

VERSIÓN PRELIMINAR

VERSIÓN PRELIMINAR

PORTADILLA

VERSIÓN PRELIMINAR

La elaboración de *Artes Visuales 3. Apuntes*, estuvo a cargo de la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica, con la colaboración de la Universidad Pedagógica Nacional.

Secretaría de Educación Pública

Subsecretario de Educación Básica

José Fernando González Sánchez

Dirección General de Materiales Educativos

María Edith Bernáldez Reyes

Coordinación

María Cristina Martínez Mercado

Revisión

Claudia Elín Garduño Néstor

Adriana Rojas Lima

Alejandra Monserrat Castillo Robledo

Aydée García Varela

Ilustración de portada

Marco Tulio Ángel Zárate

Formación y corrección

Dirección Editorial DGME

Primera edición, 20 __ (ciclo escolar _____)

D.R. © Secretaría de Educación Pública, _____

Argentina 28, Centro

06029, México, D.F.

+ISBN: 978-968-01-1254-8

Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Universidad Pedagógica Nacional

Rectoría

Sylvia Ortega Salazar

Secretaría Académica

Aurora Elizondo Huerta

Coordinadora general y pedagógica

Rosa María Torres Hernández

Elaboración de texto

Aydée Cristina García Varela

Revisión

María Yolanda Quiroz Arce

Índice

Índice

Bloque 1. Las imágenes artísticas

Secuencia 1. Las imágenes de mi entorno

Secuencia 2. El arte en nuestra sociedad

Secuencia 3. Las artes visuales en mi entorno

Bloque 2. Acercamiento al mundo de las artes visuales

Secuencia 1. Artistas visuales: sus diferentes actores y sus procesos de trabajo

Secuencia 2. Estudiosos, conservadores y comerciantes de imágenes

Secuencia 3. La producción artística

Bloque 3. El lenguaje de la abstracción geométrica

Secuencia 1. Creaciones abstractas

Secuencia 2. Expresión de los artistas a través de la abstracción

Secuencia 3. Influencia de los artistas abstractos en la actualidad

Bloque 4. El lenguaje en la abstracción lírica

Secuencia 1. Las técnicas en la abstracción lírica o espontánea

Secuencia 2. Los artistas en la abstracción lírica

Secuencia 3. Movimientos, escuelas y estilos artísticos en la abstracción lírica

Bloque 5. Arte colectivo

Secuencia 1. Manifestaciones sociales: la pintura mural, el graffiti y el estencil

Secuencia 2. Los artistas contemporáneos en el arte colectivo

Presentación

El presente material pretende brindar a los alumnos una base de **conocimientos, habilidades y actitudes** que les permitirán desenvolverse como **creadores, innovadores y usuarios críticos** de las Artes Visuales.

Estos apuntes se apoyan principalmente en el trabajo individual y colectivo de los estudiantes y abarcan:

1. **El saber**, a medida que se le presentan conocimientos relacionados con el contexto de su comunidad y sus recursos.
2. **El saber hacer**, incluye el desarrollo de procesos técnicos a través de la elaboración de proyectos de acuerdo con las necesidades de su comunidad.
3. **El saber estar**, las actividades propuestas llevan al alumno a interactuar con sus compañeros en un ambiente de respeto y cordialidad, además de resolver situaciones y problemáticas diversas.

De acuerdo con lo anterior, las secuencias de aprendizaje del material se desarrollan de la siguiente manera:

1. **Índice:** Presenta un esquema general de los contenidos de cada secuencia de aprendizaje.
2. **Uso del material:** Explica la conformación didáctica del material y su forma de uso.
3. **Desarrollo del contenido:** En esta sección se da tratamiento pedagógico a cada temática, tratando de respetar un lenguaje sencillo y accesible para los alumnos. Así cada desarrollo contiene:
 - a) **Propósito:** Describe brevemente el aprendizaje que se quiere conseguir con el desarrollo del bloque, secuencia y sesión.
 - b) **Contenido:** En esta parte se desglosan los conceptos generales de la temática, en el cual se incorporan preguntas generadoras, ejercicios individuales y grupales para que el alumno resuelva diversos ejemplos de los conceptos, ilustraciones y sugerencias de prácticas de acuerdo a la temática abordada.
 - c) **Sugerencias didácticas:** Son ejercicios adicionales a los ya descritos que se encuentran en el desarrollo del contenido, que se ponen a disposición del docente con la finalidad de que tenga, de acuerdo a sus necesidades y circunstancias de aula, una opción mas amplia de sugerencias didácticas para abordar la temática.
 - d) **Autoevaluación:** Son cuestionamientos que permitirán a los alumnos reflexionar en torno a su aprendizaje de la temática de la sesión.
 - e) **Materiales de apoyo:** Son materiales didácticos que tienen relación con la secuencia revisada y que pueden servir para reforzar el aprendizaje.
 - f) **Bibliografía:** Lista del material revisado para la elaboración del presente apunte que sirven de apoyo a la práctica docente, si se desea profundizar en el conocimiento de las temáticas.

- g) Glosario: Definición de términos que se encuentran en el desarrollo del contenido y que pueden resultar confusos para la comprensión del tema.
- h) Anexos: Algunas secuencias de aprendizaje incluyen documentos que se relacionan con el contenido y sirven de apoyo.

Recomendación de uso para el docente:

El material está desarrollado con un lenguaje accesible y sencillo para que los alumnos, asimilen la información y pongan en práctica los conceptos esenciales, logrando así resolver cuestionamientos y ejercicios entorno a su aprendizaje que se encuentran en el desarrollo del contenido.

En este sentido, el material es una guía para el alumno en donde el docente funge como mediador del aprendizaje, el cual deberá llevar a cabo las siguientes actividades:

- Coordinar **el trabajo individual y grupal** que se presente durante la resolución de los apuntes.
- **Dosificar** la información y las actividades de acuerdo con el tiempo real del aula, sin exceder los tiempos determinados para cada secuencia de aprendizaje.
- **Implementar** alguna de las actividades y/o uso del material que se sugieren de acuerdo con las necesidades educativas para reforzar los contenidos, o bien, ante la imposibilidad de realizar alguna de las actividades del desarrollo.

Bloque 1

Las imágenes artísticas

Propósitos

- Investigar acerca de los significados del concepto de arte y de artes visuales.
- Conocer las funciones que tiene la imagen artística en la sociedad actual.

Secuencia de aprendizaje **1**

Las imágenes de mi entorno

Propósito

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

Temas

Secuencia 1. Las imágenes de mi entorno

Contenido

Sesión 1. Presentación

Al finalizar la sesión los alumnos identificarán las características de la disciplina de Artes Visuales III.

[Entra imagen 1.1 y 1.2 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

¿Identificas algunas de estas imágenes?, ¿Te son familiares los objetos que aparecen en ellas?

Si observas con atención estas dos son muy similares al ser construidas con objetos del entorno. La primera podría ser alguna de las guirnaldas que adornan la fachada de una de las casas de adobe del pueblo huichol de San Andrés Cohamiata, ubicado en la Sierra Madre Occidental. La segunda sería un objeto inspirado en la obra *Rueda de bicicleta* del artista Marcel Duchamp, el cual, es

considerado uno de los más importantes personajes al transformar la idea de lo que sería considerado arte.

Tomando en cuenta lo anterior ¿Podrías identificar algunas de estas formas de expresión artística en tu comunidad?

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

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

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

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

[Entra imagen 1.3 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

En este tercer año encontrarás cinco bloques los cuales tocarán a grandes rasgos lo siguiente: Las connotaciones del término del arte, así como algunas funciones que ha tenido a lo largo del tiempo; La experimentación de los elementos del

lenguaje artístico; Reconocimiento y realización de murales e instalaciones artísticas.

Bloque I. Las imágenes del entorno. Nos centraremos en las imágenes con fines expresivos, tratando primero de ubicarlas en nuestro entorno y en los espacios públicos como plazas, iglesias, avenidas, museos, galerías, espacios culturales, etcétera. Posteriormente conocerás distintas connotaciones del término del arte, así como algunas funciones que ha tenido a lo largo del tiempo.

[Entra imagen 1.4 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Bloque II. Acercamiento al mundo de las artes visuales. Conocerás los actores que participan en el proceso de la imagen artística, identificando cómo es que funcionan las redes e interactúan en el universo del arte, así como quiénes son los que realizan las obras, administran, **albergan**, distribuyen y consumen.

Bloque III. El lenguaje de la abstracción geométrica. Conocerás el uso que se le ha dado a las formas geométricas en diversas manifestaciones y como se reconocen según sus características. Así mismo identificarás su uso en algunas tradiciones de arte popular mexicano.

[Entra imagen 1.5 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Bloque IV. El lenguaje de la abstracción lírica. Conocerás las características de las imágenes abstractas líricas donde predomina la espontaneidad al aplicar formas, colores, texturas y materiales. Así mismo, identificarás algunas de las principales técnicas de las obras de este tipo, como son el chorreado, grattage, frottage y collage.

[Entra imagen 1.6 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Bloque V. Arte Colectivo. Tendrás un acercamiento a las principales manifestaciones artísticas donde se trabaja en colectivo como son la pintura mural, el graffiti, el ensamble y la instalación artística.

[Entra imagen 1.7 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Los temas que veremos a lo largo de este ciclo nos ayudarán a definir mejor el arte en la actualidad, esperando que al finalizar este curso puedas crear tu propia definición como resultado de las experiencias e investigaciones, adquiridas en la asignatura de *Artes Visuales*.

Recordando que el arte primeramente, es una manifestación que busca expresar y comunicar los pensamientos de un sujeto conforme a lo que ve y vive. Teniendo como herramienta para plasmar ese sentir los movimientos, sonidos, trazos, colores, materia, cuerpo, etcétera.

[Entra imagen 1.8 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

En conclusión el arte es una consecuencia de esa búsqueda incesante por expresar sentimientos, influidos por el entorno, se eterniza al momento de **materializar** las imágenes de lo que vivimos y cómo lo percibimos.

¿Qué harías tú para manifestar lo que sientes? Reflexiónalo, ya que a lo largo de este ciclo escolar es que podrás utilizarlo y crear una concepción propia de lo que es el arte.

Autoevaluación

Especifica a que bloque pertenecen los siguientes temas de acuerdo a lo que se verá en este ciclo escolar, toma en cuenta lo visto en la sesión.

_____ Acercamiento al mundo de las artes visuales. Conocerás los actores que participan en el proceso de la imagen artística, identificando cómo es que funcionan las redes e interactúan en el universo del arte, así como quiénes son los que realizan las obras, administran, **albergan**, distribuyen y consumen.

_____ El lenguaje de la abstracción geométrica. Conocerás el uso que se le ha dado a las formas geométricas en diversas manifestaciones y como se reconocen según sus características. Así mismo identificarás su uso en algunas tradiciones de arte popular mexicano.

_____ Las imágenes del entorno. Nos centraremos en las imágenes con fines expresivos, tratando primero de ubicarlas en nuestro entorno y en los espacios públicos como plazas, iglesias, avenidas, museos, galerías, espacios culturales, etcétera. Posteriormente conocerás distintas connotaciones del término del arte, así como algunas funciones que ha tenido a lo largo del tiempo.

_____ Arte Colectivo. Tendrás un acercamiento a las principales manifestaciones artísticas donde se trabaja en colectivo como son la pintura mural, el graffiti, el ensamble y la instalación artística.

_____ El lenguaje de la abstracción lírica. Conocerás las características de las imágenes abstractas líricas donde predomina la espontaneidad al aplicar formas, colores, texturas y materiales. Así mismo, identificarás algunas de las principales técnicas de las obras de este tipo, como son el chorreado, grattage, frottage y collage.

Respuestas de la autoevaluación.

Bloque I. Las imágenes del entorno.

Bloque II. Acercamiento al mundo de las artes visuales.

Bloque III. El lenguaje de la abstracción geométrica.

Bloque IV. El lenguaje de la abstracción lírica.

Bloque V. Arte Colectivo.

Sesión 2. Función e intención en la imagen

Propósito de la sesión:

Identificarán la importancia, funciones e intenciones de una imagen artística

[Entra imagen 1.9 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

¿Identificas que sucedió en esta imagen?, ¿Podrías realizar una crónica sobre ella? Para realizarla sería necesario conocer que fue lo que paso, quien la tomo, en donde, pero sobre todo saber cuál es la función e intención con la que fue realizada. Es decir que tendrías que conocer un poco más sobre el contexto en donde se creó, ya que puede que sea una fotografía que documente un instante y lugar real o una escenificación, es decir que sea ficticio.

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

Desde la antigüedad las imágenes creadas por artistas han servido como vehículo para transportar ideas, sentimientos, modos de vida, experiencias, etcétera. Recordarás que en el primer grado llegamos a realizar una línea del tiempo con los movimientos y estilos artísticos de diferentes épocas como el impresionismo, surrealismo, cubismo, por mencionar algunos.

[Entra imagen 1.10 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

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

La imagen tiene una función específica la cual, depende del contexto en el que se encuentre. Si observas a tu alrededor te podrás percatar que cada imagen es colocada en un espacio y soporte muy particular. Por ejemplo, las imágenes de un periódico por lo regular buscan informar, vender un producto o ilustrar la nota informativa, mientras que las de un museo buscan comunicar al espectador el pensamiento o reflexiones del artista sobre un tema específico. [Entra imagen 1.11 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Conocer la función e intención de una imagen u objeto nos permite entender su importancia, por ejemplo en Jalisco existen imágenes típicas realizadas por

Huicholes con semillas o chaquiras de colores que plasman escenas de la historia de sus antepasados y que son de gran relevancia para la economía de estas comunidades, por ejemplo, encontramos la representación visual de la epopeya conocida como *Kawiutu* la cual, muestra que sus ancestros partieron del océano pacífico huyendo la noche eterna, buscando el cerro de donde saldría el sol. En esta imagen se plasman varios elementos por una parte se aparece el venado ya que según la etopeya esta era su presa la cual los guió hacia el Este, y al llegar al cerro conocido como *Wirikuta*, ubicado en el desierto de Real de Catorce en San Luis Potosí, este decidió entregarse de manera voluntaria transformándose su corazón en peyote. Y en ese momento el amanecer y el peyote nacieron.

