

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN TEXTO DE ESTUDIO (LIBRO) PARA LA  
ORIENTACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN  
ARTÍSTICA-**ARTES PLÁSTICAS**.  
EXPRESIÓN DE LA CULTURA Y FOLCLOR POPULAR REGIONAL.  
GRADO 3° B.P.

**Autor:** FIDEL EUDOCIO ALVARADO TORRES

**UNIVERSIDAD DE LA SABANA**  
**FACULTAD DE EDUCACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS**  
**CHIA-CUNDINAMARCA**  
**2002**

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN TEXTO DE ESTUDIO  
(LIBRO) PARA LA ORIENTACIÓN DEL PROCESO DE  
ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA-ARTES  
**PLÁSTICAS.**

EXPRESIÓN DE LA CULTURA Y FOLCLOR POPULAR  
REGIONAL. **GRADO 3° B.P.**

**Trabajo de Grado para optar al título de: Licenciado en Artes  
Plásticas.**

**Autor:** FIDEL EUDOCIO ALVARADO TORRES

**Asesor:** LEONARDO RIVERA

**UNIVERSIDAD DE LA SABANA  
FACULTAD DE EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS  
CHIA-CUNDINAMARCA**

**2002**

## **DIRECTIVAS:**

Rector :

**Doctor ALVARO MENDOZA RAMÍREZ**

Vicerrectora Académica:

**Doctora LILIANA OSPINA DE GUERRERO**

Secretario General:

**Doctor JAVIER MOJICA SÁNCHEZ**

Directora de Registro Académico:

**Doctora LUZ ÁNGELA VARGAS**

Decana Facultad de Educación:

**Doctora INÉS ECIMA DE SÁNCHEZ**

Directora Departamento de Artes Plásticas:

**Doctora OLGA LUCÍA OLAYA PARRA**

## **AGRADECIMIENTOS**

Es propicio ofrecer un gesto de agradecimiento a **Dios**, mi guía y protector en todos los momentos y en especial aquellos que me han permitido continuar con la realización como persona y como profesional. Así mismo, a mi queridísima familia: mis padres, mi señora **Luz Ligia** y mis dos lindas hijas, **Melyzsa y Michelle**.

Con especial respeto y aprecio a todos los docentes que han aportado algo de su conocimiento para enriquecer este proceso y a las directivas de La universidad de La Sabana.

## DEDICATORIA

El fruto del trabajo y muchos años de esfuerzos y satisfacciones, se lo dedico con todo mi amor a mis hermosas niñas **Melyzsa y Michelle**, esperando que **Dios** las guíe siempre por el camino del bien y el triunfo; de igual manera a mi esposa **Luz Ligia**, a quien debo su valioso apoyo y sin el cual me hubiese sido más difícil culminar esta etapa de mi vida.

## INDICE

|  | PÁG...    |
|--|-----------|
| <b>Contexto .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>Introducción .....</b>                              | <b>15</b> |
| <b>1. PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN.....</b>        | <b>16</b> |
| <b>1.1 Antecedentes.....</b>                           | <b>17</b> |
| <b>1.2. El Arte, el Texto y la educación Artística</b> | <b>19</b> |
| <b>1.3. Planteamiento del problema .....</b>           | <b>24</b> |
| <b>1.4. OBJETIVOS .....</b>                            | <b>25</b> |
| <b>1.4.1. Objetivo general .....</b>                   | <b>25</b> |
| <b>1.4.2. Objetivos específicos .....</b>              | <b>25</b> |
| <b>1.5. Alcances .....</b>                             | <b>26</b> |
| <b>1.5.1. Limitaciones .....</b>                       | <b>27</b> |
| <b>MARCO TEORICO .....</b>                             | <b>28</b> |
| <b>Marco histórico y geográfico .....</b>              | <b>28</b> |
| <b>En la cultura: actores culturales .....</b>         | <b>28</b> |
| <b>2.1.2 Aborígenes de la orinoquia.....</b>           | <b>28</b> |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 2.1.3   | Población actual .....  | 30 |
| 2.1.4   | Actores culturales .....  | 30 |
| 2.2     | MARCO REFERENCIAL Y MARCO CONCEPTUAL                                      | 30 |
| 2.2.1   | El texto de estudio y la escuela .....                                    | 33 |
| .2      | Estructura del texto .....  | 37 |
| 2.2.3   | Artes Plásticas .....   | 39 |
| 2.2.4   | Educación artística .....   | 41 |
| 2.2.5   | Justificación de la educación artística.....                              | 42 |
| 2.2.5.1 | ¿Cuál es el papel de la educación artística en la<br>escuela de hoy?..... | 45 |
| 2.2.6   | Texto de estudio Vs aprendizaje .....                                     | 46 |
| 2.3     | Valor didáctico del texto .....   | 50 |
| 2.3.1   | Didáctica especial .....  | 50 |
| 2.3.2   | Enfoque metodológico de la educación artística                            |    |
| 2.4     | Fundamentos pedagógicos.....  | 54 |
| 2.4.1   | Antecedentes y características de la pedagogía<br>actual.....             | 54 |
| 2.4.2   | Objetivos de la educación artística.....                                  | 56 |
| 2.4.3   | Metodología de la educación artística.....                                | 56 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. METODOLOGÍA .....</b>                        | <b>59</b> |
| <b>3.1 Tipo de investigación.....</b>              | <b>59</b> |
| <b>3.2 Propuesta de elaboración del texto.....</b> | <b>69</b> |
| <b>3.2.1 Descripción del texto.....</b>            | <b>69</b> |
| <b>3.2.2 Objeto .....</b>                          | <b>71</b> |
| <b>3.2.3 Método .....</b>                          | <b>72</b> |
| <b>3.3 Objetivo .....</b>                          | <b>73</b> |
| <b>Conclusiones .....</b>                          | <b>74</b> |
| <b>Bibliografía .....</b>                          |           |

## INTRODUCCIÓN

La educación básica comprende un ciclo de educación “básica primaria” que se extiende del grado 1 al 5, a niños cuyas edades oscilan entre los 6 y los 10 años, y el ciclo de educación “básica secundaria” que se imparte del grado 6 al 9, entre las edades de 11 a 14 años, en instituciones privadas u oficiales.<sup>1</sup>

Es por tanto de gran importancia para la estructuración del texto, considerar y desarrollar estos aspectos propios de la cultura e involucrarlos en el contexto escolar.

**Arte**, actividad que requiere un aprendizaje y puede limitarse a una simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión particular del mundo. El término arte deriva del latín ars, que significa habilidad y hace

referencia a la realización de acciones que requieren una especialización, como por ejemplo el arte de la jardinería o el arte de jugar al ajedrez.<sup>2</sup>

Sin embargo, en un sentido más amplio, el concepto hace referencia tanto a la habilidad técnica como al talento creativo en un contexto musical, literario, visual o de puesta en escena. El arte procura a la persona o personas que lo practican y a quienes lo observan una experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual o bien combinar todas esas cualidades.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>"Educación en Colombia," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

<sup>2</sup>"Arte," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

<sup>3</sup>"Arte," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

## **1. PROBLEMATICA DE LA INVESTIGACION**

Diseño y elaboración de un texto de estudio (libro) para la orientación del proceso de enseñanza de la educación artística-**artes plásticas**.

Expresión de la cultura y folclor popular regional. Grado 3° B.P.

### **1.1 ANTECEDENTES**

- ¿Por qué un texto que oriente el proceso de enseñanza de la educación artística plástica en la escuela pensado y cimentado en el folclor regional de los llanos orientales y de Colombia?

Existen algunos, muy pocos textos de educación artística plástica que orienten el proceso educativo desde las raíces ancestrales del pueblo colombiano y especialmente del pueblo llanero, el cual contemple la multiculturalidad.

Los textos existentes desconocen la riqueza étnica, cultural y poblacional de esta región del país, lo cual podría ser aprovechado en el mantenimiento, fortalecimiento de los valores propios de los diferentes grupos como medio de mejorar las relaciones humanas.

Las escuelas no abordan dentro de su plan de estudios una verdadera orientación pedagógica desde la educación artística, de acuerdo a lo establecido en los Arts. 76 y 77 de la Ley 115 de 1994, la cual contemple además, lo relacionado con el art. 22, literal K de la Ley 115/94:

“La apreciación artística, la comprensión de la estética, la creatividad, la familia situación con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos”.

## **1.2 . EL ARTE , EL TEXTO Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA.**

### **1.2.1. ARTES PLÁSTICAS**

Contrastamos las posturas de varios autores: Aurora C. "El arte al igual que las ciencias, la religión, la filosofía, etc. Se encuentra dentro de un sistema de producción determinado y es producto de las condiciones sociales de este.

El arte no participa ni termina en la realización del trabajo, sino que forma parte de un todo: la cultura como (suma del producto del trabajo humano en la tecnología, la ciencia, la filosofía), que es una unidad histórica es un proceso continuo de cambio que transforma los bienes culturales existentes, al mismo tiempo que crea otros nuevos.

Arte es una manera de arreglar las cosas del plano natural a un plano artificial, es una actividad autónoma que no busca el conocimiento (ciencia), ni los principios (filosofía), ni el dominio

del mundo (tecnología). No es tampoco una actividad didáctica”<sup>4</sup>.

Otra definición la encontramos en lo que nos dice la imagen de Ernst Gombrich, de conversaciones sobre el arte y la ciencia. Pag. 21 “El Arte no existe, realmente. La idea que se encuentra detrás de esta fórmula, es evidentemente la idea nominalista de que el arte es una categoría que nosotros creamos y que hay diferentes sentidos adscritos a la palabra arte”<sup>5</sup>.

En el renacimiento, esta palabra tuvo un sentido; veamos el que expresa hoy según Gombrich:

“De hecho, tenemos siempre dos sentidos para la palabra “arte”. “El arte de los niños” o “el arte de los enfermos mentales”, simplemente hablamos de pintura o de una creación de imágenes. Mientras que si decimos “esto es una obra de arte” o bien “Cartier Bresson es un gran artista”, expresamos un juicio de valor. Son dos cosas completamente diferentes, que a menudo se confunden porque nuestras categorías son un poco vagas”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> CASTILLO VITE, Aurora. ARTES PLÁSTICAS. EDITORIAL TRILLAS. Págs. 28-29

<sup>5</sup> ernst gombrich. Lo que nos dice la imagen. Conversaciones sobre el arte y la ciencia . Pág. 21

Ernst Gombrich, advierte que es el autor, la persona misma quien hace la definición de arte, dice que “no hay nada que sea la esencia del arte: podemos decidir lo que queremos llamar arte o no”. “La noción de arte es una noción culturalmente determinada”<sup>7</sup>. Concluye.

### **1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION**

De cómo nació la idea de diseñar un texto pedagógico para la didáctica de la enseñanza de la educación artística, en Artes Plásticas, fundamentada en la cultura popular de esta región del hermoso país Colombia.

Recrear las costumbres y tradiciones de un pueblo a través de la expresión, apreciación y creación artística-plástica ha nacido de la necesidad de resaltar y preservar aquellos valores culturales que son nuestro patrimonio, contribuir al fortalecimiento y conocimiento de la cultura, la identidad nacional y regional.

---

<sup>6</sup> Ibidem. Pág. 21

<sup>7</sup> Ibid. Ernst Gombrich. Pág.22

Asimismo, contribuir a la formación integral de los(as) niños(as) en la infatigable búsqueda de un verdadero cambio.

Más que hacer parte de influencias extrañas, es un sentimiento de regionalidad propia del llanero, quien en tropel siente fluir la magia denominada folclor: cachos, joropo, pasaje, corrios, mitos y leyendas de la tradición oral, faena de vaquería, doma de potros, coleo, jaripeo, fiestas religiosas, parrandos y fiestas patronales.

Se trata entonces, de un intento por el rescate de nuestros valores culturales, ancestrales y la promoción de éstos y del arte a través de la educación artística.

Es allí, a lo largo de los años de experiencia docente y luego como estudiante de la carrera de Artes Plásticas, cuando se abre la posibilidad de consolidar este importantísimo proyecto, impulsado en parte por la motivación brindada por los docentes de la Universidad de La Sabana, donde he adquirido la formación profesional en este campo y estructurado los conocimientos necesarios a través de la experiencia académica de los distintos semestres de estudio. Desde entonces se me plantearon diversos tipos de problemáticas surgidas desde la realidad de mi

contexto educativo, hasta llegar a la conclusión que la problemática expuesta en este proyecto era la más apropiada para realizar la propuesta educativa.

Estos acontecimientos, vivencias y experiencias, quedan plasmadas en esta obra didáctica educativa de artes plásticas, con el fin de masificarla en forma de libro y utilizarla como textos escolares para que los niños la disfruten, consulten, aprovechen, entretengan y aprendan de ella.

El texto propuesto nace de una necesidad de innovación en las costumbres de cátedra, método y enseñanza del profesor de primaria. Es una luz al final del túnel sobre la equivocada educación artística impartida en la escuela y en este rumbo entre el sentido de arte y estética, centrándose en el desarrollo expansivo y apreciativo plástico, a través del patrimonio cultural de las comunidades.

En las instituciones educativas rurales de la geografía territorial de este Nuevo departamento, se siente aún la definición de arte,

concebida en el pasado, - renacimiento – el cual se consideraba como <sup>8</sup>”oficio, habilidad, competencia técnica”. Cuando menos hay maestros que no conocen o conceden importancia alguna a tal definición por cuenta de la pobre o mediocre capacitación y/o nivel educacional.

Por lo tanto, es prioritario concederle importancia a la elaboración de un texto que, sin duda alguna, ayudará a resolver estas dudas a las personas comprometidas con la educación del departamento del Vichada, y por los niños y niñas especialmente.

La guía o texto educativo será un camino claro que le permitirá al educador encauzar y organizar eficientemente las actividades curriculares, participar activamente con criterios claros y definidos que le brinde la oportunidad de opinar y sugerir aquellas posibilidades de creación y acción a través de nuevas experiencias extraídas del universo cotidiano.

---

<sup>8</sup> ERNST GOMBRICH. Lo que nos dice La imagen. Edit. Norma. Pág. 71-72

El niño (a) es considerado (a) como pieza fundamental del proceso educativo, y a quien se entrega el material que le permitirá pensar, sentir, actuar, expresar y participar en su transformación intelectual y personal, a través del lenguaje plástico.

Este texto incentiva la creatividad a través de propuestas innovadoras; respeta y valora los ideales, la identidad regional y nacional. Así como la resolución de los problemas cotidianos.

El texto a través de la cooperación del educador pretende estimular la actividad artística, del niño y la niña, considera como un ser cultural, inacabado, al cual se le puede desarrollar partiendo de su propio mundo, de su entorno, y que a través de un largo proceso conserve, transforme y perfeccione su cultura.

Es necesario para ello reciclar y utilizar en la escuela sus creaciones histórico culturales que permiten moldear al individuo y formarlo dentro de una estructura social que le asegure su futuro.

Esta practica, de alguna manera, permite que este ser se apropie de todo un conjunto de ideas, sentimientos y conocimientos.

#### **1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

¿De qué manera la guía didáctica contribuye a orientar el proceso de enseñanza de la educación artística plástica en la escuela?

¿Cuáles serían las ventajas que traería el texto para la práctica y orientación de la educación artística en el aula?

¿Esta guía didáctica es un instrumento que se convierte en un factor de cambio para el sistema educativo formal?

¿Aportaría nuevas y mejores estrategias pedagógicas para la enseñanza y la comprensión de la educación artística plásticas?

¿La guía posibilitará el afianzamiento de la identidad cultural popular del pueblo vichadense?

¿Cuáles elementos folclóricos y culturales se tendrían en cuenta para la elaboración del texto?

## **1.5. OBJETIVOS**

### **1.5.1. OBJETIVO GENERAL**

Diseñar y elaborar una guía para la orientación del proceso de enseñanza de la educación artística – artes plásticas: Expresión y apreciación artística – en el grado tercero partiendo de elementos folclóricos típicos regionales.

### **1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1.5.2.1. Proporcionar a la comunidad Vichadense un texto que contemple una educación artística plástica basada en la cultura propia de las comunidades.

1.5.2.2. Diseñar estrategias pedagógicas lúdicas que orienten y estimulen la actividad artística – formativa en el niño (a).

1.5.2.3. Proponer la elaboración de una guía de estudio, expresión y apreciación artística para el Grado 3º, sobre el sentido de innovación pedagógica y ámbito cultural colombiano.

1.5.2.4. Elaborar el texto pedagógico que contenga lo señalado anteriormente.

## **1.6. ALCANCES**

- La guía de estudio que surge de la experiencia de largos años de magisterio y de las necesidades educacionales, busca constituirse en una propuesta innovadora para la enseñanza de la educación artística.
- Facilitar al maestro, a los niños y a las niñas el acceso a las artes plásticas y/o educación artística en general.
- La manera lúdica con que se aborda la temática permite la participación activa de docente y alumno.
- El manejo de diversos materiales, le permite al estudiante reforzar su relación con el medio y contribuye al desarrollo del proceso cognoscitivo individual, al desarrollo de la

psicomotricidad y al desarrollo socio – afectivo, basado en el respeto a los demás.

- El proceso a seguir se desarrolla a partir de la vivencia personal del niño o la niña y teniendo en cuenta la influencia ejercida por el medio sobre este en cuanto a sus relaciones socio – culturales.
- La guía es un recurso que puede llegar a cualquier lugar o persona por sus características y la accesibilidad de su contenido.

### **1.7. LIMITACIONES**

- La guía de estudio puede omitir algunos aspectos que podrían ser importantes para su estudio.
- Su reproducción podría resultar costosa.
- Aún al ser reproducido, algunos niños no tendrían acceso a él, por su carencia económica.

## **2. MARCO TEÓRICO**

### **2.1 MARCO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO: BREVE RESEÑA HISTÓRICA Y GEOGRÁFICA DEL VICHADA.**

#### **CONTEXTO**

#### **DEPARTAMENTO DEL VICHADA**

**(Pasó a ser departamento en 1991)**

**Area: 100.242 Km<sup>2</sup>**

**POBLACIÓN:** 36.336 HABITANTES; 19.529 hombre y 16.807 mujeres.

#### **UBICACIÓN**

Forma parte de la Orinoquia y está localizado al oriente del país. Limita al Norte con Casanare , Arauca y La República de Venezuela; al Este con Venezuela, al Sur con Guainía y Guaviare y al Oeste con Meta y Casanare.

## **CAPITAL – PUERTO CARREÑO**

Fundada en 1922 por BUENAVENTURA BUSTOS, es un bello puerto sobre el Orinoco. La ciudad se llamaba anteriormente **PICACHO**. Dos vuelos semanales la unen con Bogotá, carretables y vías fluviales con el resto de llanos. Es el principal Puerto Colombiano sobre el Orinoco, sobre la frontera con Venezuela.

## **ASPECTO FISICO**

La topografía pertenece a la unidad geográfica de la Orinoquia. La mayor parte del territorio son sabanas y una mínima parte es selva. Al sur de la sabana existen ondulaciones y a la zona se le llama la serranía. El clima es cálido y de tendencia seca, a lo cual se debe la vegetación de sabana.

La red fluvial es de vital importancia para la supervivencia de los pobladores. En general, los suelos tienen un valor agropecuario.

La riqueza en flora y fauna dio lugar a la creación del **PARQUE NACIONAL DE TUPARRO**.



Lluvias permanentes durante ocho meses del año y en verano los cuatro restantes, hacen del suelo de Vichada una tierra fácil para las labores agropecuarias.

## **ASPECTO EDUCATIVO**

En esta región el Estado tiene muy escasa presencia, excepto por escuelas distribuidas en 6 núcleos de desarrollo educativo, incluyendo escuelas bilingües y del sector más conocido como contratada.

Los centros educativos enfrentan múltiples problemas ocasionados por distancias enormes, carencia de recursos didáctico ( bibliotecas, mapotecas, computadores, elementos

deportivos ) ligado a la carencia de medios de comunicación y de transporte (teléfono, radio, televisión, línea de buses, yates u otro)

Las comunidades carecen de acueductos, alcantarillado, energía eléctrica, agua potable, servicio de salud, viviendas adecuadas y en cambio, es frecuente el padecimiento de la población de las enfermedades infecto contagiosas y tropicales, especialmente en la población más joven.

Para solucionar la problemática ocasionada por todos estos factores, la administración departamental ha creado desde sus inicios como comisaría especial, internados en las principales poblaciones.

### **Educación rural**

Para llevar a cabo esta modalidad educativa se han creado institutos agrícolas cuyos planes de estudio se centran en el desarrollo del agro, contribuyendo así al desarrollo integral de la

región. En los institutos se llevan a cabo proyectos agrícolas y pecuarios, los cuales son de carácter dirigido y supervisado.<sup>9</sup>

El texto artístico plástico está diseñado para el fortalecimiento de la educación rural en el departamento de Vichada, y para fomentar el amor por la cultura regional y nacional.

### **Etnoeducación**

En el Vichada, existen aproximadamente 40.000 indígenas, la educación se enmarca dentro de las propias comunidades étnico-lingüísticas que, a través de sus organizaciones indígenas y en coordinación con entes institucionales, han propuesto y promovido el reconocimiento de una educación oficial que se enmarque dentro de los límites de una cultura propia y una nacional, y que responda a los intereses, necesidades y aspiraciones de cada grupo étnico. El programa de etno-educación está orientado a prestar asesoría y apoyo financiero a las comunidades indígenas para que elaboren sus propios currículos de acuerdo a sus necesidades socioculturales y a promover la investigación en

---

<sup>9</sup>"Educación en Colombia," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999

campos como la antropología, la lingüística y la pedagogía. En la actualidad existen en El Vichada, más de 30 centros de etno-educación repartidos a lo largo y ancho de la geografía departamental”.

## **DEFICIENCIAS EDUCACIONALES Y NECESIDADES DE CAMBIO**

Los diferentes foros educativos municipales y departamentales realizados a partir de la expedición de la Ley 115, han establecido que para mejorar la eficiencia en cobertura y calidad de educación, es necesario invertir recursos suficientes en la capacitación y actualización de los docentes en aquellas áreas del conocimiento en las cuales se ha enfatizado en menor grado, tal es el caso de:

- ✦ Pedagogía y didáctica de la educación artística y en literatura.

Didáctica de las matemáticas.

Didáctica del inglés.

Didáctica de la educación ambiental y sexual.

Legislación educativa.

<sup>1</sup>“Dado el papel preponderante que hoy en día juega el arte colombiano en el ámbito latinoamericano y universal, el Sistema Educativo tiene, a través de La Educación Artística, tiene el compromiso urgente de divulgarlo y apoyarlo con base en el análisis crítico de nuestra realidad artística”.

En el marco de esta realidad, es necesario que la comunidad y los maestros participen en la construcción del cambio de costumbres pedagógicas, el cual debe estar cimentado en el rescate de los valores culturales y folclóricos, típicos de la región.

---

<sup>1</sup> MARCO GENRAL DEL CURRÍCULO PARA LA EDUCACIÓN ESTÉTICA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Pág. 88

**¿Se requiere entonces un texto pedagógico que reúna estas características?**

Desde luego que un texto media entre la práctica rutinaria del docente y colabora grandemente en el proceso de desarrollo y formación académica.

El apoyo bibliográfico es de gran importancia para la escuela porque permite la consulta de todos los agentes comprometidos con el proceso educativo.

También motiva la lectura, la escritura, el dibujo, la pintura y demás actividades lúdicas que tanto le gustan a los (as) alumnos (as).

En estos aspectos radica la importancia del texto pedagógico en educación artística-artes plásticas planteado a continuación.

## **ASPECTO ECONOMICO**

La economía depende principalmente de la ganadería y de las actividades extractivas sobre saliendo la explotación de la palma de chiqui chiqui; la pesca y la caza. Los suelos son difíciles de tratar, por ello la agricultura es de subsistencia y se cultiva: yuca, arroz, maíz y plátano. El cacao es un cultivo importante

## **GANADERIA**

La principal actividad económica del Departamento es la ganadería como unos 150 mil ejemplares.

Los principales de esta actividad están generados por : el bajo poder nutritivo de los pastos, carencia de bebederos y saladeros, la falta de vacunación y la esterilidad en las hembras.

La población caza animales como chigüiros, lapas, venados, armadillos y dantas.

## **PLATOS TIPICOS**

Asan un marrano flaco, fritan tajadas verdes y yuca. El bagre y el Cajaro.

## **INSTRUMENTOS**

Bandola llanera, terceto de cuatro, maracas, el furruco, guacharaca el gaván.

## **HIMNO**

(fragmento)

Adelante, vichadense altivo

Mira siempre adelante

Por donde nace el sol

Que la mañana tiene

Un despertar alegre

Y la tarde muriente

Un palido arrebol

Ni un paso atrás

Siempre adelante, siempre

Mirando firme

Ansioso y luchador

Da progreso a tu tierra

Que ella espera callada

Que tu mano inviolada

Le de la redención

Anda con paso firme

Confirma así tu ancestro

Y defiende con ansias

Tu virginal región

Lleva en el pensamiento

El mar de las distancias

**Autor: HUGO MANTILLA TREJOS**

## **2.1.1 EN LA CULTURA – ACTORES CULTURALES: INDIGENAS Y ESPAÑOLES**

### **2.1.2 ABORIGENES DE LA ORINOQUIA**

Un texto de estudio o guía didáctica, no puede ser ajeno al pasado y presente histórico y social de un pueblo, máximo si contempla las tradiciones y expresiones culturales populares, patrimonio de una región determinada.

La historia permite conocer al hombre y su pasado para planear su futuro en el tiempo presente.

“Los conquistadores tudescos y españoles que penetraron en la Orinoquía se maravillaron de la diversidad de grupos humanos agrupados en organizaciones tribales simples.

### **GUAHIBOS**

Es por excelencia el indígena de los llanos colombianos. Está dividido en dos grupos el del Orinoco o de Sabana y el del

Guayabero o de Selva. Estos grupos deambulan por las riveras de los ríos, dedicados a la caza, la pesca y la recolección de frutas.

### **ARAWAKS**

Los Arawaks descienden los Achagua que se extendían desde Cojedes en Venezuela, hasta el Guaviare en Colombia.

Los indios Amorúa, aunque en Puerto Carreño se hacen pasar por Guahibo, los Maipures y Chucunas.

### **SALIVAS**

Se trataba de una familia amplia dividida en grupos como los Panigua, Piaroas, Macos y Tiniguas, así como los Atures, según Humboldt – 1767.

### **PUINAVES**

Esta familia se localiza en las bocas del Guaviare y del Casiquiare.

Es de resaltar que hoy el Sikuani de la familia Guahibo es el aborigen que mejor ha sorteado los problemas planteados por la invasión de la cultura blanca, al igual que los Piaroas, Piapocos, Cubeos, etc.

### **2.1.3 POBLACION ACTUAL**

En el área rural se sitúan blancos pequeños y medianos ganaderos y cultivadores de la tierra llamados vegueros, comerciantes ambulantes, pescadores y coqueros entre otros.

En las cabeceras municipales están los comerciantes, empleados departamentales y municipales de los organismos descentralizados del orden Nacional, autoridades religiosas, de Policía y Militares”<sup>10</sup>.

#### **2.1.3.1 ACTORES CULTURALES**

La cultura es el hombre y todo aquello que lo rodea. En esta “otra Colombia” existen tres tipos humanos definidos que forjan la

cultura. El aborigen, el llanero y el colono y una fusión de estos tres grupos dan origen a nuevas expresiones culturales.

El indígena profesa un profundo respeto por la naturaleza, con lenguas propias articuladas admirablemente y una concepción particular del cosmos, de la vida y de la muerte, entre los dialectos encontramos: el Sikuni, el Cuiva, el Achagua, el Piaroa, el Cubeo, el Puinave, el Amorúa, el Saliva y el Curripaco.

En segundo lugar, el otro grupo humano importante esta conformado por “los llaneros”. En realidad, el llanero es un mestizo singular sin fronteras en Colombia y Venezuela que han aprendido a convivir con la naturaleza y a dominar el animal, especialmente el caballo es su mayor motivo de orgullo, como expresión sublime de sus valores estéticos tiene la música más pura y rica en toda la América latina, la danza, la indumentaria y el lenguaje. Para resaltar, recuperar y afianzar estos valores tradicionales en cada pueblo Vichadense se celebran festividades típicas anuales; algunas de importancia son: El Festival del Corríó

---

<sup>10</sup> MANTILLA TREJOS, Hugo. Donde la Sabana se convierte en selva. Pág. 45-47

en Puerto Carreño, el Festival del Curito en La Primavera, las festividades de Marzo en Santa Rosalía y las fiestas de Cumaribo. Así como algunos festejos infantiles.

El tercer grupo es el colono. Es hombre o mujer del campo o ciudades andinas o la costa que llega con un bagaje nuevo y nuevas preferencias. Se transforma aquí en empresario, comerciantes, el que añora las tradiciones y costumbres propias pero respeta las del raizal.

### **3. MARCO REFERENCIAL Y MARCO CONCEPTUAL.**

#### **3.1. EL TEXTO DE ESTUDIO Y LA ESCUELA**

La elaboración de un texto de estudio para la enseñanza de las artes plásticas – educación artística – en la escuela teniendo en cuenta los factores histórico culturales del hombre del Vichada, plantea un reto inmenso, en cuanto se ven involucradas varias variantes y elementos indispensables para el pleno desarrollo de las potencialidades del individuo.

Esto implica determinar los diversos componentes legales establecidos por la Ley 115 de 1994.

Artículo 33 Decreto 1860. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 77 de la Ley 115 de 1994, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para estructurar el curriculum en cuanto a contenidos, método de enseñanza, organización de actividades formativas, culturales y deportivas, creación de

opciones para elección de alumnos e introducción de adecuaciones según condiciones regionales o locales.

Así mismo el artículo 76 de la Ley 115 de 1994 establece:

Curriculum: Es el conjunto de criterios.

Lo primordial de la guía de estudio, entre otros condicionamientos, es que la escuela cuente con un material didáctico apropiado y adecuado según las condiciones regionales o locales de acuerdo a las diversas tradiciones culturales del pueblo Vichadense; que contemple un redescubrimiento del pasado histórico y social.

Dentro de este bagaje de amor por lo nuestro se busca crear ámbitos educadores y estructuras para generar conocimiento.

El punto de partida dado a la guía, es el mundo cotidiano del individuo, su experiencia, hechos, e imágenes del diario vivir.

El texto se enfoca desde las artes plásticas y visuales en relación con los sentidos del niño o la niña – vista y tacto – especialmente. En función del desarrollo de la creatividad, entendida ésta como el rescate de un proceso, sin importar el resultado concreto, y el pensamiento operatorio o sea la inteligencia, tratando de propiciar ámbitos educacionales en los cuales, la expresión plástica sea libre y espontánea.

De una forma lúdica, los niños y niñas realicen sus actividades de dibujo, pintura, modelados, palpan y sienten; distinguen diversos materiales o emplean aquellos conocidos, convirtiendo en piezas artísticas las experiencias cotidianas.

La orientación de esta guía parte de varios aspectos a considerar:

- **EXPRESION:** Implica el desarrollo del pensamiento creativo a través de actividades lúdicas y de los sentidos como forma inmediata de conocer su propio mundo que lo rodea.

- **APRECIACION:** Implica el desarrollo del gusto estético y artístico, frente a la forma personal de percibir el entorno.
- **EXPERIENCIA:** El texto brinda la posibilidad al niño de aplicar sus experiencias y vivencias al proceso pedagógico.
- **RESULTADOS:** En realidad lo que se quiere es que el niño materialice los conocimientos adquiridos en la creación de imágenes.

### **3.2. TEXTO DE ESTUDIO VS. APRENDIZAJE**

¿Cómo, a través de qué elemento se expresa?

¿Quién se expresa?

¿Cuándo? ¿Dónde?

**EDUCACION ARTISTICA CONTENIDO Y SIGNIFICADO:** El texto de estudio en un principio debe tener una orientación desde el sentido social; “planteado teniendo en cuenta sus destinatarios concretos, con el fin de partir de los fenómenos visuales que son familiares para los estudiantes: la forma y el color, la luz y la profundidad espacial, el movimiento y la dinámica de la

expresión”. Para ello se utilizan algunas obras de arte como ejemplo y “resultados experimentados relativos a los efectos visuales”<sup>11</sup>.

Lo que se quiere en este texto es resignificar el sentido artístico a través de la cotidianidad del estudiante. Para lograrlo el texto posee un contenido significativo sobre las manifestaciones artísticas.

