 años.

Horas clases semanales: 2

Horas clase anuales: 84

Lugar de investigación: Bibliotecas, Internet, el entorno.

Técnicas: Dibujo, Monocromías, Óleo y Escultura.

Exposición: Biblioteca del Plantel. “Salón de Artistas” 2002

Año: 2002

MÉTODO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE UNA OBRA DE ARTE

Selección del artista: Artista perteneciente al siglo xx. Época Moderna y contemporánea.

Investigación: Profundización en el tema.

Selección de obra: Se toma fotocopia a color de una obra representativa, que muestre el estilo sobresaliente del Artista; se lamina.

Trabajo en grupo:

Por grupo de estilos se comparten los conocimientos de:

- La vida y la obra del artista.
- Comparación de las obras, concluyendo las principales características.
- Análisis y conclusiones.

Después de aclarar, admirar y conocer a los artistas del mismo estilo se efectúa una rotación y cada alumno con su artista y su estilo lo comparte con los que tienen otros diferentes y a la vez aprende de los demás artistas y movimientos. Se sigue rotando hasta que todos se compenetran con los temas.

A partir de este momento cada alumno en la clase toma el nombre del artista que le correspondió para que así todos aprendan y se familiaricen mutuamente. Al final todos terminan sabiendo y distinguiendo a todos los artistas del curso.

Selección de imágenes Reales:

Selección de un tema: Este debe tener características que sean impactantes para cada uno, que expresen algo importante en sus vidas, que sea crítico. Algo

muy importante es que no copien de figuras o imágenes ya realizadas por otras personas.

Búsqueda de imágenes: Teniendo el tema se busca en diferentes medios visuales las imágenes, como fotografías familiares, fotos tomadas por ellos, foto de revistas, periódicos, folletos, libros etc., y todos contribuyen a apoyarse mutuamente. Estas imágenes deben ser nítidas y claras.

Seleccionada la imagen o las imágenes se amplían por medio de fotocopias o utilizando el computador, o si es el caso se dejan como estén.

Proceso:

- A la imagen seleccionada se le coloca encima una hoja de acetato y con la ayuda de un micro punta para acetato punta fina se calca y se va delimitando por medio de líneas los cambios de color, luz y sombras.
- Obtenido el dibujo, se amplía al tamaño real que se va a trabajar, 50 cm. por 35 cm., de acuerdo a las posibilidades o gustos: a) Ampliación por medio de ampliadora, b) ampliación por medio de cuadrícula, a este procedimiento se traza en otro acetato una cuadrícula de 8 por 8 y al papel edad media se le traza el mismo número.
- Con el Lápiz 6B se calca en papel mantequilla y se pasa a dos cuartos de papel periódico, teniendo cuidado de no reteñir.
- Calcados estos, en el primero se hace un análisis de valoración de luces y de sombras con líneas utilizando el lápiz con diferentes intensidades para obtener los efectos.

- En el segundo se utiliza todo el espacio y se rellena con líneas diagonales buscando intensidades, con claros y oscuros.
- Reutilizando el papel mantequilla se coloca encima otro del mismo tamaño y se adapta al estilo del artista seleccionado si es el caso, aquí en este proceso los alumnos ya distinguen las características.
- Con el papel mantequilla ya adaptado , en la parte revés se delinea fuerte con un color oscuro, ya sea carboncillo, o lápiz de color .
- Sobre un papel con textura, ya sea Canson, Ingres o Durex se pasa el calco suavemente y este queda suavemente impregnado del color.
- Con el lápiz bien puntado y en forma inclinada se va manejando para modelar el dibujo y a medida que se va trabajando se va viendo el resultado de luces, sombras, formas y volúmenes en un estilo monocromático. Concluyendo así con la primera obra artística.
- Terminada esta se retoma la hoja calcante con el dibujo y se trabaja bidimensional si se ha escogido la técnica del óleo.

Técnica del Óleo:

- Se calca la imagen en el lienzo y se retiñe con el carboncillo o el lápiz 6 B.
- En la paleta se distribuyen los colores en forma circular empezando por los sienas, azules, verdes amarillos naranjas, rojos, magentas y en el centro el blanco.
- Se empieza a aplicar el color muy diluido con la trementina, y se mancha la superficie en su totalidad con los colores pensados con anterioridad,
- La segunda capa de óleo es más espesa y se conservan las tonalidades.