[Entra imagen 1.12 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Si observas en tu comunidad, existen imágenes con diversas funciones, para entender su finalidad es necesario hacer un trabajo de reflexión. Selecciona una imagen y describe que es lo que ves en ella y posteriormente explica cuál crees que sea la intencionalidad de cada uno de los elementos que la conforman; es decir para qué fueron creadas y qué desean comunicar.

Lo que realizamos anteriormente fue un ejercicio de semiótica es decir que analizamos y estudiamos los signos y el funcionamiento que tienen entre ellos, Cabe señalar que esta lectura se encuentra influenciada por nuestras vivencias y por el conocimiento que tenemos.

[Entra imagen 1.13 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

En la imagen la denotación es lo que se observa de forma objetiva. Por ejemplo en la siguiente fotografía en blanco y negro, aparece una niña con un vestido largo, su cuerpo se muestra de frente con una pequeña inclinación hacia la

derecha, su mirada es hacia la cámara a la cual sonríe, su cabello es agarrado y peinado hacia arriba, tiene dos moños que le adornan el cabello.

[Entra imagen 1.14 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

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

En la toma la niña no se muestra en el centro, existe un pequeño desfase hacia la izquierda, en consecuencia se muestra a la derecha el dobles de la cortina que se encuentra al fondo.

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

Por ejemplo de la fotografía anterior la connotación es la siguiente: Es una fotografía tomada el 10 de Mayo de 1976, busca comunicar el día en que esta niña, mi madre, de 11 años participó en un festival escolar donde bailó una pieza francesa de la época de Luis XV, para el cual fue caracterizada, siendo vestida, maquillada y peinada.

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

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

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

Si reflexionamos, este ejercicio nos permitió primero observar y posteriormente generar una serie de significados. A esto se le conoce como *denotación y connotación*. De ahora en adelante no olvides prestar atención a estos dos momentos en la lectura de una imagen ya que te ayudará a comprender la función e intención para la que fue creada.

Un dato interesante

Algunos de los diseños del arte huichol tienen la función de plasmar escenas simbólicas y mitológicas las cuales, se ven influenciadas por visiones producidas por efectos del peyote, dando como resultado efectos **psicodélicos**, donde predomina la riqueza en color y el uso de miles de formas que conforman composiciones complejas y saturadas.

[Entra imagen 1.15 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Autoevaluación

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

1. Una botella de vidrio color verde se encuentra sobre una mesa de madera, está contiene en su interior una flor que sobresale del cuello de la botella.
Denotación Connotación
2. La mujer se encuentra desolada sobre la cama, la luz penetra por la ventana alumbrando sus pies, que enfatizan su derrota.
Denotación Connotación

3. Un hombre uniformado de soldado, muestra su expresión fría hacia la cámara.

Denotación Connotación

4. Una señora en un mercado posa frente al camarógrafo, su mano se estira señalando hacia la cámara.

Denotación Connotación

5. Un león se muestra en posición de caza al observar a un venado, su mirada feroz anuncia la atrocidad de la futura escena.

Denotación Connotación

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 3. El museo: una necesidad social

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán los cambios que han tenido los museos por las necesidades de la sociedad.

1.3 El museo

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

[Entra imagen 1.16 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

¡Soy el museo!

El museo desde sus inicios ha tenido una constante el de exhibir piezas únicas que comunican algo relevante; sí como, adquirir, conservar, exhibir, exponer, comunicar e investigar las diferentes manifestaciones de la humanidad por ello, el museo es una espacio abierto a las imágenes artísticas.

[Entra imagen 1.17 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Los orígenes de la exhibición de objetos en un espacio, son muy antiguos por ejemplo, en los templos se guardaban los objetos de culto, los cuales, se exhibían al público para que fueran contemplados y admirados por la sociedad.

De esta misma forma, años más tarde en Grecia y Roma los aristócratas realizaban **colecciones** de valiosos objetos. Estas obras de arte los mostraban en sus casas y jardines, enseñándolos con orgullo a los invitados.

El museo como hoy lo conocemos comienza en el Renacimiento, como un espacio dedicados a exposiciones. En la actualidad estos tienen una estructura compleja, debido a que necesitan de diferentes actores con diversas profesiones para su funcionamiento. Algunos de los personajes que colaboran en un museo son los siguientes: el director del museo, **curadores**, museógrafos, restauradores, conservadores, administradores, conserjes, personal de seguridad, entre otros, dependiendo de la especialidad del museo. Los museos se han vuelto una necesidad para la sociedad ya que fungen con un papel de distribución, administración y exhibición de piezas importantes de la cultura y del quehacer artístico.

[Entra imagen 1.18 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Este espacio aparte de exponer obras también las colecciona, tal es el caso del Museo de Arte Carrillo Gil, Arte Moderno, Soumaya, Rufino Tamayo, entre otros. Su acervo lo exhiben en exposiciones especiales dentro de este lugar o en itinerantes es decir, que salen de este espacio para mostrarse en diversos museos y exposiciones de otros lugares.

El museo se ha ido transformando según las necesidades de la sociedad y de las manifestaciones artísticas contemporáneas por ejemplo, en algunos existen salas especializadas para medios alternativos como el videoarte, la instalación, entre otros. Pero también han surgido nuevos tipos de espacios, entre ellos está el *ecomuseo* el cual, es un espacio museístico con que tiene como finalidad mostrar la

identidad, el territorio, este es sustentado con la participación de sus habitantes, desarrollando proyectos para el crecimiento, bienestar y desarrollo de la comunidad. Un *ecomuseo* busca también exponer el modelo de **desarrollo sostenible** de la comunidad; por ejemplo en Colola perteneciente a la comunidad indígena Coire en el municipio de Aquila; en el estado de Michoacán, existe uno de los ecomuseos más importantes del país dedicado a las tortugas marinas.

[Entra imagen 1.19 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Te imaginas un ecomuseo el cual esté conformado con puras imágenes u objetos elaborados por gente de tu comunidad y que los temas hagan referencia a situaciones de identidad y territorio de dónde vives.

En esta actividad desarrolla un proyecto donde imagines cómo sería el ecomuseo de tu comunidad, para llevarlo a cabo organiza un equipo con cuatro compañeros más y realicen entre todos lo siguiente:

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

En esta sesión vimos algunas de las labores de un museo y la importancia que tienen para la administración de los bienes artísticos. Así mismo conociste alguna de las variantes que ha tenido este espacio en la actualidad como es el ecomuseo y su relevancia que tienen por lo que se dedica a cuida y exponer. Te invitamos a que con lo visto en la sesión identifiques algún espacio que en tu comunidad cumpla con estas labores.

Un dato interesante

En la ciudad de Johannesburgo en Sudáfrica, se encuentra el museo del hombre y ciencia donde se albergan desde monos embalsamados, colas de caballo, cabezas de avestruz y pieles de diversos animales salvajes entre los que se halla la cebra. Estos se encuentran en este espacio por ser necesarios para preparar remedios de la tradicional medicina africana.

Autoevaluación

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

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

Respuestas de la autoevaluación

Verifica que tus respuestas sean similares a las siguientes:

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

- Investiga sobre las manifestaciones sociales, estéticas y naturales.

Sesión 4. La galería

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos diferenciarán el tipo de exposiciones que se llevan a cabo en una galería.

[Entra imágenes 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Imagina que tuvieras que ordenar todos estos objetos para una exposición. ¿Qué sería lo primero que harías? -¿Los clasificarías?, - ¿Verías de qué tipo de objetos se trata?, - ¿En donde se expondría? – ¿Pensarías en mostrarlos todos juntos?

[Entra imagen 1.24 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Desde la antigüedad los reyes y aristócratas fascinados por coleccionar cosas se hicieron preguntas similares al ver que había acumulado muchos objetos u obras de arte de diferentes tipos. A los espacios donde los exhibían se les conocía de una forma muy particular... ¿Cómo crees que se llamaba?

La galería es uno de los espacios más importantes de distribución y exhibición del arte, debido a que es un lugar específico donde los artistas pueden exponer sus creaciones; aunque en algunos de estos no siempre es tan sencillo su acceso para exhibir. Existen algunas muy exclusivas donde la obra que se expone es únicamente de los artistas seleccionados con anterioridad. Esta selección en ocasiones es determinada por el giro del lugar o la preferencia del galerista. También existen otras galerías que funcionan como un espacio donde los artistas dejan su portafolio con la propuesta del proyecto que desean exponer; este es analizado por el comité de selección conformado por críticos, **curadores**, especialistas, historiadores o simplemente **gestores** del arte, que determinan qué artistas serán los próximos en exhibirse.

[Entra imagen 1.25 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

El nombre de este tipo de espacios tiene un origen muy antiguo y deriva de las galerías de los palacios o castillos donde los reyes o aristócratas exhibían sus colecciones de obras de arte. Estas eran espaciosos vestíbulos alargados sostenidos por columnas, en donde se albergaba la obra para la exhibición de unos pocos.

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

[Entra imagen 1.26 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

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

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

[Entra imagen 1.27 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Existen dos tipos de exposiciones dentro de una galería, la individual y la colectiva. En la individual se expone la obra de un mismo artista, mientras que en la colectiva se exhibe la obra de diferentes artistas, mostrando en ocasiones diferentes

temáticas, soportes y géneros. Las muestras por lo regular duran entre quince o treinta días dependiendo de la importancia del trabajo a exhibir.

[Entra imagen 1.28 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

En las galerías especializadas en venta, la obra después de la exposición se mantiene en carpetas registradas y la obra en la bodega almacenada con cuidado, para que pueda seguir siendo adquirida por algún **coleccionista** interesado.

El coleccionismo es uno de los motivos por los que existen las galerías, ya que la fascinación de ciertos hombres por querer adquirir ciertas obras que ha hecho que estos espacios se mantengan. Esto también ha traído que existan nuevos personajes como los falsificadores de arte, que son aquellos que engañan e imitan la obra pictórica o escultórica por una técnica idéntica a la original.

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

Ahora, en equipo de cinco discutan si han visto espacios como este en la comunidad; para ello tomen en cuenta la función de una galería, ya sea por ser un lugar de exhibición, venta o distribución del arte de la región. Posteriormente discutan cómo es que podrían transformarse esos espacios para funcionar completamente como una galería y si no los hay reflexionen por qué es importante que hubiera alguno. Realicen una propuesta sobre algún recinto que se podría usar para esto.

[Entra imagen 1.29 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Tomando en cuenta lo visto en clase y concluyendo con el ejercicio de reflexión en equipo, solo nos resta reiterar la importancia de una galería como un espacio que

funciona para la circulación, exhibición y venta de los objetos e imágenes de arte, permitiendo el crecimiento artístico de la comunidad.

Un dato interesante

Uno de los falsificadores de arte más importantes era una mujer, se le conocía como madame Claude Latour, esta era tan hábil para el copiado de una obra que lograba engañar al mismo autor, tal era el caso de las pinturas del artista Maurice Utrillo donde plasma las calles de París. El pintor llegó a confesar que no estaba seguro de cuáles eran las que él había pintado.

[Entra imagen 1.30 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Autoevaluación

En la siguiente sopa de letras encuentra las tres acciones que cumple una galería.

c	u	r	e	x	h	i	b	i	c	i	o	n	f	ñ	p	l	a	s	r	x	q	w	B	j	h	t	k	l	z
s	d	c	z	v	g	h	h	u	s	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	J	u	u	x	d	A	n
m	a	x	a	a	s	r	f	d	i	s	t	r	i	b	u	c	i	o	n	h	x	a	a	s	r	v	i	A	a
a	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e	d	f	d	f	g	h	f	Q	d
d	F	g	h	k	i	s	c	o	l	e	c	c	i	o	n	i	s	t	a	d	f	g	h	k	i	s	u	T	d
h	x	a	a	s	r	f	ñ	p	l	a	s	r	x	q	w	b	j	h	h	x	d	f	g	h	k	i	s	a	d
s	d	c	z	v	g	h	h	u	s	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	j	u	s	e	i	r	e
d	f	g	h	k	a	r	t	i	s	t	a	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e	d	f	g	h	k	o	a	d
a	h	x	a	a	s	r	f	ñ	p	l	a	s	r	x	q	w	b	j	h	h	x	a	a	s	r	s	n	e	d
s	d	c	z	v	g	h	h	u	s	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	j	u	d	f	g	h	d
d	f	g	h	k	i	s	v	n	e	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e
d	f	g	h	k	i	s	v	e	n	t	a	g	h	k	v	e	n	t	a	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e

Respuestas de la autoevaluación

Distribución, venta y exhibición.

Sesión 5. La creación del artista

Propósito de la sesión

Al finalizar la sesión, los alumnos reconocerán la importancia de las experiencias del artista para la creación de su obra.

1.4 La concepción del entorno por el artista

En Capula Michoacán una de las artesanías más típicas son las catrinas, es decir aquellas calaveras con diferentes atuendos que son muy vistas en Día de Muertos.

¿Sabes por qué algún artista uso el esqueleto de esa forma? Para conocer la respuesta tendíamos que saber un poco del contexto en el que vivía y que lo inspiró a crear ese personaje; Por ejemplo la respuesta a la catrina es la siguiente: En el México prerrevolucionario se creó esta tradición, la cual mostraba el esqueleto de una dama engalanada y emperifollada, esta creación era una burla a las mujeres de la alta sociedad de la época de Porfirio Díaz.

Ahora ya conoces como influyó sobre el artista el entorno para la creación de la catrina.

[Entra imagen 1.31 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

El arte y su evolución se ha determinado por diversos factores, algunos de los más importantes son los sociales, políticos, religiosos, científicos, culturales y tecnológicos.

El artista siempre ha reflejado estos factores en sus creaciones, teniendo como consecuencia obras cargadas de historia, llegándose a entender a la obra de arte, como un **contendor** del tiempo. De ahí el encanto del hombre por la imagen fija o en movimiento, en soportes como la fotografía, el video o el cine, encontrando en ellos el reflejo de la forma más apegada a la idea de realidad.

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

[Entra imagen 1.32 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Si recordamos desde la prehistoria el hombre se ha manifestado, mediante dibujos gestuales plasmados en la piedra, donde muestra los modos y quehaceres de vida. Si continuamos el recorrido podremos ubicar el papel del artista en el antiguo Egipto, donde muestra la veneración a su cultura; dejando también

testimonio de la facilidad en su manejo de la técnica escultórica al ejecutar altos y bajos relieves que representan a sus dioses y a los grandes personajes de su cultura.