Cabe señalar que “una de las principales misiones de la educación artística es contrarrestar la sequía cultural”; en la escuela primaria “se debe adecuar la formación complementaria del trabajo práctico al método visual concreto, y también en ellos se puede alimentar la imaginación visual bebiendo de fuentes como las grandes obras literarias”<sup>12</sup>.

Todo lo anterior implica el conocimiento, desarrollo y puesta en marcha de la inteligencia espacial, - la cual consiste en “las

---

<sup>11</sup> UNIVERSIDAD DE LA SABANA. DIDÁCTICA ESPECIAL. A.P. Pág. 217

<sup>12</sup> UNIVERSIDAD DE LA SABANA. DIDÁCTICA ESPECIAL. Pág. 218

capacidades para percibir con exactitud el mundo visual, para realizar transformaciones y modificaciones a las percepciones iniciales propias, y para recrear aspectos de la experiencia visual propia”<sup>13</sup> ...

La conveniencia de desarrollar en el niño la inteligencia espacial, reside en que ésta está íntimamente relacionada con la observación personal del mundo visual y crece en forma directa de ésta.

La habilidad para percibir una forma o un objeto, es otro de los aspectos de la inteligencia espacial, al igual que la habilidad para imaginar el movimiento o desplazamiento internos entre las partes de una configuración, y “la habilidad para pensar en las relaciones espaciales en que la orientación corporal del observador es parte esencial del problema”<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> HOWARD GARDNER. Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. COLOMBIA. 1999. Pág. 216

<sup>14</sup> Ibidem. Pág. 218

Otros dos usos de las capacidades espaciales son las sensaciones de “tensión, equilibrio y composición que caracterizan una pintura, una escultura”.

Según estudios realizados por Jean Piaget sobre el desarrollo del entendimiento espacial de los niños, “habló del entendimiento sensomotor del espacio que surge durante la infancia”. Del cual se deducen dos habilidades: la primera de “apreciación inicial de las trayectorias observadas en los objetos y la capacidad eventual para encontrar el rumbo que uno debe seguir entre diversos sitios”<sup>15</sup>.

Ya que la inteligencia espacial surge de la acción infantil en el mundo.

Para el individuo hoy es importante poseer una inteligencia espacial, pues en algunas empresas es indispensable; por ejemplo: “para un escultor o un antropólogo matemático”<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> .Ibid. Pág 218

<sup>16</sup> Ibid. Pág. 218

Howard Gardener reconoce que: “es evidente por si misma la centralidad del pensamiento espacial en las artes visuales<sup>17</sup>”

Lo cual lógicamente comprende la pintura y la escultura, por lo que “en el ámbito espacial es inherente la condición del arte visual”<sup>18</sup>.

Por ello el texto de estudio está orientado – como ya se dijo – partiendo de la observación del mundo cotidiano del individuo, de la naturaleza, y del conocimiento y abordaje de artistas de reconocida trayectoria.

Pues como lo establece el mismo autor en su libro, “las artes plásticas comienzan mediante una observación esmerada del mundo cotidiano”<sup>19</sup>.

La competencia espacial está circunscrita a todas las culturas humanas.

---

<sup>17</sup> Ibid. Pág.235

<sup>18</sup> Ibid.Pág. 241

## VALOR DIDACTICO DEL TEXTO

El aprendizaje requiere de una guía de enseñanza que oriente los procesos curriculares de la educación artística en la escuela y que tenga en cuenta que “el crecimiento de la mente del joven es cuando menos un proceso delicado, fácilmente perturbable por la presentación de unos conocimientos inadecuados en el momento menos conveniente”<sup>20</sup>.

El texto de estudio contribuirá, sin duda, a un buen aprendizaje en cuanto que éste despierta la curiosidad natural del estudiante, la solución de problemas, la imaginación y la producción artística con sentido.

---

<sup>19</sup> Ibid. Pág. 249

<sup>20</sup> UNIVERSIDAD DE LA SABANA. DIDÁCTICA ESPECIAL. GUÍA DE ESTUDIO.

## **MARCO LEGAL**

### **2.2.5 JUSTIFICACION DE LA EDUCACION ARTISTICA**

#### **LEGISLACIÓN VIGENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO**

Los principios fundamentales del sistema educativo colombiano están recogidos en la Constitución política de Colombia y en la Ley General de Educación de 1993. Esta Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación y se fundamenta en los principios de la Constitución política sobre el derecho que tiene toda persona a recibir educación.

La Constitución, en su artículo 67, dice lo siguiente: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social... Formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá, como mínimo, un año de preescolar y nueve de

educación básica mínima. La educación será gratuita en las instituciones del Estado. La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales en los términos que señalen la Constitución y la Ley”.

El artículo 68 refiere las condiciones para la creación y gestión de los establecimientos educativos: “La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación... La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa”.

La Constitución establece también que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

## NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO

El Sistema Educativo comprende la educación formal, que se imparte dentro de periodos lectivos y conduce a la obtención de titulaciones académicas, y la educación no formal, que se imparte sin sujeción a periodos de secuencia regulada y no conduce a grados ni a títulos.

La educación formal comprende los siguientes niveles progresivos:

- Educación preescolar
- Educación básica (primaria y secundaria)
- Educación media
- Educación superior<sup>21</sup>

La educación artística es un área obligatoria – según la Ley – de gran importancia para la formación integral de los miembros de la comunidad, pues a través de ésta se construyen conocimientos,

---

<sup>21</sup>"Educación en Colombia," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

desarrollan habilidades estéticas y se crean ámbitos lúdicos creativos.

A través de las artes se contribuye a la preservación, recuperación y mejoramiento de la cultura de un pueblo.

De igual manera, a través de ella el niño conoce su pasado histórico, y vive su presente y planea su futuro.

La educación artística no es sólo un producto. Es un factor de cambio.

## **5. ENFOQUE PEDAGÓGICO, METODOLÓGICO Y DIDÁCTICO DE LA CARTILLA.**

### **2.4 FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS**

Los fundamentos pedagógicos del área de educación artística se presentan con base en las características de la corriente dirigida al desarrollo de la creatividad, enmarcada dentro de la Pedagogía Activa.

#### **2.4.1 ANTECEDENTES Y CARACTERISTICAS DE LA PEDAGOGIA ACTUAL**

“Los antecedentes de la Pedagogía Activa se encuentra en el movimiento renacentista que, en el campo de la educación se caracterizó por una actitud crítica frente a la pedagogía tradicional.

En contraste con lo anterior, la Pedagogía Activa concibe la educación como el señalar caminos para la autodeterminación personal y social , y como el desarrollo de la conciencia crítica por

medio del análisis y la transformación de la realidad, acentúa el carácter activo del alumno en el proceso de aprendizaje, identifica al maestro como guía, orientador, catalizador, animador de este proceso; interpreta el aprendizaje como buscar significados, criticar, inventar, indagar en contacto permanente con la realidad, concede importancia a la motivación del alumno y a la relación escuela – comunidad y vida, la relación teoría – practica como procesos complementarios y la relación maestro alumno como un proceso de dialogo, cooperación y apertura permanente.

Así mismo, considera la escuela como una institución social, que debe propiciar el ambiente para vivir la democracia, la solidaridad, la cooperación y el enriquecimiento mutuo de la comunidad educativa.

La pedagogía moderna, basada en la convicción que es más importante aprender a aprender que aprender algo, concede gran importancia al método activo”<sup>22</sup>.

### **2.3.2. ENFOQUE MOTODOLOGICO DE LA EDUCACION ARTISTICA**

“La fundamentación teórica y filosófica de estos “procesos”, se base, en su mayoría, acerca del proceso de desarrollo del arte en el niño y las etapas por las que éste atraviesa en su camino hacia el arte figurativo, así como la contribución de este proceso al aprendizaje de distintas materias”<sup>23</sup>.

Se plantea una metodología aplicable a la realidad del ser social, cuya función surge de una filosofía educativa clara.

El proceso de desarrollo del arte en el niño implica de igual forma el desarrollo de su potencial creativo. Este proceso debe traer como resultado un cambio de actitud: “apertura a la experiencia, dar y recibir, aceptar las diferencias individuales de los seres

---

<sup>22</sup> FUNDAMENTOS CURRICULARES. MEN

<sup>23</sup> Ibid. Pág.34

humanos, respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás y, por último, la libertad”<sup>24</sup>.

En el ámbito real, para lograr el desarrollo de la creatividad del niño, es necesario “perder el tiempo jugando”<sup>25</sup>. Por lo que el texto ofrece una gama de posibilidades lúdicas, experiencias y materiales apropiados.

El juego le permite al niño sentir, percibir el ambiente y compartir con los semejantes.

Respecto del juego Binet comenta: “La multitud de sugerencias e ideas que emanan de un juego es lo que lo hace interesante y lo fija en la memoria”<sup>26</sup>.

El juego didáctico le implica al jugador poner en acción la teoría o conocimiento de cierto contenido y las habilidades técnicas para armonizar el manejo de los materiales plásticos y así lograr un producto debidamente elaborado.

---

<sup>24</sup> Ibid. Pág 215

<sup>25</sup> Ibid. Pág. 21

SEFCHOVICH Y WAISBURG GALIA, en su libro Hacia una pedagogía de la creatividad, expresan que “para reconocer el proceso creativo, es necesario saber que durante el transcurso de éste, se atravesarán diversas etapas que se pueden suceder en periodos largos o cortos”<sup>27</sup>.

### **2.3.1 DIDACTICA ESPECIAL DE LA CARTILLA**

El texto de estudio es didáctico en la medida que proporciona los métodos de enseñanza, orientación y formación del individual, ajustado a las exigencias y necesidades del medio, de la escuela y el hombre social.

### **3.2. ESTRUCTURA DEL TEXTO**

La guía de estudio se estructura de la siguiente manera:

---

<sup>26</sup> Ibid. Pág. 21

<sup>27</sup> Ibid. Pág. 21

- **LOGROS:** Los Logros están diseñados de tal modo que estimulan el desarrollo del niño, sus emociones, la manera de particular de sentir la influencia de su entorno, su cultura, su folclor, aplicado al arte.
- **CONTENIDOS:** El contenido del texto busca desarrollar el espíritu creador del niño; y a través de la creación de ámbitos lúdicos, que este maneje los principios básicos fundamentales del manejo de diferentes técnicas del dibujo, la pintura, color, modelado, entre otros. Se toma el diseño como conceptos primarios básicos de la composición.
- **METODOLOGIA DEL TEXTO:** El punto de partida de la actividad artística, es el logro; el cual tiene estrecha relación con el trabajo que realizará el niño. El material de estudio es imprescindible para el desarrollo de las actividades a cuya orientación deberá de las actividades a cuya orientación deberá estar a cargo el docente, el cual deberá estimular el

potencial creativo del niño partiendo de su experiencia personal.

El tratamiento lúdico de las actividades, su variedad, el dibujo, el modelado, la pintura, entre otras, permiten al alumno descubrir y sentir el gusto por el trabajo artístico y manifestar su expresión creadora desde lo que quiere, sin importar el producto final, en términos de bueno o malo o bonito o feo.

Al igual que los materiales de tipo industrial como lápices, tintas, acuarelas, crayones, vinilos, acrílicos o de deshecho como: hilo, tela, madera, etc., del medio natural.

EL PORQUÉ DEL ORDEN INTERNO DEL TEXTO: El mismo está seccionado en tres columnas en una hoja octavo en sentido horizontal. De tal forma que se secuencien los temas y tengan una mayor organización estructural espacial.

Para conocerlos mejor y manejarlo apropiadamente, tiene unas secciones claramente definidas. Las Unidades.<sup>28</sup>

### Unidad 1. DISEÑO

Hace referencia al diseño, maneja los conceptos a través de un lenguaje sencillo, con el cual se induce al niño a descubrir la manera adecuada de realizar las composiciones.

### Unidad 2. DIBUJO

En ella, el niño aprenderá algo de historia del dibujo, a dibujar formas básicas, trazos, perspectiva lineal, luz y sombra, entre otros conceptos.

### Unidad 3. COLOR

Lleva al niño a descubrir los colores en su entorno cotidiano a relacionarlos consigo mismo, a percibirlos en las cosas que le rodea y a sentir los colores en las diferentes sensaciones.

---

<sup>28</sup> El lenguaje. Rango de Edad:

## TECNICAS:

Da las pautas y recomendaciones para el uso adecuado de algunos elementos pictóricos, a través de ejercicios sencillos, indica con claridad la manera de usarlas.

Actividades: Refuerzan los contenidos estudiados en la Unidad.

## EXPRESÉMONOS GRAFICAMENTE

Contiene actividades mediante las cuales el niño involucra sus vivencias, experiencias y conocimiento de su realidad aplicando los conceptos vistos en las unidades anteriores.

Historia sobre la pintura:

Permite al alumno, ampliar los conocimientos y conceptos relacionados con los temas vistos y arte, a través de la lectura, en el tiempo.

Rango de edad:

Los niños objetivo del proyecto, tienen una edad aproximada entre los 8 y 11 años. Estos se ubican en las siguientes etapas del desarrollo en el dibujo.

Realismo descriptivo:

El niño pinta lo que sabe pintar más, no lo que ve, llenándolos de accesorios.

Realismo visual:

Dibuja lo que observa, manejando apropiadamente la fase bidimensional, mientras que la tridimensional, con dificultad.

Represión:

Se sujeta a hacer dibujos de copias o convencionales, evita trabajar la figura humana.

## **2.2.5.1 ¿CUAL ES EL PAPEL DE LA EDUCACION ARTISTICA EN LA ESCUELA DE HOY?**

Sea entendida la educación, como producto de la sociedad que tiende a estructurarla, mediante procesos que moldean a las nuevas generaciones en su modo de pensar, de sentir y actuar.

La educación artística en la escuela busca el desarrollo pleno del individuo desde el manejo integrado e interdisciplinar de los lenguajes expresivos artísticos. Que este recree sus ideas, valores, sentimientos y tradiciones que lo definen como persona – ser humano – en un medio natural y social determinado.

En otras palabras el papel de la educación artística, es un factor de cambio, a través de la cual se desarrolle la sociedad. La cual ha de permitir al individuo <sup>29</sup>“apropiarse del ser social” de su comunidad, adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas, identificar problemas y formular posibles soluciones;

aplicar la vivencia académica a la vida cotidiana participando activa y críticamente en el desarrollo de su región y país.

## **METODOLOGÍA**

### **EDUCACIÓN ARTÍSTICA**

Con frecuencia el maestro confunde educación artística con educación estética.

“La educación artística involucra el manejo integrado e interdisciplinar de los lenguajes expresivos artísticos, en búsqueda del rescate de la identidad cultural, basada en el respeto de la multiculturalidad y pluralidad de pensamiento. Que rescate el “sentido formativo integral de la escuela y de lo educativo para apoyar los procesos de desarrollo personal de los miembros de la comunidad”<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> DIDÁCTICA ESPECIAL. GUIA UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Pág. 23

<sup>30</sup> RIVERA BERNAL Leonardo. DIDÁCTICA DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES. GUÍA.

## **2.4.2 OBJETIVO DE LA EDUCACION ARTISTICA**

Las principales misiones de la educación artística es la de “rescatar el proceso creativo como la actitud creativa y a la persona en una dimensión creativa, así como contrarrestar la sequía cultural”<sup>31</sup>.

Aleccionar al niño a percibir las relaciones sensitivas de los objetos, sin importar la clase o naturaleza de estos.

## **2.4.3 METODOLOGIA DE LA EDUCACION ARTISTICA**

“Entendemos por metodología la sucesión de métodos o procesos regulados mediante los cuales se producen aprendizajes significativos”<sup>32</sup>.

Tiene como centro el proceso de desarrollo del arte en el niño.

---

<sup>31</sup> U.S .DIDÁCTICA ESPECIAL. A.P. Pág. 218

<sup>32</sup> Ibid. Pág. 218

Para lograr una adecuada formación del niño se debe contar con un docente o educador capacitado en:

- a. Teoría
- b. Práctica
- c. Intercambio de experiencias
- d. La observación
- e. La autoevaluación
- f. La evaluación

Hay maestros que poseen la teoría sin la práctica, o al contrario, lo cual hace deficiente el proceso educativo, por lo que se forma al docente en las dos ramas.

Para aplicar la filosofía educativa a la práctica se siguen la aplicación de diferentes técnicas, las cuales “deben propiciar la experimentación y su manejo ser placentero”<sup>33</sup>.

Entre las técnicas encontramos, el dibujo libre, como la primera en aplicar en los primeros años, desde el preescolar, luego la pintura de dedos, la cual permite el control de error, además ejercitar toda la mano, combinar colores, etc.

La pintura con pincel, es la tercera opción, tomada como la prolongación del dibujo y complemento de la pintura de dedos.

El modelado es otra opción que propicia la “experimentación con estructuras tridimensionales”<sup>34</sup>.

Le sigue el recorte y pegado, con muchas posibilidades de creación, el trabajo con herramientas, que es de cuidado; por las dificultades de la técnica.

La tarea del docente en estos casos es advertir las dificultades del trabajo a los niños para evitar frustraciones y mejor planeación del trabajo.

---

<sup>33</sup> Ibid. Pág.218-43

<sup>34</sup> Ibid.Pág.43

### **3.1 TIPO DE INVESTIGACION**

Para la elaboración del presente trabajo de investigación es necesario utilizar una metodología documental – descriptiva – explorativa.

Documental, dado que es necesario, realizar consultas acerca de la didáctica de la educación artística.

Descriptiva, porque a través de la elaboración del texto se hace una descripción de los diferentes contenidos que lo conforman.

Explorativa, porque este trabajo se preocupa por la influencia del medio sobre el individuo, su entorno cultural, económico y político, además de sus necesidades y aspiraciones.

## ¿Cuál es el proceso a seguir en la elaboración del texto?

**Edición, Sistemas de**, conjunto de equipos empleados para componer textos adecuados para su reproducción mediante las diversas técnicas de impresión actuales. El invento de las componedoras a principios del siglo XIX acabó con uno de los mayores cuellos de botella en la industria de la impresión, con lo que la composición manual quedó superada.

Los equipos de fotocomposición actuales pueden producir composiciones de alta calidad en un gran número de tipos de letra y tamaños, a una velocidad que sólo depende del operador de los teclados. Las decisiones sobre el espaciado, justificación, paginación y formato son definidas por complejos programas informáticos de composición; los controles manuales permiten al operador la modificación definitiva de los parámetros de impresión. Incluso los trabajos realizados en el hogar o en la oficina con procesadores de textos pueden ser leídos y

formateados fácilmente por los sistemas de composición siguiendo las especificaciones de un tipógrafo.

**Edición de libros**, confección, publicación y distribución de libros. Sus orígenes pueden establecerse en las tablillas de arcilla y piedra y en los cilindros poligonales de los antiguos reinos asirios y babilónicos, o en las tiras de bambú de los primeros escribas chinos. Casi todos los especialistas, sin embargo, prefieren considerar los rollos de papiro como los verdaderos precursores de los libros. Ya en el año 600 a.C., los escribas habían copiado poemas, discursos y oraciones en estos rollos de papiro para venderlos con unos precios muy elevados.

## **HISTORIA**

Es probable que fuera en Grecia donde por primera vez se vendieron de forma regular obras literarias, gracias a los discípulos de Platón, que vendían o alquilaban la transcripción de sus discursos. En el año 400 a.C. Atenas era la capital literaria de Grecia, y el centro de producción y venta de rollos y

papiros. Los primeros vendedores de libros atenienses fabricaban sus propios rollos pero, posteriormente, los empresarios fabricantes de libros empleaban a copistas y no sólo vendían y alquilaban los manuscritos, sino que organizaban lecturas de pago en sus propias tiendas. En torno al año 250 a.C., Alejandría (al-Iskandariya) se convirtió en uno de los mayores mercados de libros del mundo. Las primeras publicaciones y ventas de libros se debieron a la gran biblioteca de Alejandría fundada por Tolomeo I. Gracias a la formación de numerosos escribas y a la explotación de los canales de distribución de las rutas comerciales de la capital, los editores alejandrinos retuvieron el control de la mayor parte del comercio mundial de libros durante más de dos siglos.

En Roma los primeros editores eran hombres ricos amantes de la literatura que podían permitirse costear a los caros esclavos que servían de escribas. A finales del siglo I d.C. floreció el comercio de libros en Roma y en otras grandes ciudades del Imperio. Sin embargo, cuando la capital se trasladó a

Constantinopla en el año 328 d.C., las actividades literarias de Roma decayeron en seguida.

La edad media, en la Europa medieval eran frecuentes los vendedores de libros ambulantes, aunque durante la alta edad media la producción de libros era, en esencia, monopolio de los scriptoria, o habitaciones de escritura de los monasterios. Durante algunos siglos los libros escritos en los monasterios se producían para uso exclusivo de los monjes o de sus discípulos seculares. Por lo tanto, durante siglos, el conocimiento de la lectura y la escritura quedó confinado a los clérigos. Más tarde, debido a que algunos príncipes habían sido educados en monasterios, las bibliotecas de los reyes y los nobles se llenaron con manuscritos de literatura.

El comercio de libros en la edad moderna

La publicación y venta de libros se inició en 1440 con la aparición de la imprenta con caracteres móviles. Los primeros impresores solían ser también los editores de las obras que producían, y las vendían directamente a los lectores; contrataban a funcionarios de las universidades para vender en

éstas sus libros. Anton Koberger, fue el primer editor que estableció un negocio de estas características (1470) en Nuremberg. Era propietario de 16 tiendas, y tenía representantes en casi todas las ciudades del mundo cristiano. Los editores alemanes Johann Fust, socio de Johann Gutenberg, y Peter Schöffer vendían libros a precios muy por debajo del de los manuscritos.

Durante los siglos XVI y XVII los principales mercados de libros estaban en ciudades de los Países Bajos, pero a finales del siglo XVIII las empresas editoras se encontraban en las principales ciudades de Europa y América, y algunas lograron sobrevivir hasta el siglo XX.

#### El inicio de las editoriales modernas

Las editoriales modernas surgieron en el siglo XVIII, cuando en Inglaterra aparecieron las imprentas que editaban todo tipo de literatura. Durante la primera mitad del siglo XIX el comercio de libros cambió drásticamente al inventarse en Francia la prensa cilíndrica. La tecnología de la imprenta no había sufrido apenas

variaciones desde los tiempos de Gutenberg, pero la prensa cilíndrica posibilitaba la impresión de libros y revistas a gran escala y permitió abastecer mercados masivos. Los libros en rústica aparecieron en la década de 1840, primero como suplementos para los periódicos, y después como libros de pequeño formato. Durante la Guerra Civil estadounidense eran tan populares que se llevaban en fardos hasta los campamentos de los soldados. Los vendedores de libros empezaron a publicar libros con tapas duras, y a finales del siglo XIX había centenares de editores que publicaban y distribuían libros en casi todo el mundo. En el siglo XIX las principales tendencias se dirigían al desarrollo de la especialización en la publicación de libros, y a distinguir la publicación de la venta, que se convirtió en el terreno exclusivo de grandes distribuidores y de minoristas individuales o corporativos.

## **Avances del siglo XX**

La industria de la publicación de libros creció en tamaño y alcance durante el siglo XX. Las primeras asociaciones de libreros se convirtieron en grandes distribuidoras comerciales

que vendían libros por correo, mediante suscripciones, a escala nacional. Estas asociaciones sirvieron de prototipo para muchas pequeñas organizaciones, algunas pertenecientes a las imprentas que las creaban para vender sus propios libros.

Los libros en rústica reaparecieron tras la II Guerra Mundial. La promoción masiva y diversas técnicas nuevas hicieron posible la distribución más allá de las fronteras nacionales, a precios asequibles. A principios de 1980 casi el 70% de los inventarios de las librerías eran ediciones en rústica. Otra generación de impresores desarrolló una nueva técnica de comercialización en masa que ha caracterizado al comercio de libros. La distribución sigue siendo el principal escollo de la industria.

En la década de los noventa la edición de libros se ha convertido en una floreciente industria internacional.

**EL COMERCIO DE LIBROS EN LA ACTUALIDAD** El comercio de libros puede compararse a un iceberg en el que la cúspide, en torno al 20 o 25% del total, son las novelas de ficción o históricas —lo que a veces se denomina libros comerciales— que son los que se anuncian y analizan en los medios de

comunicación de masas, y aparecen en las listas de ventas. El restante 70 u 80% abarca libros educativos, de negocios, científicos, técnicos, así como libros de referencias.

Una vez recibido el manuscrito, el editor se hace responsable. Los editores suelen trabajar atendiendo a varios libros a la vez, y en muchas editoriales son responsables de todo el proceso de producción. Las prácticas de edición son muy variadas. Pueden sugerirle al autor que cambie partes del manuscrito, o pueden cambiarlas ellos y revisar después los cambios.

Antes de que el manuscrito definitivo pase a la producción, debe hacerse una primera copia de impresión. Los editores preparan el libro para enviarlo a la composición, corrigiendo las faltas gramaticales y ortográficas, así como los errores de hecho o de contenido, las construcciones sintácticas extrañas y otro tipo de dificultades del texto. Los mejores editores llevan a cabo una cuidadosa investigación, consultando todo tipo de fuentes para asegurar que los hechos relatados por los autores son correctos.

Un nuevo paso en la producción es el diseño, que puede realizarlo la propia editorial o encargarlo a un diseñador

independiente. Éste determinará el formato del libro: tamaño de las páginas, número de líneas por página, tamaño y tipo de letra, disposición de las ilustraciones, etcétera. Muchos diseñadores de reconocido prestigio trabajan para las grandes editoriales, y algunas de éstas destacan por sus creaciones.

El primer paso en el proceso de fabricación es determinar la composición del libro. En la década de 1970 el proceso de composición se empezó a realizar con equipos informáticos, y ya a mediados de la década de 1980 se empezó a producir una total automatización de las técnicas de impresión y del proceso de encuadernación. La edición masiva de libros en rústica hizo posible el desarrollo de un nuevo método de encuadernación que reemplazaba la costura de las páginas por su unión mediante cola. Estos avances tecnológicos, que tienden a normalizar el proceso de fabricación, tuvieron un papel determinante al permitir la reducción de costes y el incremento de la producción, ajustándose así a las necesidades del mercado.

Marketing y distribución Cuando el libro ya está terminado sólo resta distribuirlo.

Hasta la década de 1960 los métodos modernos de marketing no se aplicaban a la comercialización de libros. Sin embargo, desde el inicio de la década de los ochenta las grandes editoriales han aumentado sus inversiones en marketing, igualmente sus agentes comerciales están aplicando las técnicas de marketing más avanzadas. Los cambios más importantes en la edición de libros durante el siglo XX se han producido en este área y en el de la fabricación.<sup>35</sup>

**El libro** A pesar de que los modernos medios de comunicación, como la radio, el cine y la televisión, han restado protagonismo cultural al libro, continúa constituyendo el principal medio de transmisión de conocimientos, enseñanzas y experiencias tanto

---

<sup>35</sup>"Edición de libros," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

reales como imaginadas. Por otro lado, aunque se ha especulado con la posibilidad de que el desarrollo de las tecnologías informáticas —que han acelerado el proceso de creación de libros, tanto en cuanto a la escritura como en cuanto a la producción industrial y, por tanto, reducido su coste— tengan, paradójicamente, como efecto la sustitución del libro por otras experiencias ligadas a la imagen (realidad virtual, películas interactivas u otros), cabe, sin duda, la posibilidad de que, del mismo modo que la reducción del precio del papel posibilitó la extensión del libro a amplias capas de la población, la sustitución del libro tradicional por el libro electrónico, con su consiguiente disminución de costos de producción y distribución, permita hacer accesible el conocimiento y las experiencias didácticas o de ocio que siempre han constituido su espíritu a la casi totalidad de la población del planeta.<sup>36</sup>

Libros de artista Una característica unida al libro desde sus comienzos fue la de la inclusión en él de imágenes, que servían,

---

<sup>36</sup>"Libro," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

en algunos casos, como apoyo o explicación del texto, pero que, en otros, tenían una finalidad puramente estética.

## **3.2 PROPUESTA ELABORACION DEL TEXTO**

### **3.2.1 DESCRIPCION DEL TEXTO**

El texto está estructurado de la siguiente manera:

- LOGROS: los LOGROS están diseñados de tal manera que estimulen el desarrollo del niño, sus emociones, el respeto por la naturaleza y valores culturales.
- Las actividades están diseñadas en estrecha relación con lo establecido en el LOGROS ; de manera que la teoría sea aplicada eficientemente a la practica.

Los contenidos se han estructurado de una manera lúdica, entretenida y fácil de comprender, de tal manera que resulte sencillo de utilizar.

Es importante que el niño desarrolle sus ideas y elabore su pensamiento a partir de su sensibilidad resultante del contacto con su mundo exterior para que a partir de los materiales del medio y otros que lo transformen y hagan expresivos.

Más allá del simple hecho de impartir conocimiento y técnicas, el objetivo del texto es formar, en el desarrollo de la creatividad y la imaginación.

El texto pretende desarrollar principalmente los siguientes aspectos y habilidades:

- La formación de la experiencia sensible.
- Fortalecimiento del pensamiento creativo y de la imaginación.
- El empleo del lenguaje artístico como medio de comunicación y como mecanismo de transformación del entorno inmediato.

- El afianzamiento de la expresión autónoma y creativa.
- La adquisición y la ejercitación de procedimientos de expresión plástica y visual.
- El reconocimiento y valoración de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural.
- El enriquecimiento de la experiencia personal y cotidiana para el mejoramiento de la calidad de vida.
- El ejercicio constante del autoestima, la observación crítica y el respeto por los demás.

El texto contempla además, los lineamientos curriculares del MEN, la autoevaluación y la evaluación de los procesos académicos.

### **3.2.2 OBJETO**

En realidad, es un manual, inherente al área de educación artística y una guía para el estudiante.

### **3.2.3 METODO**

Las unidades de estudio consisten en que el estudiante encuentre diversas alternativas educacionales tales como involucrar sus propios conceptos y experiencias mediante el uso de materiales fáciles de conseguir, referenciar aspectos de la historia del arte, con el fin de que el alumno se forme criterios de apreciación artística y estética desde lo visual y lo relaciones con la temporalidad.

Así mismo, al finalizar cada unidad, el estudiante puede reafirmar los principales conceptos vistos.

### **3.3.4 OBJETIVO**

Desarrollar el potencial creativo del niño, su imaginación, su autonomía y el afianzamiento de su patrimonio cultural, mediante el empleo del lenguaje artístico como medio de comunicación y

como mecanismo de transformación de su entorno y calidad de vida.

## **CONCLUSIONES**

A través de la historia de la humanidad, el arte ha sido un ente transformador del desarrollo socio cultural del hombre.

Por lo tanto para el niño, es importante conocer y reconocer que su proceso de vida se desenvuelve dentro de un contexto determinado, que a su vez está influenciado por diversos factores de orden natural, social, cultural, político, religioso, etc., los cuales le plantean retos organizativos y diversos problemas, a los que deben dar soluciones acertadas.

La escuela debe ser un ente promotor de hechos de paz y un ámbito propicio para el desarrollo sano de la niñez propiciando las actividades lúdicas.

Los maestros, padres de familia, y estudiantes deben contar con textos apropiados para el desarrollo y orientación de sus clases.

Este texto está orientado a propiciar el conocimiento de las diversas facetas de la cultura y el entorno local, resaltándolo a través de diversos elementos de las Artes Plásticas.

El niño es el centro del proceso y la experiencia lúdico-pedagógica. Sobre quien recaen los beneficio educativos ofrecidos a través de una nueva forma de ver de ver y practicar la Educación Artística.

Es importante resaltar y considerar el reconocimiento de los valores culturales propios de un pueblo y el respeto por los ajenos.

Es de todos los niños el goce y el disfrute de este nuevo texto.

## Bibliografía

- ⇒ Enciclopedia Microsoft Encarta 2000 1993-1999. Microsoft Corporation. Educación en Colombia. Arte. Edición de libros. Libro.
- ⇒ MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Marco General del Currículo para la educación estética
- ⇒ ERNEST GOMBRICH. Lo que nos dice la Imagen. Edif. Norma. Conversaciones sobre el arte y la ciencia.
- ⇒ MANTILLA TREJOS, Hugo. Donde la sabana se convierte en selva. FONCUVI.
- ⇒ CASTILLO VITE, Aurora. Artes Plásticas. Trillas 1999.
- ⇒ RIVERA BERNAL, Leonardo. Didáctica de las Artes Plásticas y Visuales. U. De la Sabana.
- ⇒ UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Didáctica Especial.
- ⇒ HOWARD GARDNER. Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. Fondo de Cultura Económica. Col. 1999.