- La tercera capa se aplica de acuerdo a las características de la pintura del artista seleccionado, ya sea como los impresionistas, puntillistas, fauvistas y otros que aplican bastante pintura, aquí en este proceso los alumnos utilizan pincel, espátulas, los tubos de pintura o improvisan modos de aplicación de a técnica, hasta terminar su obra.

Técnica de la Escultura:

Desarrollado el proceso del dibujo cada alumno con anterioridad ha investigado las bondades del material con el cual van a trabajar, y es aquí donde empiezan la labor de la tercera dimensión, con la asesoría del profesor.

Análisis y crítica de las obras:

Terminadas las obras se exponen en el taller de arte, se analizan, se comparan se admiran y se seleccionan por estilos.

Preparación de la exposición:

Por grupos se dividen y cada uno se encarga de una misión determinada:

- Realización de los rótulos para las obras.
- Invitaciones.
- Adecuación del salón de artistas del Nicolás Esguerra.
- Manejo de obras.
- Montaje de obras.
- Brazaletes para guías.
- Libretos para los guías.

- Guías.
- Desmote de obras.
- Entrega de obras.
- Arreglo del salón.

“SALON DE ARTISTAS” 2002 COLEGIO NICOLAS ESGUERRA

(Fotografías tomadas por los alumnos de grado once)