Varios siglos más tarde se nos presentan movimientos como el Romanticismo y el Impresionismo, ubicados en el siglo XIX, siendo uno de los momentos en que el arte se muestra con un giro que cambiaría la mirada del creador tomando en cuenta no sólo los aspectos estéticos, es decir la composición, el color, la armonía, el ritmo, entre otros para crear una imagen bella; Si no también cuestionando el papel conceptual es decir el contenido de lo que plasma, reflejándose en la técnica y en consecuencia en la forma de abordar los temas sociales; por ejemplo, en el Romanticismo el artista William Turner muestra que la pintura podría ser utilizada para plasmar de forma expresiva el poder de la naturaleza sobre el hombre, enseñándonos en sus obras la expresividad propia de su temperamento en esas pinceladas que se muestran con cierta brutalidad. En la obra la existencia de contrastes, nos muestran la cercanía existente entre lo atroz del tema y lo **sublime** del espacio donde habita la escena principal. Este artista en sus obras nos muestra el otro lado del papel del creador como un comunicador de la realidad y en ocasiones llegando a tener el papel de un predicador de la verdad, mediante la crítica.

[Entra imagen 1.33 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

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

[Entra imagen 1.34 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

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

Esta riqueza de experiencia como la anteriormente mencionada se puede ver en diversos artistas, no sólo en contemporáneos, sino también en varios que desde siglos anteriores eran conscientes de la mirada del espectador ante su obra. Antes de crearla, se cuestionaban su participación y la presencia del público en el espacio, disponiendo cómo debía ser admirada la obra artística, un ejemplo de ello es la obra del artista Doménikos Theotokopoulos “El Greco” llamada *Apostolado* la cual, es conformada por una serie de cuadros que muestra a los apóstoles y a Jesús el día de la última cena, esta obra tiene 13 pinturas en óleos, es decir que cada uno de los personajes se presenta por separado en un propio bastidor, lo interesante es que el artista piensa en las obras como una si estuvieran todos acomodados en un cuarto, lo cual al ser exhibidas el espectador ve el acomodo de cada uno de los personajes en la última cena. Para esto realiza los cuadros pensando en donde estarían colocados, haciendo que cada uno fuera girando hacia al centro, partiendo de los 180° grados (de perfil) hacia el centro donde se encontraría dispuesto el cuadro de Cristo, es decir, que todos los apóstoles miran hacia al centro donde se encuentra Jesús y sus posiciones llevan una coherencia natural, mostrando la posición correcta. Esta obra no sólo es una obra maestra en cuestión técnica si no una innovación del artista que se toma el papel de un proveedor de experiencias para quien observa la obra, haciendo que su obra no sólo quede en un espacio bidimensional.

[Entra imagen 1.35 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

¿Te has llegado a preguntar del papel que tiene los artistas en tu comunidad?
¿Qué pasaría si en tu comunidad no existiera ninguna manifestación artística? De seguro sería complicado poder comunicar o expresar nuestros sentimientos,

experiencias o sensaciones sin la existencia de ninguna manifestación artística. Toma en cuenta lo anterior y realiza la siguiente actividad.

[Entra imagen 1.36 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Escoge una obra artística típica de tu región, analiza, reflexiona y escribe sobre la importancia del artista al realizar esa obra, te recomendamos que te cuestiones cuál habrá sido la situación en la que la realizó y por qué habrá tenido la necesidad de realizarla.

En la actividad anterior descubriste que el papel del artista en el arte es clave, ya que sin él sería imposible pensar en un profesionista preocupado por los lenguajes estéticos. Imagínate si no hubiera existido un creador de “*La Guernica*”, tal vez sería imposible pensar en ese acontecimiento de esa forma. De ahora en adelante al ver una obra presta atención a lo que el artista pudo vivir al realizarla.

Un dato interesante

Diego Rivera en su mural *Sueño de una tarde dominical en Alameda Central* realizado en 1947 representa la figura de la calavera Catrina como el personaje central y principal de la obra.

[Entra imagen 1.37 \(Revisar guión de imágenes\)](#)

Autoevaluación

Menciona cinco factores por los cuales el arte se ha evolucionado y transformado.

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

Respuestas de la autoevaluación

El arte y su evolución se ha determinado por diversos factores, algunos de los más importantes son los sociales, políticos, religiosos, científicos, culturales y tecnológicos.

Sesión 6. Conocimiento de imágenes artísticas

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán la importancia de dar lectura a las imágenes artísticas, como una forma de entender el proceso creativo del artista.

1.6 Lectura de imágenes artísticas

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

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

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

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

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

Imagen A

Figura 1.4. Lorena Moreno Vera
de la serie *Retratos ocultos*
Fotografía análoga, placas 4 x 5
100 x 80 cm
2007.

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

Imagen B

Figura 1.5. Lorena Moreno Vera
de la serie *Retratos ocultos*
Fotografía análoga,
placas 4 x5
100 x 80 cm
2007.

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

Imagen C

Figura 1.6. Humberto Ríos Rodríguez
El valor de la carne
Museo Nacional de San Carlos
Fotografía digital
2008.

Imagen D

Figura 1.7. Humberto Ríos Rodríguez
Retrato familiar
Museo Nacional de San Carlos
Fotografía digital
2008

Imagen E

Figura 1.8. Mariana Gruener
de la serie *El Diluvio*
Fotografía cromógena
120 x 80 cm
2005-2007.

Imagen F

Figura 1.9. Mariana Gruener
de la serie *El diluvio*
Fotografía cromógena
120 x 80 cm
2005-2007.

En estas dos últimas fotografías pertenecientes a la serie *El Diluvio* la artista Mariana Gruener, decide hacer un registro de los libros que fueron transgredidos por un suceso natural.

En estas últimas fotografías, el conocimiento del título de la serie es primordial, debido a que este nos permite entender por qué los libros de las imágenes se encuentran en ese estado de deterioro.

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

Letra	Denotación	Connotación
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Encontrar los significados de una imagen artística, nos permite conocer también en qué momento del proceso creativo se encuentra el artista observado. Un ejemplo, del proceso creativo es la obra de la artista Mariana Gruener la cual presenta la evolución que se da por la vivencia de dos tiempos y situaciones diferentes, en sus dos series *El diluvio* y *Geografías Ocultas* se hace presente los cambios que va teniendo el artista en un lapso de tiempo, consecuencia de las situaciones que lo rodean en su vida diaria.

Te recomendamos que vuelvas a observar las dos series para comprender más sobre el proceso creativo del artista.

Sugerencia didáctica

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

¿Qué diferencias encuentras entre las imágenes anteriores?

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

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

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

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

¿En qué espacios consideras que se exhiben estas imágenes?

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

Autoevaluación

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

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Tema similar en las imágenes.

Respuestas de la autoevaluación

- a / e.
- b / d.
- c / f.
- Tema similares en las imágenes: El tiempo, el paso del tiempo, la imagen como contenedor del tiempo, la transgresión de las cosas por los fenómenos naturales.

Materiales de apoyo

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

	<p>Puedes consultar los siguientes sitios de Internet: http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/indexbiblio.htm www.arteven.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes www.galer_a.com www.livingartroom.com</p>	<p>expresionismo, expresionismo abstracto.</p> <p>Haz uso del Internet, libros, periódicos, revistas, etcétera.</p> <p>Investiga en ellos diferentes manifestaciones artísticas.</p>
--	--	--

Glosario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subjetivo: Criterio que es creado por los prejuicios personales.

Bibliografía

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

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

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

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

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

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

Secuencia de aprendizaje **2**

El arte en nuestra sociedad

Propósito

El alumno expresará su propia opinión acerca del arte y de las artes visuales, tomando en cuenta sus distintos significados.

Temas

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

Contenido

Sesión 7. El arte para la sociedad

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán una definición del arte actual partiendo de su propia concepción.

2.1 Nociones del arte contemporáneo en la sociedad actual

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

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

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

Como sabemos el arte es una de las formas más antiguas de comunicación del hombre, surgiendo como una necesidad expresiva; teniendo como consecuencia dentro de su evolución un encuentro con la rama de la filosofía conocida como estética; haciendo referencia a la esencia de las cosas y la percepción que se tienen sobre la belleza en ellas. Por ejemplo, al observar una obra Renacentista, nuestra mirada filtra lo observado, plasmándolo en nuestro cerebro, el cual manda una respuesta de agrado o desagrado, por lo regular nuestro juicio ha sido educado por medio de la experiencia, transformándolo en **prejuicio** que responde por lo regular de forma gustosa al observar alguna representación o apariencia similar a la realidad.

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

Esta obra de Marcel Duchamp es una de las piezas más importantes, debido a que vienen a romper la idea clásica de que el arte es una creación sagrada y el artista

por consecuencia también lo es por realizar una obra única. Mostrando su oposición en este objeto, el cual era realizado en serie por un artista inexistente.

A estas obras de arte Duchamp las identificó como *ready-made* (Objeto encontrado y **manufacturado** u objeto ya realizado), en ellas se les atribuía un concepto o idea, haciendo que la esencia de esta nueva forma de hacer arte no radicara en la creación del objeto final, si no en su concepción, ahí radicaría parte del acto creativo. Al principio esta nueva forma de hacer arte causó controversia desvalorizando el papel del artista a través del tiempo, pero las nuevas ideas sobre el arte fueron afirmadas por artistas del movimiento **dadaísta** que buscaron mediante diferentes manifestaciones y soportes, romper las barreras del arte al grado de llevarlo a lo cotidiano, cuestionando la validez que tiene el arte y planteando que cualquiera podría ser artista.

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

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

Figura 2.1. Christian Castañeda
Conejo volador
Tinta sobre papel
40 x 60 cm
2008

Figura 2.2. Aydée G. Varela
Reflejo
Fotografía digital
60 x 80 cm
2008

Figura 2.3. Linda Plata
De la serie *Estar ahí*
Fotografía análoga
60 x 80 cm
2006

Figura 2.4. Linda Plata
De la serie *Estar ahí*
Fotografía análoga
60 x 80 cm
2006

Figura 2.5. Linda Plata
Estar ahí
Fotografía análoga
60 x 80 cm
2006

Figura 2.6. Miguel G. Counahan
Carreteras
Fotografía análoga
Placas 15 x 20 cm
2008

Figura 2.7. Miguel G.
Counahan
Carreteras
Fotografía análoga
Placas 15 x 20 cm

Figura 2.8. Miguel G.
Counahan
Carreteras
Fotografía análoga
Placas 15 x 20 cm

Figura 2.9. Aydée G. Varela
La Mona Lisa
Acrílico sobre lienzo
100 x 120 cm
2008

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

¿Qué experimentaste al ver estas imágenes?

¿Qué denotaste y connotaste en las imágenes?

¿Cuáles te gustaron más?, ¿Por qué?

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

¿Por qué crees que todas se consideran artísticas?

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

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

Autoevaluación

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

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 8. El impresionismo como comienzo del arte contemporáneo

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán la evolución del arte contemporáneo, partiendo del movimiento impresionista.

2.2 Inicios del arte contemporáneo

A finales de la Segunda Guerra Mundial el término de artes visuales comienza a gestar con fuerza, pero es hasta los 80's cuando las "Artes Visuales" circula en el vocabulario, pues era considerado como la forma correcta de identificar las manifestaciones contemporáneas, si mostramos atención a los movimientos artísticos de las vanguardias y las **transvanguardias**, identificaremos que en varias

los soportes son más digitales, por lo que la imagen ya no es realizada únicamente de forma manual, por esto mismo el conocido término tradicional de artes plásticas queda desplazado al no ser el más adecuado para hablar de todos los medios o los soportes en los que se basan las manifestaciones artísticas.

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

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

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

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

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

Autoevaluación

Completa las siguientes oraciones y posteriormente completa el crucigrama.

Vertical

1. El término de “Artes Plásticas” es sustituido durante el desarrollo de las manifestaciones contemporáneas siendo más correcto llamarlas _____.

2. La anécdota sobre el impacto causado por el grupo de los impresionistas, es similar a la del movimiento _____ donde participó Marcel Duchamp.

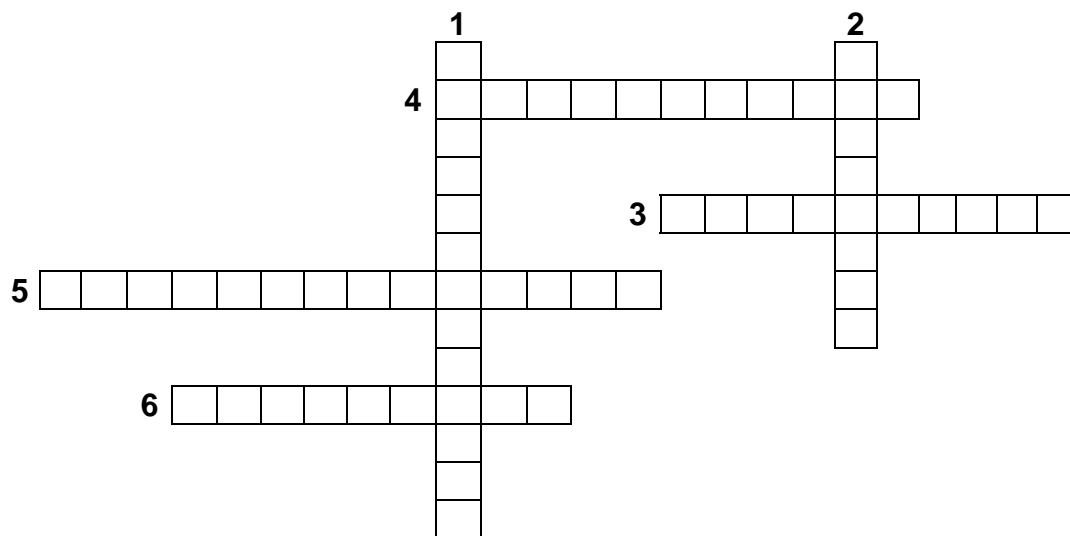
Horizontal

3. La _____ es una de las áreas que los artistas contemporáneos llegan a combinar en su creaciones.

4. Las manifestaciones contemporáneas han servido para hacer _____ al espectador sobre el papel del arte.

5. Movimiento artístico que es reconocido por el cuadro *Impresión del sol naciente* de Monet, se le conoce como _____.

6. En el movimiento impresionista la crítica considera que la obra esta _____ o muestra un esbozo de la obra.

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 9. Evolucionando al neoimpresionismo y al postimpresionismo

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán una obra partiendo de la concepción obtenida sobre los movimientos artísticos surgidos como consecuencia del impresionismo.