# FOLCLORE Y ARTE



*Educación Artística  
Artes Plásticas*

*Por: Fidel Alvarado*

## **PRESENTACIÓN**

La educación artística ha venido cobrando importancia como área de formación en la escuela, pues contribuye eficazmente a la construcción de conocimientos y desarrollo de habilidades con el aporte de valiosos elementos pedagógicos conceptuales y técnicos.

La educación artística tiene como punto de referencia el desarrollo de la creatividad del niño, a través del aspecto lúdico y valiéndose del recurso visual que brindan las imágenes y el mundo cotidiano.

**FolcorArte**, se enfoca desde las artes plásticas y visuales, reconociendo como aspecto trascendental la cultura de diversos grupos humanos que habitan el territorio colombiano, en el empeño de rescatarla y conservarla; de tal suerte que no desaparezca en el tiempo y en el espacio.

Se considera de gran importancia dentro del planteamiento del texto brindar la oportunidad al niño que se exprese, experimente y descubra las posibilidades de cada técnica propuesta bajo la orientación y guía del docente.

De igual manera, este texto está pensado desde el desarrollo de los aspectos lúdicos,

los cuales motivan inmensamente el trabajo de los pequeños; desde diversos aspectos en los cuales él puede ir descubriendo y manifestando sus propias opiniones al respecto. La relación que existe entre el entorno natural, cultural, sus intereses y vivencia cotidianas permiten introducirlo al mundo de las artes de una manera en que el proceso se convierta en un aprendizaje significativo.

Es importante que el docente se acerque a los contenidos del texto, haga un análisis y saque sus propias conclusiones, con el fin de poder brindar una ayuda adecuada a los educandos, sin olvidar las recomendaciones hechas.

## INDICE

Introducción

### UNIDAD 1

| Diseño                         | Pág |
|--------------------------------|-----|
| Plano.....                     | 4   |
| La Línea .....                 | 5   |
| El punto .....                 | 5   |
| Forma, espacio y volumen ..... | 6   |
| Color .....                    | 6   |
| La Luz .....                   | 6   |
| Textura .....                  | 6   |
| La composición .....           | 7   |
| La Unidad .....                | 7   |
| Simetría .....                 | 7   |
| Proporción .....               | 8   |
| Equilibrio .....               | 8   |
| El ritmo .....                 | 9   |
| El contraste .....             | 9   |

### UNIDAD 2

|   |    |
|---|----|
| <b>Dibujo</b> .....                         | 11 |
| El dibujo hoy.....                          | 11 |
| Calculemos dimensiones y proporciones ..... | 12 |
| Proceso de creación .....                   | 13 |
| La Luz y la sombra .....                    | 14 |
| Dirección de la luz .....                   | 14 |
| La calidad de la luz.....                   | 15 |
| Dibujemos luz y sombra .....                | 15 |
| Tonos .....                                 | 15 |
| Valor de los tonos.....                     | 15 |
| Texturas .....                              | 16 |
| Perspectiva .....                           | 17 |

### UNIDAD 3

|  |    |
|--|----|
| <b>Color</b> .....   | 20 |
| Colores primarios .....  | 22 |
| Absorción .....  | 24 |
| Notas sobre el color .....   | 26 |
| Colores saturados .....  | 27 |
| La escala de grises entre el blanco y el negro y los colores ..... | 28 |
| Trabajo con colores primarios .....                                |    |
| Mezclamos colores .....  |    |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Colores análogos .....              | 27 |
| Colores complementarios .....       | 27 |
| Cálidos y fríos .....               | 28 |
| Expresión gráfica .....             | 29 |
| El hombre y su medio de vida .....  | 31 |
| Juguemos a pescar.....              | 33 |
| Entorno natural .....               | 34 |
| Folclor popular y arte .....        | 35 |
| El origen de la raya .....          | 36 |
| Comidas típicas .....               | 38 |
| Mitología: hagamos máscaras .....   | 39 |
| El silbón .....                     | 39 |
| Comunidades de mi región .....      | 41 |
| La mujer en la comunidad .....      | 42 |
| Técnicas .....                      | 43 |
| Breve reseña sobre la pintura ..... | 48 |
| Conclusiones                        |    |
| Glosario                            |    |
| Bibliografía                        |    |

# DISEÑO

## ¿CUALES SON LOS ELEMENTOS QUE LE SIRVEN AL ARTISTA PARA COMPONER UNA OBRA DE ARTE?

LOGROS: Te iniciarán en el conocimiento de los elementos de una obra de arte.

- Crearán diferentes composiciones con dichos elementos.
- Utilizarán elementos de la expresión gráfica plástica en ejercicios prácticos creativos.
- Recordarán los elementos de la composición de una obra de arte.

Observemos el siguiente paisaje llanero.



### Creación

Dios ha creado en el mundo la majestuosa llanura en un perfecto diseño de lindísima estructura esta región es un plano, un punto dorado, en el horizonte la alumbra, su luz brillante penetra lo negro de la espesura Largas líneas son los ríos "en cuyas aguas abundan" de voluminoso caudal, con peces de todas formas, colorido y textura

En el texto poético aparecen los siguientes términos:

Plano  
Punto  
Luz  
Líneas  
Voluminoso = volumen  
Forma

### Textura

Son estos los elementos propios de una composición ¿En qué consisten?

#### PLANO:

**IND – LOGROS:** Recuerda y precisa cuáles son los elementos de una composición.

Superficie sobre la cual  
Se pueden realizar diversas  
Composiciones, obra artística, o esquemas.

Las hojas de papel, son planos o superficies planas, las cuales tienen forma de cuadrado o rectángulo.

Sobre ellas dibujamos, o creamos composiciones artístico plásticas. Para lo cual se debe tener en cuenta que al representar un objeto se encuentre más cerca, medianamente cerca o más lejos. Lo cual indica el primer plano, segundo plano y el tercer plano.

Observemos que en la siguiente fotografía el primer plano corresponde a \_\_\_\_\_, el

segundo plano a \_\_\_\_\_ y el tercer plano a \_\_\_\_\_.

Desde épocas remotas la tela es el plano usado con mayor frecuencia y preferencia, por su ventaja de poderse montar y desmontar del bastidor, doblarse y enrollarse.

Otros materiales son el metal, el vidrio, el mármol, la cerámica, la madera, etc.

## ACTIVIDADES:

- Con tu profesor o tutor visita instituciones de la región, en las que haya muestras de arte, en tu ciudad museos, galerías y pinacotecas.
- Consulta libros de historia del arte, técnicas y otros que tengan afinidad con el tema.
- En una hoja en blanco realice un croquis de tu escuela.

### EL PUNTO:

Es un grafema – impresión con aspecto ideal pequeño, redondo; el cual es reseñado por un elemento que deje una huella. Este es el elemento primario de la expresión gráfica, y su tamaño se establece de acuerdo a las necesidades espaciales y su relación con el plano y otras formas visuales.

En la naturaleza hay gran cantidad de puntos en el cielo, las miles de estrellas, el sol, la luna, son puntos, la pupila de los ojos, etc.

## ACTIVIDADES:

En una hoja blanca (plano) inscribe puntos pequeños, medianos y grandes.

Con tinta de diversos colores, y valiéndose de pitillos inscribe puntos llenos y vacíos en un plano u hoja en blanco.

- Toma un elemento del medio como modelo (una hoja, un árbol, etc.) y haz una composición con puntos, sobre un plano.

- Pregúntale a tu profesor o en un diccionario en qué consistía el puntillismo como movimiento artístico.

### LA LINEA:

Es una sucesión de puntos, o huella que deja este al moverse, de tal forma que la línea es movimiento y el punto es reposo.

La línea determina las formas de las figuras.

La línea recta se origina por el desplazamiento del punto en una dirección invariable.

Para formar un ángulo rector basta con unir por los extremos coincidentes una línea recta horizontal y una vertical.

Al unir cuatro ángulos rectos se origina una cruz o un cuadrado.

Según se toquen sus vértices o por sus lados.

También se encuentran líneas quebradas, en las cuales las partes se oponen entre sí, y generan un plano de ángulos diferentes.

La línea curva continua puede generar interesantes composiciones, de infinitas posibilidades.

## ACTIVIDAD

Emplea tu creatividad y haz un dibujo con líneas en una hoja blanca.

En otra hoja blanca dibuja un laberinto con líneas y luego los espacios.

En otra hoja deja caer varias gotas de tinta china negra y luego con un pitillo sopla sobre estas en la dirección que quieras.

### FORMA, ESPACIO Y VOLUMEN

La forma es otro elemento de la expresión plástica, y se manifiesta como la apariencia exterior de los objetos. Ésta, está determinada por la línea, el color, textura, la luz, etc.

Todas las formas son manchas de color que tienen un contorno el cual es visiblemente apreciable.

Todas las formas ocupan un lugar en el espacio. Aún cuando el espacio puede variar las formas siguen sin hacerlo.

El volumen es entendido como la forma de mostrar la tercera dimensión en un plano bidimensional.

Este problema se soluciona por los efectos de la luz y la sombra, color y textura.

## Color

A las cinco de la mañana  
sale el sol rojo encendido,  
se refleja en mi ventana,  
y sobre las olas del río,  
las flores de diversas plantas  
exhiben su colorido,  
verde, azul y naranja,  
es violeta y amarillo.

El arco iris despierta  
con las gotas de rocío  
enseña orgullosamente  
la cromía de su vestido.

El color es la reflexión de la luz. Estos reciben un nombre (amarillo, azul y rojo) son los primarios.

El color manifiesta intensidad (brillante, opaca) el valor (claro, oscuro).

### LA LUZ:

Es otro elemento de la composición plástica, que define y modela la forma de los volúmenes. El valor determina el efecto claro, oscuro.

### LA TEXTURA:

Este elemento de la composición plástica, es una cualidad que define una superficie, la misma puede ser áspera, dura, rugosa o blanda.

## ACTIVIDAD

- Sobre una hoja en blanco echa colbón u otro pegante como cauchola, y encima arena o aserrín. Atrévete a realizar sobre esta superficie una composición artística plástica, utilizando pinturas, colores, crayones o cualquier otro tipo de material.

¿Cómo te pareció la experiencia?

## ACTIVIDAD

- En otras dos hojas blancas crea diferentes texturas con material del medio o deshecho.

¿Cómo hacer una composición artístico plástica en un plano?

Al realizar el trabajo compositivo se debe determinar cada imagen visual.

### LA COMPOSICION

Forma de ordenar y disponer las figuras y los colores en el cuadro. Se puede componer conforme a unos principios estéticos: simetría, perspectiva, o pronunciarse en un sentido de una total libertad. ETS- Pág. 396

Cualidades estéticas son la unidad, la proporción, el equilibrio, el ritmo y el contraste.

También puede decirse que composición es “la organización total, incluyendo la figura y el

fondo, de cualquier diseño”. Robert Gilism Scott – Fundamento del Diseño. Pág. 19.

## ACTIVIDADES

Ahora ya puedes conceptualizar con tus propias palabras el término composición:

---



---



---

Haz una composición folclórica breve (cuento, poema, canto, poesía, etc.)

---



---



---



---



---

Colorea la obra del maestro \_\_\_\_\_ titulada \_\_\_\_\_

### LA UNIDAD

“El factor unidad es fundamental en la organización del diseño”. Para lograrlo se deben unir “las partes en una totalidad organizativa” Scott. Pág. 32

las cuales resulten armónicas y coherentes.

## ACTIVIDAD

Conceptualiza a cerca de qué consiste la unidad en la anterior composición.

---



---



---



---

### SIMETRIA

Para qué.

La simetría en una obra, se da cuando los elementos que la constituyen, están debidamente proporcionados, esto es que al dividirla con una línea vertical, dichos elementos se disponen de igual forma.

Mientras que una obra tiene disposición asimétrica cuando, los elementos que la constituyen no están distribuidos en partes

iguales. Sin embargo, los componentes deben conservar las cualidades estéticas descritas anteriormente (la unidad, proporción, equilibrio, ritmo y contraste).

LOGROS: Reconocer en una obra su disposición simétrica o asimétrica.

Determinar si la disposición de los elementos de estas obras es simétrica o asimétrica.

IND. LOGRO: Conceptualiza la proporción como una cualidad de la composición.

### LA PROPORCION

El Collegiate de Webster – diccionario – define la proporción como la “relación en magnitud, cantidad o grado de uno con otro, razón” Scott. Pág. 52

Se refiere a la relación que se debe tener presente al disponer la (s) figura (s) y el fondo, de acuerdo a un orden establecido.



¿Cómo aplicar los principios de la proporción?

1. Toma la medida de los lados del rectángulo (hoja de papel) donde se va a realizar la obra.
2. Divida la longitud en 5 partes iguales  $20 \div 5 = 4$  cm,  $15 \div 5 = 3$  cm
3. Suspende las tres primeras líneas verticales y deja la cuarta a sentido izquierda derecha y deja la línea tres (3) vertical en sentido descendente.

Crea libremente una composición aplicando los principios de la composición estudiados.

### EQUILIBRIO

**CONCEPTO.** Es la relación íntima en la organización de los elementos plásticos en la conformación de una composición.

Para lograr el equilibrio en una composición se deben tener en cuenta, la organización en: forma y color, distancia y tamaño, valor formal.

Al dividir el plano verticalmente podrán comprobar si el tamaño de las formas de la izquierda están equilibradas con respecto a las de la derecha.

Cuando la composición es asimétrica, para equilibrarla, se debe situar la figura de mayor valor más cerca del eje.

Equilibrio en forma y color.

Equilibrio en distancia y tamaño.

Equilibrio en valor formal.

## ACTIVIDAD

En esta hoja en blanco, crea una composición artística plástica, teniendo como base los principios de equilibrio:

Realice con ella una exposición a los compañeros.

### EL RITMO

El turpial de la llanura  
Nos deleita con su trino  
Y el arpa, cuatro y maracas,  
Lo acompañan con buen ritmo,  
Las garzas lo zapatean,  
Y el periquito ladino,  
todos gritan al compás  
ritmo llanero, buen ritmo! Autor: Fidel



Es una atarraya de pesca, muy utilizada por los pescadores del Orinoco, Meta y Vichada.

Consiste en un tejido en nylon que tiene una diversidad armónica, la cual es una de las características del ritmo en una composición.

El ritmo debe manifestarse en las formas, los colores, las texturas, los espacios, la luz y las sombras. Las cuales deben contemplar diversidad armónica.

Ritmo en formas.



Ritmo en colores y espacios.



## ACTIVIDAD

Crea una composición, aplicando los conceptos de ritmos aprendidos.

### EL CONTRASTE

Las formas se perciben porque existen diferencias en el campo visual. Esta diferencia se da en la práctica por la oposición colores, planos, textura, sombra, luz y tamaño.

### CONTRASTE DE TONOS



Diferencia en tonos.



Crea una composición artístico plástica de contraste de planos, tamaños y texturas.

Observa el ejemplo de la derecha.

LOGRO: Conceptualiza el contraste como una cualidad de la composición.



Piensa y crea una composición que dependa ante todo de textura visual.



## UNIDAD 2

### DIBUJO

# EL POETA

I

## BREVE RESEÑA HISTORICA

### EL DIBUJO HOY

#### LOGROS:

1. Ampliaras el dominio de posibilidades técnicas, expresando la manera de percibir el entorno natural y cultural de tu región, empleando diversos materiales para el dibujo artístico, combinándolo con ejercicios de pintura.
2. Identificarás la dirección de donde procede la luz y los tipos de luz; así, como su incidencia en los objetos.
3. Utilizarás el lenguaje artístico para expresarte y comunicarte, realizando sombras y escalas tonales en tus dibujos.
4. Desarrollarás la capacidad de observación, interesándose por los detalles de diversos objetos.

Se está inspirando el poeta  
Pueblo querido  
para escribir unos versos  
tú que le diste refugio  
dale un cariño  
que su arte no tiene precio  
él para ti fue la guía  
que enrumbó tus sentimientos,  
dio posición a tu sombra  
fue maestro y arquitecto  
que dibujó tu estructura  
y adornó tus sentimientos.

Reynaldo Armas

Dibujar es una actividad milenaria, cuyo resultado – el dibujo – es considerado como un lenguaje universal.

Dibujar desarrolla en el niño la capacidad de atención y observación, pues es necesario para realizar un dibujo, escoger un tema de interés y luego la atención en ciertos detalles.

Tomado del texto EL GRAN LIBRO DEL DIBUJO, de J.M. Parramón: “Es prácticamente imposible resumir en unas pocas líneas la cantidad inmensa de dibujos, de nombres de artistas célebres y de tendencias y estilo que estamos viviendo dentro del nuestro siglo XX. Para mencionar algunas de las formas de expresión modernas y, acompañado cada istmo, con algunos de los nombres más representativos de casa estilo, podemos citar aquí: el post-impresionismo y a Van Gogh, Gauquin, Cézanne; el puntillismo del que, traducido al dibujo, Seurat Matisse – favves (fieras), por sus tendencias sintéticas de colores y cuyos dibujos ofrecen también una síntesis de forma, el movimiento de Nabis, el Cubismo (Picasso), simbolismo de Max Ernet y el surrealismo, Salvador Dali”

“John Sloan, un pintor americano, miembro fundador del Ash Can, ... escribió un libro en el que expone estas y otras ideas sobre pintura y dice: “Los grandes pintores separaban la forma del color, primero pintaban la forma con colores neutrales, dibujándola, y después resolvían el color” y Sloan termina diciendo:

“la Pintura es dibujo”

“Si al tiempo que se pinta se está dibujando cuando se pinta el tronco de un árbol, el artista ha de dibujar con pintura la longitud y el grueso del tronco, y ha de dibujar con un color ocre – Siena... lo dijo también Ingres: se pinta según se dibuja”

---

J.M. Parramon. EL GRAN LIBRO DEL DIBUJO. Parramón Ediciones S.A. impreso en España. Quinta edición. Febrero 1994. Pág. 46, 47, 9 y 10.

Hoy no, como en el pasado dibujar era un problema puesto que debías pensar en la importancia del tema

Hoy el tema eres tú mismo la madre naturaleza las calles llenas de gente, bailarines en escenas.

Una flor en tu camino zapatos viejos, el tema el infinito Orinoco la alegría y las tristezas la Virgen o Jesucristo

la vejez y la belleza la cordillera o el llano la ciudad o la gran selva; todo depende de ti: ¡dibuja lo que tú quieras!

### **CALCULEMOS DIMENSIONES Y PROPORCIONES**

Para establecer una verdadera proporción se deben reducir las dimensiones del modelo real al tamaño de tu papel de dibujo, sin olvidar su relación con los demás objetos o elementos.

Para lograr una aproximación a este propósito, es recomendable construir un visor, preferiblemente que sea de color negro, el cual tendrá una forma rectangular, con las siguientes medidas:

Recorta un rectángulo de 20 x 25 cm y sobre ella traza dos diagonales y luego un rectángulo inferior para recortar.

Este marco rectangular (visor) te permitirá determinar los límites de las imágenes (encuadrar).

El visor se ubica a la altura de los ojos a la distancia deseada, de tal manera que puedas

seleccionar el formato apropiado al tema. Haz el ejercicio de ubicación, empezando por limitar la imagen que vas a dibujar y disponer los elementos armónicamente para que expresen una idea.

### **LOS NIÑOS Y NIÑAS PILOSOS (AS)**

Para aprender a dibujar debes observar con minuciosidad tu entorno y empieza por representar las cosas que te impacten, sin olvidar que lo que vas a representar, lo harás a través de los elementos visuales como las formas y sus contornos, los espacios y el plano, luces y sombras, trazos y manchas, puntos y líneas, etc.



Dibujemos contornos.

Es necesario los pasos vistos con anterioridad y con ello puedes dibujar un retrato, una naturaleza muerta, como una interpretación de la realidad o puedes emplear tu imaginación para realizar creaciones artísticas.

Ahora empieza a dibujar contornos libremente.

## ¡ DIBUJEMOS CON LIBERTAD!

Avanzar en el proceso de experimentación del dibujo libre creativo a través de la utilización de materiales como papel blanco, crayolas, gruesas de colores surtidos y crayola con tinta china y scrip.

Para dibujar es necesario un espacio adecuado e iluminado (taller) con mesas y accesorios.

### MATERIAL.

- Mesa de superficie lisa y de color neutro.
- Papel blanco de buena calidad, tamaño carta o mayor.
- Crayolas “ceras” de colores surtidos y distinto grosor.

## PROCESO DE CREACION

Algunas sugerencias:

Recortemos figuras en cartón y coloquemosla por debajo del papel blanco sobre el cual se va a trazar.

Pasa las crayolas con suavidad por encima del papel y verás cómo aparecen las figuras en la hoja.

### VARIANTE:

1. Estos dibujos que aparecen, se pueden cubrir con una capa delgada de tinta china negra. Cuando la tinta china se seque, ráspala suavemente con cualquier objeto punzante (alfiler, navaja, pasador, etc.), hasta producir huellas en el papel, causando un efecto interesante, pues el negro de la tinta contrasta muy bien con los colores brillantes de la crayola.

2. Experimenta, derritiendo la crayola con una vela, permitiendo que el goteo deje huellas en el papel.

3. Ralla crayolas de colores sobre colores sobre un papel blanco y colócala en medio de dos hojas – láminas de papel aluminio.

Pasa una plancha tibia por encima que derrita y combine los colores entre sí.

4. Experimente dibujar sobre texturas diferentes, como, papel de lija y otras superficies diferentes.

Guarda los materiales en una repisa o armario, adecuados, para tal fin.

### OTROS PAPELES.

Además de los papeles corrientes y mencionados puedes, hallar otros de calidad común y corriente hechos con pulpa de madera, el Fabriano; y otros mejores, como el Canson, el Schueller, el Watman, o el Grumbacher, hecho con especial cuidado y es más costoso.

Los papeles tienen los siguientes características:

- a. Papeles satinados
- b. Papel de grano fino
- c. Papel de grano medio, semirrugoso.
- d. Papel de grano grueso, rugoso
- e. Papel ingres verjurado blanco y de colores
- f. Papel canson de colores (mi-tientes)

Para dibujar con lápiz , el carboncillo, la sanguina, lápices de colores, pastel, etc., no es necesario montar ni tensar el papel,

simplemente sujetarlo con pinzas sobre un tablero de madera.

## OTROS MATERIALES NECESARIOS

1. Sacapuntas para lápices
2. Plomo
3. Cuchilla metálica o madera
4. Regla metálica o madera
5. Juego de escuadras transparentes
6. Rollo de papel higiénico
7. Rollo de cinta de enmascarar
8. Vaso de cristal
9. Cauchola
10. Pinzas para sujetar el papel
11. Tijeras
12. Chinchas



## LA LUZ

“Los factores que permiten al artista” pintar dibujando y expresarse con luz, son tres:

la dirección de la luz  
la cantidad de luz, y  
la calidad de la luz

cuando ésta se ausenta no es posible percibir las formas.

## LA SOMBRA.

Es la parte de las figuras en la cual no incide la luz directamente, al ser interrumpida por la forma.



La dirección de la luz está determinada según el lugar donde está localizada con respecto al objeto.

J.M. PARRAMON

- LUZ FRONTAL: “Se produce cuando la fuente de luz ilumina todo el objeto y no se producen sombras.

Esta luz aplanas las aristas y las salientes de un objeto y no permite proyectar ninguna sombra”. Natalia Gutiérrez Echeverri. Gary Gari Muriel. Técnicas, diseño, dibujo y color. ExpresArte. Pág. 27.

- **LUZ LATERAL:** La fuente de iluminación está situado de lado o a un costado del objeto; ésta produce sombras dejando ver texturas y detalles.
- **CONTRALUZ:** La fuente luminosa se ubica en la parte de atrás del objeto, permitiendo ver la silueta sin detalles.
- **LUZ CENTRAL:** La fuente de luz está encima del objeto y produce todo tipo de sombras de diferentes intensidades.
- **LUZ EN CONTRAPICADO:** Esta fuente de luz ilumina el objeto desde abajo y proyecta las sombras hacia abajo.



Por parejas, ubica a un compañero (a), de tal forma que la luz lo ilumine en cualquiera de las direcciones vistas y luego realiza un esquema rápido de las luces y las sombras.

Consigue una historieta y constata en qué dirección está proyectada la luz. Luego crea una historieta teniendo en cuenta lo observado de luz y sombra.

## LA CALIDAD DE LA LUZ

ES proporcional a la intensidad de la luz recibida por el objeto:

- Cuando la luz llega en forma directa al objeto produce zonas intensamente blancas en éste.
- Si la luz se refleja en una superficie y luego llega al objeto es de menor calidad.

## DIBUJEMOS LUZ Y SOMBRA

Las sombras tienen formas definidas que se pueden captar a través de la observación cuidadosa.

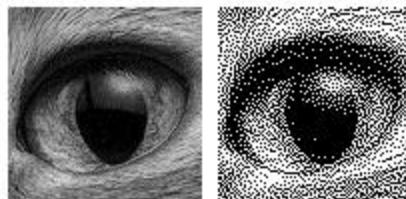
Para dibujar las sombras se hacen trazos oscuros sobre una superficie blanca, mientras que la luz, o zonas de claridad se obtienen dejando espacios en blanco en la superficie.

El claroscuro es el proceso de dibujar las sombras.

## TONOS

La sombra proyectada por un objeto está determinada por una escala que de manera progresiva empieza en el gris claro o débil hasta llegar al negro.

## VALOR DE LOS TONOS



© Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

En la ilustración se muestra una imagen interpolada (*derecha*) y una imagen en escala de grises (*izquierda*). En las imágenes interpoladas se simulan sombras de grises al variar la densidad de puntos del mismo tamaño de un patrón.<sup>1</sup>

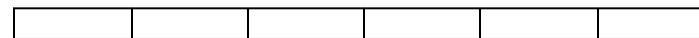
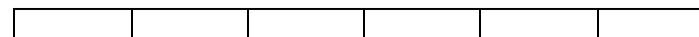
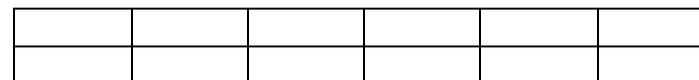
- 1. Altos:** Los tonos están más cerca del blanco.

<sup>1</sup>"Interpolación," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

- 2. Medios:** Están conformados por la gama de los grises y en ellos se evidencian los detalles.
- 3. Oscuros:** En este caso hay predominio de grises oscuros y el negro.

## TRAZOS BÁSICOS PARA CONSEGUIR LOS TONOS EN EL DIBUJO

Se determinan por la diferencia de intensidad y variedad en el degradado, realizado mediante el difuminado, el entramado o líneas de diferente grosor en forma de tejido y el sombreado. Las líneas permiten conseguir los tonos de luz, variando su calibre. Las líneas gruesa pertenecen a las zonas sombreadas y las delgadas a las zonas de luz.



## TEXTURAS

### Pintura



Un grupo de artesanas guatemaltecas elaboran, en telares tradicionales, mantas y tejidos de un brillante colorido con fibras naturales, en algunos casos previamente teñidas con tintes naturales.<sup>2</sup>

Observa los tejidos hechos a mano por las indígenas, detenidamente. Describe brevemente cómo es su superficie.

---

---

---

<sup>2</sup>"Telares guatemaltecos," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

---

---

---

Consulta los siguientes términos en un diccionario: áspero, liso, rugoso, transparente, mate, brillante, blando.

Nos ayudan a definir las características de las superficies de los tejidos. ¿Conoces superficies parecidas a éstas, qué sensación te causa?

---

---

---

---

---

A continuación realiza la actividad de caminar descalzo sobre el prado, el piso de cemento, la arena y piedras.

Explica la experiencia:

---

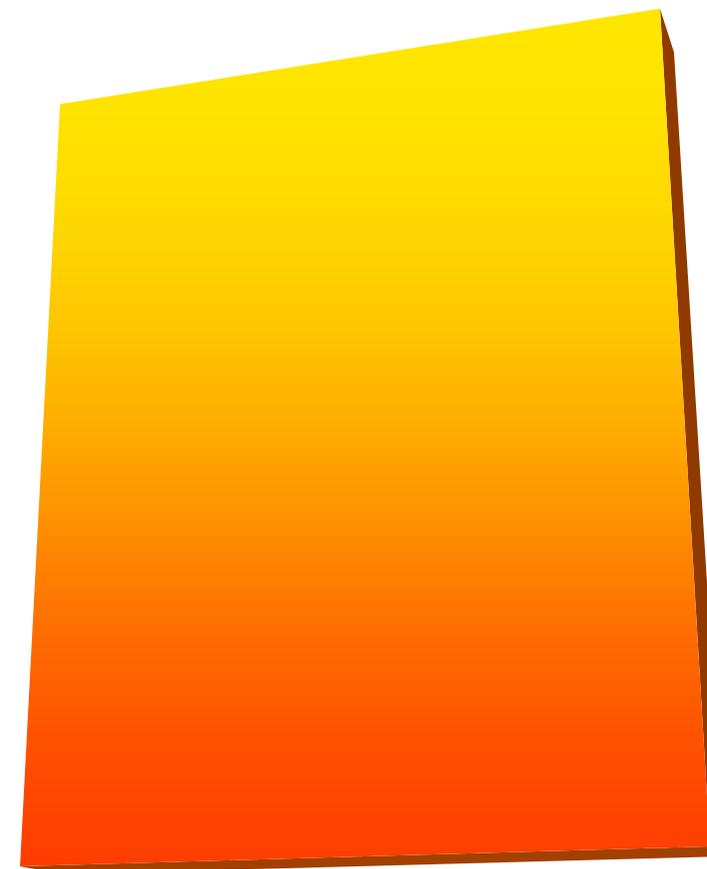
---

---

---

---

Ahora, sobre la superficie de una hoja de cartulina por un octavo, o cualquier otro papel consistente, utilizando pegantes y materiales del medio realiza tu propia textura y al cabo de un rato que haya secado pintemos sobre ella con témperas.



## PERSPECTIVA



La obra *Los desposorios de la Virgen* (1504), de Rafael, es un ejemplo de perspectiva lineal. La composición está planteada como si la escena fuera observada desde un punto fijo. Todas las líneas que cruzan el plano pictórico se encuentran en un punto (llamado punto de fuga) situado en el horizonte, a la altura de los ojos del observador.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>3</sup>

**Perspectiva**, en arte, método gráfico capaz de representar el espacio tridimensional sobre una superficie plana. Existen gran cantidad de tipologías perspectivas,

---

<sup>3</sup>"Los desposorios de la Virgen,"  
*Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. ©  
1993-1999 Microsoft Corporation.  
Reservados todos los derechos.

derivadas de los distintos sistemas proyectivos que permite la geometría.

Entre las más usuales destacan la perspectiva caballera, sistema cilíndrico oblicuo, la perspectiva axonométrica, sistema cilíndrico ortogonal, y, sobre todo, la perspectiva lineal, también llamada cónica porque se genera a partir de una proyección cónica. La perspectiva lineal es el sistema de representación que más se asemeja a la visión humana. Una de sus leyes fundamentales es la de que las rectas paralelas se representan como convergentes: las vías del tren, que parece que se acercan a medida que se pierden en la distancia. Los elementos más importantes de este tipo de perspectiva son el plano del cuadro (la superficie de representación), la línea del horizonte, situada a la altura del punto de

vista (los ojos del espectador), y los diferentes puntos de fuga, donde convergen, sobre la línea del horizonte, las rectas horizontales más importantes de la figura.

La comprensión científica de la perspectiva es relativamente reciente en la historia humana, ya que no se formuló con precisión hasta el renacimiento italiano, en el siglo XV. El mundo antiguo apenas conoció la forma de reproducir exactamente la profundidad en los cuadros, aunque los antiguos griegos conocían perfectamente las deformaciones que se producían al observar los objetos desde ciertos puntos de vista, y en sus templos corregían con precisión estos defectos ópticos. Los romanos llegaron a un entendimiento parcial de la convergencia de las líneas

paralelas pero no consiguieron desarrollar una idea consistente de los puntos de fuga. Hacia 1400, los artistas del renacimiento italiano alcanzaron una comprensión intuitiva de la perspectiva, pero fue el arquitecto florentino Filippo Brunelleschi quien superó las leyes de la misma a través de una serie de experimentos que realizó entre 1417 y 1420. Los pintores florentinos Masaccio y Paolo Uccello fueron de los primeros en aplicar las reglas de Brunelleschi para conseguir el efecto de perspectiva en la pintura. En 1435 el arquitecto Leon Battista Alberti escribió, en latín, *Della pittura*, un tratado de pintura que fue publicado en italiano en 1436. La obra explicaba el método de Brunelleschi y sentaba las bases de todos los posteriores usos de la perspectiva. Sin embargo, el tratado completo del

renacimiento italiano no vio la luz hasta 1498, con el título de *Trattato della pittura*, escrito por el genial Leonardo da Vinci.