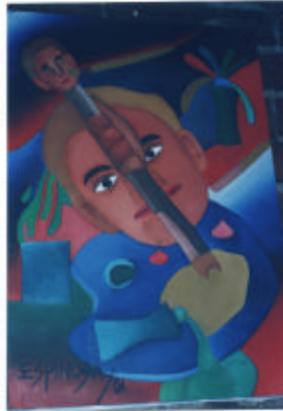

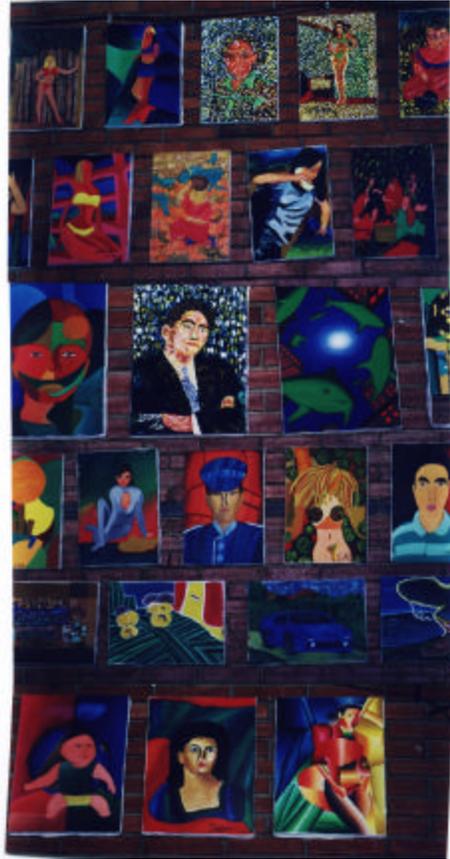

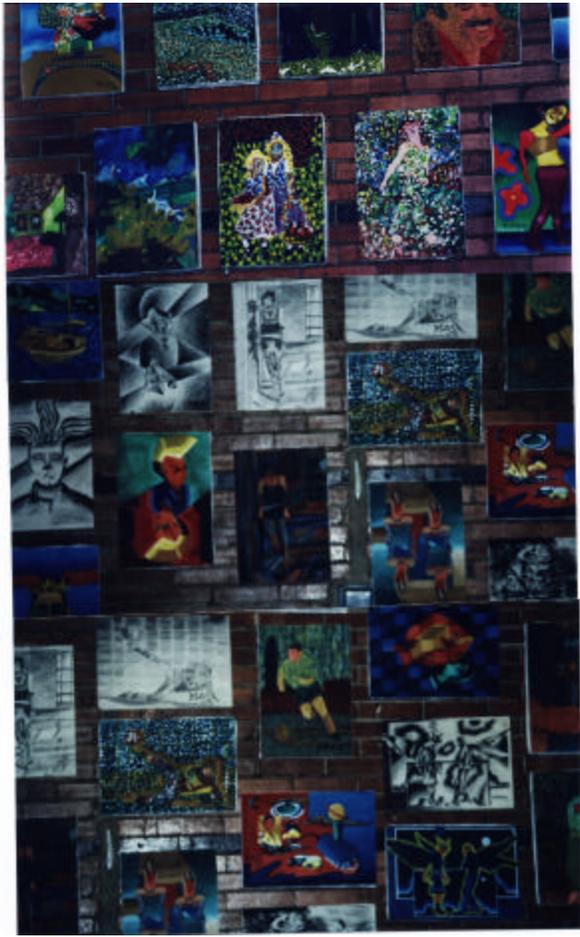

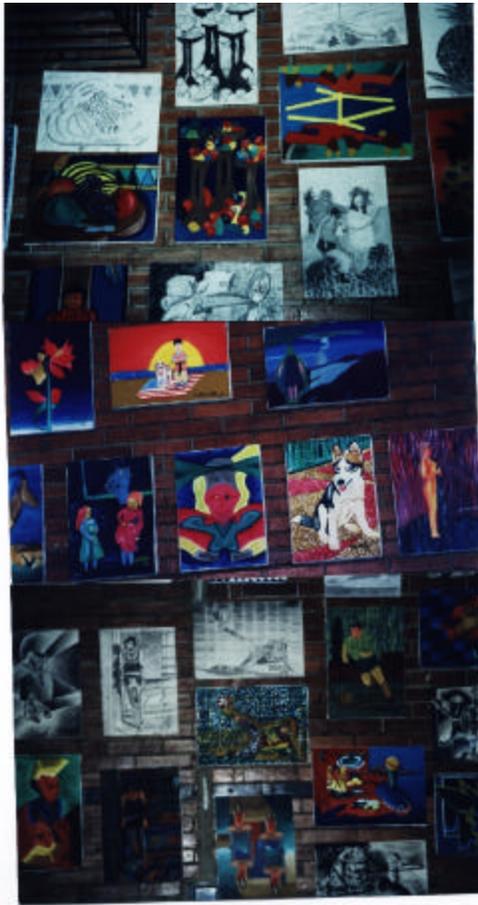

CONCLUSIONES

- A pesar que la mayoría de los alumnos no habían tenido anteriormente clase de Artes desarrollaron todo el proceso con entusiasmo logrando los objetivos.
- El método utilizado es aplicado a cualquier persona que tenga o no la habilidad artística, que conozca o no haya tenido la oportunidad de conocer algo sobre la técnica. Esta propuesta ha sido eficaz teniendo en cuenta la limitación del tiempo, la deficiencia de la locación física, la cantidad de alumnos y el difícil medio sociocultural.
- Desde el punto afectivo se logró despertar un sentimiento analítico y crítico por el entorno, donde la familia, el deporte, el paisaje, la situación del país, despertaron, la creatividad inventando formas y jugando con la técnica.
- La constante motivación y la metodología utilizada, hizo que el alumno mantuviera su interés continuo hacia las artes plásticas.
- La continua visita a galerías, museos y exposiciones de la ciudad, motivaron al estudiante para comparar y así cuestionar constantemente lo que se produce a nivel nacional.

- Cada estudiante salió con una inmensa referencia cultural y artística del siglo XX, puesto que se especializó en un artista y su estilo; en la clase lo personificó y así aprendió a distinguir a los 42 artistas estudiados.
- La evaluación por competencias, permitió observar sus fortalezas y debilidades.
- La culminación de cada obra artística es apreciada y valorada en un despliegue de motivación en cuanto a la exposición final, en la que participaron como espectadores toda la comunidad, padres de familia, personal administrativo, alumnos de las jornadas mañana tarde y noche, invitados especiales y algunos medios de comunicación, como Canal Capital y City Tv.
- La constante motivación y presentación de la exposición, al mostrar resultados hizo que los alumnos de los demás cursos se interesaran por el arte en el presente año.
- El método utilizado y aplicado, logró el desarrollo integral de cada alumno.
- A pesar del poco tiempo de clases a la semana se logró la insentivación extra clase, para dedicarle tiempo y espacio a los procesos asignados.
- El trabajo en grupo contribuyó a bajar costos puesto que todos los materiales se consiguieron en un mismo lugar.
- Se demostró que todos los alumnos al trabajar en grupo adquirieron mayores conocimientos, para tener una visión más amplia de lo artístico y lo cultural.
- Se demostró a las directivas de la institución que el arte es indispensable para el desarrollo integral de cada estudiante.
- Cada alumno quedó satisfecho con la exposición por su calidad y organización.