2.3 Movimientos artísticos que plasman el entorno social

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

Estos artistas fueron mostrando un gran interés por cuestiones teóricas, utilizando particularmente la lógica de la óptica del color. Lo que estos artistas descubrieron es que el color no se mezcla en la paleta, si no en el ojo y partieron de esto para perfeccionar la técnica, aplicando la pintura en puntos de colores puros a manera de que estos fueran mezclados al observarlos. A esta nueva técnica los artistas creadores George Seurat y Signac lo llamaron el divisionismo. Mientras que el crítico de arte Fenéon lo llamo puntillismo, término que más tarde cobraría peso para reconocer la técnica. ¿Te imaginas cómo son estas obras? Una las pinturas más famosas, es el óleo del pintor George Seurat *Tarde de domingo en la isla de La Grande Jatte*, como su nombre lo dice es una tarde donde la alta sociedad parisiense se muestra contemplando en actitud ociosa frente a un lago en el atardecer. Los personajes son figuras estilizadas, para muchos esta obra causo controversia ya que mostraba a la sociedad como fría, rígida y superficial.

Muchos artistas del postimpresionismo como Paul Gaugin, Henri Matisse y Vincent Van Gogh, haría uso de las técnicas del neoimpresionismo.

El postimpresionismo para muchos es la consecuencia del impresionismo, pero para algunos es la forma de catalogar a los artistas que no son posibles de ubicar como impresionistas, tal es el caso del británico Roger Fry, el cual considero llamarlos de esta forma como una extensión del impresionismo, ya que las obras de estos artistas siguieron utilizando colores vivos y puros, pinceladas con movimiento y temas cotidianos donde participa la sociedad. Pero con la característica propia de mostrar más expresión en sus obras, logrando cierto subjetivismo a consecuencia de las emociones mostradas en la obra, los ejemplos de estos artistas son: Paul Gauguin, Paul Cézanne y Vincent Van Gogh.

Si prestamos atención podemos observar que en estos movimientos los temas principales son el entorno y la vida de la sociedad dentro de este. En el arte contemporáneo estos temas siguen teniendo gran peso, aunque las formas y maneras de hacer, han sido modificadas por la tecnología.

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

Sugerencia didáctica

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

Autoevaluación

Menciona tres artistas de cada uno de los movimientos mencionados.

Neoimpresionismo	Postimpresionismo

Respuestas de la autoevaluación

Neoimpresionismo: Lucien, Paul Signac y George Seurat.

Postimpresionismo: Paul Gauguin, Paul Cézanne y Vincent Van Gogh.

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

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán la noción de la estética, por medio del análisis de las imágenes de su entorno cotidiano.

2.4 Nociones de estética

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

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

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

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

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

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

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

Caricatura 1

1. ¿Cómo se llama la primera caricatura?

2. ¿Quién es el personaje principal?

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

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

5. ¿Cómo se comporta el personaje principal?

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

7. ¿Cómo se comportan los personajes secundarios?

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

Contesta las mismas preguntas con la *caricatura 2*

1. ¿Cómo se llama la primera caricatura?

2. ¿Quién es el personaje principal?

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

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

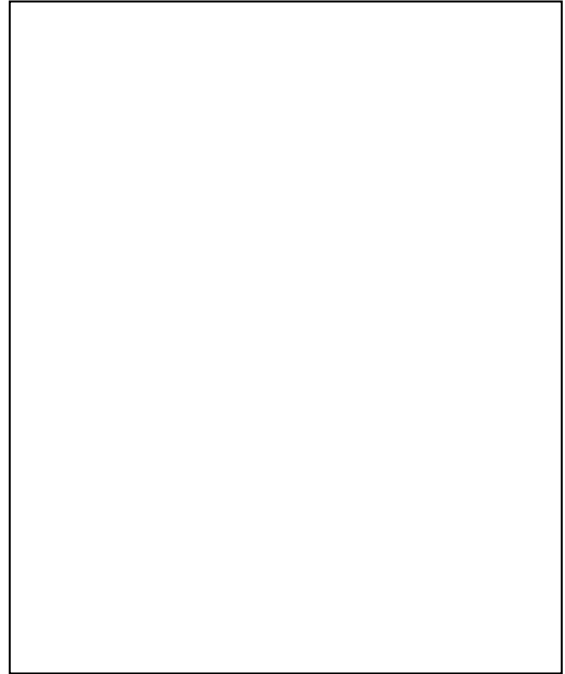
5. ¿Cómo se comporta el personaje principal?

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

7. ¿Cómo se comportan los personajes secundarios?

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

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

Autoevaluación

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

c	u	r	o	n	m	u	e	c	k	a	s	r	f	ñ	p	l	a	s	r	x	q	w	b	j	h	t	k	a	z
s	d	c	z	v	g	h	h	u	s	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	j	u	u	x	d	n	n
a	a	x	a	a	s	r	f	ñ	p	l	a	s	r	x	q	w	b	j	h	h	x	a	a	s	r	v	i	d	a
n	d	n	g	h	k	i	s	v	n	e	d	h	e	n	r	i	m	a	t	i	s	s	e	f	g	h	f	r	d
d	f	g	d	k	i	s	c	o	l	e	c	c	i	o	n	i	s	t	a	d	f	g	h	k	i	s	u	e	d
r	x	a	a	r	r	f	ñ	p	l	a	s	r	x	q	w	b	j	h	h	x	d	f	g	h	k	i	s	d	d
e	d	c	z	v	o	h	h	u	s	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	j	u	s	e	i	e	e
d	s	a	n	d	r	o	b	o	t	t	i	c	e	l	l	i	i	s	v	n	e	d	f	g	h	k	o	r	d
e	h	x	a	a	s	r	f	ñ	p	l	a	s	r	x	q	w	b	j	h	h	x	a	a	s	r	s	n	a	d
r	d	c	z	v	g	h	h	u	s	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	j	u	d	f	g	i	d
d	f	g	e	o	r	g	e	r	o	u	a	u	l	t	i	s	v	n	e	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e
d	f	g	h	k	i	s	v	n	e	d	f	g	h	k	v	e	n	t	a	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e

Respuestas de la autoevaluación

c	u	r	o	n	m	u	e	c	k	a	s	r	f	ñ	p	l	a	s	r	x	q	w	B	j	h	t	k	a	z
s	d	c	z	v	g	h	h	u	s	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	J	u	u	x	d	n	n
a	a	x	a	a	s	r	f	ñ	p	l	a	s	r	x	q	w	b	j	h	h	x	a	a	s	r	v	i	d	a
n	d	n	g	h	k	i	s	v	n	e	d	h	e	n	r	i	m	a	t	i	s	s	e	f	g	h	f	r	d
d	f	g	d	k	i	s	c	o	l	e	c	c	i	o	n	i	s	t	a	d	f	g	h	k	i	s	u	e	d
r	x	a	a	r	r	f	ñ	p	l	a	s	r	x	q	w	b	j	h	h	x	d	f	g	h	k	i	s	d	d
e	d	c	z	v	o	h	h	u	s	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	j	u	s	e	i	e	e
d	s	a	n	d	r	o	b	o	t	t	i	c	e	l	l	i	i	s	v	n	e	d	f	g	h	k	o	r	d
e	h	x	a	a	s	r	f	ñ	p	l	a	s	r	x	q	w	b	j	h	h	x	a	a	s	r	s	n	a	d
r	d	c	z	v	g	h	h	u	s	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	j	u	d	f	g	i	d
d	f	g	e	o	r	g	e	r	o	u	a	u	l	t	i	s	v	n	e	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e
d	f	g	h	k	i	s	v	n	e	d	f	g	h	k	v	e	n	t	a	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e

Sesión 11. La expresión en el arte del siglo XX

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán una obra haciendo uso de la expresión de emociones y sentimientos dados por una pieza musical.

2.5 La expresión del artista

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

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

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

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

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

al hombre con fealdad. Algunos de los artistas más reconocidos de este grupo son; Die Brücke, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff y Fritz Bleyl.

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

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

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

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

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

Sugerencia didáctica

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

Autoevaluación

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

Die Brücke

Der Blaue Reiter

Respuestas de la autoevaluación

Die Brücke

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

Der Blaue Reiter

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

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

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán un ejercicio de reconocimiento de la estética y la expresión, con el fin de ir creando un criterio propio sobre las imágenes del arte contemporáneo.

2.6 Conociendo la estética y la expresión del artista

En esta secuencia de aprendizaje hemos aprendido un poco de la historia del arte del siglo XX, mencionando sus inicios desde el movimiento impresionista, neoimpresionista, postimpresionista, fauvista, expresionista y adelantándonos al

inicio del dadaísmo, con la finalidad de que reflexiones sobre la evolución que han tenido las vanguardias artísticas llegando hasta las transvanguardias; es decir, las manifestaciones actuales.

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

Toma en cuenta el recorrido elaborado en las sesiones anteriores, donde hacemos mención de la concepción de estética y la expresividad en las obras.

Teniendo presentes como punto de partida estos dos criterios, revisemos las siguientes imágenes y contesta las preguntas que se realizan posteriormente.

Imagen A

Figura 2.9. Ariadne Nenclares Pitol
Camuflaje
100 x100 cm
Acrílico y transferencias sobre madera
2006.

Imagen B

Figura 2.10. Imagen B
Ariadne Nenclares Pitol
Dead plane
200 x 150 cm
Acrílico y transferencia sobre
madera
2008.

Imagen C

Figura 2.11. Héctor Falcón
Simulación

Imagen D

Figura 2.12. Tania Ximena
Lluvia siderúrgica
tinta/ papel
31x 21cm
2007.

Contesta las siguientes preguntas.

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

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

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

Te mencionaremos algunos de los recursos que usan los artistas contemporáneos para la concepción y realización de una obra artística, mediante su ejemplificación en las obras anteriores.

Posteriormente con cada una de las imágenes, elaborarás un ejercicio de denotación y connotación con la finalidad de que identifiques la estética y la expresión de las obras presentadas.

Imagen	Información de la obra
A y B	<p>Uno de los recursos del arte contemporáneo es la <i>apropiación</i>, la cual se encuentra presente en las obras conocida como <i>Camuflaje</i> y <i>Dead plane</i>. En esta pintura la artista se apropia de imágenes aéreas, sacadas del Internet, posteriormente es reproducida la imagen mediante una copia fotostática, la cual es calcada sobre el lienzo, con la técnica llamada <i>transfer</i>. Esta técnica calca la imagen por el tipo de tinta que contiene la copia fotostática, y el contacto que tienen con los líquidos.</p> <p>La apropiación es uno de los recursos más frecuentes en el arte contemporáneo, existen artistas que parten de imágenes ya producidas para hacer una expresar lo que desean.</p>
C	<p>La intervención es uno de los recursos del arte contemporáneo; en esta obra el artista realiza una modificación o transgresión a un soporte, en donde el soporte es el cuerpo, si prestas atención el bello del artista se encuentra dibujado por medio de una pluma de color azul, la cual causa una sensación inexistente, de ahí el nombre de la obra, <i>simulación</i>.</p> <p>Esta fotografía es el registro de la intervención realizada por el artista sobre su cuerpo.</p>

Ejercicio de denotación y connotación de las imágenes anteriores.

Imagen	Denotación	Connotación
A		
B		
C		
D		

Sugerencia didáctica

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

Autoevaluación

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

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

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 2. El arte en nuestra sociedad</p> <p>2.1 Nociones del arte en la sociedad actual</p> <p>2.2 Inicios del arte contemporáneo</p> <p>2.3 Movimientos artísticos que plasman el entorno social</p> <p>2.4 Nociones de estética</p> <p>2.5 La expresión del artista</p> <p>2.6 Conociendo la estética y la expresión del artista</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas que hay en tu zona, museos, exposiciones y centros culturales.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Revisa el trabajo de los artistas citados en esta secuencia.</p> <p>Experimenta creando con todos los materiales que encuentres a tu alrededor, recuerda que se puede hacer arte con cualquier objeto, lo importante es lo que queremos decir.</p> <p>Observa con detenimiento las imágenes de los medios masivos, como la televisión, los periódicos, las revistas, el cine, entre otros.</p> <p>Revisa las siguientes páginas. http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/indexbiblioteca.htm www.arteven.com www.artenautas.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes</p>	<p>Busca imágenes del movimiento dadísta, como la obra <i>El urinario</i> de Marcel Duchamp.</p> <p>Busca imágenes de los movimientos artísticos citados en esta secuencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Impresionismo. ☐ Neoimpresionismo. ☐ Postimpresionismo. ☐ Fauvismo. ☐ Expresionismo. <p>Revisa los cambios en estética que han tenido las imágenes y analiza por qué motivo han surgido esos cambios.</p> <p>Investiga acerca de las exposiciones más representativas del arte contemporáneo.</p> <p>Investiga en Internet sobre artistas contemporáneos mexicanos.</p>

Bibliografía

- Acha, Juan, Expresión y apreciación artísticas/ Artes plásticas, Trillas, México, 2007.
- Aumont, Jacques, *La imagen*, Paidós comunicación, Barcelona, 1992.
- Balmori, Santos, *Áura Mesura*, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
- El ABC del arte para niños 1*. Nueva York, Phaidon Press, 2007.
- El ABC del arte para niños 2*. Nueva York, Phaidon Press, 2007.
- El ABC de la Foto*. Nueva York, Phaidon Press, 2000.
- Dempsey, Amy, *Estilos, Escuelas y Movimientos*, Art Blume, Barcelona, 2008.
- Prette, Maria, De Gioigis, Alfonso, *Comprender el arte*, Susaeta Ediciones/ Giunti Editore, Madrid.
- Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, SEP/ Océano de México, Libros del Rincón, México, 2006.

Glosario

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

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

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

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

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

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

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

Subjetivo: Criterio que es creado por los prejuicios personales.