La perspectiva aérea es una técnica, empleada habitualmente en la pintura realista, consistente en simular el efecto atmosférico que se percibe al comparar los objetos de acuerdo con su lejanía. Así, por ejemplo, las montañas que aparecen al fondo de un paisaje pierden definición y adquieren un tono azulado, como si entre ellas y el observador se interpusiera una gran masa de aire. Este recurso pictórico comenzó a aparecer en la pintura flamenca del siglo XV, y entre los maestros que más contribuyeron a su desarrollo destacan Jan van Eyck y Diego Velázquez.

El dominio de las perspectivas lineal y aérea ha sido muy importante en el

desarrollo de las artes visuales en Occidente. Sin embargo, a principios del siglo XX, las vanguardias históricas comenzaron a experimentar con nuevas formas de representación no naturalistas. Así aparece el cubismo, un movimiento que pretende instaurar un sistema de representación, alejado de la tradicional perspectiva lineal, basado en la superposición de diferentes puntos de vista. Por otra parte, los movimientos neoplasticista y constructivista emplearon las perspectivas mensurables, en especial la axonometría y la caballera.<sup>4</sup>

Según lo leído sobre la perspectiva en el texto anterior determina a cuál pertenece la siguiente ilustración.

---

<sup>4</sup>"Perspectiva," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.



<En el huerto (1883) es una litografía de Vincent van Gogh en la que trata el tema de los campesinos pobres, característico de su primera etapa. Aquí se aprecia su particular estilo de trazo corto en el dibujo con el que logra plasmar forma y movimiento.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>5</sup>

---

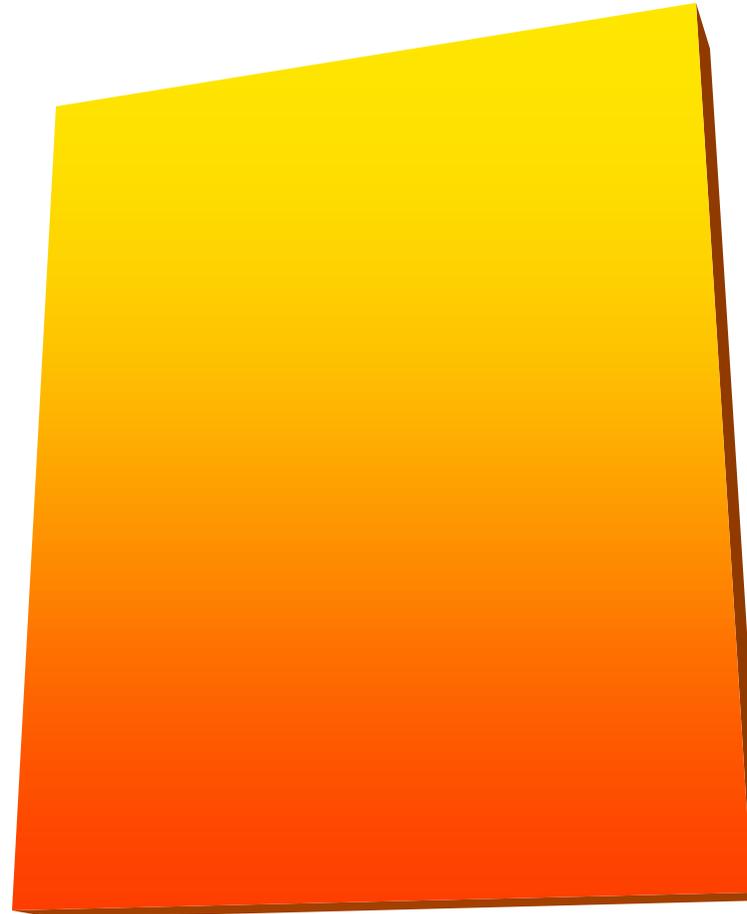
---

---

---

<sup>5</sup>"En el huerto," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Haz un dibujo que represente alguna de las perspectivas mencionadas.



# COLOR

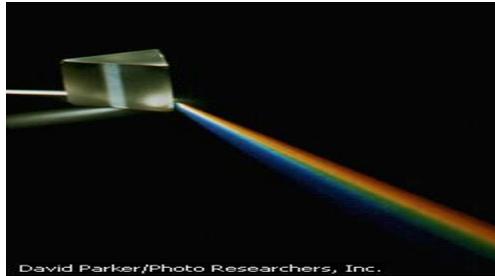


## LOGROS:

- Experimentarás diversas sensaciones con las cualidades cálidas o frías de los colores y las relacionarás con distintos factores propios de tu entorno.
- Ampliarás el dominio de diferentes técnicas y aplicarás el concepto básico de contraste, luminosidad y saturación de los colores.
- Visualizarás en los colores de tu entorno diferentes tipos de luminosidad.
- Realizarás pinturas utilizando las técnicas del color y sus posibilidades de

manejo, empleando un lenguaje simbólico de identidad regional cultural.

### UNIDAD 3



Muchas fuentes de luz, como el Sol, emiten luz blanca. Esta luz es una mezcla de varios colores: cuando pasa por un prisma, se divide formando un espectro. El prisma desvía (refracta) más o menos la luz de diferentes colores. La luz roja es la menos refractada, y la violeta la más refractada.

David Parker/Photo Researchers, Inc.<sup>6</sup>

**Color**, fenómeno físico de la luz o de la visión, asociado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro

<sup>6</sup>"Espectro de la luz blanca," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

electromagnético. Como sensación experimentada por los seres humanos y determinados animales, la percepción del color es un proceso neurofisiológico muy complejo. Los métodos utilizados actualmente para la especificación del color se encuadran en la especialidad llamada colorimetría, y consisten en medidas científicas precisas basadas en las longitudes de onda de tres colores primarios.

✚ Emite tu propio concepto de color.

---

---

---

✚ Escribe el nombre de los colores que más te gusten y di por qué.

---

---

La luz visible está formada por vibraciones electromagnéticas cuyas longitudes de onda van de unos 350 a unos 750 nanómetros (milmillonésimas de metro). La luz blanca es la suma de todas estas vibraciones cuando sus intensidades son aproximadamente iguales. En toda radiación luminosa se pueden distinguir dos aspectos: uno cuantitativo, su intensidad, y otro cualitativo, su cromaticidad. Esta última viene determinada por dos sensaciones que aprecia el ojo: la tonalidad y la saturación.



© Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Una luz compuesta por vibraciones de una única longitud de onda del espectro visible es

cuantitativamente distinta de una luz de otra longitud de onda. Esta diferencia cualitativa se percibe subjetivamente como tonalidad. La luz con longitud de onda de 750 nanómetros se percibe como roja, y la luz con longitud de onda de 350 nanómetros se percibe como violeta. Las luces de longitudes de onda intermedias se perciben como azul, verde, amarilla o anaranjada, desplazándonos desde la longitud de onda del violeta a la del rojo.



Expresa tu opinión sobre la manera como se ve el color en esta fruta:

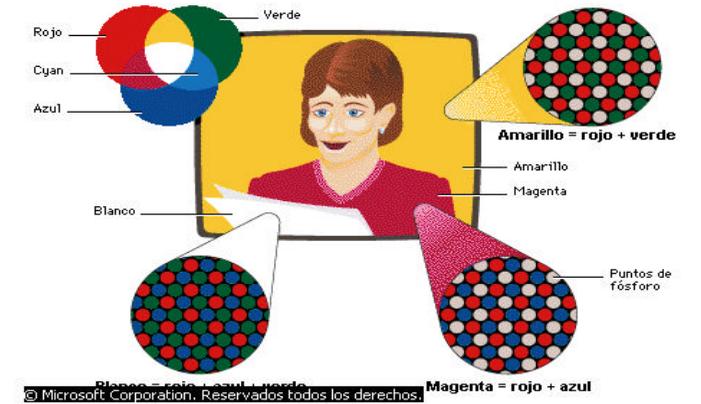
---

---

---

El color de la luz con una única longitud de onda o una banda estrecha de longitudes de onda se conoce como color puro. La amplia variedad de colores que se ven todos los días son colores de menor saturación, es decir, mezclas de luces de distintas longitudes de onda.

## COLORES PRIMARIOS

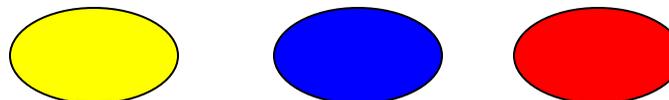


El ojo humano no funciona como una máquina de análisis espectral, y puede producirse la misma sensación de color con estímulos físicos diferentes. Así, una mezcla de luces roja y verde de intensidades apropiadas parece exactamente igual a una luz amarilla espectral, aunque no contiene luz de las longitudes de onda asociadas al amarillo. Puede reproducirse cualquier

sensación de color mezclando aditivamente diversas cantidades de luces roja, azul y verde. Por eso se conocen estos colores como colores aditivos primarios. Si se mezclan luces de estos colores primarios con intensidades aproximadamente iguales se produce la sensación de luz blanca. También existen parejas de colores espectrales puros, que si se mezclan aditivamente, producen la misma sensación que la luz blanca, por lo que se denominan colores complementarios. Entre esos pares figuran determinados amarillos y azules, o rojos y verdes azulados.

Todos los objetos tienen la propiedad de absorber y reflejar ciertas radiaciones electromagnéticas. La mayoría de los colores que experimentamos normalmente son mezclas de longitudes de onda que provienen

de la absorción parcial de la luz blanca. Casi todos los objetos deben su color a los filtros, pigmentos o pinturas, que absorben determinadas longitudes de onda de la luz blanca y reflejan o transmiten las demás; estas longitudes de onda reflejadas o transmitidas son las que producen la sensación de color, que se conoce como color pigmento.



Amarillo

Azul

Rojo

Los colores pigmento que absorben la luz de los colores aditivos primarios se llaman colores sustractivos primarios. Son el magenta —que absorbe el verde—, el amarillo —que absorbe el azul— y el cyan (azul verdoso), que absorbe el rojo. Por

ejemplo, si se proyecta una luz verde sobre un pigmento magenta, apenas se refleja luz, y el ojo percibe una zona negra. Los colores sustractivos primarios pueden mezclarse en proporciones diferentes para crear casi cualquier tonalidad; los tonos así obtenidos se llaman sustractivos. Si se mezclan los tres en cantidades aproximadamente iguales, producen una tonalidad muy oscura, aunque nunca completamente negra.

Nuestra percepción del color de las partes de una escena no sólo depende de la cantidad de luz de las diferentes longitudes de onda que nos llega de ellas. Cuando sacamos un objeto iluminado con luz artificial —que contiene mucha luz rojiza de altas longitudes de onda— a la luz del día —que contiene más luz azulada de longitudes de onda cortas— la composición de la luz reflejada por el objeto

cambia mucho. Sin embargo, no solemos percibir ningún cambio en el color del objeto. Esta constancia del color se debe a la capacidad del sistema formado por el ojo y el cerebro para comparar la información sobre longitudes de onda procedente de todas las partes de una escena.

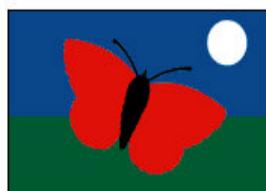


Imagen a todo color



Capa magenta  
(sustraer el verde)



Capa cyan  
(sustraer el rojo)



Capa amarilla  
(sustraer el azul)

© Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

**La síntesis sustractiva se utiliza en fotografía e imprenta.**

© Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.<sup>7</sup>

El ojo y el cerebro también pueden reconstruir los colores a partir de una

información muy limitada. Land realizó dos diapositivas (transparencias) en blanco y negro de una misma escena, una vez con iluminación roja para las longitudes de onda largas y otra con iluminación verde para las longitudes de onda cortas. Cuando ambas se proyectaron en la misma pantalla, usando luz roja en uno de los proyectores y luz verde en el otro, apareció una reproducción con todos los colores. El mismo fenómeno tenía lugar incluso si se empleaba luz blanca en uno de

<sup>7</sup>"Síntesis sustractiva del color,"  
*Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000.* ©  
1993-1999 Microsoft Corporation.  
Reservados todos los derechos.

los proyectores. Si se invertían los colores de los proyectores, la escena aparecía en sus colores complementarios.

## ABSORCIÓN



Bridgeman Art Library, London/New York

El cuadro *Un domingo de verano en Grande Jatte* (1884-1886), del artista francés Georges Seurat, es un excelente ejemplo de la técnica conocida como **divisionismo**, un método en el que se aplican sobre el lienzo pequeñas pinceladas yuxtapuestas de color puro que crean un brillo y luminosidad mayor que en las técnicas tradicionales. Este brillo se debe a la combinación aditiva de colores en la luz que llega a los ojos, frente a la combinación sustractiva de colores creada al mezclar colores en la paleta.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>8</sup>

No se conoce bien el mecanismo por el que las sustancias absorben la luz. Aparentemente, el proceso depende de la estructura molecular de la sustancia. En el caso de los compuestos orgánicos, sólo muestran color los compuestos no saturados y su tonalidad puede cambiarse alterándolos químicamente. Los compuestos inorgánicos suelen ser incoloros en solución o en forma líquida, salvo los compuestos de los llamados elementos de transición.



Vasija de cerámica e Mayólica en la cual se aprecia el manejo de la luminosidad en el colorido.

El color también se produce por otras formas que no son la absorción de luz.



Un arco iris se forma cuando las gotas de lluvia descomponen la luz solar blanca en su espectro. Cuando la luz atraviesa una gota de agua, primero se desvía y luego se refleja hacia el ojo del observador. La desviación, conocida como refracción, es distinta para la luz de distintos colores. La luz roja es la que menos se desvía y la violeta la que más. Aquí, un arco iris primario atraviesa el cielo

después de una tormenta. Un arco iris primario es rojo en el lado exterior; los colores de un arco iris secundario están invertidos.

Phil Jude/Science Source/Photo Researchers, Inc.<sup>9</sup>

Las irisaciones de la madreperla o de las burbujas de jabón son causadas por interferencia. Algunos cristales presentan diferentes colores según el ángulo que forma la luz que incide sobre ellos: este fenómeno se denomina pleocroísmo. Una serie de sustancias muestran colores diferentes según sean iluminadas por luz transmitida o reflejada. Por ejemplo, una lámina de oro muy fina aparece verde bajo luz transmitida. Las luces de algunas gemas, en particular del diamante, se deben a la dispersión de la luz blanca en los tonos espectrales que la componen, como ocurre en un prisma. Algunas sustancias, al ser iluminadas por luz de una determinada tonalidad, la absorben e irradian luz de otra tonalidad, cuya longitud de onda es siempre mayor. Este fenómeno se denomina fluorescencia o, cuando se produce de forma retardada, fosforescencia.

---

<sup>8</sup>"Divisionismo," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

---

<sup>9</sup>"Arco iris primario," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

El color azul del cielo se debe a la difusión de los componentes de baja longitud de onda de la luz blanca del Sol por las moléculas de gas de la atmósfera.



El tema de la vida rural estadounidense es característico en la obra de Winslow Homer, que pintó la acuarela *El segador* en la década de 1870.

Art Resource, NY<sup>10</sup>

Una difusión similar puede observarse en una sala de cine a oscuras. Visto desde un lado, el haz de luz del proyector parece azulado

---

<sup>10</sup>"El segador," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

debido a las partículas de polvo que hay en el aire.

A partir de la siguiente figura y luego de haber leído sobre los colores concluye cómo se refracta la luz sobre un prisma y qué relación tiene con el color.

---

---

---

---

---

---

---

---



*Bañistas* (National Gallery, Londres) es una de las tres versiones que Cézanne pintó sobre este tema entre 1899 y 1906. Muestra la progresiva abstracción de su obra mediante la utilización de planos geométricos de color.<sup>11</sup>

Nota sobre el color:

*"los expertos llegarían a afirmar que Cézanne había descubierto un modo de representar tanto la luz como las formas de la naturaleza simplemente mediante el color. Parecía reintroducir una estructura formal que los impresionistas habían abandonado, sin sacrificar por ello la sensación y vivacidad"*

---

<sup>11</sup>"Bañistas," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

lumínica lograda por ellos. El propio Cézanne hablaba de modular el color en lugar de modelar el claroscuro de la pintura tradicional. Con ello se refería a que suplantaba las convenciones artificiales de representación (modelar) por un sistema más expresivo (modular) que se hallaba aún más próximo a la naturaleza o, como decía el propio artista, "paralelo a la naturaleza". Para Cézanne la solución a todos los problemas técnicos del impresionismo radicaba en utilizar el color de un modo más ordenado y

expresivo que el de sus compañeros impresionistas.<sup>12</sup>

Consulta en un diccionario el término impresionismo y cópialo en tu cuaderno.

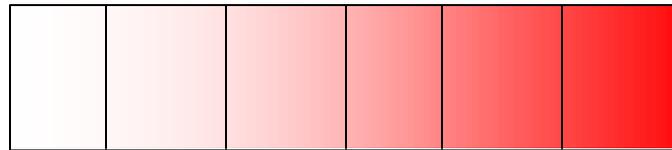
## EL COLOR Y LA LUZ EN LA PRÁCTICA

**Los colores reflejan la luz en mayor o menor proporción.**

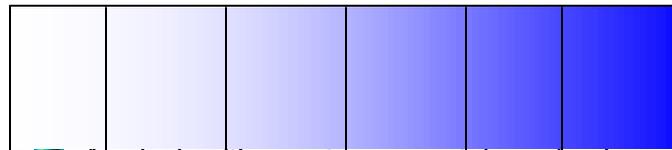
<sup>12</sup>"Cézanne, Paul," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

El blanco representa la luz intensa mientras que la falta de luz ( penumbra) es representada por el negro.

Todos los colores tienen un grado de luminosidad que les es propio.



Esca<la de diferentes grados de luminosidad en un mismo color



• Anoto la diferencia que existe entre los grados de luminosidad presentada y la luz del sol desde el momento del amanecer hasta el atardecer. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

• Dibuja las diferentes tonalidades presentadas sobre una hoja en blanco, utilizando los colores que tú creas necesarios.

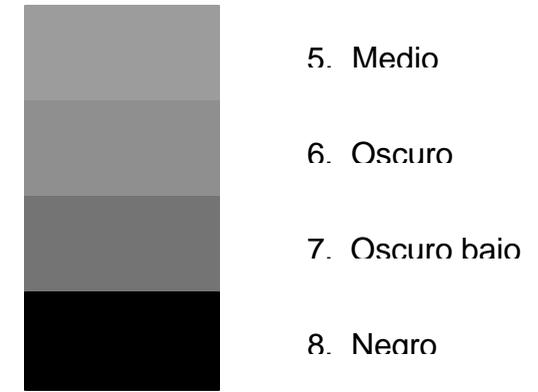
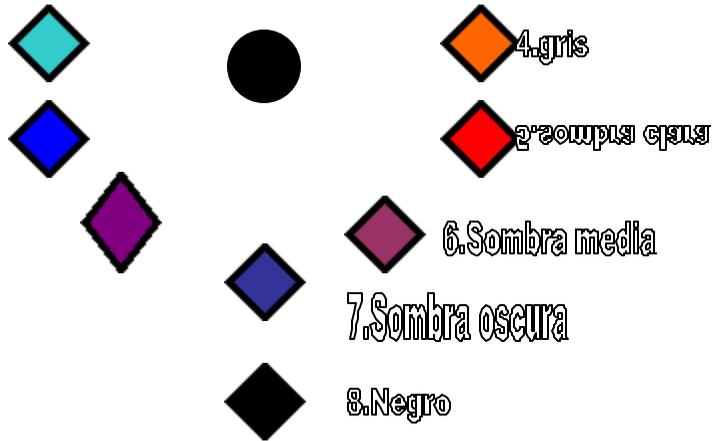
• Elabora una pintura sobre un octavo de papel blanco, de una fruta propia de la región utilizando el concepto aprendido sobre luz en el color.



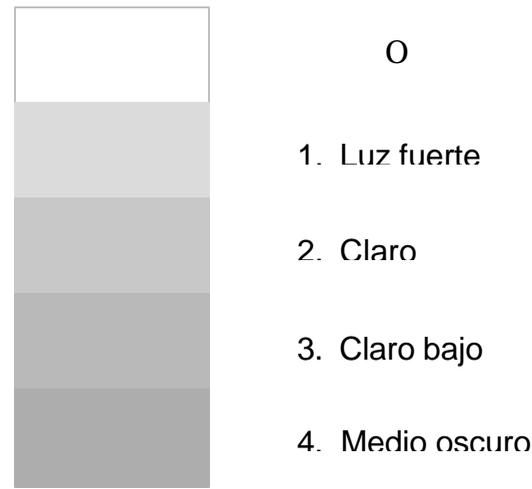
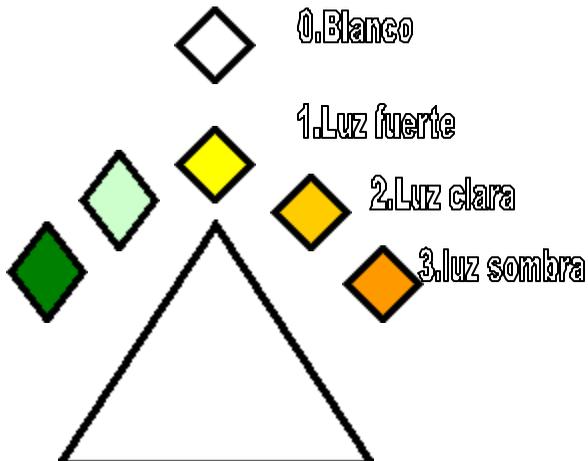
### Colores Saturados

Es aquél que se encuentra en su máximo estado de pureza.

Si a este color puro se le agrega blanco, pierde su pureza aumentando su estado de luminosidad, mientras que al agregar negro al mismo color se le disminuye la saturación y la luminosidad.



### LA ESCALA DE GRISES ENTRE EL BLANCO Y EL NEGRO Y LOS COLORES



### OSCURECE Y ACLARA UN COLOR

Para aclarar un color debes agregar agua o disolvente hasta que logres el tono correcto.

Si lo que deseas es oscurecerlo, debes seguir la escala tonal, desde el blanco, amarillo, el anaranjado, el rojo, el violeta... hasta que llegues al negro.

## OBTENGAMOS SOMBRAS

1. Pintemos todo el dibujo de color azul. Este color está en toda oscuridad.
2. Pinta el color propio en un tono oscuro.
3. Pinta la sombra con el color complementario del color propio.
4. La mezcla de los tres colores (azul + el propio + el complementario ) nos darán como resultado las sombras.

### TRABAJO SOLO

Siguiendo el procedimiento para obtener sombras, pinta la silueta de la fruta



## COLORES PRIMARIOS

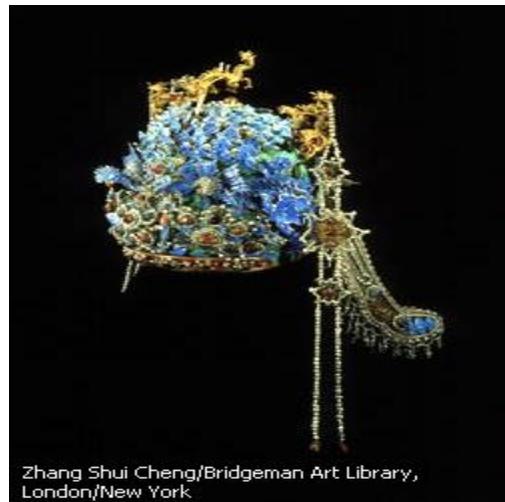
Sentimos, vemos y vivimos los colores.

En un viaje imaginario por la rivera del río, sobre el agua, por el bosque, la arena de la playa y el límpido cielo, trae consigo los colores de las mariposas, los pajarillos y el arco iris.

Expresa que sientes al ver todos esos colores.

Qué te dicen los colores amarillo, azul y rojo ?

Los colores se convierten en un símbolo:



El amarillo representa la riqueza y el sol.

El adorno para el cabello conocido como la Diadema Fénix procede de la realeza china de la dinastía Ming (1368-1644). La pieza presenta un elaborado diseño en oro y plata, esmalte azul, perlas y piedras preciosas. Fue hallada en una tumba de Pekín. <sup>13</sup>

El rojo representa el amor, la sangre y el corazón .

El azul el mar y el cielo

El verde, representa la vida de nuestros paisajes y la esperanza.

El negro, lo oculto.

---

<sup>13</sup>"Diadema Fenix," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

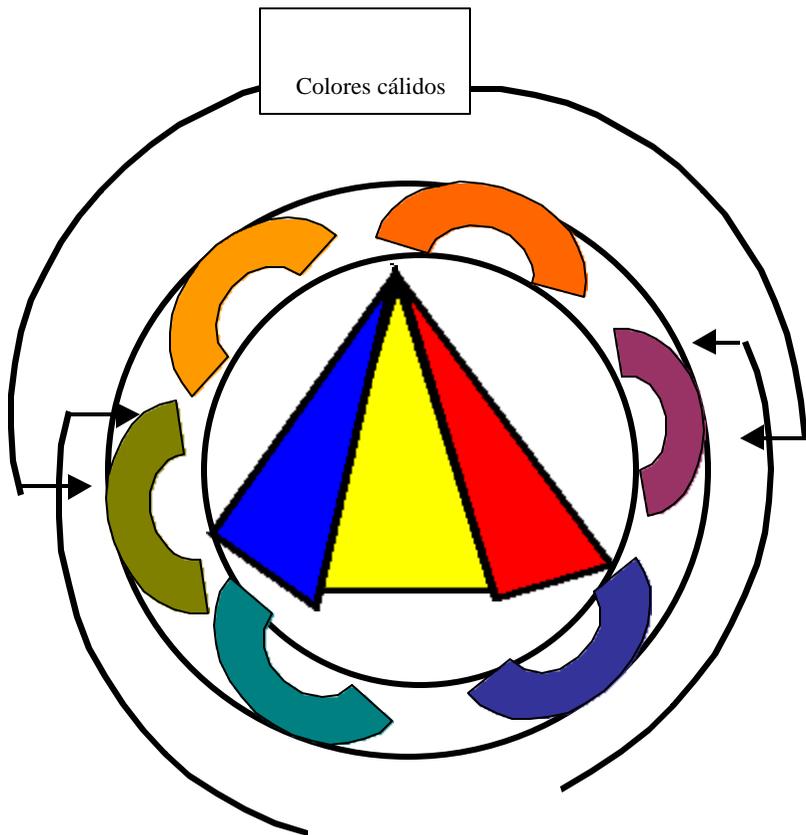
El blanco, la vida, la luz y la eternidad.

Elabora un cuadro de tu entorno con los colores que trajiste.

Explica el dibujo a tus compañeros.

### MEZCLEMOS COLORES

Amarillo – azul – rojo



### COLORES COMPLEMENTARIOS

Colores fríos

Como puedes ver el color complementario de un color primario, se forma de la mezcla de los otros dos primarios. Así, el color complementario del amarillo es el violeta, resultado de la mezcla de azul y rojo.

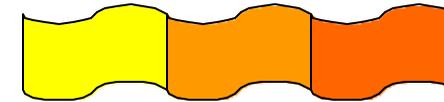
Pintemos las siluetas con los colores que mezclaste.

### COLORES ANÁLOGOS

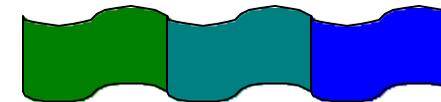
Los rojo violáceos



Amarillo anaranjado



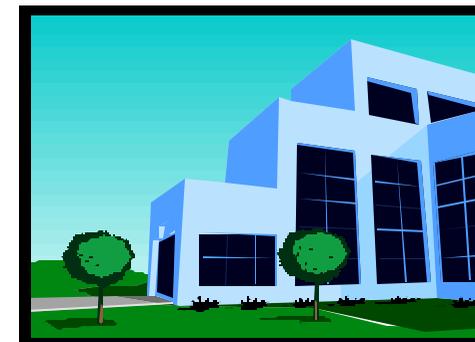
Azul verdoso



Estos grupos presentan como característica una estrecha relación o afinidad entre ellos .

### ACTIVIDADES

Cómo sentimos los colores





Podemos visitar muchos sitios los cuales son diferentes: algunos son cálidos, fríos, húmedos, de ciudad, pueblo, selva, llanura, etc. En ellos los colores se manifiestan de forma diferente, causándonos impresiones.

Cómo es el lugar donde tú vives ?

Qué haces en el verano y qué en el invierno ?

---



---



---

Dibuja, utilizando lápices de colores, el tiempo que ves cuando llueve. Luego dibuja un día soleado.

### CALIDOS Y FRIOS



Este cuadro del pintor germano-estadounidense Hans Hofmann, titulado *Flight (Vuelo)*, es una muestra del estilo expresionista abstracto. Hofmann recoge las influencias de las vanguardias europeas, especialmente del cubismo y el fauvismo.

© Estate of Hans Hofmann/Licensed by VAGA, New York, NY. Photo: Bridgeman Art Library, London/New York

Ya hemos aprendido a utilizar los colores cálidos y los colores fríos.

Explica cuál de las pinturas siguientes es cálida y cuál es fría.



Nicolas Poussin recurrió a la ordenación matemática del espacio y a la austeridad cromática para lograr paisajes idealizados y armónicos. El tema de *El entierro de Foción* (1648, Louvre, París) es de inspiración clásica: la saga del héroe griego Foción, condenado a muerte en el 317 aC. por acusaciones falsas de traición.

Scala/Art Resource, NY<sup>14</sup>

---



---



---



---



---

<sup>14</sup>"El entierro de Foción," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

# TÉCNICAS

Este texto quiere ofrecerte algunos criterios técnicos que te permitirán desarrollar tu expresión gráfica y sugerirte los materiales apropiados que podrás utilizar en las clases de Artes.

## TÉCNICAS SECAS

### **Crayolas, lápices de cera o pasteles al óleo.**

#### **ESGRAFIADO Y DERRETIDA**

- Puedes iniciar intentando hacer trazos en forma deliberada sobre papeles diferentes, preferiblemente en tonos claros o blanco.
- Luego pasa a colorear zonas determinadas como un paisaje, por ejemplo.
- Pinta un dibujo; utiliza muchos colores.
- Sobre el dibujo que hiciste aplica una capa de crayolas negras o betún,

previando que cubra toda la superficie del papel.

- Raspa luego con un elemento sobre la superficie, pelando la crayola negra o el betún y destacando la zona coloreada.
- Acerca a la llama de una vela la punta de las crayolas con las cuales vas a colorear, para que al derretirse por efecto del calor, sin dejar que se enfríen, realiza tu composición en trazos, manchas o dibujos sobre la superficie de un cartón o cartulina.
- Juega libremente con estas técnicas y crea otras composiciones.

#### **Picado y pegado.**

- Elabora un dibujo de contorno de tu cuerpo.
- Recorta de una revista y pégale el vestido, cabello, ojos, boca y nariz.
- Dobra una hoja de papel en 4 partes y sobre una cara dibuja un objeto, o una

figura humana. Luego recórtalo dejando las figuras unidas por un extremo. ¿Cuántas figuras obtuviste? Coloréalas.

#### **Tizas**

- Crea un efecto de contraste entre blanco y negro, utilizando tiza blanca sobre cartulina negra, en la realización de un dibujo.
- Con tizas de colores haz líneas libremente, sobre una superficie blanca.
- Realiza un dibujo, escoge para ello un tema interesante. Ten en cuenta la posición de las sombras, la nitidez en el trazo y difuminar algunas zonas. La posición de las tizas es importante para lograr los efectos.
- Espolvorea, raspa y espicha tizas de colores, que creas necesarios; échale pegante a una superficie y encima las tizas que has raspado. Luego que haya

secado sopla sobre ellas. Observa la composición que has realizado.

### **Plastilina**

- Alista una base consistente, la cual podría ser un cartón de tamaño de 1/8.
- Dibuja sobre él un paisaje natural
- Toma los colores de plastilina necesarios y amásalos hasta que se dejen manejar fácilmente.
- Puedes combinar colores para obtener otros.
- Apícalos sobre la superficie y colorea.