- La exposición fue una vitrina de ventas.
- Se manejó un gran entusiasmo y dedicación a lo largo del proceso.
- El hecho de haber participado en el evento proporcionó que quedara institucionalizada la exposición del “SALON DE ARTISTAS DEL NICOLAS ESGUERRA” para años venideros.
- Se logro el apoyo de la asociación de padres de familia para el mejoramiento del taller con una dotación de mesas y sillas adecuadas las cuales se instalarán a partir de julio del presente año.

BIBLIOGRAFIA

BAY. Cómo se armonizan los colores. 11ª ed. Barcelona, España: L.E.D.A.: 1.985.

BOZZOLA.A, Guía de la Educación Artística. : Barcelona, España. Everest. 1.979

BORTTHWICK, Graciela. Hacia una Educación creativa. Caracas, Venezuela:
Fundamentos. 1.992.

CABANNE, Pierre. Diccionario Universal de Arte. Barcelona, España: 1.979.

CIVITA, Carlos. Grandes Maestros de la Pintura. Bogotá, Colombia. Fabbri 1.995.

COLLINGGWOOD, R.G. Los Principios del Arte. Fondo de cultura Económica.
México. 1.960.

DE SAGARÓ, J. Composición Artística: Arreglo de estructuras y valores para un
orden estético. Barcelona, España: L.E.D.A. 1.980.

Diccionario Universal de Arte. Barcelona, España: Argos - Vergara.
1.979.FAERNA, José María. Colección de Pintores Modernos Siglo XX. Barcelona
España: Polígrafa. 1.991.

FRANCÉ, Robert. Psicología del Arte y de la Estética. Madrid, España. : AKAL, S.A. 1.985.

GÖMBRICH, Ernst. Lo que dice la imagen. Bogotá, Colombia: Vitral Norma. 1.993.

HAYES, Colin. Guía practica de Pintura y Dibujo Técnicas y Materiales. Madrid, España. : Hermann Blume. 1.983.

HAYTEN, Peter. El color en las artes. Barcelona, España: L.E.D.A. 1.979.

Historia del arte. Siglo XIX/XX. Rombo 1994.

HUERTAS, Miguel. La huella del arte. Secretaria de educación, Bogotá, Colombia 1998.

----- Arte y Conciencia, el ambiente pedagógico. Secretaria de Educación. Bogotá, Colombia. 1979.

HAUSER, Arnold. Historia Social de la Literatura y del Arte. Barcelona, España: Guadarrama. 1979. Tomo 2.

HUTTON, Lain y FAMISON. Técnicas de dibujo con lápices de colores. Madrid España: Hermann Blume. 1988.

KUPPERS, Harold. Atlas de los Colores. 3ª ed. Barcelona, España: 1996.

LOWENFELD, Víctor. Desarrollo de la Capacidad Creadora. 2ª ed. Buenos Aires Argentina: Kapelusz Cincel. 1980.

LLOBERA, José. Dibuja, Pinta, Modela, método integral de la formación artística. Barcelona España: AFHA. : 1995

MIDGLEY, Barry. Guía completa de Escultura, Modelado y Cerámica, técnicas y materiales. Madrid, España. : Hermann Blume. 1982.

NASSIF, Ricardo. Pedagogía General. 4ª ed. Bogotá Colombia. : Cincel Kapelusz. 1995.

NIETO, Jairo. Composición elemental. Derechos reservados. Bogotá Colombia. 1979.

OÑATE, José. Aprender a Dibujar y a Pintar. Madrid, España. : Hermann Blume:1997.

PARRAMÓN, José María. Teoría y Practica del Color. 7ª ed. Barcelona España. : Parramón Ediciones: 1997.

----- El Gran Libro del Color. Barcelona, España. :
Parramón

Ediciones. 1993.

----- Óleo. Barcelona España. : Parramón Ediciones. 1996.

----- El Gran Libro de la Pintura al Óleo. 11ª ed. Barcelona
España. : Parramón Ediciones. : 1988.

----- PARRAMON, José María. Así se Pinta con Lápices de
Colores. 9ª ed. Barcelona España: Instituto Parramón Ediciones. : 1999.

SAXTON, Colin. Curso de Arte dirigido por Colin Saxton. Madrid España: Herman
Blume. : 1982.

SMIT, Stan y TEIV HOIT, H.F. Manual del Artista: equipo, materiales y técnicas.
Madrid España. : Hermann Blume.1982

SHAPER, Detlev. Hacer. Marcos. Barcelona, España. : Könemann. 1998