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

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

Secuencia De aprendizaje **3**

Las artes visuales en mi entorno

Propósito

El alumno conocerá el concepto de artes visuales y la función de las mismas en su entorno.

Temas

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

Contenido

Sesión 13. La naturaleza en el paisaje

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos experimentarán diferentes formas de realizar un paisaje, tomando de punto de partida las sensaciones que le causa el espacio natural.

3.1 La naturaleza como inspiración del artista

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

Desde la antigüedad este género ha estado presente en diferentes culturas, siendo usada hace varios siglos solo como parte del fondo de una obra, esta podía tratarse de un retrato o escena de la vida cotidiana un ejemplo, de esto es la famosa obra *La Gioconda* de Leonardo Da'Vinci, la cual en el fondo presenta un paisaje con un

lago, árboles, montañas y un sendero que se pierde entre los montes. Este era uno de los usos más comunes dentro del arte occidental.

Pero poco a poco fue tomando más fuerza hasta convertirse en un género en el siglo XVII en Holanda. Teniendo su propio lugar y peso como una manifestación que solo tenía la finalidad de transmitir o representar un espacio natural.

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

El paisaje a servido para diferentes fines, para algunas culturas su finalidad ha sido servir como un recurso espiritual basado en la experiencia de observar la magnitud y lo sublime de la naturaleza, para algunos solo ha servido para dar una noción del espacio en que se habita, funcionando como una representación del entorno, pero para otros a servido como un recurso para tener un esquema del espacio, teniendo una finalidad mas utilitaria, tal es el caso de la culturas antiguas como la egipcia la cual realizó representaciones de paisajes, donde se hacían presentes la ubicación de las tumbas de los nobles.

Más tarde durante el periodo de la edad media y el renacimiento, el paisaje cobró otros significados, siendo una forma de representación de la divinidad del creador, no perdiendo de vista que la religión regía la expresión artística, por lo cual se inicio la representación realista paisajística en temas religiosos un ejemplo de esto, fueron las obras del artista Giotto el cual mostró en escenas religiosas los escenarios de la realidad, haciendo a un lado el fondo dorado característico de esa época. A diferencia de la edad media, el renacimiento mostró cierta independencia, comenzando a considerarse estas representaciones de forma idealizada mostrando los elementos de la naturaleza y del paisaje. En España durante este periodo el paisaje mostró gran presencia de lo **tipográfico** y de lo **botánico**, cobrando gran fuerza en los temas propios de la naturaleza, como sería la atmósfera creada por la luz.

Años más tarde durante el Romanticismo, los artistas realizarían obras retomando el tema de la naturaleza, en ellas expresaron los sentimientos por medio de atmósferas como en la obra del artista William Turner en las que expresa de forma acertada el **temperamento** y la magnitud de la naturaleza.

Este artista ha sido uno de los más expresivos dentro del género del paisajismo, representando en sus obras su propio ser. Los temas muestran la grandiosidad y la fuerza de la naturaleza sobre el hombre, en ellas aparecen escenas de catástrofes, huracanes, tormentas, entre otras. Otro artista de esta época es John Martin que muestra la misma fuerza e intensidad de las emociones en su aplicación técnica, así como también en la selección de temas y la forma de retomarlos. Por ejemplo, John Martín en su obra *El fin del mundo* muestra una atmósfera muy peculiar en colores grises, negros y azules que enmarcan el tema principal que es una atmósfera en colores rojos y amarillos, que nos hacen presente la catástrofe de la escena.

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

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

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

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

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

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

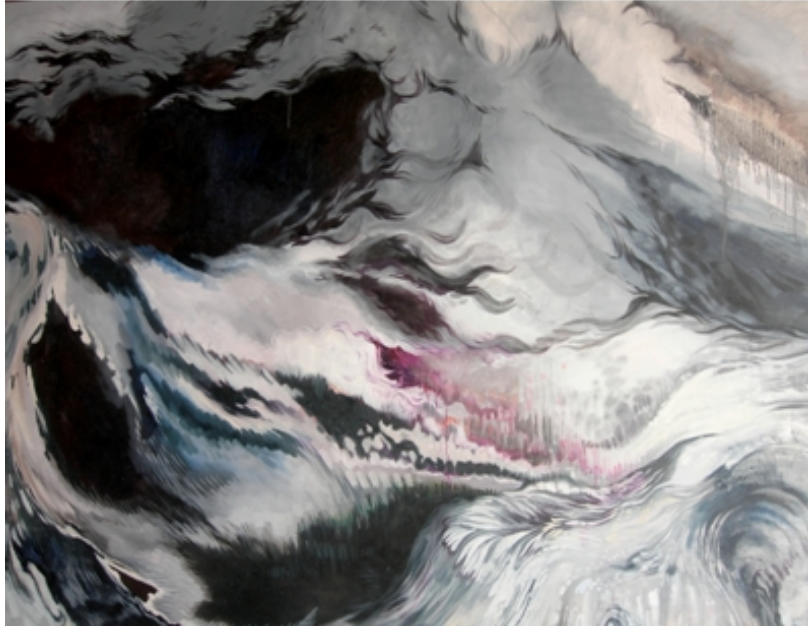

Figura 3.1. Carla Ramos
Sin título
Óleo sobre tela
140 x 160 cm
2008.

Sugerencia didáctica

Docente; se le recomienda que los alumnos reflexionen sobre lo que la artista desea expresar al realizar esta obra.

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

Autoevaluación

Contesta las siguientes preguntas.

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

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

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

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

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 14. La vida urbana representada con realismo

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán a la imagen realista como una manera en la que el creador plasma las situaciones de la sociedad.

3.2 La representación realista del entorno

Definir lo que es el realismo pictórico, suele ser a menudo un poco difícil, ya que hay diferentes grados de representación a lo largo de la historia de la pintura. Para algunos, el ordenamiento simultáneo de los componentes visuales, como puntos, líneas, colores y formas, son los que logran que una imagen sea realista.

Para otros el realismo se considera a partir de la imitación que se hace de la realidad del entorno, plasmando todo tal como aparece es decir, las formas, los volúmenes, la luz, las texturas, entre otros.

La fotografía durante mucho tiempo se llegó a pensar como la manifestación artística que captaba la realidad tal cual, años posteriores varios teóricos de la imagen como Roland Barthes, hicieron reflexionar que la imagen fotográfica no era la realidad si no una representación de ella, siendo que esta se ve manipulada por el

ojo del fotógrafo, mediante el encuadre. Pero aun así para algunos, la fotografía, y en específico el género documental, plasma la realidad de una forma directa, siendo en ocasiones cruda.

En la pintura este género ha tenido grandes transformaciones, durante principios del siglo XX surgió un grupo de pintores realistas en los Estados Unidos conocidos como los pertenecientes a la escuela de Ashcan, este término atribuido de forma despectiva por los críticos, al significar “Cubo de basura”, estos artistas decidieron retratar en sus obras tanto de pinturas, esculturas, fotografías, dibujos, etcétera, escenas de la vida urbana donde se retrataban los aspectos difíciles de la sociedad. Uno de los artistas que más impulsaron este movimiento fue Robert Henri, el cual animo a otros artistas de esa época a realizar una pintura comprometida con la época y sobre todo con la vida; por esto mismo los temas más comunes de la época iban dirigidos a aspectos de la vida diaria.

Dentro de este grupo de artistas se integraron algunos fotógrafos que no solo captaron la vida cotidiana, si no la crudeza de algunas situaciones, tal era el caso del fotógrafo Jacob Riis, el cual captaba las situaciones extremas en las que vivían algunos habitantes, haciendo que sus imágenes sirvieran para hacer una mejora social, sobre la situación fotografiada.

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

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

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

Recuerda que en tu libro de Apuntes de *Artes Visuales* de segundo grado, ya estudiaste algunos puntos de importancia para la realización de un cartel, retoma lo aprendido para realizar la actividad.

Sugerencia didáctica

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

Autoevaluación

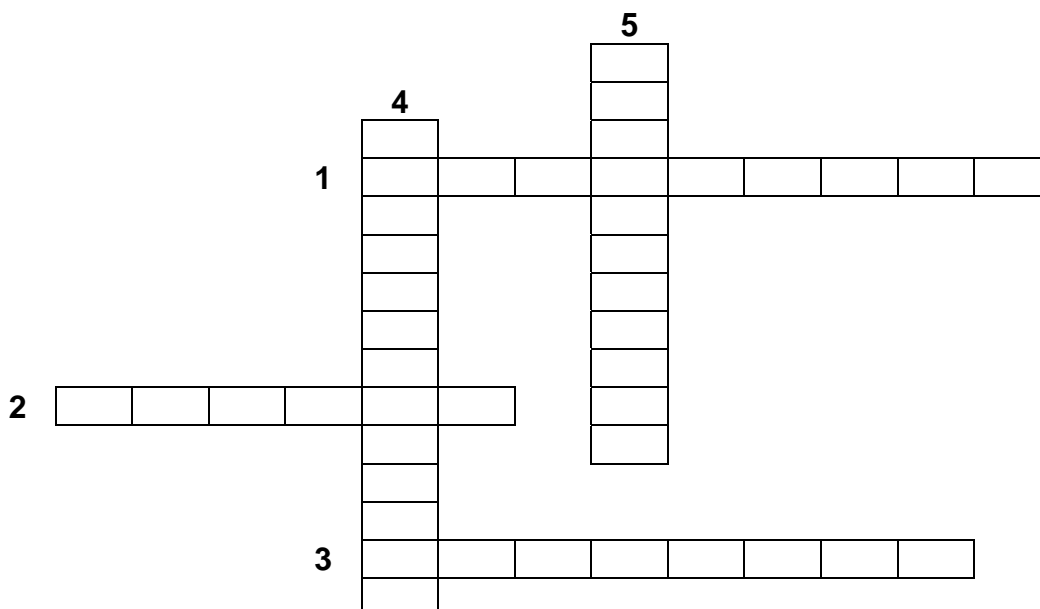
Completa las siguientes oraciones y posteriormente el crucigrama.

Horizontal

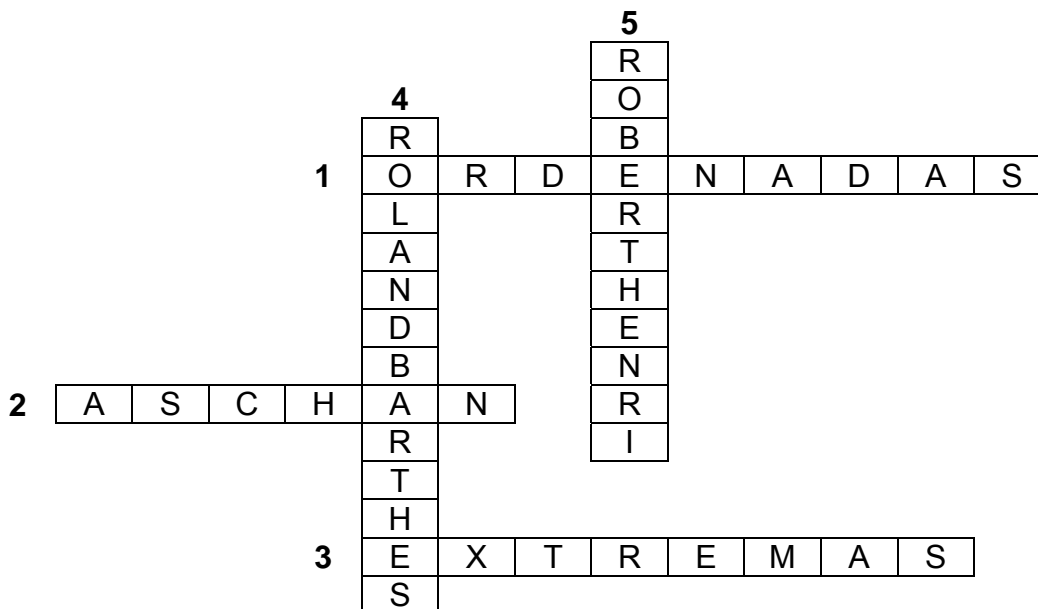
1. Una imagen realista se logra cuando los componentes visuales, punto, línea, colores y formas se encuentran _____.
2. El nombre que se le da al grupo de pintores realistas americanos de principios del siglo XX es: _____.
3. El fotógrafo Jacob Iris captaba en sus imágenes situaciones. _____.

Vertical

4. Uno de los teóricos que hablan sobre la realidad en la imagen fotográfica es: _____.
5. Artista que propuso realizar obras artísticas que se encontraran comprometida con la vida cotidiana de esa época. _____.

Respuestas de la autoevaluación

Sesión 15. La imagen artística como contendora de ideas

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos clasificarán el uso de las ideas y sus significados en la creación, mediante ejemplos de imágenes artísticas.

3.3 La transmisión de ideas en las imágenes artísticas

Sin la concepción de una idea sería imposible realizar cualquier imagen artística. En el mundo del arte la idea es el primer detonante del artista para crear una obra, partiendo siempre del punto de interés del creador sobre el tema.

Las ideas se encuentran cargadas de los significados que les da el artista en el contexto de la obra, es decir, que las imágenes están llenas de la historia del espacio y las situaciones en las que habita el creador. Por ejemplo, en el transcurso de la historia del arte, hemos encontrado diferentes obras que nos plasman no solo una idea, sino la vida o la circunstancia del artista en ese momento, permitiéndonos tener diferentes significados.

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

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

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

Existen dos periodos en el cubismo:

1. Cubismo analítico: Las obras se mostraban con un alto grado de abstracción.
2. Cubismo sintético: Su objeto ya no muestra todas las partes, si no es solo la esencia de la forma de este.

Si reflexionamos, el cubismo es uno de los movimientos artísticos donde se tenía que observar una imagen con detenimiento para poder desmenuzar todas las partes de las formas y en ellas todos los significados que desea expresar el artista mediante la creación de esa obra. Por ejemplo, Pablo Picasso realizó en el año de 1937, una obra cargada de la historia de un suceso catastrófico, ocurrido en Abril de este mismo año en la ciudad de Guernica, durante la guerra civil española.