### **Carbografía**

- Ubica un papel carbón en medio de dos hojas de papel en blanco. Sobre la primera hoja en blanco dibuja con color o crayolas.

- ¿Notas las diferencias que hay entre el dibujo de la primera hoja y la copia del carbón?

### **TÉCNICAS HÚMEDAS**

#### **Dactilopintura (huellas)**

- Embadurna tus manos de pintura y deja tu huella impresa sobre una superficie en blanco.
- Haz este mismo ejercicio con los pies cuidando de no pintarte la ropa accidentalmente.

#### **Témperas**

- Mezcla los colores primarios entre sí y nota qué colores obtienes.
- Azul+ rojo=
- Azul+amarillo=

- Rojo+amarillo=
- Haz una pintura a partir de los tres colores primarios y el blanco.
- Remoja un papel y sobre éste pinta con témperas utilizando los mismos colores anteriores. ¿Qué diferencias notas?
- Lava luego los pinceles con abundante agua.

#### **Tizas**

- Moja las tizas de colores en agua o leche dos horas antes de hacer tu trabajo.
- Sobre un papel de granos gruesos realiza una composición pictórica, mezclando colores fuertes con colores pastel.

### **Sellados**

- Haz figuras diferentes sobre el extremo de un corcho, luego humedéclo en una almohadilla con tinta o en cualquier tinta de colores e imprime estas figuras sobre papel blanco.
- En trozos de papa o zanahoria haz otros sellos.

### **Carbografía**

- Sobre los trabajos de carbografía que hiciste anteriormente, pasa una esponja húmeda, teniendo en cuenta de no dañar el papel.
- Observa los resultados.

### **Desteñidos**

- Moja un copito o pincel en decol, cloros u otro decolorante y con el dibuja sobre papeles de colores. Observa el resultado.

### **Soplados**

- Utiliza varios colores, témperas, vinilos o tinta china.
- Deja caer gotas de tinta o pintura sobre una superficie, sopla sobre éstas con un pitillo formando diferentes figuras.

### **Grabados**

- Haz un cuadro multicolor con crayolas y sobre éste échale talcos. Aplica una capa de témperas o vinilos o tinta china y una vez haya secado se raspa con un punzón o esfero que no escriba.

### **Pluviomanía**

- Deja caer pequeñas gotas de pintura en el interior de un colador y luego con un cepillo restriégalas de tal forma que se conviertan en una lluvia de pequeñas gotas que caen sobre el papel.
- Haz diversos ejercicios.

### **Modelado**

Materiales apropiados para el modelado: La arcilla, plastilina, masa de harina y sal (2 tazas de harina+1taza de sal+agua) y masa de almidón y sal (1 taza de almidón+1 taza de sal+ 1 taza de agua).



Henry Moore realizó en bronce (1963) esta gran escultura *Figura reclinada, nº 2*. Se inspiró en una fotografía de una escultura precolombina.<sup>15</sup>

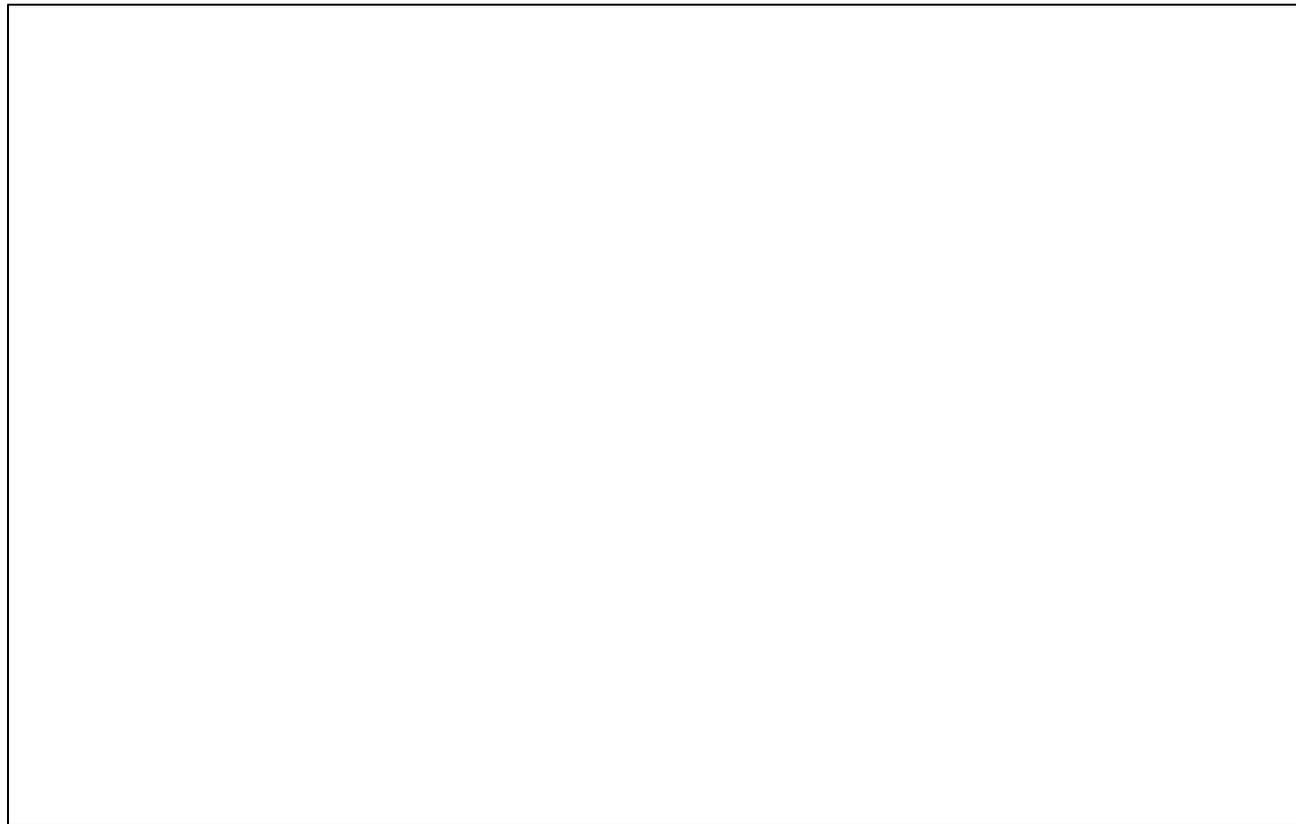
## DIBUJO

- ▶ Dibuja una o varias personas de tu comunidad.
- ▶ Dibuja lo que más te guste hacer en tu escuela.

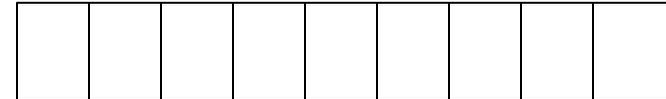


# EXPRESIÓN GRÁFICA

- ▶ Dibuja las zonas de luz y de sombra



- ▶ Realiza una escala de tonos a partir del blanco al negro para lo cual debes emplear tu lápiz.



- ▶ Colorea como se te indica a continuación:
  - Utilizando lápices de colores pinta con rojo el techo de las casas.
  - Verde la copa de los árboles.
  - Marrón o café el tronco de los árboles.
  - Amarillo el sol y los pájaros.
  - Celeste el cielo y el agua.

## **EL HOMBRE Y SU MEDIO DE VIDA**

Todos los días vamos de paseo al río,  
En él lavamos la ropa, bebemos agua fresca,  
Bañamos nuestros cuerpos,  
Y en ocasiones de pesca.

El río es un ser viviente,  
Se mueve tan veloz,  
Como una serpiente.

A través de la Tierra,  
La montaña, la selva,  
El río viaja siempre,  
Llevando en sus entrañas  
Un mundo de seres.

Sobre sus aguas  
Veo mucha gente,  
Viajar en canoas,  
Sobre la corriente.

El río lo achiquita  
El verano ardiente,  
Lo destruye y mata  
El hombre y sus redes,  
Causan la miseria,  
el hambre y la muerte.

Por eso ya es hora  
de cambiar su suerte,  
buscar la manera  
más inteligente

para sembrar vida,  
y esperanza en éste.

Fidel.



- Dibuja tu canoa.
- Para qué es empleado este elemento?
- Opina qué sucedería si el hombre no contara con los ríos. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- A qué lugar irías en una canoa?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

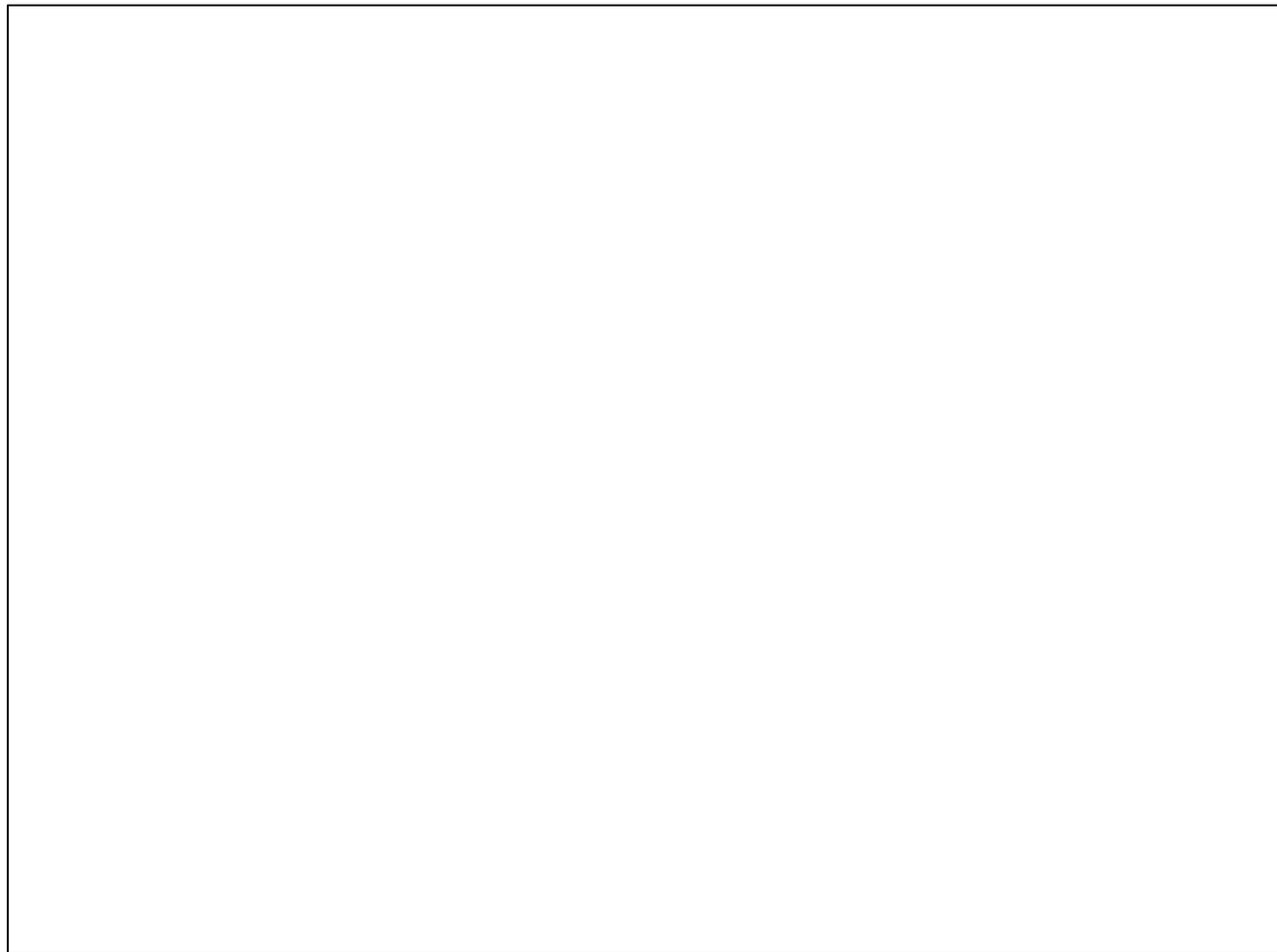
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- En el recuadro siguiente dibuja otro medio de transporte que sea moderno igual de importante para las comunidades indígenas.

\_\_\_\_\_



## **EXPRESÉMONOS GRAFICAMENTE**

- Dibujar una persona o personas de la comunidad.

Dibujar lo que le gusta hacer en la escuela.

### **EVALUACION**

Cómo se expresan gráficamente los niños?

---

---

---

---

---

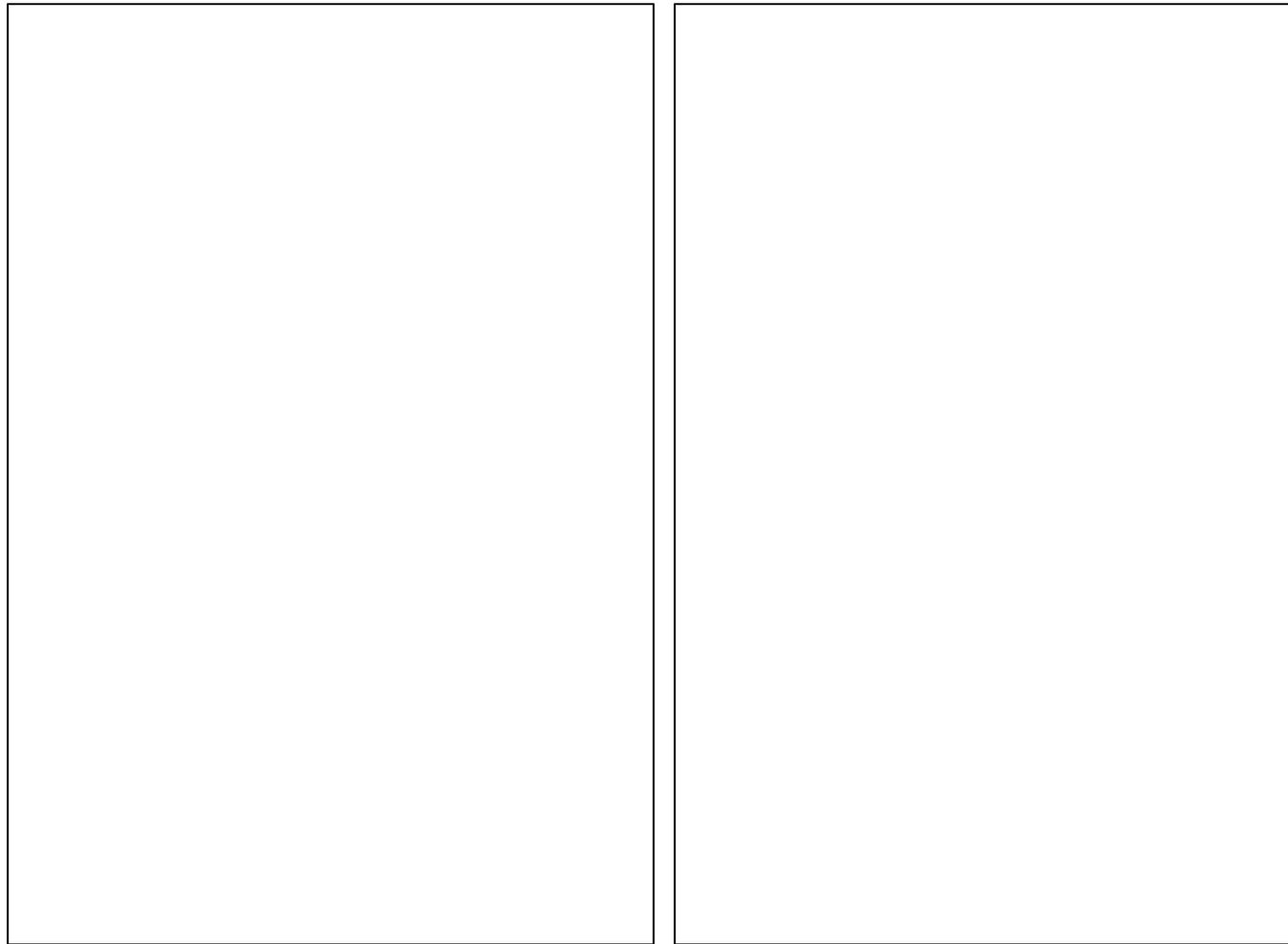
---

---

---

---

---



## DIBUJO

- Observa la pintura La incertidumbre del poeta del maestro Giorgio de Chiricoa través del visor, selecciona la parte de ella que más te guste y dibújala en una hoja.
- Dibuja los contornos de la parte seleccionada, calcándolos



© Giorgio de Chirico Foundation/Con licencia de VAGA, New York. Photo Bridgeman Art Library, London/New York

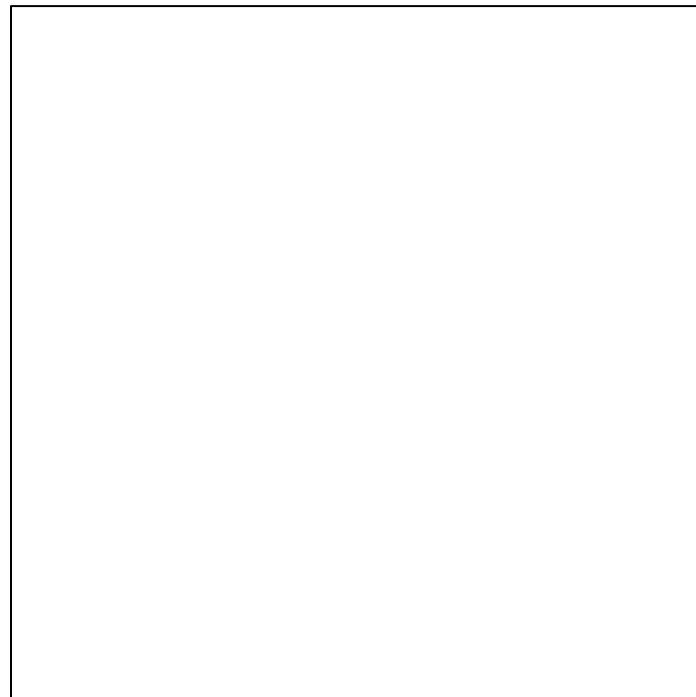
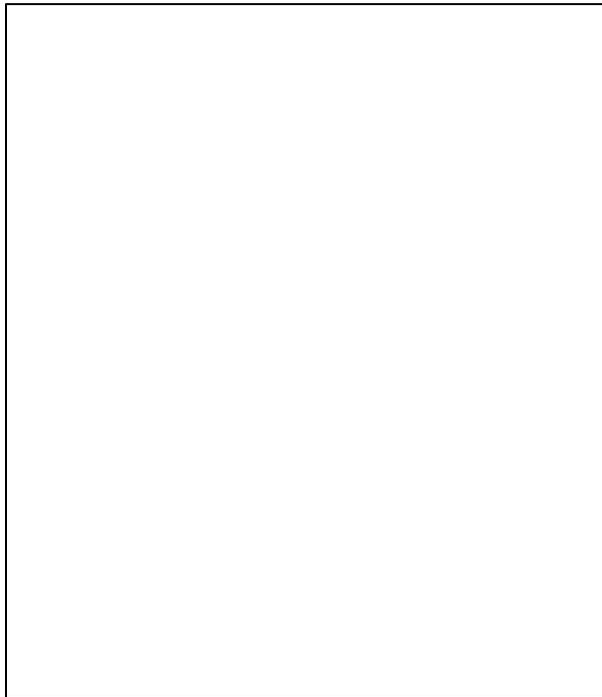
El artista grecoitaliano Giorgio de Chirico pintó en 1913 *La incertidumbre del poeta*, un cuadro enigmático cercano al surrealismo, que se aleja de la pintura metafísica que practicó en sus primeras obras.

© Giorgio de Chirico Foundation/Con licencia <sup>16</sup>

---

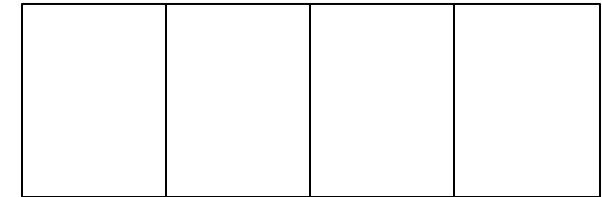
<sup>16</sup>"La incertidumbre del poeta,"  
*Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000.* ©  
1993-1999 Microsoft Corporation.  
Reservados todos los derechos.

- Dibuja las zonas de la luz y de sombra



- Observa la manera con da la luz del sol sobre una vasija de cerámica indígena, dibújala determinando las zonas de luz y sombras.

- Realiza una escala de tonos y a partir del blanco al negro para la cual debes emplear tu lápiz.



Consulta el término MALOCA y cópialo.

---

---

---

---

---

---

---

---

Empleando esta escala, dibuja una maloca como la de la foto.



## EL HOMBRE Y SU MEDIO DE VIDA

### DIBUJO

Todos los días vamos de paseo a lavar la ropa, beber agua fresca, bañar nuestro cuerpo y en ocasiones de pesca sobre la margen del río.

El río es un ser viviente, se mueve y corre tan veloz como una serpiente.  
A través de la tierra, la montaña, la selva, el río viaja siempre, lleva en sus entrañas un mundo de seres.

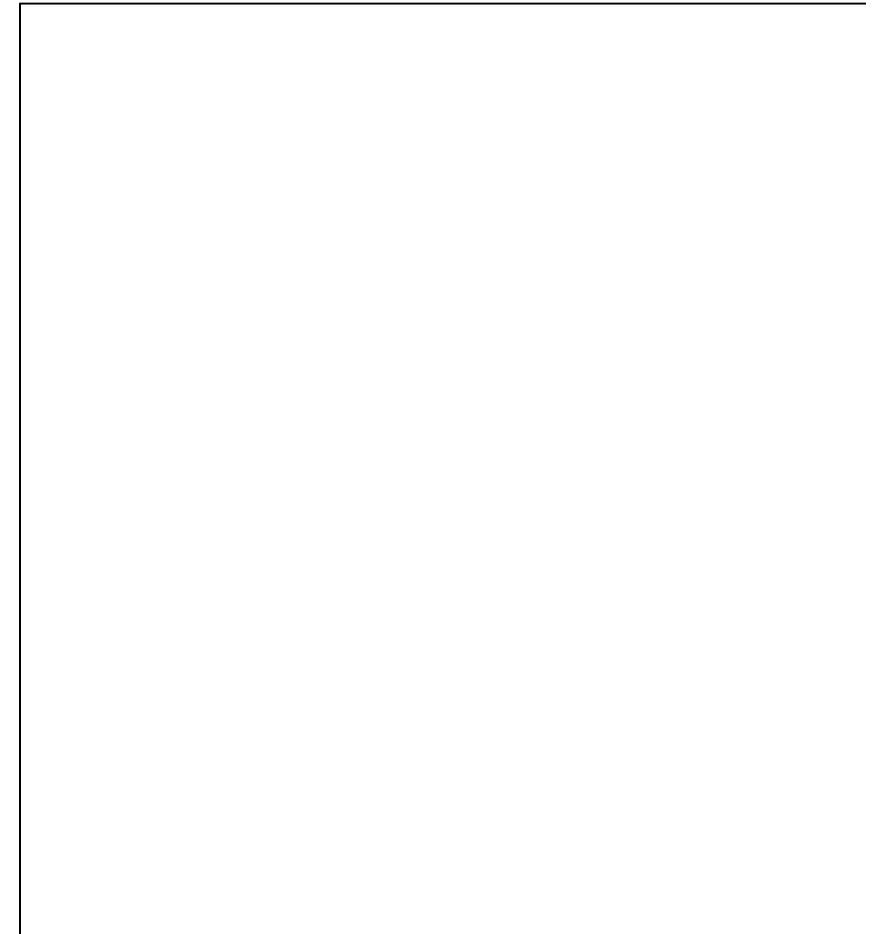
Al mirar sus aguas,  
veo mucha gente  
viajar en canoas  
sobre la corriente.  
El río le achiquita  
el verano ardiente,  
lo destruye y mata  
el hombre y sus redes  
causan la miseria  
el hambre y la muerte.

Por eso ya es hora  
de cambiar de suerte  
buscar la manera  
mas inteligente  
para sembrar vida,

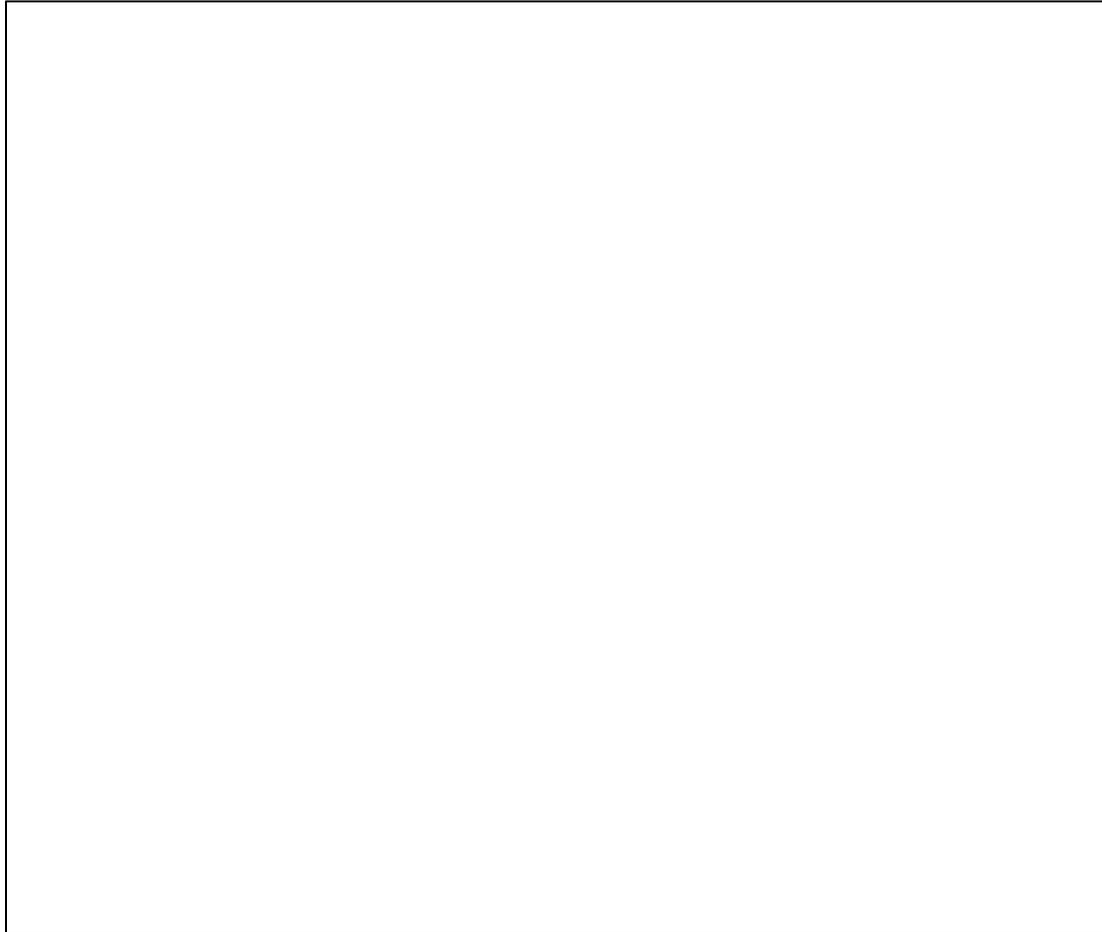
esperanza y suerte

### LA CANOA

- Dibuja la canoa el elemento empleado por los pescadores para ir de caza.



- Imagina y dibuja las escenas que describan las actividades realizadas por un pescador.



- Dibuja otro medio de transporte que sea moderno e igual de importante que la canoa para las comunidades primitivas.



---

---

- Opina que sucedería si el hombre no contara con los ríos y con la canoa.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Construye tu canoa para salir de pesca. Dibuja los pasos a seguir.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

## LOS NIÑOS PESCADORES

Materiales:

- Peces
- Cañas de pescar
- Alambre de bronce

Se le entrega a cada niño una tarjeta de cartulina sobre la que está dibujado un pez.

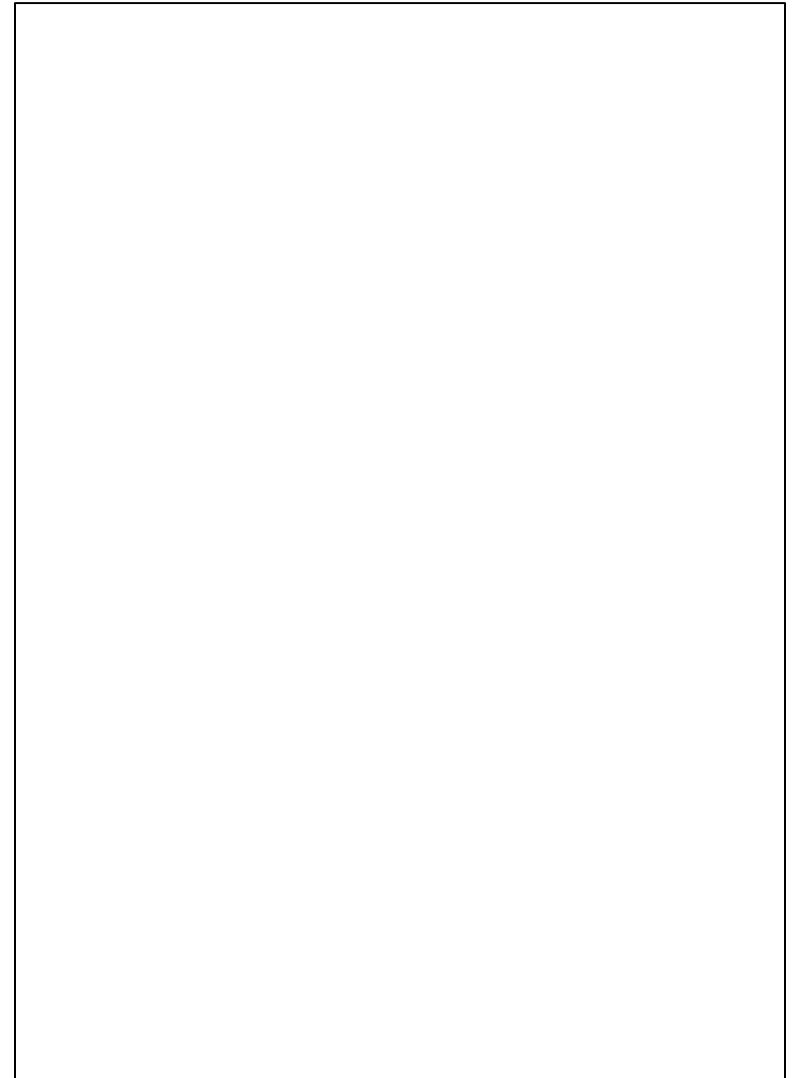
- Los niños deberán colorear los peces
- En la boca del pez se colocará un trozo de alambre de bronce
- Se elegirá un lugar para colocar los peces
- La caña de pescar se confecciona con una varilla, un hilo y un imán.
- En el piso se trazará una línea con tiza desde donde cada niño lanzará la caña para coger los peces. Se dividirán en grupos, cada niño lanza la caña 2 veces. 5-1
- Ganará el grupo que más peces coja.

- ¿ Qué tal te parece la faena de pescar? ¿ Qué pez cogiste? ¿ te gustó?
- Se le dará un premio al grupo que más peces cogió.



Elabora un bellissimo dibujo de los peces que cogiste.

Para ello puedes utilizar los lápices de colores.



## ENTORNO NATURAL

Leo el poema

### LA TONINA

En las frescas y negras aguas  
del gran río Orinoco  
muy cerca de maipures  
donde habitan los piapocos  
entre miles de animales de especies  
viven las toninas  
son lindos animales  
de gran maravilla.

Adornan el paisaje rivereño  
y entre cantos chillan  
la madre amamanta sus pequeños  
de septembrinas crías  
que forman grupos sociales  
y en su mayoría  
navegan río arriba  
donde su enemigo  
les da cacería.  
Son moferisivos  
únicos en la lejanía  
de este lindo mar dulce

de aguas tranquilas.

Ven y las conoces  
de verdad fascinan  
son tus amiguitos  
una maravilla  
quíérelos y cudalos  
así son las toninas.

¿ Conoces los delfines ?

---

---

¿ Cómo es lugar donde ellos viven ?

---

---

---

¿ Porque es importante conservar la especie ?