En esta obra Picasso plasma todas las imágenes que le vinieron a la mente del momento del bombardeo, siendo principalmente nueve las figuras que pasan a tener un papel simbólico. El toro, la paloma, una bombilla, el caballo, la mujer arrodillada, el guerrero muerto, la madre con su hijo que ha fallecido, una casa en llamas y una mujer sosteniendo un quince; son los personajes que nos comunican este suceso en la obra, cada uno de ellos se encuentra cargado de un fin comunicativo muy específico, sirviendo al artista como un transmisor de la idea que el tubo de ese acontecimiento histórico para España y el mundo. Te recomendamos que investigues más sobre la obra de este artista en libros o en el Internet, pon mucha atención a la imagen del óleo *La Guernica* de Pablo Picasso.

Como observamos en el ejemplo anterior, el artista nos transmite mediante su obra *La Guernica* un acontecimiento dado por una situación social y política. Mostrándonos la importancia del arte como un vehículo expresivo y de importancia para el desarrollo social.

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

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

Sugerencia didáctica

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

Autoevaluación

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

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

c	u	r	o	m	k	u	l	c	k	a	s	t	o	r	o	l	a	s	r	x	q	w	c	j	h	t	k	a	z
s	d	c	p	m	u	j	e	r	c	o	n	q	u	i	n	q	u	e	y	c	c	h	a	u	u	x	d	m	n
a	a	x	a	a	s	j	f	ñ	p	l	a	s	r	x	q	w	b	j	h	h	x	a	f	s	r	v	i	d	a
n	d	n	l	h	k	i	e	v	n	e	d	c	a	b	a	l	l	o	l	ñ	p	ñ	a	f	g	h	f	r	d
d	f	g	o	k	i	s	c	r	l	e	c	c	i	o	n	i	s	t	a	d	f	g	e	k	i	s	u	j	d
r	x	a	m	r	m	a	d	r	e	c	o	n	h	i	j	o	j	h	h	x	d	f	n	h	k	i	s	d	d
e	d	c	a	v	o	h	h	u	S	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	b	u	s	e	i	e	e
d	s	a	n	p	r	o	e	o	b	o	m	b	i	l	l	a	g	s	v	n	e	d	l	g	h	k	o	r	d
e	h	x	a	g	u	e	r	r	e	r	o	m	u	e	r	t	o	j	h	h	x	a	a	s	r	s	n	a	d
c	a	s	a	e	n	l	l	a	m	a	s	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	m	u	d	f	g	i	d
m	u	j	e	r	a	r	r	o	d	i	l	l	a	d	a	s	v	n	e	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e

Respuestas de la autoevaluación

c	u	r	o	m	k	u	l	c	k	a	s	t	o	r	o	l	a	s	r	x	q	w	c	j	h	t	k	a	z
s	d	c	p	m	u	j	e	r	c	o	n	q	u	i	n	q	u	e	y	c	c	h	a	u	u	x	d	m	n
a	a	x	a	a	s	j	f	ñ	p	l	a	s	r	x	q	w	b	j	h	h	x	a	f	s	r	v	i	d	a
n	d	n	l	h	k	i	e	v	n	e	d	c	a	b	a	l	l	o	l	ñ	p	ñ	a	f	g	h	f	r	d
d	f	g	o	k	i	s	c	r	l	e	c	c	i	o	n	i	s	t	a	d	f	g	e	k	i	s	u	j	d
r	x	a	m	r	m	a	d	r	e	c	o	n	h	i	j	o	j	h	h	x	d	f	n	h	k	i	s	d	d
e	d	c	a	v	o	h	h	u	S	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	b	u	s	e	i	e	e
d	s	a	n	p	r	o	e	o	b	o	m	b	i	l	l	a	g	s	v	n	e	d	l	g	h	k	o	r	d
e	h	x	a	g	u	e	r	r	e	r	o	m	u	e	r	t	o	j	h	h	x	a	a	s	r	s	n	a	d
c	a	s	a	e	n	l	l	a	m	a	s	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	m	u	d	f	g	i	d
m	u	j	e	r	a	r	r	o	d	i	l	l	a	d	a	s	v	n	e	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e

Sesión 16. La comunicación artística

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán que las imágenes artísticas siempre buscan un fin comunicativo influenciado por las circunstancias de su entorno.

3.4 Expresión de ideas y sentimientos mediante imágenes.

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

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

Para la realización de esta línea del tiempo, te recomendamos usar media cartulina, con la finalidad de tener mayor espacio para especificar las características, las ideas y expresiones propias de cada movimiento, escuela o estilo, aprendidas en la secuencia anterior, así mismo poder mencionar la finalidad de la obra de cada artista abordado hasta el momento.

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

A

Figura 3.2. Christian Castañeda
Conejo chico
Tinta sobre papel
30 x 20 cm
2008

B

Figura 3.3. Christian Castañeda
Conejo helado
Tinta sobre papel
30 x 20 cm
2008

C

Figura 3.4. Ariadne Nenclares
 Pítol *Batalla Tam Tam*
 50 x 60 cm
 Tinta sobre papel
 2008

E

D

Figura 3.5. Jesús Contreras
 Chávez
To be Continue
 Acrílico, sobre panel de madera.
 35 x 35 cm
 2007

Figura 3.6. Ariadne Nenclares Pítol
Misil I
 35 x 45 cm
 Grabado en linóleo en papel
 2008

F

Figura 3.7. Aydée G.Varela
Atardecer concreto
40 x 50
Fotografía Digital
2006

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

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

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

3. ¿Por qué crees que la artista volvió a utilizar al mismo personaje de la imagen A en la B?

4. ¿Qué crees que el artista deseo expresar en la imagen C y E?

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

6. ¿Qué sensaciones te produce la imagen F?

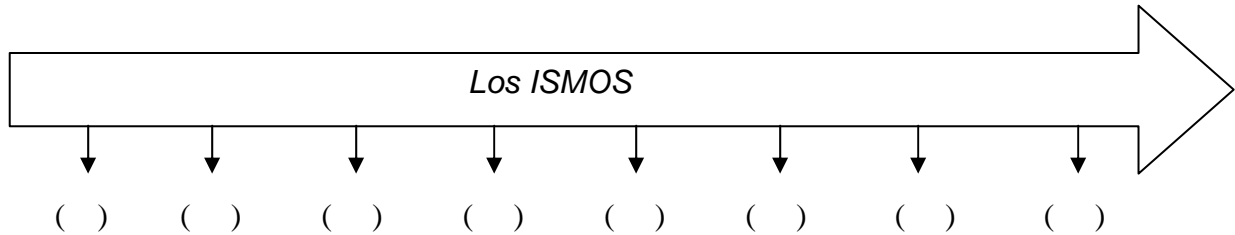
7. ¿Cuál o cuáles de las imágenes anteriores consideras que son más claras para leerlas, es decir que son más sencillas de interpretar?

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

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

Autoevaluación

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

f) Cubismo

a) Neoimpresionismo

b) Romanticismo

c) Impresionismo

d) Postimpresionismo

e) Fauvismo

f) Cubismo

g) Expresionismo

h) Escuela de Aschan

Respuestas de la autoevaluación

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

Materiales de apoyo

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

Bibliografía

- Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas/ Artes plásticas*, Trillas, México, 2007.
El ABC del arte para niños 1. Nueva York, Phaidon Press, 2007.
El ABC del arte para niños 2. Nueva York, Phaidon Press, 2007.
El ABC de la Foto. Nueva York, Phaidon Press, 2000.
Dempsey, Amy, *Estilos, Escuelas y Movimientos*, Art Blume, Barcelona, 2008.
Prette, Maria, De Gioigis, Alfonso, *Comprender el arte*, Susaeta Ediciones/ Giunti Editore, Madrid.
Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, SEP/ Océano de México, Libros del Rincón, México, 2006.

Glosario

Analítico: Se le llama cuando se realiza una acción con la finalidad de comprender un objeto y situación, mediante su división de todas sus partes para entender el todo.

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

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

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

Tipográfico: Es una de las formas mas antiguas de impresión.

Bloque 2

Acercamiento al mundo de las artes visuales

Propósitos

- Descubrir diversos aspectos del mundo profesional del arte mediante el acercamiento al proceso de trabajo de algún artista visual y a las profesiones e instituciones dedicadas al estudio, a la preservación y a la divulgación de las imágenes artísticas en la actualidad.
- Realizar un montaje museográfico.
- Poner en práctica los conocimientos adquiridos acerca del arte, por medio de la elaboración de textos críticos.

Secuencia de aprendizaje **1**

Artistas visuales: sus diferentes actores y sus procesos de trabajo

Propósito

El alumno identificará las diversas profesiones relacionadas con el mundo de las imágenes.

Temas

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

Contenido

Sesión 17. El mundo de las artes visuales

Propósito de la sesión:

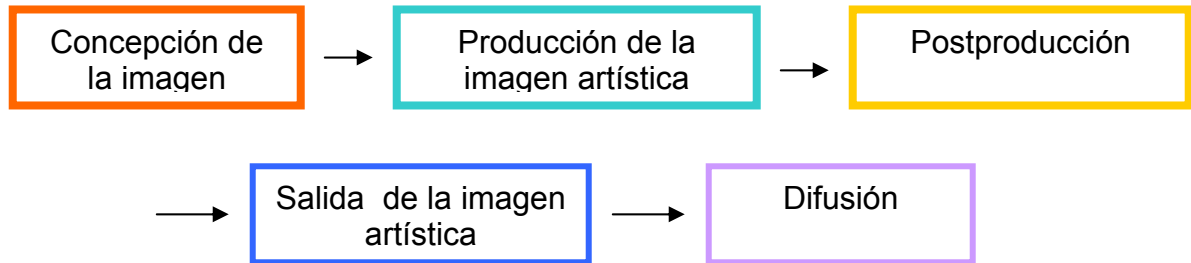
Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán los diferentes actores del mundo del arte.

1.1 Los actores de las artes visuales

En el bloque anterior realizamos varios ejercicios para poder identificar las características y cualidades que tienen las imágenes artísticas al lado de las otras. Una de esas características es que están realizadas con la finalidad de comunicar y expresar la preocupación de un individuo, este individuo es el creador, es decir el artista. En este bloque nos centraremos en conocer el mundo donde se encuentran, se realizan y se distribuyen las imágenes de este tipo.

Para ello primero debemos de conocer las fases por las que pasa una imagen artística.

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

Te mencionaremos algunos de que actores que participan en las fases anteriores, pero agregaremos a aquellos que también realizan imágenes fijas estéticas, sin una finalidad expresiva pero si comunicativa .

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

Posteriormente se te presentan un conjunto de imágenes realizadas en diferentes soportes, observa con detenimiento e identifica quienes habrán realizado estas imágenes.

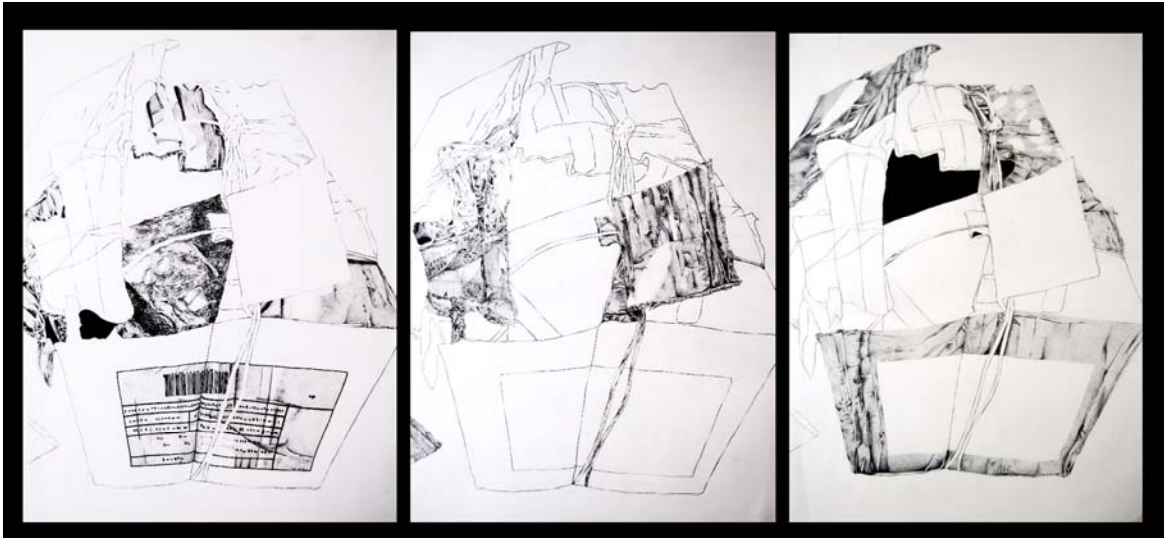

Figura 1.1. Triny
Sin título
 Lápiz y tinta china
 sobre papel
 60x110 cm
 2008

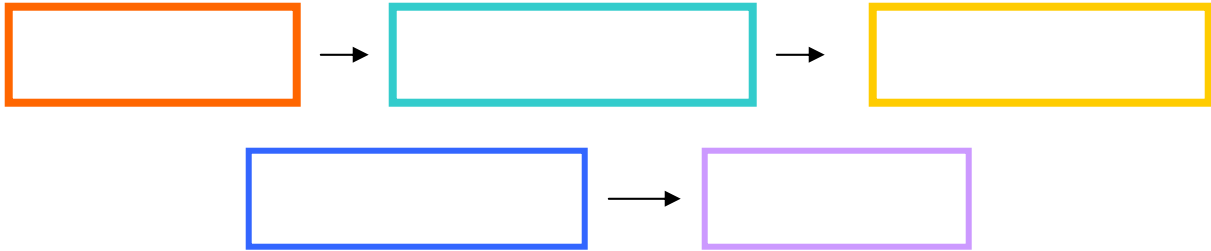
Figura 1.2. Aydée G. Varela
Pikiñanes
 Acuarela sobre papel
 40 x 30 cm
 2007

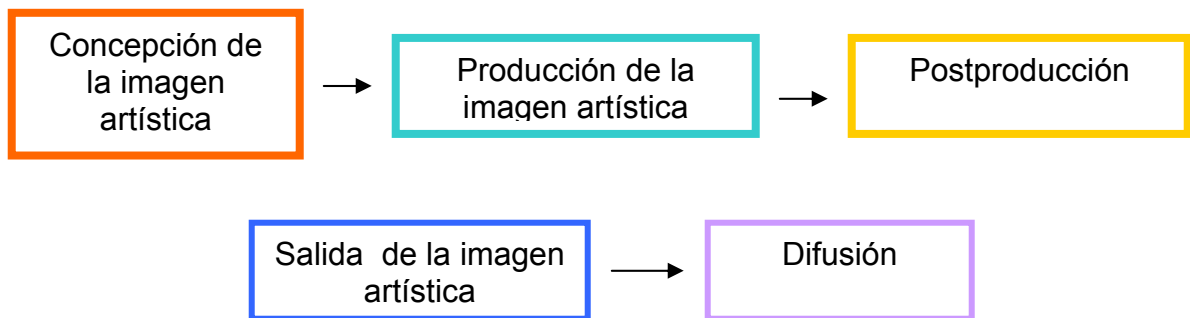
Figura 1.3. Jesús Contreras Chávez
Gnome Zone
 Acrílico, suspensión de fósforo, sobre panel de
 madera.
 35 x 35 cm
 2007

Autoevaluación

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

Respuestas de la autoevaluación

Sesión 18. El papel del artista en la imagen

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán el papel del artista en el mundo del arte.