---

---

---

---

Pinta un paisaje que represente lo leído en el poema.  
Trabaja texturas y lugares de relieve a partir de la utilización de aserrín, pegante y colorantes.

## **FOLCLOR POPULAR Y ARTE – COLOR EXPRESIONES CULTURALES REGIONALES**

En tu pueblo o ciudad se realizan muchas actividades culturales y religiosas. Elabora una composición de las actividades o festividades llenas de colorido y holgorio utilizando pinturas aguadas.

Presentemos el resultado y cuéntalo como te quedó.

- Escribe un relato corto sobre las fiestas que se llevan a cabo en tu región. En esta reseña debes resaltar la importancia que éstas representan.

Por grupos:

- Representa el baile típico de tu región.
- ¿Cuál es el traje típico?
- Organiza tu conjunto musical. Dibuja a estas personas
- ¿Cuál es el plato típico? realiza un dibujo sobre este tema.
- Dibujes los instrumentos musicales típicos de tu región

- Describe tu dibujo con una copla.

## **FOLCLOR Y ARTE**

Lee el siguiente relato de la región llanera, el cual pertenece a la tradición oral de los vaqueros:

Íbanos los tres pa Tauramena cuando, a lorilla diun bebedero vimos al guio que taba sestiendo; Mauropardo se liarrimó y el guio comenzó a echarle el vaho, jalándolo pa jartárselo; entonces Ramoncito y yo sacamos las peinillas y le dábamos al vaho y sonaba comu alambrada de púa; las peinillas se amellaron y el guio cada vez jalaba más a Mauropa más cerca. Entonces yo cogí el machete de Mauro que taba bueno y porqué no podía moverse ya y me le metí al guio voltiando por una mata moriche; a Ramoncito ya lo taba agarrando el vaho también. Comu el guio no me vio me le arrimé por detrás de la nuca y me le guindé a jalarle machete por la porra. El guio apenas abría la tarasca y echaba un vaho comu a mortecina que casi me tumbaba. No se como le jalé un machetazo por la tarasca que se la raje hastabajo e la nuca; ahí mismo pegó tres boquiadas y sestiró y tenía como cuatro brazadas; pero Mauro quedó como atontao con bebedizo como dos días.

Indicador de logro: conocerá diversas características de la cultura, resaltando diversos aspectos en el manejo del dibujo y el color, el espacio, relieve y construcción.

## **COLORES**

Hazte una idea de este relato y coméntala a tus compañeros.

¿Cómo interpretas lo sucedido?

Haz un dibujo de lo sucedido en el relato y luego ponle color, empleando la técnica de pinturas aguadas.

Otras de las variantes del corrido son las ensaladas, en las cuales la rima puede ser asonante o consonante y realizarse a cada dos versos de la sucesión de coplas del relato, como por ejemplo en la ensalada de las aves:

De las aves de los llanos  
les cantaré la ensalada  
de varias que conocí  
en el caudaloso arauca:

azul es el azulejo  
y parda la paraulata,  
colorado el tornasol  
y negro si el sol le falta.  
Es amarilla la pizcua  
y el perico verde caña  
vive en costa e río vertiente  
siempre oculto en la montaña,  
y se le suele mirar  
en horas de la mañana.  
Tiene los cachetes blancos  
El pájaro guacamaya,  
Tiene plumas amarillas  
Y a veces de verde caña,  
Y le lucen los colores  
Al arrendajo e montaña.  
De amarillo el loro rial  
Y lo que más maravilla  
Cuando manso puede hablar;  
El que no sabe se admira  
Del hablar de un animal.  
Azul amarillo crema  
Viste la garcita rial  
Y la blanda de algodón,  
De medio luto el gabán;  
De blanco viste el garzón

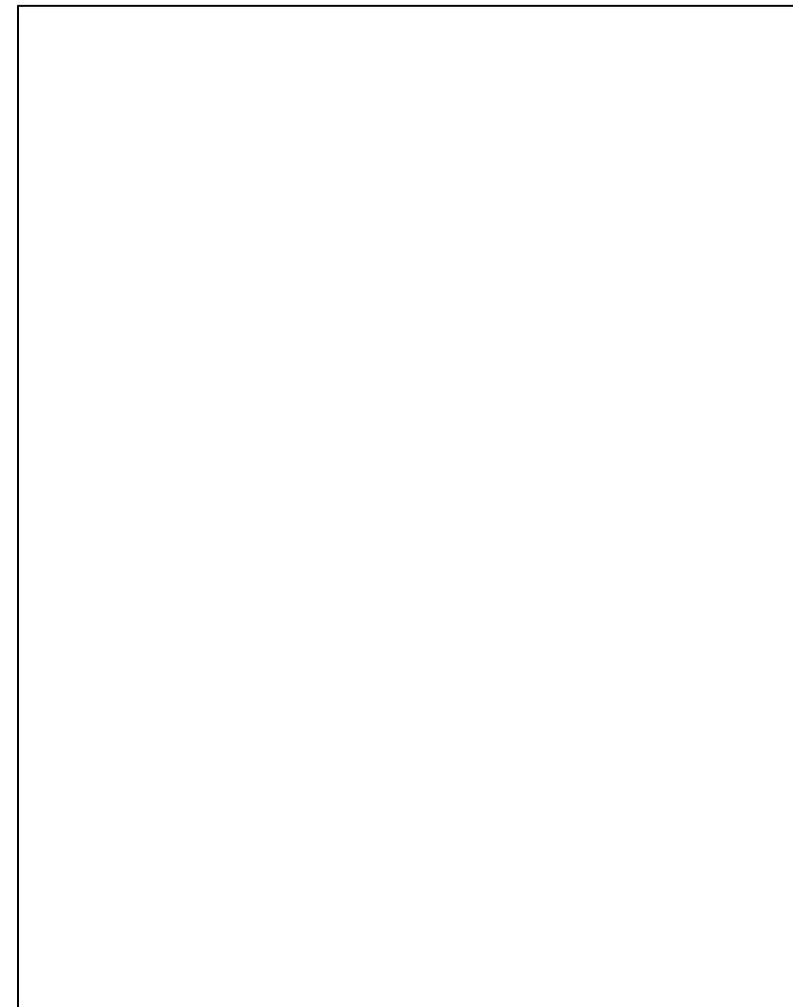
Y aquel pájaro zamuro  
Viste de negro carbón;  
Color de piña madura  
Pájaro vaco pichón,  
Después de viejo, encerao,  
De luz un blanco listón.  
El amarillo maizero  
Denuncian los conuqueros;  
Marrón es la guacamaya  
Gira pinta la chinchena  
Que anuncia la primavera  
A la mitá del invierno  
Y aquí se acabó el realto  
Que les cantó este moreno.

¿ Qué te dice el corrido de la realidad que se vive en ésta región de Colombia?

¿ Conoces los pájaros mencionados?

¿ Te gustan los pájaros?

Dibuja y colorea algunos de los pájaros que se nombran en el corrido



## HAGAMOS MASCARAS

### Mitología

- Te sugerimos recordar algunos personajes mitológicos y a partir de los cuales elaborarán máscaras.
- Para ello utilizaremos cartulina, a la que se debe dar forma de óvalo, recortemos y ojos, la boca, nariz y cejas, las pintas con diversos colores, con una banda elástica sosténla en la parte posterior.
- Dale nombre a tu personaje e invéntale una historia. Escríbela.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Máscara**, cubierta para la cara, utilizada en ceremonias y en el teatro, que disfraza al que la lleva y normalmente le confiere otra identidad.

También es un tipo de retrato y una pantalla que sirve como protección para la cara.

Desde el paleolítico el ser humano ha utilizado máscaras confeccionadas con madera, paja, corteza, hojas de maíz, tela, piel, cráneos, cartón piedra (papel maché) y otros materiales. Las máscaras pueden cubrir la cara, la cabeza entera o la cabeza y los hombros y, en ocasiones, forman parte de un disfraz.

Escribe tu propia definición de máscara.

---

---

---

---

---

---

---

---

Colorea máscaras como esta.



Bridgeman Art Library, London/New York

Esta máscara de Kanganaman, Nueva Guinea, era utilizada en ceremonias rituales. Está realizada con madera y recubierta con conchas de caurí, colmillos de jabalí y cabello humano. Tiene 60 cm de altura y pertenece a la colección del Museo Tropical de Amsterdam.

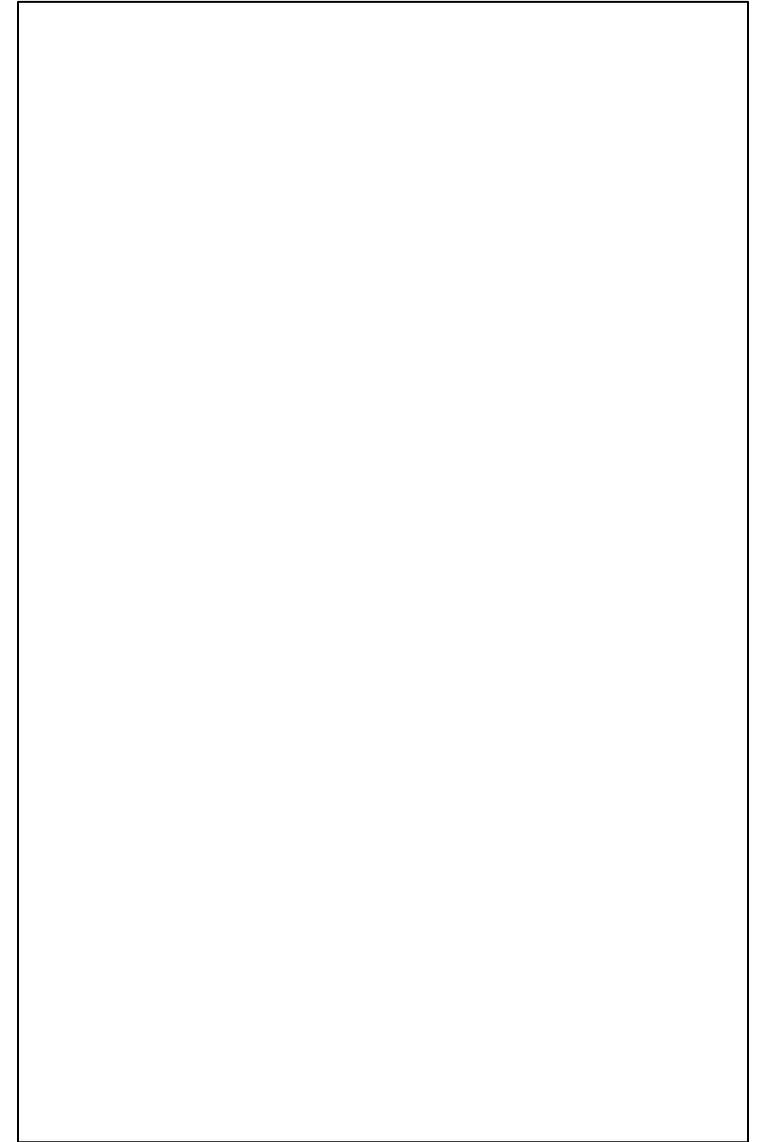
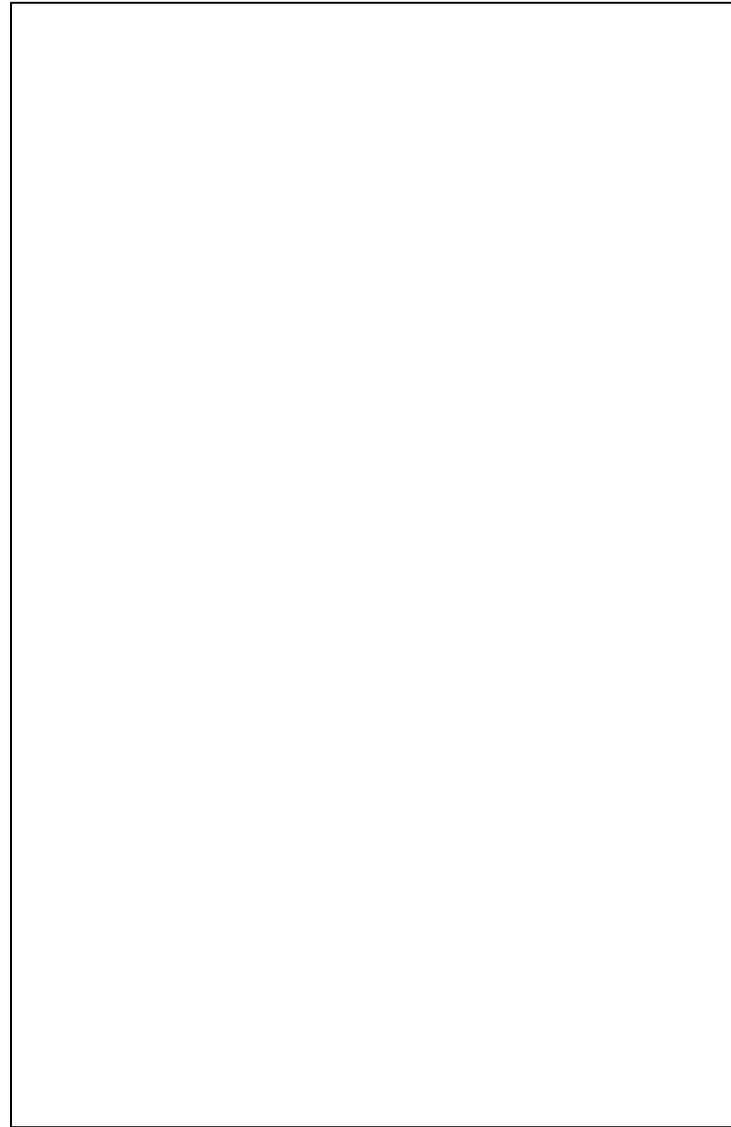
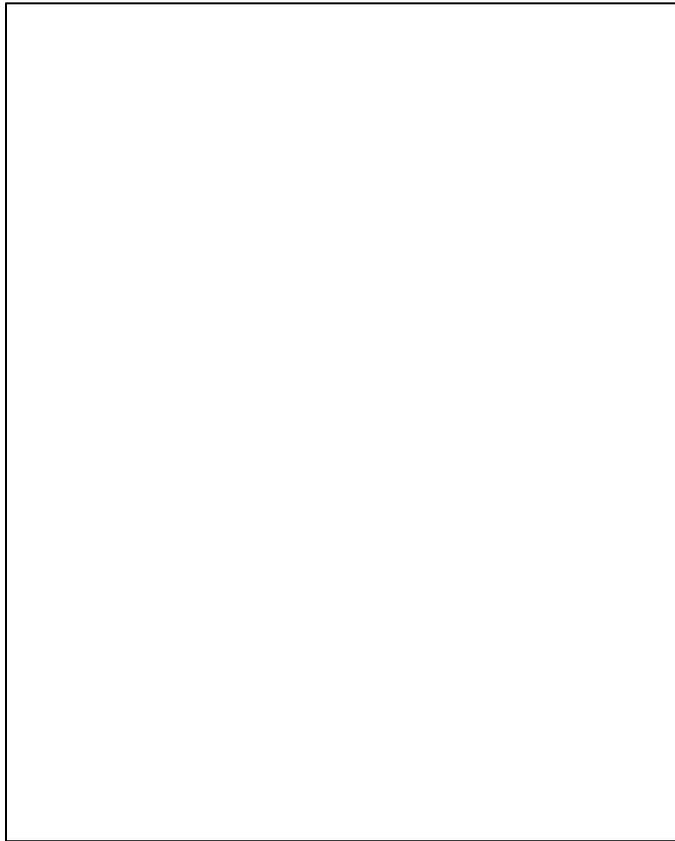
Bridgeman Art Library, London/New York<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>"Máscara de Kanganaman, Nueva Guinea," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

## **LAS PERSONAS DE MNUESTROS CAMPOS Y MUNICIPIOS**

Dibujemos en los espacios las personas  
ejecutando diferentes actividades:

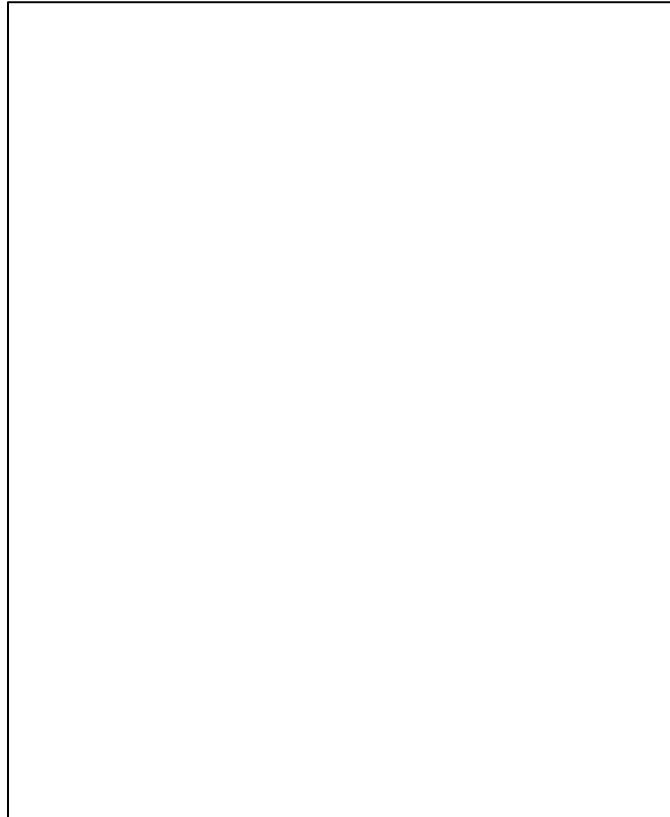


## LA MUJER EN LA COMUNIDAD

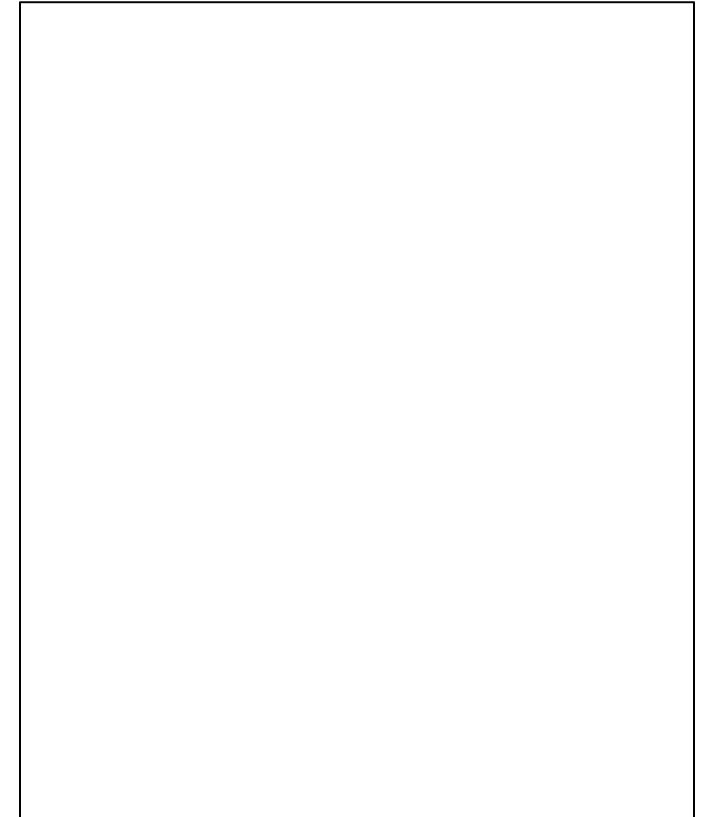
Desarrolla actividades propias del hogar, artesanías con bejuco o mimbre para cargar yuca, guardar utensilios y adornos. También vasijas en barro: tinajas, tiestos, etc. Es la primera en levantarse y la última en acostarse.



- Dibuja las actividades realizadas por las mujeres en las ciudades.



- ¿Qué diferencia existe entre las actividades realizadas por las mujeres de la comunidad y las que tu dibujaste?



## UNIDAD 4

### BREVE RESEÑA SOBRE LA PINTURA

**Pintura**, arte de representar imágenes reales, ficticias o, simplemente, abstractas sobre una superficie, que puede ser de naturaleza muy diversa, por medio de pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas .

#### 2. MEDIOS, TÉCNICAS Y ESTILOS

A lo largo de la historia, la pintura ha adoptado diferentes formas, según los distintos medios y técnicas utilizadas. Hasta el siglo XX, se ha venido apoyando, casi invariablemente, en el arte del dibujo. En Occidente, la pintura al fresco, que alcanzó su mayor grado de desarrollo a finales de la edad media y durante el renacimiento, se basa en la aplicación de pintura sobre yeso fresco o seco. Otra variedad antigua es la pintura al temple, que consiste en aplicar pigmentos en polvo mezclados con yema de huevo

sobre una superficie preparada, que suele ser un lienzo sobre tabla. Durante el renacimiento, la pintura al óleo vino a ocupar el lugar del fresco y del temple; tradicionalmente se pensaba que esta técnica había sido desarrollada a finales de la edad media por los hermanos flamencos Jan van Eyck y Hubert van Eyck, pero en la actualidad se cree que fue inventada mucho antes. Otras técnicas de pintura son el esmalte, la encáustica, el guache, la grisalla y la acuarela. En los últimos años se ha extendido el uso de las pinturas acrílicas, con base de agua, de rápido secado y que no se oscurecen con el paso del tiempo.

A lo largo de los siglos, se han venido sucediendo diferentes métodos y estilos artísticos, así como teorías relacionadas con la finalidad del arte para, en algunos casos, reaparecer en épocas posteriores con alguna modificación. En el renacimiento, la pintura al fresco en muros y techos cedió el paso a la pintura de caballete al óleo, pero ha vuelto a cobrar actualidad en el siglo XX con las obras de los muralistas mexicanos. La necesidad de expresar una emoción intensa

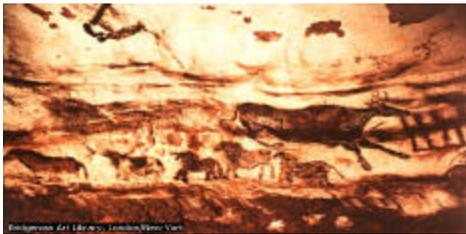
por medio del arte une a pintores tan diferentes como el español El Greco, del siglo XVI, y los expresionistas alemanes del siglo XX. En el polo opuesto de los intentos de los expresionistas por revelar la realidad interior, siempre ha habido pintores empeñados en representar exactamente los aspectos exteriores. El realismo y el simbolismo, la contención clásica y la pasión romántica, se han ido alternando a lo largo de la historia de la pintura, revelando afinidades e influencias significativas .

#### 4. PINTURA PREHISTÓRICA Y ANTIGUA

periodo paleolítico. Hay muestras Las pinturas más antiguas que se conocen fueron realizadas en las paredes de las cuevas que servían de abrigo a la especie humana hace 30.000 años, durante y en Australia. En algunas zonas, como el litoral mediterráneo, el desarrollo de la pintura continuó en el periodo neolítico. el del arte paleolítico en

emplazamientos de Europa occidental, del África sahariana y del sur,

## 4.1. Pinturas rupestres



Las pinturas prehistóricas de las cuevas de Lascaux, Francia, datan aproximadamente del 13000 a.C. y fueron realizadas con pigmentos (rojo y ocre) soplados a través de huesos huecos sobre la roca, o aplicados con juncos o ramas aplastadas después de mezclarlos con grasa animal.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>18</sup>

Las pinturas que se conservan en las cuevas de España (Altamira) y del sur de Francia representan, con increíble exactitud, bisontes, caballos y ciervos.

Estas representaciones están realizadas con

---

<sup>18</sup>"Pintura rupestre, Lascaux," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

pigmentos extraídos de la tierra, compuestos de diferentes minerales pulverizados y mezclados con grasa animal, clara de huevo, extractos de plantas, cola de pescado e, incluso, sangre; se aplicaban con pinceles hechos de varitas y juncos o se soplaban sobre la pared. Estas pinturas debían desempeñar una función en los rituales mágicos, aunque no se conoce con certeza su naturaleza exacta. Por ejemplo, en una pintura rupestre de Lascaux, Francia, aparece un hombre entre los animales junto a varios puntos oscuros; aunque su exacto significado permanece desconocido, demuestra la presencia de una conciencia espiritual y la capacidad de expresarla por medio de imágenes, signos y símbolos.

## 4.2. Pintura egipcia



Bridgeman Art Library, London/New York

La representación de figuras de perfil es característica de la pintura y escultura egipcias. El tema de este mural de Tebas (c. 1400 a.C.) es un banquete: la parte superior representa a los nobles de la corte y a sus mujeres esperando a que los esclavos les sirvan la comida, apilada en el ángulo superior derecho; la parte inferior muestra a las damas de la corte.

Bridgeman Art Library, 19

con representaciones Hace más de 5.000 años los artistas egipcios empezaron a pintar los muros de las tumbas de los faraones mitológicas y escenas de las actividades cotidianas, como la caza, la pesca, la agricultura o la celebración de banquetes.

---

<sup>19</sup>"El banquete," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Igual que en la escultura egipcia, prevalecen dos constantes estilísticas. En primer lugar, las imágenes, más conceptuales que realistas, presentan los rasgos anatómicos más característicos, combinando las vistas frontales y de perfil de la misma figura; en segundo lugar, la escala de las figuras indica la importancia de las mismas, y así el faraón aparece más alto que su consorte, hijos o cortesanos.

### 4.3. Pintura minoica



La cultura minoica, que floreció en Creta (c. 3000-1100 a.C.), dejó excelentes ejemplos de pintura al fresco. Esta escena del palacio del rey Minos en Cnosos (c. 1600-1400 a.C.) destaca por sus líneas firmes y gráciles. El mural muestra el momento en el que un joven agarra al toro por los cuernos para saltar por encima.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>20</sup>

Los minoicos decoraron con pinturas realistas, de gran viveza, las paredes de sus palacios en Creta y también la cerámica. Por ejemplo, el famoso fresco *El salto del toro* (c. 1500 a.C., Museo de Heraklion, Creta) recrea un juego ritual entre personas y un toro. La vida del mar era un tema frecuente, como en el fresco que representa a un delfín (c. 1500 a.C.), que se encuentra en las paredes del palacio del legendario rey Minos, en Knósos, o en el jarrón del pulpo (c. 1500 a.C., Museo de Heraklion), una vasija globular sobre cuya superficie ondulan los tentáculos de un pulpo, que definen y realzan su forma. Véase *Civilización del Egeo*.

### 3.4. Pintura griega

Con excepción de algunos fragmentos, no hay vestigios de los murales griegos. Sin embargo, las representaciones

<sup>20</sup>"El salto del toro," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

naturalistas de escenas mitológicas en la cerámica griega pueden arrojar alguna luz sobre cómo era esa pintura de gran formato. En la era helenística, las escenas y motivos representados en los mosaicos son también probablemente el eco de pinturas monumentales realizadas con otras técnicas que no han llegado hasta nosotros. Véase *Arte y arquitectura de Grecia*.

### 4.4. Pintura romana

**Los romanos decoraban sus villas con suelos de mosaicos y exquisitos frescos representando rituales, mitos, paisajes, naturalezas muertas o bodegones, y escenas cotidianas. Los artistas romanos conseguían crear la ilusión de realidad, utilizando la técnica conocida como perspectiva aérea, mediante la que**

**se representan de forma más borrosa los colores y contornos de los objetos más distantes para conseguir efectos espaciales. En las excavaciones realizadas en las ciudades de Pompeya y Herculano,** que quedaron enterradas por la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era, se ha recuperado una colección de pintura romana, tanto civil como religiosa. Véase Arte y arquitectura de Roma.

#### **4.5. Pintura paleocristiana y bizantina**

Las muestras de pintura paleocristiana que han llegado hasta nosotros datan de los siglos III y IV y son los frescos de las catacumbas, en los que se representan escenas del Nuevo Testamento, cuya característica son ciertas estilizaciones y convencionalismos artísticos procedentes del mundo clásico. Por ejemplo, Jesús aparecía como el Buen Pastor, con una figura adoptada de las

representaciones del dios griego Hermes; para simbolizar la resurrección se representaba la historia de Jonás liberado de la ballena, según el Antiguo Testamento. Entre las obras más extraordinarias de este periodo paleocristiano se encuentran los mosaicos del siglo VI de las iglesias de Ravena, Italia, destacando los de San Vital, en los que están representados temas tanto espirituales como profanos. Las figuras estilizadas y alargadas que decoran las paredes de la iglesia, vistas casi de frente, miran al espectador con los ojos muy abiertos y parecen flotar ingrávidas y atemporales.

Esta presentación poco terrenal pasó a ser característica del arte bizantino y el estilo **quedó** vinculado a la corte imperial cristiana de Constantinopla, que perduró del año 330 al 1453. El estilo bizantino aparece también en los iconos, pinturas convencionales sobre tabla, destinadas al culto, que representan a Jesucristo, la Virgen y los santos. En los manuscritos miniados tanto **de** textos laicos, los textos de Virgilio (siglo IV o principios del V, Biblioteca Vaticana,

Roma), como de escritos cristianos (el *Salterio de París* siglo X, Biblioteca Nacional, París), se aprecian vestigios del estilo grecorromano.

### **4. PINTURA PREHISPÁNICA EN AMÉRICA**

Las pinturas murales de Teotihuacán y las poblaciones vecinas de Tetitla y Tepetitla expresan la visión de la creación del Universo según los antiguos mesoamericanos que poblaron esa zona, situada en el norte y el centro de América, entre los siglos II a.C. y VIII d.C. La descripción del viaje que emprende el alma a través de lo que en términos cristianos se llamaría cielo e infierno refleja la inquietud respecto a la trascendencia del ser humano que no se conforma con su existencia terrenal. Alegorías de lo máspreciado, como el agua, la sangre, la vida, la serenidad, están reflejadas en los frescos dedicados a Tláloc, deidad de la lluvia, y al paraíso que ofrece cada vez que se prodiga.

Además de los códices, o escenas de la vida y la historia prehispánicas plasmadas en libros pintados, sobresalen las pinturas murales de Cacaxtla, en Tlaxcala, y de Bonampak,

en Yucatán (México). En ellas quedaron plasmadas vivas escenas bélicas y ceremoniales donde resalta el dramatismo del dolor y el orgullo del triunfo. El uso de los colores —como el fondo azul característico maya— y del detalle, en los innumerables giros y atributos de las vestimentas de los personajes que lucen excelsos penachos, armamentos, joyería, calzados, máscaras, sientan las bases de un pilar fundamental de la plástica americana. En un detalle de los frescos de Bonampak (c. 785 d.C.) se ve a un prisionero desmayado sobre una escalinata en uno de los escorzos más logrados de la pintura antigua. Es digno de mención el hecho de que pasarían unos siglos hasta que las culturas de América tuvieran contacto con las europeas y, por tanto, se desarrollaron sin ninguna influencia extracontinental.

## 5. PINTURA MEDIEVAL



La iluminación de manuscritos constituyó la más alta forma de expresión pictórica de la edad media. Al igual que la mayoría de los manuscritos iluminados de la época, *Los evangelios de Lindisfarne* (c. 698-721) fueron realizados por monjes. Ésta es la primera página del Evangelio según san Mateo. Los iluminadores anglosajones e irlandeses tomaron los diseños entrelazados y decorados con criaturas fantásticas del arte vikingo.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>21</sup>

El arte de la edad media —que se desarrolló fuera del Imperio bizantino y dentro de lo que eran las fronteras del norte del mundo romano— puede **clasificarse según sus rasgos estilísticos distintivos. El arte celta, que floreció entre los siglos V y IX en los monasterios de diferentes**

---

<sup>21</sup>"Los evangelios de Lindisfarne," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

zonas de las islas Británicas, se basaba sobre todo en intrincados dibujos caligráficos. Se realizaron manuscritos miniados muy decorados, como los *Evangelios de Lindisfarne* (c. 698-721, Museo Británico, Londres), con elaborados motivos lineales, planos, en los que se combinan elementos celtas y germánicos. En el periodo románico, durante los siglos XI y XII, los manuscritos del norte de Europa no denotaban ningún estilo concreto; algunas iluminaciones eran de inspiración clásica, mientras que otras señalaban un nuevo estilo de dibujo, enérgico y muy acusado (véase Románico). En el periodo gótico que siguió, desde fin del siglo XII hasta el comienzo del renacimiento italiano, se introdujo un gran repertorio de medios técnicos, y la pintura dejó de ser exclusiva de los monasterios.

### 5.1. Pintura gótica

Durante el principio del periodo gótico, la estructura de las catedrales concedía mayor importancia a las ventanas, por lo que las vidrieras desempeñaron un papel más prominente en el arte que los

manuscritos miniados. Los artistas laicos instalaron sus talleres en París y en otros centros importantes, produciendo elaborados manuscritos miniados para los clientes reales. Hasta nosotros han llegado pinturas de temas seculares realizadas en aquel periodo, sobre todo en Italia. En el Palazzo Pubblico de Siena, Ambrogio Lorenzetti pintó unos frescos, entre 1338 y 1339, que representan la vida ciudadana y campesina del siglo XIV, y en la sala del consejo del ayuntamiento se conserva un retrato ecuestre, pintado por Simone Martini en el que aparece un héroe militar local, con su campamento como telón de fondo. Véase Arte y arquitectura góticas .

## 5.2. Estilo gótico internacional

La fusión de las tradiciones artísticas del norte de Europa y de Italia que tuvo lugar a principios del siglo XV, se conoce como estilo gótico internacional. Entre las muchas características que definen la pintura de este periodo se encuentra la exquisita

atención a los detalles, que denota una perspicaz observación de los seres humanos y de la naturaleza por parte del pintor. A principios de la década de 1400, los hermanos Limbourg se trasladaron de Flandes a Francia; allí, por encargo de Jean de France, duque de Berry, crearon el magnífico libro de horas *Las muy ricas horas del duque de Berry* (1413-1416, Museo Condé, Chantilly, Francia). Es una de las obras más importantes del estilo gótico internacional y sus páginas de calendario retratan la vida campesina y la de la nobleza; constituye un brillante documento sobre el vestido, actividades y arquitectura de la época. Aunque se trata de ilustraciones a toda página, las figuras son pequeñas y tienen que compartir la atención del lector con otras imágenes.

## 5.3. Giotto



naturalismo de Giotto en el fresco la *Estigmatización de san Francisco* (Louvre, París) supone una ruptura con la afectación del estilo gótico y sienta las bases de la pintura renacentista. Este fresco fue pintado en un principio para la iglesia de la Santa Croce de Florencia.

Giraudon/Bridgeman Art Library, London/New York<sup>22</sup>

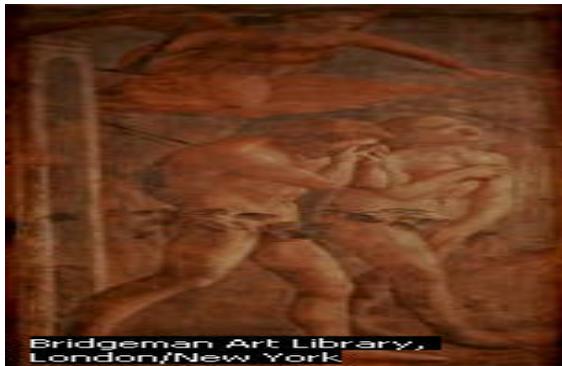
Por contraste, unos 100 años antes que los hermanos Limbourg, el pintor italiano Giotto había conferido a la figura humana un tamaño y dignidad monumentales, haciéndola protagonista de la historia. Con su obra revolucionó la pintura italiana, y sus descubrimientos, junto con los de otros

---

<sup>22</sup>"Estigmatización de san Francisco," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

artistas, terminaron por influir en la pintura del norte. En la capilla de la Arena, en Padua, se conservan los soberbios frescos pintados por Giotto, entre 1305 y 1306, sobre las vidas de Jesús y de la Virgen. El artista pintó también retablos de madera de gran formato, como otros muchos pintores del fin de la época medieval.

## 6. PINTURA RENACENTISTA



Masaccio fue un innovador en el campo de la perspectiva y del claroscuro. *La expulsión del Paraíso* es uno de los seis frescos que Masaccio pintó en la capilla Brancacci de Santa María del Carmine, Florencia. Esta obra expresa la vergüenza y desolación de Adán y Eva al ser expulsados del Edén.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>23</sup>

El término renacimiento describe la revolución cultural de los siglos XV y XVI originada en Italia por el despertar del interés hacia la cultura clásica y por una fuerte confianza en el individualismo. Véase Arte y arquitectura renacentistas. Se seguía rindiendo culto a los logros de la antigüedad, pero al mismo tiempo se producía una reactivación intelectual y cultural. Por ejemplo, hacia 1427, Masaccio—uno de los grandes innovadores del periodo— realizó, en la capilla Brancacci de la iglesia de Santa María del Carmine, en Florencia, una notable serie de frescos que revelan su atenta observación del comportamiento humano, al tiempo que demuestran su conocimiento del arte antiguo. En *La expulsión del Paraíso*, su Adán y Eva están realmente avergonzados; la postura de Eva, intentando cubrirse el cuerpo con los brazos, está basada en una actitud

---

<sup>23</sup>"La expulsión del Paraíso," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

característica de la escultura clásica, conocida como la Venus Púdica.

Las iglesias y edificios seculares de Italia y los museos de todo el mundo ofrecen una gran cantidad de la pintura renacentista italiana.

### 6.1. Pintura renacentista temprana



Mantegna fue el artista más destacado del norte de Italia durante la segunda mitad del siglo XV y poseía un trazo de gran expresión dramática. Su *San Sebastián* (c. 1460) evidencia su interés por la perspectiva.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>24</sup>

El desarrollo de los principios de la perspectiva

---

<sup>24</sup>"San Sebastián," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

lineal, llevado a cabo por varios arquitectos y escultores a principios del siglo XV, permitió a los pintores conseguir, por medio de la representación bidimensional, la ilusión del espacio tridimensional. Muchos de los artistas del primer renacimiento — como Paolo Uccello, Piero della Francesca y Andrea Mantegna— se valieron del empleo dramático de la perspectiva y del escorzo en su dibujo para producir la ilusión de la prolongación de un objeto o figura en el espacio. La exploración de la anatomía condujo a un mayor entendimiento de la representación de la forma humana. También se empezaba a utilizar la pintura al óleo, desafiando a la antigua supremacía del temple y del fresco. Los pintores que explotaban el potencial de la nueva técnica trabajaban superponiendo estratos de veladuras de óleo transparentes y los lienzos sustituyeron a las antiguas tablas. Algo más tarde, otros artistas, sobre todo los que trabajaban en Venecia — especialmente Domenico Veneziano, Giovanni

Bellini y Giorgione— destacaron por los tonos cálidos de sus óleos.

## 6.2. Pintura del alto renacimiento



Bridgeman Art Library, London/New York La teoría más extendida afirma que *La Gioconda* (1503-1506), de Leonardo da Vinci, es el retrato de *Mona Lisa*, la esposa del banquero italiano Francesco del Giocondo. La utilización magistral del claroscuro unida a toda una serie de hipótesis sobre la identidad de la modelo y el significado de su sonrisa han convertido este cuadro en uno de los más famosos de la historia de la pintura.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>"Mona Lisa," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Los maestros del alto renacimiento fueron Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y Tiziano. Paradójicamente, Leonardo sólo dejó un puñado de obras, pues dedicó la mayor parte de su tiempo a la observación científica de los fenómenos y a los inventos técnicos. Realizaba continuos experimentos con pigmentos oleosos sobre yeso seco, y a ello se debe el deterioro de los murales que han llegado hasta nuestros días, como es el caso de *La última cena* (1495-1497, Santa Maria delle Grazie, Milán). Rafael perfeccionó los anteriores descubrimientos renacentistas en materia de color y de composición, creando tipos ideales en sus representaciones de la Virgen y del Niño y en sus estudios de retratos de sus coetáneos. La Capilla Sixtina del Vaticano, en Roma, con sus frescos de la creación y la expulsión de Adán y Eva del Paraíso en la bóveda (1508-1512) y el gran mural del *Juicio Final* (1536-1541), dan fe del genio pictórico de Miguel Ángel. Un estilo de pintura

colorista alcanzó su clímax en Venecia con las obras de Tiziano, cuyos retratos denotan un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Entre sus obras maestras se incluyen también representaciones de temas cristianos y mitológicos, así como numerosos desnudos femeninos, famosos en su género.

### 6.3. Manierismo



*El entierro del conde de Orgaz* (1586) es una obra de gran expresividad y fervor religioso basada en una leyenda del siglo XIV. El lienzo presenta una composición en dos mitades horizontales. La parte superior, en un estilo manierista tardío, muestra una fantasía y unas distorsiones mayores que las de la

parte inferior, más relacionada con la época veneciana de El Greco.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>26</sup>

Hacia 1520, surgió en Italia un estilo sofisticado y artificioso, muy intelectual, conocido como manierismo. Se confería más importancia a la complejidad y a la distorsión que a la armonía de las líneas, al color o a la composición; en el manierismo, hasta las pinturas religiosas resultaban inquietantes para el espectador. Entre los pintores de este estilo destacan Pontormo, Rosso Fiorentino, Parmigianino, Tintoretto y Bronzino. El más conocido de los manieristas tardíos es El Greco, que, aunque formado en Italia, se estableció en España. Su manera, intensamente emocional, de abordar los temas confería un fuerte sentido apocalíptico a sus obras, hasta a los paisajes, como por ejemplo su

<sup>26</sup>"El entierro del conde de Orgaz ," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

*Vista de Toledo* (c. 1600-1610, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York).

### 6.4. Pintura renacentista del norte de Europa



La meticulosidad en el detalle, el estilo naturalista, las texturas de los ropajes y el interés por la tridimensionalidad espacial, evidentes en las obras de Jan van Eyck, anuncian el comienzo de la pintura renacentista del norte de Europa. *La Virgen y el Niño con el canciller Rolin* (1433) muestra a la Virgen con Nicholas Rolin, canciller de Felipe el Bueno, duque de Borgoña.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>27</sup>

<sup>27</sup>"La Virgen y el Niño con el canciller Rolin," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

La influencia del renacimiento italiano alcanzó el norte de Europa a principios del siglo XV, pero esta renovación de la actividad artística y cultural no se basaba en la antigüedad clásica, sino que estaba más bien marcada por un gran interés hacia los seres humanos y su entorno, y a la meticulosa representación pictórica de los detalles naturales. Hablando en general, el interés por el arte antiguo y el conocimiento de la perspectiva lineal no se desarrollaron en el norte hasta el siglo XVI e, incluso entonces, no todos los artistas sacaban provecho de los descubrimientos hechos en Italia.

Uno de los pintores holandeses más importantes del siglo XV fue Jan van Eyck que, con la colaboración de su hermano Hubert, pintó el políptico del retablo *El cordero místico* (terminado en 1432, iglesia de San Bavón, Gante, Bélgica). En sus paneles hay cientos de figuras rodeadas de una gran variedad de vegetación, tan fielmente representada que se pueden identificar más de treinta especies de plantas. Entre

los artistas flamencos de la época destacan Rogier van der Weyden, cuyas pinturas religiosas se centran en el drama emocional; Hans Memling, creador de figuras delicadas y llenas de gracia sobre fondos etéreos; y Hugo van der Goes, que, por encargo de la familia Portinari, pintó un soberbio retablo (c. 1476, Uffizi, Florencia) con gran riqueza de detalles. Todos estos artistas se caracterizaban por el uso de símbolos, o iconografía. El significado de los objetos no estaba en sí mismos sino que transmitían ideas abstractas; por ejemplo, una vasija de cristal simbolizaba pureza. En la Europa nórdica de entonces se entendía poco la perspectiva lineal; sin embargo, los logros de la pintura flamenca y holandesa en las técnicas del temple y del óleo no han sido superados.

El pintor francés más importante de la época fue Jean Fouquet, notable retratista y miniaturista, cuya obra denota la influencia tanto del anterior arte flamenco como de la pintura italiana contemporánea. La visita que realizó a Italia en la década de 1440 queda patente en la representación de una iglesia renacentista italiana en el fondo de uno de los cuerpos

de la obra devocional conocida como *Díptico de Melun* (c. 1450). Una de las tablas se encuentra en el Staatliche Museen de Berlín y la otra en el Real Museo de Bellas Artes de Amberes, Bélgica.

A principios de la década de 1500 surgieron obras maestras de pintores más interesados en el valor expresivo de sus temas que en la perspectiva, la anatomía y las proporciones correctas. Buen ejemplo de ello es el tríptico *El jardín de las delicias* (c. 1505-1510, Museo del Prado, Madrid), del pintor holandés El Bosco; se trata de un conglomerado surrealista de formas humanas y animales, sensualmente sugestivas, y de extrañas plantas. Otro ejemplo de la exageración de la forma humana, característica del norte en el siglo XVI, es el *Retablo del altar de Isenheim* (1512-c. 1515, Museo de Unterlinden, Colmar, Francia), obra conmovedora del pintor alemán Matthias Grünewald. Por contraste, otro artista alemán, Alberto Durero, el auténtico genio renacentista del norte, es conocido por su soberbia manera de representar la figura humana. Durero era un humanista, cuya curiosidad científica era comparable a la de Leonardo, y se inspiraba en

el filósofo holandés Erasmo de Rotterdam y en Martin Lutero, como queda patente en el grabado *El caballero, la Muerte y el Diablo* (1513) y en los cuadros gemelos de *Los cuatro apóstoles* (c. 1526, Alte Pinakothek, Munich), obras en las que demuestra sus notables cualidades como dibujante. Otro conocido artista, alemán de nacimiento, fue Hans Holbein el Joven, recordado sobre todo por sus retratos, entre los que destacan el de Enrique VIII y el de Tomás Moro.

Entre los pintores holandeses del siglo XVI sobresale Pieter Brueghel el Viejo, con sus notables escenas de la vida campesina, muchas de las cuales son comentarios satíricos sobre la locura humana. Las atractivas obras de Brueghel sobre mitos, parábolas y proverbios eran tan apreciadas en el siglo XVI como lo siguen siendo en la actualidad.

## 7. PINTURA BARROCA

El arte barroco del siglo XVII se caracteriza por su aspecto dinámico, en contraste con el estilo clásico, relativamente estático, del renacimiento. Esta tendencia se distingue por las líneas compositivas diagonales, que proporcionan el sentido

del movimiento, y por el empleo de un marcado claroscuro. Con ambas técnicas se consiguió un estilo dramático, grandioso, apropiado al espíritu fundamental de la Contrarreforma. Muchos pintores de principios del siglo XVII empezaron también a desviarse de la artificialidad del manierismo en un intento por volver a un reflejo más exacto del mundo natural.

### 7.1. Barroco italiano

En Italia, el período barroco fue una época de innovación artística. Numerosos palacios romanos están decorados con los espléndidos frescos de Annibale Carracci, Guido Reni, Guercino y Pietro da Cortona, hasta cierto punto inspirados en los murales realizados por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Entre los innovadores artistas del barroco italiano fue probablemente Caravaggio quien, con su estilo denominado tenebrista, de fuertes efectos de claroscuro tanto en las pinturas religiosas como en las de género, más influencia ejerció sobre otros

pintores italianos, como Orazio Gentileschi y su hija Artemisia, y sobre el arte europeo en general.

### 7.2. Barroco francés

Dos pintores franceses en particular asimilaron el estilo de Caravaggio. Georges de la Tour, en principio pintor de temas religiosos, fue un maestro de la luz y la sombra: su virtuosismo queda patente en su manera de iluminar los rostros y las manos, con la luz de una sola vela, consiguiendo unas carnaciones casi translúcidas. Louis Le Nain empleó también dramáticamente la luz en sus obras de gran formato sobre la vida campesina. Sin embargo, en general, los artistas franceses barrocos hacían gala de una moderación clásica que aportaba claridad, equilibrio y armonía a sus obras. Este extremo se puede apreciar tanto en los temas clásicos de Nicolas Poussin, como en los paisajes oníricos de Claudio de Lorena, y resulta significativo que ambos artistas desarrollaran gran parte de su carrera en Italia.

### 7.3. Barroco español



*Las Meninas* (1656) es un cuadro complejo. Está considerado como la obra maestra de Velázquez. La figura del centro es la infanta Margarita Teresa, hija del rey Felipe IV, flanqueada por dos damas de honor (meninas). A la izquierda del cuadro está el propio Velázquez frente a un enorme lienzo, en el que quizá esté pintando al rey y a la reina, que aparecen reflejados en el espejo del fondo y que ocupaban, por lo tanto, el lugar donde ahora se encuentra el espectador del cuadro. La figura que baja la escalera en el extremo opuesto de la habitación sirve para acentuar el plano horizontal.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>28</sup>

Tanto José de Ribera como Francisco de Zurbarán asimilaron el tenebrismo de Caravaggio, si

---

<sup>28</sup>"Las Meninas," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

bien cada uno aportó intereses y tendencias diferentes a su obra. Ribera podía ser brutalmente realista, como en *Ticio* (1632, Museo del Prado, Madrid), mientras que los cuadros religiosos de Zurbarán estaban imbuidos de misticismo español y, también como Caravaggio, destacaba en la pintura de bodegones. El artista español más importante de la época fue Diego Velázquez, pintor de Felipe IV, consumado maestro del tono y del color. Abordaba sus temas con objetividad, desapasionadamente, pero de forma realista al retratar a los miembros de la familia real, cuyo entorno queda reflejado en su obra maestra *Las Meninas* (1656, Museo del Prado), donde, como símbolo de veracidad, incluso se autorretrató ante el caballete.

### 7.4. Barroco latinoamericano

En pintura, la obra de Francisco de Zurbarán causó un profundo impacto en artistas como Sebastián López de Arteaga, José Juárez y Melchor Pérez de Holguín. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, la escuela sevillana de Bartolomé Esteban Murillo y, en menor medida, de Juan de Valdés Leal, ejerció una gran influencia en algunos pintores del Nuevo Mundo como el mexicano Juan Rodríguez Juárez y el colombiano Gregorio Vázquez de Arce. Así mismo, fue decisiva la llegada a finales del siglo XVII de artistas europeos como el flamenco Simón Pereyng, los españoles Alonso López de Heredia y Alonso Vázquez, o el italiano Mateo Pérez de Alesio. Los pintores de la escuela cuzqueña combinaron las formas decorativas indígenas con las europeas, en especial las de la escuela flamenca, siempre ricamente decoradas en oro.

## 7.5. Barroco flamenco



*El juicio de París* (c. 1639), de Petrus Paulus Rubens, se basa en el mito griego del pastor Paris que debe decidir cuál de las tres diosas es la más bella. Al representar los tres desnudos desde ángulos diferentes, Rubens otorga sensualidad y movimiento a la obra.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>29</sup>

La obra del maestro flamenco barroco, Petrus Paulus Rubens, había recibido también fuertes influencias del tenebrismo de Caravaggio, así como de los grandes coloristas venecianos Tiziano y Veronés. Rubens alcanzó tal nivel de popularidad

---

<sup>29</sup>"El juicio de París," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

que fundó un gran taller en Amberes, con asistentes que le ayudaban a sacar adelante el gran número de encargos que recibía de las autoridades, la iglesia, la realeza y de sus clientes particulares. Su prolífica obra abarca retratos, una gran producción de pintura religiosa, leyendas clásicas y temas mitológicos y de historia; toda ella expresa la exuberancia del estilo barroco y deja patente la propia vitalidad de espíritu del pintor. Estos cuadros, de gran formato, de composición dramática y de línea fluida, están cargados de colorido y de luz vibrantes. Se puede apreciar la manera que tenía Rubens de contrastar la luz y la sombra, y su amplia gama de temas, sólo con mirar dos de sus obras: *Triunfo de la eucaristía sobre la idolatría* (1628, Museo del Prado), de gran movimiento compositivo, y *El sombrero de paja* (c. 1620, National Gallery, Londres), tierno retrato de una hermosa joven.

Anthony van Dyck, uno de los ayudantes de Rubens, alcanzó la fama con sus retratos de los miembros de la corte de

Carlos I de Inglaterra. Estas obras están imbuidas de la elegancia y cuidado del detalle que caracterizan a Rubens y ejercieron una enorme influencia sobre el estilo de los retratistas ingleses del siglo XVIII.

## 7.6. Barroco holandés



Al igual que muchos cuadros de interiores domésticos holandeses del siglo XVII, *La lechera* (c. 1659-1660) presenta elementos simbólicos. Aquí la blancura de la leche alude a la pureza y virtudes de la mujer joven. Jan Vermeer se valió de una cámara oscura para captar los efectos de la luz, que luego plasmaría con gran maestría en su obra.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>30</sup>

Fueron muchísimos los pintores que surgieron en los Países Bajos durante el siglo XVII, pero Rembrandt los superó a

---

<sup>30</sup>"La lechera," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

todos. Sus primeras obras, como *El cambista* (1627), denotan la influencia de Caravaggio; sus obras posteriores, como por ejemplo el *Autorretrato* de 1659 (Legado Iveagh, Kenwood House, Londres), muestran su incomparable técnica del claroscuro y su profundidad psicológica. Otros importantes artistas holandeses del periodo fueron Frans Hals que, como Rembrandt, pintó retratos de grupo, y Jan van Goyen y Jacob van Ruysdael, que pintaron magníficos paisajes. Hubo numerosos 'pequeños maestros holandeses' que destacaron con sus escenas de género, representaciones de la vida cotidiana que deleitaban a la nueva clase media, cuyos miembros se estaban convirtiendo en consumidores de arte. A la cabeza de estos pintores se encontraba Jan Vermeer, cuyas obras, como la *Vista de Delft* (c. 1660, Mauritshuis, La Haya), aunque de pequeño formato, producen una sensación de espacio ordenado y, sobre todo, denotan un infrecuente dominio de los efectos lumínicos.

## 8. PINTURA ROCOCÓ



Bridgeman Art Library, London/New York  
*Embarque para la isla de Citerea* (1717) de Jean-Antoine Watteau es uno de los mejores ejemplos de la pintura rococó francesa. La escena, inspirada en las fiestas de la aristocracia de la época, muestra a un grupo de personas a punto de embarcar para la mítica isla griega de Citerea, un paraíso inalcanzable. El estilo etéreo y delicado denota la influencia de Rubens y de la escuela veneciana.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>31</sup>

El arte rococó, que floreció en Francia y en Alemania a principios del siglo XVIII, era en muchos aspectos una continuación del barroco, sobre todo en lo concerniente al uso de la luz y de la sombra, y al movimiento compositivo. Sin embargo, es un estilo más ligero y festivo, muy adecuado

---

<sup>31</sup>"Embarque para la isla de Citerea," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

para la decoración de las residencias parisinas. Entre los pintores del rococó destaca Jean Antoine Watteau, conocido por sus pinturas etéreas de enamorados elegantemente vestidos solazándose en las *fêtes galantes* (reuniones al aire libre, que estaban de moda); estas fantasías bucólicas fueron muy emuladas por otros artistas franceses. También eran muy populares las escenas mitológicas y pastorales, en las que aparecían mujeres desenfadadas y distinguidas, realizadas por François Boucher y Jean-Honoré Fragonard. Por su parte, J. B. S. Chardin, también destacado como pintor de bodegones, confería a las mujeres el papel de madre y de ama de casa en sus escenas de género. Como ejemplo del estilo rococó en Alemania está la obra del pintor italiano Giovanni Battista Tiepolo, que pasó algún tiempo en Wurzburg; los techos de la sala de la escalera y del salón de recepciones del palacio episcopal de Wurzburg están decorados con sus frescos.

Como parangón a la tradición rococó del continente, se encuentran las obras de tres destacados artistas ingleses del siglo XVIII. William Hogarth era conocido por sus cuadros y

grabados de tono moralizante, en los que satirizaba los disparates sociales de su época, como en su famosa serie (primero pintada y después grabada) *Casamiento a la moda* (1743), en la que relata la ruinosa trayectoria de los matrimonios de conveniencia. Thomas Gainsborough y Joshua Reynolds, siguiendo la tradición establecida por Van Dyck, se centraron en retratar a la aristocracia inglesa. El vigor y la gracia de estos retratos, y su penetrante interpretación psicológica, los elevan del simple retrato social a un incomparable registro de las modas y costumbres de las clases adineradas de la época.

## 9. PINTURA NEOCLÁSICA



*Odalisca* (1814) de Jean Ingres es una obra neoclásica en la que se aprecia la influencia de la antigüedad clásica y los rasgos

característicos de su pintura: sensualidad, contornos suaves y líneas sinuosas.

Giraudon/Bridgeman Art Library, London/New York<sup>32</sup>

En la segunda mitad del siglo XVIII la pintura experimentó una revolución, cuando el sobrio neoclasicismo vino a sustituir al exuberante estilo rococó. Este resurgimiento clásico en las artes se debió a diferentes acontecimientos. En primer lugar, a mediados del siglo XVIII, se iniciaron muchas excavaciones arqueológicas en Italia y en Grecia, y se publicaron libros con dibujos de antiguas construcciones que los arquitectos ingleses y franceses copiaron con avidez. En segundo lugar, en 1755, el historiador del arte alemán Johann Joachim Winckelmann publicó su ensayo *Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst* (*Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura*), ensalzando la escultura griega. Esta obra, que ejerció gran influencia sobre los artistas, impresionó sobre todo a cuatro pintores

---

<sup>32</sup>"Odalisca, de Ingres," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

extranjeros residentes en Roma: el escocés Gavin Hamilton, el alemán Anton Raphael Mengs, la suiza Angelika Kauffmann y el estadounidense Benjamin West, que se inspiraron en ella para crear cuadros basados en la literatura clásica.

Fue, sin embargo, el pintor francés Jacques-Louis David el principal defensor del neoclasicismo. También él estaba imbuido de las influencias clásicas recibidas durante su estancia en Roma, y con anterioridad, de las obras del clasicista francés del siglo XVII, Poussin. El sobrio estilo de David armonizaba con los ideales de la Revolución Francesa. Obras como *Juramento de los Horacios* (1784-1785, Louvre) inspiraban patriotismo; otras, como la *Muerte de Sócrates* (1787, Museo Metropolitano de Arte), predicaban el estoicismo y la abnegación. David no sólo utilizaba la historia antigua y el mito clásico como fuentes para sus temas, sino que basaba la forma de sus figuras en la escultura antigua. Su gran sucesor fue Jean Auguste Dominique Ingres, a quien se llegó a identificar con la tradición académica en Francia por la fría serenidad de sus líneas y tonos, y por su esmerado

interés por el detalle, como en su sorprendente retrato de *La condesa de Haussonville* (1845, Colección Frick, Nueva York). Sin embargo, ya se encuentran elementos de la tendencia romántica, que pronto sucedería al neoclasicismo, en el interés que Ingres mostraba por los temas no europeos, como lo demuestran sus diferentes cuadros de odaliscas.

David ejerció su influencia sobre muchos otros pintores, entre los que se encontraban varias mujeres que destacaban como seguidoras suyas. Era el caso de Adélaïde Labille-Guiard, Marie Guillemine Benoist y Constance Marie Charpentier, algunas de cuyas obras han sido erróneamente atribuidas a David en el pasado; las investigaciones recientes han tratado de identificar sus contribuciones individuales. Véase Neoclasicismo.

## 10. PINTURA ROMÁNTICA



La obra de grandes dimensiones de Théodore Géricault *La balsa de Medusa* (1818-1819, Louvre, París) está basada en la tragedia de los naufragos de la fragata francesa *Medusa*, hundida al oeste de África, quienes pasaron varias semanas en una balsa. Géricault investigó en profundidad los hechos y los plasmó con gran detalle en esta obra que provocó un gran escándalo en su época.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>33</sup>

Sucediendo muy de cerca al neoclasicismo, el movimiento romántico introdujo el gusto por lo medieval y lo misterioso, así como el amor por lo pintoresco y lo sublime de la naturaleza. Se dio rienda suelta a la imaginación individual y

---

<sup>33</sup>"La balsa de la Medusa," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

a la expresión de la emoción y del estado de ánimo, desbancando al enfoque intelectual razonado de los neoclasicistas. En general, los pintores románticos preferían las técnicas coloristas y pictoricistas al estilo neoclásico, lineal y frío.

### 10.1. Pintura romántica francesa

Un seguidor de David que acabó por decantarse por el estilo romántico, fue su discípulo Antoine-Jean Gros, conocido por sus retratos de Napoleón con todos sus atributos y por sus lienzos de gran formato representando las campañas napoleónicas. El colega de Gros, Théodore Géricault, se distinguía por su interpretación dramática y monumental de hechos reales. En su obra más conocida, *La balsa de la Medusa* (1818-1819, Louvre), pone tintes heroicos en los padecimientos de los supervivientes de un naufragio. Este cuadro impresionó sobremanera a Eugène Delacroix, que siguió con el tema del sufrimiento humano en obras tan enérgicas y de tan intenso dramatismo como *La matanza de Quíos* (1822-1824) y *La libertad guiando al pueblo* (1830),

ambas en el Louvre. Delacroix, al igual que otros pintores románticos, buscó también inspiración para sus obras en la literatura y en los viajes a Oriente Próximo. Más tarde, en el siglo XIX, Delacroix ejercería gran influencia sobre los impresionistas con su técnica divisionista, que consistía en aplicar el color por medio de pequeñas pinceladas de pigmento puro.

Durante el periodo romántico, varios pintores franceses se centraron en vistas de paisajes pintorescos y en escenas sentimentales de la vida rural. Jean-François Millet fue uno de los artistas que se establecieron en el pueblo de Barbizon, cerca de París; con una visión reverente de la naturaleza transformó a los campesinos en símbolos cristianos. Camille Corot, pintor de bosques plateados y poéticos, plasmó los aspectos líricos de la naturaleza, que observó durante sus visitas a Barbizon y en el curso de sus largos viajes por Francia e Italia.

## 10.2. Pintura romántica inglesa



Bridgeman Art Library, London/New York. Es característico de la última época de Turner el interés por las posibilidades expresivas de la pintura que le lleva a una abstracción casi total. A esa época pertenece *Pescadoras napolitanas sorprendidas bañándose a la luz de la luna*.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>34</sup>  
El paisaje romántico floreció también en Inglaterra, a principios del siglo XIX, de la mano de John Constable y Joseph Mallord William Turner. Ambos artistas, aunque de estilos netamente diferentes, trataban de plasmar los efectos de la luz y de la atmósfera. Los lienzos de Constable son poéticos y expresan la cultivada suavidad de la campiña inglesa, a pesar de su enfoque objetivo y científico, pues el pintor gustaba de pintar al aire libre haciendo numerosos estudios de las formaciones de las nubes y tomando notas de las condiciones lumínicas y climatológicas. Por otra parte, Turner buscó lo sublime de la naturaleza, pintando catastróficas tormentas de nieve o plasmando los elementos —tierra, aire, fuego y agua— de una manera borrosa, casi abstracta. Su manera de

disolver las formas en la luz y en veladuras de color tendría gran importancia en el desarrollo de la pintura impresionista francesa.

## 10.3. Pintura romántica alemana

Caspar David Friedrich es la figura destacada de los artistas románticos alemanes. El paisaje era su medio de expresión preferido y sus hipnóticas obras están imbuidas de misticismo religioso; representaba las transformaciones que experimenta la tierra al amanecer y al atardecer, o bajo la niebla o la bruma, aludiendo quizá a la transitoriedad de la vida. Philipp Otto Runge dedicó también su breve carrera a pintar paisajes místicos y entre su obra destaca *La mañana* (1808-1809, Kunsthalle, Hamburgo), parte del inacabado ciclo de paisajes alegóricos titulado *Las horas del día*.

---

<sup>34</sup>"Turner," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*.  
© 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

## 10.4. Pintura romántica estadounidense



*La consumación del Imperio* (1836) es la tercera de una serie de cinco obras pintadas por el estadounidense Thomas Cole en las que mezcla el paisaje de su país con las ruinas romanas que vio durante sus viajes a Italia.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>35</sup>

El primer artista estadounidense realmente romántico fue Washington Allston, cuyas obras son misteriosas, melancólicas o evocadoras de ensañaciones poéticas. Al igual que otros románticos, buscó la inspiración en la Biblia, en la poesía y en la literatura, como queda patente en

---

<sup>35</sup>"La consumación del Imperio," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

muchas de sus obras. Varios artistas, que trabajaban entre 1820 y 1880, formaron un grupo homogéneo conocido como la Escuela del río Hudson, cuyos enormes lienzos declaran su reverencia por la belleza del paisaje americano. El más notable del grupo es Thomas Cole, cuyas escenas están cargadas de implicaciones morales, como queda patente en su serie épica de cinco pinturas alegóricas, *La consumación del Imperio* (1836, Historical Society, Nueva York).