1.2 Los creadores de la imagen fija

La imagen se ha caracterizado por tener

Así como existen diferentes tipos de imágenes, existen diferentes tipos de creadores, con diferentes preocupaciones y finalidades comunicativas.

Por una parte está el artista que desde la antigüedad ha hecho uso de los medios y soportes para expresar una preocupación; esto es un ejemplo de que la noción del artista se debe de entender conforme a su **contexto** histórico. Hemos visto las diferentes nociones de un creador según su contexto en sesiones anteriores, si recordamos hasta el movimiento cubista el artista no es solo es un comunicador,

sino un crítico y en ocasiones un *idealista* de su época y de las situaciones sociales; este es el caso varios artistas futuristas.

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

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

Cabe reconocer que el artista visual en el transcurso de la historia no solo tiene como medio de expresión la pintura, sino también la fotografía, la gráfica, el dibujo, el grabado, la ilustración, el diseño, entre otros.

Por lo que se desarrolla profesionalmente en diferentes áreas, varios artistas se dedican a realizar imágenes para campañas sociales, a favor del cuidado de la naturaleza, otros realizan imágenes publicitarias donde la estética es utilizada para conseguir una finalidad de venta. Para muchos consumidores la imagen es por si misma lo que les lleva a comprar un producto, ya que su deseo se ve presentado de forma sublime por la belleza de la imagen.

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

Posteriormente realiza un dibujo, acuarela, o pintura, donde tomes como punto de partida una situación personal.

Puedes hacer uso de símbolos o alegorías para hablar de situaciones complejas, por ejemplo en esta sesión identificamos algunos de los temas que abordaban los artistas en el movimiento futurista, si observas imágenes de las obras de este movimiento, en ellas se hacen uso de alegorías para hablar de temas políticos y sociales, esto consecuencia de la naturaleza del mismo movimiento, el cual estaba influenciado por aspectos literarios.

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

Figura 1.4. Mariana Gruener
de la serie *El Diluvio*
fotografía cromógena
120 x 80 cm
2005-2007

Figura 1.5. Humberto Ríos
San Genaro
Fotografía digital
Museo Nacional de San Carlos
2008

Figura 1.6. Miguel G.
Counahan
Calakmul
Fotografía análoga
Placas 15 x 20 cm
2008

Figura 1.7. Omero Leyva
Sin título
Tinta sobre papel
80 x 112 cm
2007

Figura 1.8. Omero Leyva
Sin título
Tinta sobre papel
70 x 50 cm
2005

Sugerencia didáctica

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

¿Te gustaría saber en dónde se produjeron algunas de estas imágenes? observa con detenimiento el taller del artista Héctor Falcón, en esta fotografía vemos las obras antes de ser expuestas en una galería.

Figura 1.8. Héctor Falcón
Imagen del estudio
Archivo del artista

Autoevaluación

Señala si las afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. En el movimiento cubista el artista era un comunicador, crítico e idealista. V F
2. El futurismo es un movimiento artístico y literario. V F
3. En el movimiento futurista los artistas desarrollan manifiestos que plasman su idealismo. V F
4. En el futurismo el artista busca las bases del arte del pasado. V F
5. El artista futurista realiza sus obras teniendo como inspiración la maquina. V F

Respuestas de la autoevaluación

1. V
2. V
3. V

- 4. F
- 5. V

Sesión 19. El espíritu del creativo en el arte

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos reconocerán la influencia del movimiento dadaísta en el arte de la actualidad.

1.3 Los artistas en lo absurdo

Durante la primera guerra mundial en Zúrich nace uno de los movimientos multidisciplinarios de mayor importancia. Decidiéndose un grupo de artistas hacia 1916 todo un estilo de vida, influenciado por el animo dado por los sucesos políticos de las guerras. Este movimiento nace principalmente por la repulsión, molestia e ira de estos acontecimientos **bélicos**.

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

El término dadaísta presenta gran encanto para los artistas de este movimiento, ya que presentan gran flexibilidad de significado, en alemán hace referencia a una situación absurda o ingenua, en rumano dada, significa "si, si", mientras que en francés significa un caballo de juguete.

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

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

Figura 1.9. Héctor Falcón
de la serie *Untitled* (Sin título).

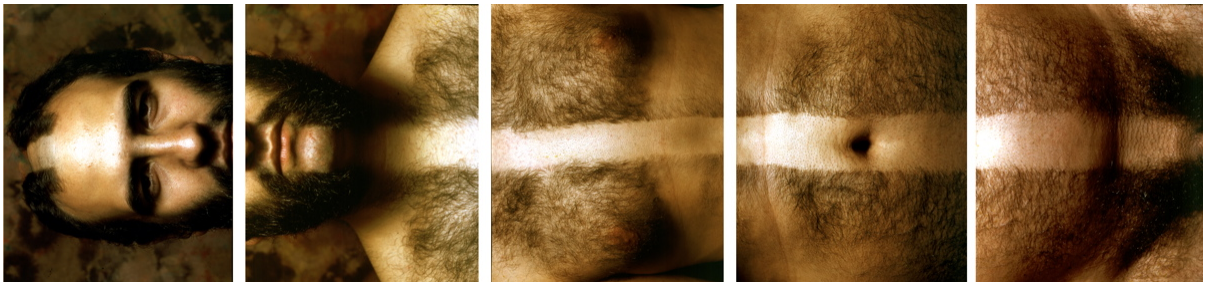

Figura 1.1.0. Héctor Falcón
Línea.

Figura 1.11. Héctor Falcón
de la serie *Untitled* (Sin título).

Si recuerdas en secuencias anteriores te hablamos de la obra *El urinario* de Marcel Duchamp, con ella se cuestiona el papel de la obra de arte, poniendo a un objeto manufacturado como obra artística, a este tipo de objetos sacados de su contexto y puesto en el un espacio artístico se le comienza a conocer como *Ready Made*, tomando en cuenta esto, reflexiona qué relación tienen con las imágenes del artista Héctor Falcón.

Sugerencia didáctica

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

Posteriormente sería adecuado que realizaran el boceto de una imagen con el espíritu del movimiento dadaísta, es decir que se presenten características similares.

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

Si prestas atención en tu comunidad podrás encontrar varios collages, en ocasiones estos son accidentales, es decir, que no se tenían planeados, puedes poner como ejemplo, las paredes donde se van pegando las imágenes publicitarias y como se van modificando por el uso del collage.

Recuerda que al momento en que realicen el boceto de la imagen deben de tomar en cuenta las características del movimiento dadaísta.

Autoevaluación

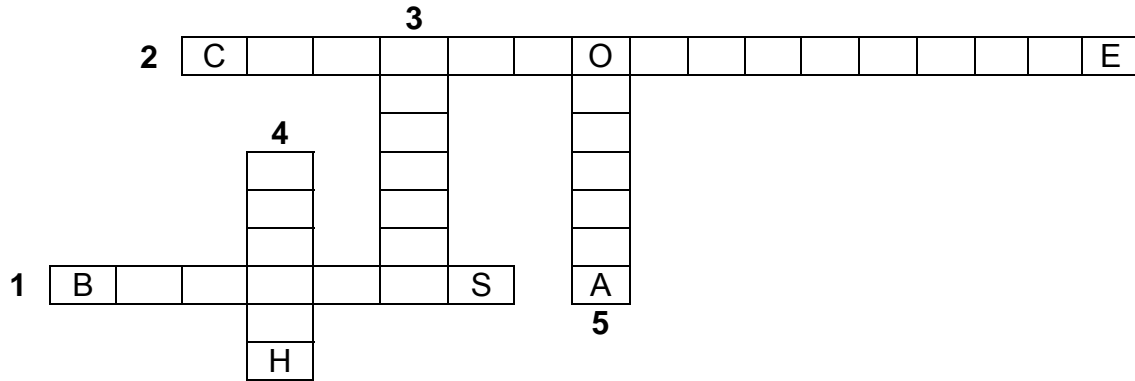
Completa las siguientes oraciones y posteriormente realiza el crucigrama con las palabras.

Horizontal

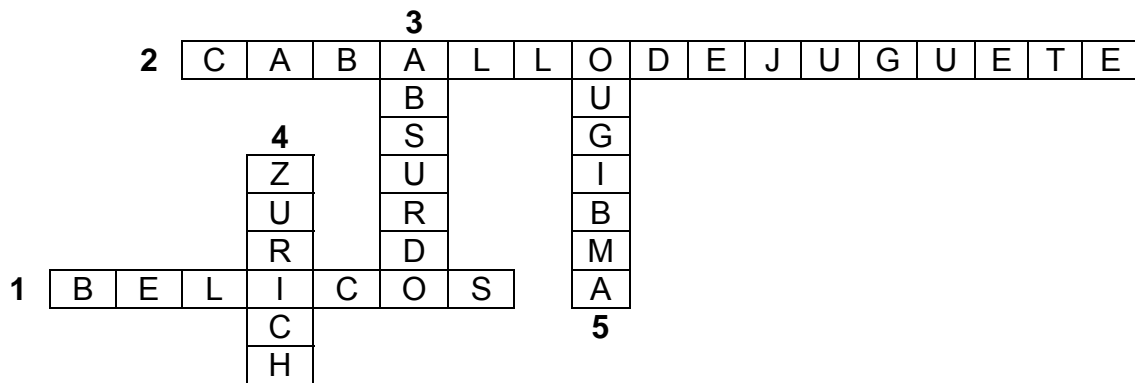
1. El movimiento dadaísta nace como consecuencia de los acontecimiento. _____.
2. El término dadaísta presenta en alemán significa _____.

Vertical

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

Respuestas de la autoevaluación

Sesión 20. Los artistas en el diseño

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos experimentarán el papel del artista por lo estético y del diseñador por lo utilitario, al rediseñar un objeto.

1.4 Los inicios del diseño en el arte

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

En el siglo XX el diseño para los artistas cobra un nuevo significado con el surgimiento de la escuela Alemana conocida como *La Bauhaus*, qu significa casa de construcción. Esta escuela tenía la finalidad de preparar y guiar a los estudiantes en cuestiones artísticas dándoles fundamentos teóricos y prácticos. De alguna

forma buscando que crearán objetos artísticos, prácticos y por lo mismo comerciales.

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

La palabra diseño hace énfasis en el dibujo que plasma una visión a futuro, de ahí la palabra tan usada de diseñar, partiendo de esta lógica es que la tarea de los diseñadores se ha ido enriqueciendo por las exigencias de la sociedad, buscando plasmar y concretar objetos que no solo responden a una estética, si no que responden a necesidades sociales, es decir que lo que le importa al creativo no es solo comunicar y expresar, si no que sea funcional.

Estas características del diseño van de la mano con la concepción de lo que es una artesanía, ya que es no es solo un objeto que contiene una serie de expresiones de una cultura si no que es un objeto que presenta un lado funcional.

En la actualidad el diseño es una de las herramientas más usadas no solo en las cuestiones artísticas, si no en la ingeniería, así como en la tecnología la cual ha permitido que el diseño explore nuevos mercados.

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

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

Sugerencia didáctica

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

Autoevaluación

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

1. ¿En dónde inicio la escuela Bauhaus? _____.
2. ¿Qué significa Bauhaus? _____.
3. La escuela del Bauhaus busca en sus alumnos crear una teoría y práctica sobre _____.
4. ¿Nombre de la escuela que estableció los patrones y normas del diseño actual? _____.
5. ¿Con que palabra se le conoce a el dibujo que plasma una visión futura? _____.

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 21. Diseño de artesanías

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos elaborarán un boceto para un objeto artesanal, partiendo de las características propias de una artesanía de su región.

1.5 El artesano para la comunidad

En la sesión anterior pudimos reflexionar sobre la relación que tiene la profesión del diseñador y del artista, encontrando que los dos son creadores de objetos estéticos, pero que tienen diferentes finalidades, así como distintas formas de producirse.

Hablando de las distintas formas de producción también encontramos al artesano, el cual es productor de objetos útiles, estéticos y con una amplia tradición cultural. Las piezas artesanales son realizadas en su mayoría de forma manual, tendiendo la cualidad de ser siempre piezas únicas aunque sigan una serie de patrones que responden a la ornamentación de la cultura.

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

Las artesanías para varias comunidades representan no solo una expresión cultural de la comunidad, sino también una gran fuente económica y de rescate de las tradiciones de su región, resaltando características propias como sus símbolos o colores.

El gran problema al que se han enfrentado algunos artesanos es que sus piezas no son bien remuneradas para lo laboriosas y la dedicación que requieren, haciendo que varias de las artesanías ya no se produzcan manualmente en su totalidad.

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

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

Sugerencia didáctica

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

Autoevaluación

De las siguientes afirmaciones identifica cuales son verdaderas o falsas.