En la pintura de paisaje de mediados del siglo XIX surgió una nueva tendencia, definida actualmente como luminismo, centrada en el interés por los efectos atmosféricos de la luz difusa. Entre los pintores luministas cabe destacar a John Frederick Kensett, Martin J. Heade y Fritz Hugh Lane. Se percibe en sus cuadros el mismo sentido de 'Dios en la naturaleza' que aparecía en las primeras obras de la Escuela del río Hudson. En contraste con las obras luministas, más pequeñas e intimistas —como las escenas de Kensett en las orillas de Rhode Island—, Frederick E. Church y Albert

Bierstadt pintaron sobre enormes lienzos el espectacular panorama de las selvas sudamericanas y del oeste de Estados Unidos. Véase *Arte y arquitectura de Estados Unidos*.

## 10.5. Francisco de Goya



En el célebre lienzo de *El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío* (1814, Museo del Prado, Madrid) Francisco de Goya representa, con dramático realismo y extraordinaria fuerza expresiva, a los españoles fusilados por los soldados de Napoleón durante la guerra de la Independencia.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>"El 3 de mayo de 1808 en Madrid," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

abrazaron Aunque el romanticismo fue el movimiento dominante durante buena parte del siglo XIX, existían otras tendencias artísticas del todo diferentes, y muchos pintores no ninguna escuela claramente definida. Por ejemplo, no se puede relacionar a Francisco de Goya con ningún movimiento artístico concreto. Sus obras tempranas son de un estilo rococó atenuado y sus últimos trabajos (entre los que se cuentan la colección de *Pinturas negras*, actualmente en el Museo del Prado, que decoraban su Quinta) son expresionistas y alucinatorias. En algunos retratos de la familia real como por ejemplo, *La familia de Carlos IV* (1800, Museo del Prado, Madrid), emuló la fórmula de su compatriota Velázquez (en *Las Meninas*) incluyéndose ante el caballete. Pero, al revés que la obra de Velázquez, los retratos de Goya no son nunca objetivos; su perspicacia psicológica revela la insulsez de sus modelos y su brillante pincelada recoge sin rodeos sus defectos físicos.

## 11. REALISMO

Hacia mediados del siglo XIX, el pintor francés Gustave Courbet rechazaba tanto el neoclasicismo como el romanticismo y proclamaba un movimiento individual llamado realismo. No le interesaba la pintura histórica, ni los retratos de los gobernantes, ni los temas exóticos, pues creía que el artista debía ser realista y pintar los acontecimientos cotidianos de la gente común. El entorno elegido para muchos de sus lienzos fue Ornans, su villa natal en el levante francés; allí retrató a obreros construyendo una carretera, a ciudadanos asistiendo a un funeral, o a hombres sentados alrededor de la mesa escuchando música y fumando. Aunque no existía ningún movimiento artístico realista formal, la obra de algunos pintores del siglo XIX presenta tendencias que pudieran ser identificadas como tales. Honoré Daumier, más conocido por sus litografías, pintó pequeños lienzos realistas sobre la vida en las calles de París, y en algunos

casos se tacha de realista social a Jean-François Millet, de la Escuela de Barbizon.

## 12. LA PINTURA DEL SIGLO XIX EN LATINOAMÉRICA

La lucha por la emancipación se extendió a la mayoría de los países de América Latina a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX. La búsqueda de nuevos modelos políticos, económicos, artísticos y de pensamiento recayó sobre Francia, y más concretamente sobre París.

En México, en 1846 se contrató a Pelegrín Clavé para dirigir la reapertura de la Academia de San Carlos, organismo desde el que fomentó la temática histórica y el paisajismo con una visión europeísta. La reacción en contra del academicismo corrió a cargo de Juan Cordero, con una interesante producción que introdujo los rasgos mexicanos en la pintura clásica. Los seguidores más destacados del paisajismo fueron Luis Coto y José María de Velasco, a quien se considera el pintor más importante del siglo XIX. El paso

al siglo XX quedó marcado por Joaquín Clausell y Julio Ruelas, precursor en el uso de elementos fantásticos, dramáticos y de síntesis en sus alegorías y símbolos.

En Colombia, José María Espinosa y Ramón Torres Méndez plasmaron la vida del siglo XIX en sus dibujos, pinturas y miniaturas.

La tónica en Venezuela fue la exaltación del carácter heroico y militar. La transición la marca Juan Lovera, creador de una escuela cuyo foco era Caracas. La creación del Instituto de Bellas Artes de Venezuela en 1877 dio pie a que se conocieran pintores como el paisajista Ramón Bolet y el muralista Martín Tovar y Tovar. Este último immortalizó las batallas y los momentos cruciales de la vida nacional en escenas que decoran el Palacio Federal. Arturo Michelena, Antonio Herrera Toro y Tito Salas, entre otros, cultivaron el género histórico, mientras que Cristóbal de Rojas optaba por una temática más libre en la que el claroscuro adquiere mucho peso.

En Chile, la influencia europea provino de la moda francesa y de la presencia de artistas extranjeros. La reacción en contra

de esta tendencia fue promovida por la corriente naturalista.

Dos de las principales figuras del siglo XIX fueron Juan Francisco González y Pedro Lira. Mientras que el primero optó por el paisaje y la naturaleza, el segundo se decantó por la figura humana.

En Uruguay, Juan Manuel Blanes registró la crónica de la época a través del retrato, del género histórico y del costumbrismo con sus series sobre los gauchos. El delicado colorido de los paisajes de Pedro Figari complementa la reconstrucción vigorosa de los tipos y costumbres uruguayos.

En Argentina se considera, en términos generales, que el arte pictórico verdaderamente argentino tomó forma ya entrado el siglo XIX con el pintor realista Prilidiano Pueyrredón.

## PINTURA ESTADOUNIDENSE DE FINALES DEL SIGLO XIX



*La clínica Gross* (1875), considerada como la obra maestra del pintor estadounidense Thomas Eakins, es un gran lienzo de 2,4 x 1,9 m en el que se representa con extremado realismo una operación quirúrgica.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>37</sup>

Los tres destacados pintores

estadounidenses, Winslow Homer, Thomas Eakins y Albert Pinkham Ryder, trabajaban a finales del siglo XIX independientemente de los principales movimientos artísticos del continente. Homer exploraba la lucha de la humanidad contra las fuerzas de la naturaleza en numerosos óleos y acuarelas del mar y de la costa; como los luministas que le precedieron y los impresionistas de su época —a los que, por

---

<sup>37</sup>"La clínica Gross," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

otra parte, no le unía nada más—, Homer mostraba un gran interés por la luz y por los efectos atmosféricos. También Eakins utilizó la luz con gran eficacia en sus obras de gran fuerza realista sobre cirujanos —por ejemplo, *La clínica Gross* (1875, Escuela de Medicina Jefferson, Filadelfia)— y en una serie de representaciones de remeros en el río Schuycill, de gran meticulosidad de detalles. Ryder, por su parte, se pasó de la realidad a la exploración de la personalidad profunda; su reducción de los objetos a dibujos y siluetas tenía afinidades con el simbolismo. Sus temas favoritos eran los barcos, el mar y el cielo nocturno, a los que infundió sentimientos románticos y místicos.

## **13. DESARROLLO DEL IMPRESIONISMO**

Al volver sus ojos hacia los temas cotidianos, los artistas de mediados del siglo XIX cuya obra es adscribible al realismo sentaron un precedente para la siguiente generación de la vanguardia francesa. Édouard Manet fue el principal innovador de la década de 1860 y su estilo fue precursor del impresionismo. Al igual que Courbet, Manet encontró muchos

de sus temas en la vida que le rodeaba (los parisinos solazándose en restaurantes, en parques o paseando en barco), aunque también tomó algunos de maestros anteriores —Velázquez y Goya— recreándolos de acuerdo con la vida contemporánea, a su propio estilo, aplanando las figuras y neutralizando las expresiones emocionales. Estas y otras innovaciones, como su pincelada libre e imprecisa y sus amplios parches de color yuxtapuestos sin transición, hacen que se considere a Manet el primer pintor moderno.

A finales del siglo XIX, Edgar Degas se destacaba como maestro del trazo, dotando a sus temas de movimiento, como si hubieran sido captados por una cámara. Aunque la inmediatez del planteamiento de Degas y su interés por pintar la vida contemporánea lo vinculan con los impresionistas, difería de ellos en muchos puntos. No disolvía la forma tan radicalmente como ellos y prefería pintar figuras en interiores en lugar de paisajes. El estilo compositivo de Degas se debía a la influencia de la fotografía y de los grabados japoneses, que por entonces circulaban por París y eran muy populares entre los artistas del momento. Sus

cuadros de bailarinas, músicos, lavanderas y mujeres bañándose parecen desenfadados y sin estudiar, pero la realidad es que estas composiciones, de vistas oblicuas y equilibrio asimétrico, están muy calculadas. Sus retratos son también únicos en lo que se refiere a la integración de las figuras en los decorados y a la revelación de la personalidad de los modelos. Degas, maestro en muchas técnicas, destaca sobre todo en el empleo de los pasteles, con los que consigue efectos de inusitada riqueza.

El estilo impresionista se desarrolló al aumentar el interés de los pintores por estudiar los efectos de la luz sobre los objetos —cómo la luz da color a las sombras y disuelve los contornos de los objetos— y por trasladar sus observaciones directamente al lienzo. Su falta de interés por los detalles concretos de las formas y su empleo de pequeños toques separados de color puro —técnicas que contrastaban totalmente con el estilo académico predominante— provocaron la animosidad de crítica y público. Tuvieron que pasar casi 20 años hasta que Claude Monet, principal exponente del impresionismo, alcanzara el reconocimiento

general. Su interés se centraba sobre todo en el paisaje, que representaba bajo todas las condiciones climatológicas y en diferentes estaciones; captaba los efectos centelleantes de la luz del sol en los árboles en primavera y la luz gris del invierno en las huellas del suelo nevado. Durante los últimos años de su vida se dedicó a pintar los exquisitos jardines y los estanques con nenúfares de su casa de Giverny; sus formas se volvían cada vez más evanescentes según las iba diluyendo en el trémulo juego de la luz y el color.

Camille Pissarro fue también uno de los creadores del impresionismo, junto con Auguste Renoir. Los temas favoritos de Pissarro eran los paisajes, las escenas fluviales, las vistas de las calles de París y los campesinos en su trabajo. Los intereses de Renoir eran similares a los de Monet y de Pissarro, pero realizó también una importante cantidad de retratos y de cuadros de figuras; son célebres sus numerosos estudios de desnudos femeninos de piel nacarada.

Los impresionistas trabajaban juntos al aire libre, como en el caso de Renoir y Monet. En 1869, por ejemplo, ambos

pintaron *El estanque de las ranas*; el lienzo de Monet está en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el de Renoir en el Museo Nacional de Estocolmo. A principios de la década de 1870, había una relación similar entre Pissarro y Paul Cézanne; Pissarro no disolvía las formas de manera tan radical como los otros impresionistas, y quizá ello impulsó a Cézanne a trabajar con él, ya que los intereses de este último se decantaban en otras direcciones. Mientras los impresionistas se dedicaban a plasmar los efectos transitorios, como los cambios de la luz, Cézanne se preocupaba por los aspectos eternos de la naturaleza, extrayendo sus principios estructurales, como en sus numerosos lienzos del monte Sainte-Victoire. Estos estudios, pintados durante los últimos años de su vida, son el resultado del empeño de Cézanne por conseguir plasmar el color y el volumen de una montaña vista desde lejos. El interés de Cézanne por las formas geométricas tuvo gran influencia en el desarrollo del cubismo.

## 15. MOVIMIENTOS POSTIMPRESIONISTAS



*Grande Jatte* (1884-1886) de Georges Seurat es uno de los ejemplos más sobresalientes de puntillismo, técnica que consiste en aplicar puntos de color con el pincel para crear una riqueza y brillantez inexistentes en los métodos pictóricos tradicionales.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>38</sup>

En la década de 1880, y durante un breve periodo, Pissarro se desvió hacia una nueva técnica, una ramificación del impresionismo desarrollada por

---

<sup>38</sup>"Un domingo de verano en la Grande Jatte," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Georges Seurat y conocida como divisionismo o puntillismo. Seurat y sus seguidores transformaron la pincelada suelta, típica del impresionismo, en puntitos de pigmento puro, yuxtaponiendo sobre el lienzo zonas diminutas de colores complementarios. Las teorías de Seurat procedían de sus lecturas de los textos estéticos y científicos del siglo XIX sobre el color. Esta técnica se aprecia perfectamente en una de sus obras más espectaculares, *Un domingo de verano en la Grande Jatte* (1884-1886, Instituto de Arte de Chicago).

Las obras tempranas de tres importantes artistas de finales del siglo XIX, Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Henri de Toulouse-Lautrec, denotaban la influencia del impresionismo, pero acabaron por desarrollar estilos postimpresionistas claramente definidos. Tanto Van Gogh como Pissarro hicieron breves experimentos con la división del color. Sin embargo, en el estilo desarrollado por Van Gogh era típico el empleo del color puro, aplicado muy denso en pinceladas vacilantes que dotaban a la obra de intensa expresión

emocional. Muchos de sus lienzos, en especial los de cipreses azotados por el viento y los de campos de trigo bajo cielos tormentosos, expresan su propio estado de ánimo, tal como lo reflejan las fuerzas de la naturaleza. El estilo de Van Gogh ejerció gran influencia sobre los pintores del norte de Europa que, a principios del siglo XX, desarrollaron el expresionismo.

La obra de Gauguin refleja también distorsiones de línea y de color, pero difiere de la suya en que es más simbólica que expresionista. Las zonas de colores planos intensos forman motivos decorativos, con los contornos muy marcados. Gauguin fue la figura central de un nuevo movimiento conocido como simbolismo, activo durante la década de 1890, cuyos inmediatos seguidores formaban el grupo de los nabis.

Otro camino tomó Toulouse-Lautrec, pintor de personas, que elegía a sus modelos entre las cantantes y bailarinas de cabaré, y las prostitutas; estas figuras eran la expresión de la decadencia social del París de la Belle Époque. Como muchos otros artistas —Manet, Degas o la estadounidense

Mary Cassatt—, estaba influido por el estilo plano y la composición en apariencia descuidada de los grabados japoneses. Toulouse-Lautrec tenía un gran sentido de la línea, apreciable en sus dibujos y litografías de color, sobre todo en sus carteles para el Moulin Rouge y otros lugares de esparcimiento parisinos.

## 16. PINTURA DEL SIGLO XX ANTERIOR A LA II GUERRA MUNDIAL

El arte del siglo XX se caracteriza por la gran variedad de movimientos y estilos. Entre los que tuvieron su origen en Europa antes de la II Guerra Mundial se encuentran el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, el neoplasticismo, el dadá y el surrealismo; en Estados Unidos se desarrollaron el sincronismo y el hiperrealismo. Véase Arte y arquitectura contemporáneas .

## 16.1. Fauvismo



*Ponte de Londres* (1906, Museo de Arte Moderno, Nueva York), de André Derain, presenta la perspectiva distorsionada, pincelada libre e intenso colorido característicos de los pintores fauvistas.

© 1999 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris./THE BETTMANN ARCHIVE<sup>39</sup>

A principios de siglo, los artistas, tanto franceses como alemanes, mostraron su interés por el arte de las sociedades no-occidentales. Después de investigar las llamadas tradiciones artísticas primitivas en Bretaña, Gauguin trasladó su búsqueda a los mares del Sur. Su sentido decorativo del color y sus teorías influyeron sobre un grupo

---

<sup>39</sup>"Puente de Londres," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

posterior de pintores, conocidos como los *fauves* ('fieras'), a la cabeza de los cuales estaba Henri Matisse. Otros *fauves* conocidos fueron André Derain, Georges Braque y Maurice de Vlaminck, que presumían de ser los primeros artistas europeos en descubrir la escultura africana.

## 16.2. Expresionismo



*Caballitos amarillos* es parte de una serie de obras que Franz Marc realizó a principios de la década de 1900 en la que buscaba reflejar más la esencia que el aspecto exterior de los animales. Marc pertenecía al grupo de pintores expresionistas Der Blaue Reiter (El jinete azul) que buscaban expresar la dimensión espiritual de la pintura, ignorada, según ellos, por los movimientos anteriores como el impresionismo.

Bridgeman Art Library, London/New York<sup>40</sup>

La obra de los artistas más preocupados por plasmar sentimientos y respuestas subjetivas, por medio de la distorsión de la línea y del color, que por representar fielmente la realidad externa se fundió en un movimiento conocido como expresionismo. En Alemania, el movimiento abarcaba dos grupos. Los artistas jóvenes, activos entre 1905 y 1913, que componían el grupo Die Brücke estaban, como los *fauves*, inspirados en el arte africano, cuya fuerza y energía trasladaban a su propia obra. El grupo estaba formado por Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel y Emil Nolde, entre otros. Representaban los sufrimientos de la humanidad con un estilo parecido, en cierto modo, al fauvismo, pero con el ingrediente añadido de la angustia. La obra temprana del noruego Edvard

---

<sup>40</sup>"Caballitos amarillos," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Munch, de gran carga emocional, era bien conocida en Alemania y produjo honda impresión en los artistas de Die Brücke. Algo más tarde, en 1911, Franz Marc y el artista nacido en Rusia Wassily Kandinsky encabezaron la otra fase del expresionismo alemán por medio del grupo Der Blaue Reiter, en Munich; se inspiraban en el llamado arte primitivo, en el fauvismo y en el arte popular, y la modalidad expresionista que practicaban evolucionó hacia una forma de pintar que anticipaba el arte abstracto. Los principales componentes de Der Blaue Reiter eran August Macke, Gabriele Münter, Paul Klee y Alexey von Jawlensky. En esos años, el uruguayo Pedro Figari produce su obra neopresionista en su país, en Buenos Aires y París.

### 16.3. Cubismo

Entre 1907 y 1914, Pablo Picasso y Georges Braque desarrollaron el cubismo en París, inspirándose en la forma, cada vez más geométrica,

que tenía Cézanne de representar los paisajes y las naturalezas muertas, y en las formas dinámicas de la escultura africana e ibérica. El cubismo llegó a ser el estilo artístico que más influencia ejerció en todo el siglo XX; se basa en la descomposición de la imagen tridimensional en multitud de puntos de vista bidimensionales, rechazando los valores tradicionales de la perspectiva, el escorzo, el modelado y el claroscuro. La pintura cubista atravesó diferentes fases, entre las manos de Picasso y Braque inicialmente, y más tarde las de Fernand Léger, Robert Delaunay, Sonia Delaunay y Juan Gris, para ser modificado posteriormente por un grupo de artistas italianos entre los que se encontraban Gino Severini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà y Giacomo Balla. Su intención de expresar en el arte el avance dinámico del siglo XX se conoce como futurismo. El cubismo en América Latina tiene, entre otros representantes, al cubano Wifredo Lam y al mexicano Diego Rivera en su obra de caballete. En los años 1930 se da a conocer el uruguayo

Joaquín Torres García, precursor del constructivismo.

### 16.4. Pintura abstracta

El arte abstracto, que abarca varios estilos bien definidos, empezó a desarrollarse en Alemania, Estados Unidos, Rusia y los Países Bajos durante la segunda década del siglo XX. El cubismo fue crucial para su evolución, sobre todo en Rusia, donde los artistas, que conocían las tendencias francesas, bien a través de sus viajes a París, o contemplando el arte de vanguardia en las colecciones moscovitas, empezaron a crear cuadros de composición geométrica. Kazimir Maliévich llamó suprematismo a su manera de abordar la abstracción, mientras que a otros artistas rusos —como Alexandr Rodchenko y El Lissitzky— se les conoció como constructivistas. Después de su contacto con el cubismo, Piet Mondrian desarrolló una forma de abstracción llamada neoplasticismo. Sus pinturas de cuadrículas, poniendo de relieve la

bidimensionalidad del plano pictórico, y sus teorías estéticas fueron la base del desarrollo de la abstracción geométrica en Estados Unidos en la década de 1930. En esta última tendencia destaca en América Latina el ítalo-brasileño Alfredo Volpi, cuyo trabajo desemboca en una geometría sensible, con trazos menos exactos y más imaginativos.

## 16.5. Dadaísmo

Durante la I Guerra Mundial un grupo de intelectuales suizos, unidos por su rechazo hacia los valores burgueses, y sobre todo hacia el militarismo de los años de guerra, eligió el vocablo *dada*, sin significado alguno, para describir sus actividades de protesta y repulsa, y el arte con el que desafiaban los criterios estéticos establecidos. El más conocido de los dadaístas era el pintor francés Marcel Duchamp, que expresó su desaprobación por el "arte agradable y atractivo" añadiendo bigote y barba a una reproducción de la *Mona Lisa* de Leonardo da Vinci. La iconoclastia de Duchamp

encontró también expresión en lo que llamaba *ready-made*, los objetos cotidianos que él presentaba como obras de arte. Otros dadaístas famosos fueron Francis Picabia, George Grosz y Max Ernst.

## 16.6. Surrealismo



© 1999 Artists Rights Society (ARS), New York. /Bridgeman Art Library, London/New York  
*La persistencia de la memoria* (1931), del pintor surrealista Salvador Dalí, es uno de los cuadros más famosos del siglo XX. Dalí describía su obra como "fotografías de sueños pintadas a mano". La extraña forma que aparece en primer plano está tomada de *El jardín de las delicias* (c. 1505-1510) de El Bosco.

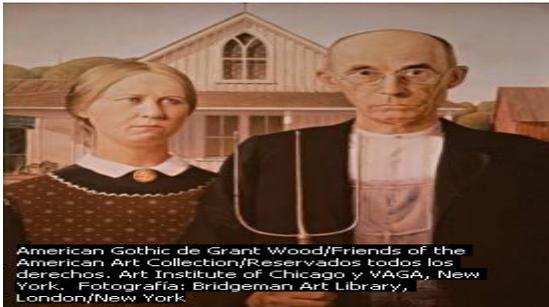
© 1999 Artists Rights Society (ARS), New York. /Bridgeman Art Library, London/New York<sup>41</sup>

Los dadaístas aprovechaban el accidente y la oportunidad para crear obras, métodos que fueron adoptados por sus sucesores, los surrealistas. En 1924 André Breton presentó un manifiesto dando el nombre de surrealismo al movimiento que proclamaba la superioridad del inconsciente y el papel de los sueños en la creación artística. Los surrealistas más importantes fueron Ernst, Salvador Dalí, Joan Miró, René Magritte, Jean Arp y André Masson. En América Latina destaca el chileno Roberto Matta, que combina el surrealismo con la abstracción. Por otra parte, se podría incluir a la mexicana Frida Kahlo dentro de una corriente surrealista influida por el arte popular.

---

<sup>41</sup>"La persistencia de la memoria," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

## 16.7. La pintura americana anterior a la II Guerra Mundial



Los pintores regionalistas estadounidenses convirtieron la vida rural de su país en el tema central de sus obras. Grant Wood se inspiró en los pintores flamencos para pintar su cuadro más famoso: el retrato de este granjero y su mujer, titulado *Gótico americano* (1930, Instituto de Arte de Chicago).

American Gothic de Grant Wood/Friends of the <sup>42</sup>

A principios de siglo, los pintores estadounidenses que trabajaban con un estilo en cierto modo impresionista, como Maurice Prendergast o Childe Hassam, realizaban agradables cuadros sobre la

vida de la clase alta. Otro grupo de artistas, entre los que se encontraban Robert Henri, John Sloan y George Bellows, rechazaron este tipo de arte y se dedicaron a representar la vida en las calles de la ciudad, con un realismo vigoroso y directo. Más tarde, el grupo al que pertenecían fue apodado Ashcan school (en inglés *ash can*, 'cubo de basura'), reflejando su predilección por temas del lado sórdido de la vida. Pero fue en 1913, año en que tuvo lugar el famoso Armory Show, exposición internacional celebrada en Nueva York, cuando los artistas de Estados Unidos se pusieron al corriente de los estilos vanguardistas europeos. Los artistas más destacados de ese periodo fueron Marsden Hartley, Joseph Stella, Arthur Dove, Georgia O'Keeffe y Stuart Davis. En una línea semejante se puede considerar al guatemalteco-mexicano Carlos Mérida, que mostraba una dominante geométrica de inspiración surrealista.

Durante la década de 1930, hubo otros pintores que reaccionaron en contra de las influencias extranjeras y volvieron a representar, a su manera, la escena estadounidense. La vida rural inspiró a regionalistas como Grant Wood, autor de la conocida obra *Gótico americano* (1930, Instituto de Arte de Chicago). Ben Shahn puso un toque político en sus representaciones de la vida ciudadana durante la depresión, mientras que el gran realista del siglo, Edward Hopper, elegía para sus cuadros contemplativos y apacibles el tema de la soledad de los individuos en las ciudades modernas.

En América Latina, la época posmuralista tuvo una vertiente inclinada hacia el arte popular de donde surgió el mexicano Rufino Tamayo, que, más tarde, agregó una dosis de vanguardismo. En esa época se da a conocer también el argentino Antonio Berni, que deriva con posterioridad en el *collage* con elementos de Pop Art y de pintura política.

<sup>42</sup>"Gótico americano," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

## 17. LA PINTURA A PARTIR DE LA II GUERRA MUNDIAL

A partir de la II Guerra Mundial, los artistas de todo el mundo han desempeñado un importantísimo papel en la creación de nuevos estilos o en el desarrollo de los ya existentes. Entre ellos se encuentran el expresionismo abstracto, el Op Art y el Pop Art, el fotorrealismo y el minimalismo.

### 17.1. Expresionismo abstracto

La presencia en Estados Unidos de muchos surrealistas europeos refugiados fue sin duda el catalizador en la creación del expresionismo abstracto, movimiento centrado en Nueva York entre las décadas de 1940 y 1950. Su investigación del inconsciente y de las técnicas basadas en el azar intrigó a Jackson Pollock, Willem de Kooning, Hans Hofmann y muchos otros. Estos artistas, partidarios del automatismo surrealista (una técnica similar a la escritura automática) y del expresionismo, practicaban la técnica conocida como *Action*

*Painting*. En manos de Pollock, por ejemplo, implicaba derramar colores sobre lienzos de gran formato para crear al azar motivos abstractos. Otros expresionistas abstractos, como Mark Rothko y Barnett Newman, desarrollaron la *Colour-Field Painting*, aplicando sobre el lienzo grandes extensiones de color sutilmente modulado. En Argentina destaca Ronaldo de Juan, que más tarde optó por grandes cuadros de tonos grises. En Europa, se desarrolló en paralelo un movimiento denominado informalismo, que cuenta entre sus principales representantes a Jean Dubuffet, Hans Hartung, Antoni Tàpies y Manuel Millares, entre otros.

### 17.2. Op Art y Pop Art

En la década de 1960 se iniciaron nuevos estilos y movimientos. Algunos pintores siguieron en la senda de la abstracción, como denota el Op Art de Victor Vasarely, Eusebio Sempere y Omar Rayo. Si bien el Op Art se basa en producir ilusiones ópticas

generalmente abstractas, el Pop Art es figurativo, como se aprecia en las divertidas obras de su creador, el artista inglés Richard Hamilton. Los artistas Pop tomaban sus imágenes de los anuncios, de las películas, de las tiras cómicas y de los objetos cotidianos. Entre los más destacados artistas seguidores de esta corriente se encuentran Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Jim Dine, Roy Lichtenstein y Andy Warhol.

### 17.3. Nuevo realismo

Las irónicas imágenes del Pop Art ayudaron a despejar el camino para un renacimiento de la pintura realista. Los realistas que se destacaron en las décadas de 1970 y 1980 fueron aquellos que habían asumido algunos de los conceptos estéticos del arte abstracto. El fotorrealismo se basaba en la fotografía para conseguir un tipo de pintura realista impersonal, con detalles precisos, como en los

meticulosos paisajes urbanos de Richard Estes. Los desnudos rigurosamente estructurados de Philip Pearlstein y las composiciones planas de Alex Katz y Wayne Thiebaud conferían también al realismo un tono frío y abstracto. Mientras tanto, en América Latina empezaban a brillar figuras como el ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, que acude a las aristas pronunciadas y a la deformación para expresar a menudo un contenido político.

#### 17.4. Nuevas tendencias abstractas

Después de la intensa subjetividad del expresionismo abstracto, la pintura abstracta se inclinó hacia una pureza formal más rigurosa e impersonal. La culminación de esta tendencia fue el minimalismo, en el cual la pintura se reducía a simples formas geométricas, motivos rítmicos o colores lisos. A la cabeza de los minimalistas estaban Kenneth Noland, Larry Poons, Robert Ryman y Brice Marden. La *Hard Edge Painting*

(‘pintura de contornos nítidos’) fue un movimiento relacionado con el anterior, que evolucionó hacia composiciones abstractas más complejas y dinámicas en las obras de Frank Stella y Al Held.

Bajo la influencia de la máxima de Duchamp, según la cual la pintura debía estar “al servicio de la mente”, el arte conceptual solía consistir en una sola palabra o en una afirmación teórica. En esta época destaca el uruguayo Nelson Ramos .

#### 17.5. La pintura europea de la posguerra

Entre los pintores que destacaron después de la II Guerra Mundial se encontraba Jean Dubuffet y Karel Appel. En Gran Bretaña las agónicas figuras de Francis Bacon y los cuadros urbanos, llenos de lirismo, de David Hockney dan fe de la vitalidad de la pintura figurativa inglesa. En América Latina, el dibujante, pintor, moralista y escultor colombiano Fernando Botero empieza a exponer desde

principios de la década de 1950. La factura ingeniosa de sus personajes obesos deja ver la influencia de los pintores italianos del quattrocento.

#### 17.6. Neoexpresionismo

En la década de 1980 varios artistas jóvenes, europeos y americanos, se rebelaron contra la pureza formalista, impersonal y austera, de gran parte del arte abstracto. El resultado fue un resurgimiento de la pintura figurativa y narrativa llamado neoexpresionismo. Muchos de los seguidores de este movimiento evitaron la representación realista, empleando en su lugar pinceladas toscas y colores fuertes para plasmar sus visiones subjetivas, por lo general ambiguas y enigmáticas.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>"Pintura," *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000*. © 1993-1999 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

## **CONCLUSIÓN**

Es motivo de inmensa alegría el haber entregado a los niños este texto con el cual se logra fortalecer el conjunto de las actividades curriculares de tal manera que las temáticas

tratadas se integren con los demás

Componentes interdisciplinarios.

Los diferentes estudios y conceptos aquí planteados, se basan en el conocimiento general de un pueblo, sus costumbres y tradiciones .

Afectan positivamente el plan de estudio y el currículo en general, fortaleciendo la identidad regional y nacional.

# Glosario

## **PESQUEROS**

Personas que viven de la pesca.

## **AGRICULTORES**

Las personas que cultivan la tierra

## **GANADEROS**

Personas que cría y cuida ganado

## **FOLCLORISTAS**

Ejecutan e interpretan un instrumento musical

## **COMUNIDADES INDIGENAS**

## **VIVIENDA**

## **LA MALOCA**

O gran casa construida de hojas de Uvi o Caraná en la que vive una o varias familias

Uvi: Hoja de gran tamaño, de forma interdentada, se encuentra en terrenos de chucua.

Caraná: Hoja silvestre S a la nirití se encuentra en sabanetas

# BIBLIOGRAFÍA

CONOZCAMOS NUESTRA COMUNIDAD.  
YACAYACA. MEN. CEP. CRIVA. Pág. 26-27-  
28LA MUJER EN LA COMUNIDAD.

NIETO A. , Edgar. MURIEL, Gary Gary. RIAÑO,  
Carlos. SUAREZ, Martha Elena.  
TRISTANCHO, Marcela  
Arte Libre 3. Educación Estética. Artes  
Plásticas. Editorial El cid S.A. Bogotá 1990.

MORA P., Raúl.  
Colorín 5. Editorial Escuelas del Futuro. Los  
Elementos que componen una obra de arte.  
Bogotá. 1993.

CASTILLO VITE, Aurora. Expresión y  
apreciación Artística. Artes Plásticas. Editorial  
Trillas S.A. de C.V. México 1999.

GUTIÉRREZ ECHEVERRI, NataliA. MURIEL,  
Gary Gary. MARTÍNEZ PEÑA, María Cristina.  
RAMÍREZ SERRANO, Alba. VILLAMIL, Ana  
Cristina.  
ExpresArte. Técnicas, diseño, dibujo y color.  
Editorial Norma S.A. Bogotá , agosto de 1998.