1. La realización de una artesanía requiere tiempo y dedicación. V F
2. Una de las características de las artesanías es que se reproducen manualmente. V F
3. Se le conoce como diseñador a quien elabora artesanías. V F
4. Las artesanías son piezas similares entre si pero no idénticas. V F
5. Todas las artesanías muestran ornamentaciones iguales, sin importar la región. V F

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 22. Creadores de imágenes

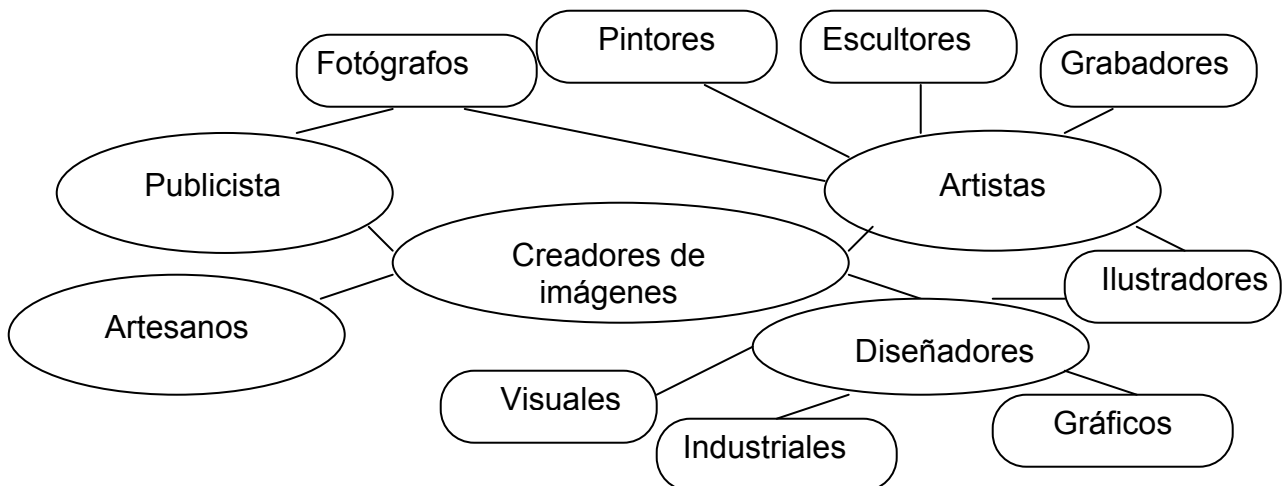
Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos experimentarán el quehacer de un profesional de la imagen mediante la elaboración de una imagen animada.

1.6 Los profesionistas en las artes visuales

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

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

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

Figura 1.12. Paola Konrad
Pink World
técnica mixta
60cm x 70cm
2006

Figura 1.12. Héctor Falcón
Acrílico sobre tela

Para muchos la imagen se ha convertido en la posibilidad de explorar y conocer espacios a los cuales sería imposible acceder de otra forma, tal es el caso de la ciencia, que se ha visto beneficiada con el avance de la tecnología, creando maquinas que nos muestra en imagen lugares que nunca antes podían ser explorados por su ubicación, complejidad o funcionamiento.

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

La animación es uno de los inventos propios del siglo XX, en sus principios se encuentra el fotógrafo E. Muybridge, el cual experimento por medio de la fotografía, el movimiento de una imagen estática para el espectador. Posteriormente surgió en la industria cinematográfica estadounidense, siendo una de las pioneras la famosa firma de dibujos animados, *Walt Disney*; quien pone especial atención a esta forma de comunicar por medio de dibujos. En sus inicios los profesionistas que desarrollaban esta tarea no eran diseñadores como hoy los conocemos, si no escritores, guionistas, artistas y dibujantes, que mediante su ingenio, desarrollaban miles de dibujos que con determinadas técnicas permitían darle movimiento a un dibujo inanimado.

El principio de animación consiste en que la imagen es captada por la retina, la cual retiene unos instantes lo que es visto, por lo que al realizar una secuencia rápida de imágenes fijas con cierta continuidad, nuestro ojo percibe el movimiento de ellas.

Si prestamos atención a esta forma de realizar imagen, nos podremos percatar que efectivamente por su grado de complejidad es necesario tener a un grupo de especialistas en imagen, no solo artistas, si no también diseñadores que con las herramientas tecnológicas permitan darle riqueza a un proyecto de esta magnitud.

Para realizar una animación es necesario observar con atención el movimiento de un cuerpo y también tener una buena memoria que permita plasmar de forma contundente la acción por medio del dibujo.

Si recuerdas en nuestro libro de *Apuntes. Artes Visuales* de primer grado realizamos un ejercicio donde se experimentaba el principio de animación. En esta sesión te proponemos que experimentes como si fueras un profesionista de la imagen. Para ello te pedimos que trabajes esta actividad en equipo.

Lo primero que debes de hacer es reunir a tu equipo y ponerse de acuerdo sobre una historia muy pequeña, como por ejemplo, un señor iba caminando por una avenida y se resbalo con una cáscara de plátano, cayendo sobre un charco.

Después de realizar la historia organicen qué parte de la historia va a realizar cada uno, para ello lleguen a un acuerdo sobre los materiales y técnica a utilizar.

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

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

Sugerencia didáctica

Docente; se le recomienda que los alumnos reflexionen sobre la necesidad del trabajo en equipo para realizar proyectos complejos y ambiciosos en cuestión visual. Así como también que puedan reconocer la importancia de cada uno de los profesionistas de la imagen al realizar proyectos artísticos o comerciales. Para ello es conveniente que al finalizar vean una caricatura y que reflexionen sobre cómo fue realizada.

Autoevaluación

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

c	u	r	o	m	k	u	l	c	k	a	r	t	e	s	a	n	o	s	r	x	q	w	c	j	h	t	k	a	z
s	d	c	p	m	u	j	e	r	c	o	n	q	u	i	n	q	u	e	y	c	c	h	f	u	u	x	d	m	n
a	a	x	a	p	i	n	t	o	r	l	a	s	r	x	q	w	b	j	h	h	x	a	o	s	r	v	i	d	a
n	d	n	l	h	k	i	e	v	n	e	d	c	a	b	a	l	l	o	l	ñ	p	ñ	t	f	g	h	f	r	d
d	f	g	i	l	u	s	t	r	a	d	o	r	l	o	n	i	s	t	a	d	f	g	o	k	i	s	u	j	d
r	x	a	m	r	m	a	d	r	e	c	o	n	h	i	j	o	j	h	h	x	d	f	g	h	k	i	s	d	d
e	d	c	a	v	o	h	h	u	S	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	r	u	s	e	i	e	e
d	i	s	e	ñ	a	d	o	r	g	r	a	f	l	c	o	a	g	s	v	n	e	d	a	g	h	k	o	r	d
e	h	x	a	g	u	e	r	r	e	r	o	m	u	e	r	t	o	j	h	h	x	a	f	s	r	s	n	a	d
c	a	s	a	e	n	l	l	a	m	a	s	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	o	u	d	f	g	i	d
m	u	j	e	r	a	r	r	o	d	i	l	l	a	d	a	s	v	n	e	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e

Respuestas de la autoevaluación

c	u	r	o	m	k	u	l	c	k	a	r	t	e	s	a	n	o	s	r	x	q	w	c	j	h	t	k	a	z
s	d	c	p	m	u	j	e	r	c	o	n	q	u	i	n	q	u	e	y	c	c	h	f	u	u	x	d	m	n
a	a	x	a	p	i	n	t	o	r	l	a	s	r	x	q	w	b	j	h	h	x	a	o	s	r	v	i	d	a
n	d	n	l	h	k	i	e	v	n	e	d	c	a	b	a	l	l	o	l	ñ	p	ñ	t	f	g	h	f	r	d
d	f	g	i	l	u	s	t	r	a	d	o	r	i	o	n	i	s	t	a	d	f	g	o	k	i	s	u	j	d
r	x	a	m	r	m	a	d	r	e	c	o	n	h	i	j	o	j	h	h	x	d	f	g	h	k	i	s	d	d
e	d	c	a	v	o	h	h	u	S	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	r	u	s	e	i	e	e
d	i	s	e	ñ	a	d	o	r	g	r	a	f	i	c	o	a	g	s	v	n	e	d	a	g	h	k	o	r	d
e	h	x	a	g	u	e	r	r	e	r	o	m	u	e	r	t	o	j	h	h	x	a	f	s	r	s	n	a	d
c	a	s	a	e	n	l	l	a	m	a	s	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	o	u	d	f	g	i	d
m	u	j	e	r	a	r	r	o	d	i	l	l	a	d	a	s	v	n	e	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 1. Artistas visuales: sus diferentes actores y sus procesos de trabajo</p> <p>1.1 Los actores de las artes visuales.</p> <p>1.2 Los creadores de la imagen fija.</p> <p>1.3 Los artistas en lo absurdo</p> <p>1.4 Los inicios del diseño en el arte</p> <p>1.5 El artesano para la comunidad</p> <p>1.6 Los profesionistas en las artes visuales</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Investiga Internet acerca los diferentes profesionistas del mundo del arte.</p> <p>Videos musicales, revistas de moda, documentales en televisión.</p> <p>Experimenta el realizar obras en diversos soportes.</p> <p>Observa con detenimiento las imágenes de los medios masivos, como la televisión, los periódicos, las revistas, el cine, entre otros.</p>	<p>Busca imágenes de cualquier tipo y pon atención en quienes quien la produce. Posteriormente busca en diferentes medios mas imágenes de es autor.</p> <p>Busca imágenes de los diferentes creadores de imágenes, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Pintores . ☐ Fotógrafos. ☐ Grabadores. ☐ Artesanos. ☐ Publicistas. ☐ Diseñadores. ☐ Ilustradores. <p>En los diferentes medios observa con</p>

	<p>Revisa las siguientes páginas.</p> <p>http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/indexbiblio.htm www.arteven.com www.artenautas.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes www.galer_a.com www.livingartroom.com</p>	<p>detenimiento las imágenes y determina cuál de los profesionistas de la imagen las pudo haber elaborado.</p> <p>Realiza una bitácora de los diferentes tipos de imágenes que observes.</p> <p>Observa con detenimiento caricaturas e identifica como fueron elaboradas.</p>
--	---	---

Glosario

Absurdo: Se le llama de esta forma a aquello que no tiene una lógica, siendo que sea fuera de lo común e irracional.

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

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

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

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

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

Irracional: Que carece de una razón lógica o fundamentada.

Ornamentación: Colocación de adornos para embellecer algo.

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

Bibliografía

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

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

Dempsey, Amy, *Estilos, Escuelas y Movimientos*, Art Blume, Barcelona, 2008.

Prette, Maria, De Gioigis, Alfonso, *Comprender el arte*, Susaeta Ediciones/ Giunti Editore, Madrid.

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

Secuencia de aprendizaje **2**

Estudiosos, conservadores y comerciantes de imágenes

Propósito

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

Temas

Secuencia 2. Estudiosos, conservadores y comerciantes de imágenes

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

Contenido

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

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán un texto donde plateen su postura sobre tres obras pictóricas, experimentando el papel de un historiador del arte.

2.1 Historiador del arte

En esta secuencia comenzaremos hablando de uno de los personajes que en el arte juega el papel de especialista en el conocimiento de las obras y sus creadores según su desarrollo en el contexto social y cultural. Tomando en cuenta los sucesos

históricos y el desarrollo de los estilos artísticos. A este especialista se le conoce como *historiador del arte*.

El historiador del arte se enfrenta a varios paradigmas al tratar de conocer la razón por la que el artista creó esa obra, para ello hace uso de diferentes métodos para ir desmembrando cada uno de los significados que contiene la obra y por lo que la hace relevante en su contexto histórico. Para ello toma como punto de partida diferentes aspectos a analizar y los principales son los siguientes, aunque cabe decir que no existe un método exacto para acercarse con exactitud a una obra.

- **Elementos Formales:** El historiador pone atención para su análisis en los elementos visuales (línea, formas, color, composición).
- **Estilo:** En este rubro el historiador pone como objeto de análisis los elementos formales que componen a la imagen y los observa con detenimiento con la finalidad de encontrar semejanzas con las características propias de cada estilo artístico, movimiento, escuela; por ejemplo, durante el movimiento neoimpresionismo las obras presentan el uso de la técnica “*puntillista*”, la cual hace que el historiador sitúe de forma precisa a los artistas que se desarrollaron en este movimiento, gracias al conocimiento de las características técnicas de las obras de este estilo.
- **Iconográfico:** En este el historiador hace una lectura de las imágenes, por medio primero de la descripción de los elementos que la componen. Poniendo atención de los significados que tienen según su contexto social, cultural, político y religioso, para ello el historiador trata de conocer la mirada del artista en el momento en que se creó esta obra, así como también cuáles fueron los factores que influyeron en la creación de esta, por ejemplo, en el renacimiento varias de las obras eran realizadas mediante el encargo de la iglesia y en varias de ellas aparece el sujeto que encargó la obra, ya sea un personaje del clero o de la nobleza. De esta forma el historiador puede conocer parte del significado de la obra desde su contexto en el que fue creada.
- **Teoría crítica del arte:** El historiador del arte desde el siglo XIX comienza a acercarse al significado de una obra, por medio de las deducciones que se crean alrededor de esta, consecuencia de un análisis más sistemático, donde se van analizando, comparando y dando lectura a una obra según sus características propias, consecuencia del entendimiento de esta como una creación única, así como también comparándolas y haciendo un comentario crítico, sobre su contundencia como obra dentro de su contexto histórico.

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

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

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

Nombre de la obra	Análisis de los elementos formales	Análisis del Estilo	Análisis de la Iconografía	Critica teórica de la obra
1.				
2.				
3.				

Ahora con el análisis de estas 3 obras realiza una crítica como un historiador del arte donde plantees la importancia e influencia existente entre estas tres pinturas, para ello toma en cuenta el momento histórico en el que se hicieron.

Autoevaluación

De las siguientes afirmaciones identifica si son verdaderas o falsas.

1. El historiador del arte es el encargado de administrar las obras artísticas. V F
2. El historiador del arte realiza un estudio minucioso de una obra con la finalidad de poder identificar su importancia en su contexto histórico. V F
3. El historiador del arte realiza un estudio detallado de las características de una imagen con la finalidad de poder encontrar claves que le permitan conocer a que estilo pertenece la imagen. V F
4. El historiador del arte hace uso de la crítica para poder dar un valor económico a la obra. V F
5. El historiador del arte basa la fundamentación de una obra a partir de deducciones. V F

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 24. El crítico del arte como un historiador

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos entenderán la relación existente entre la historia y la crítica del arte mediante un ejercicio de análisis.

2.2 El crítico del arte

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

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

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

El papel del crítico del arte en la actualidad es primordial, ya que es considerado como uno de los expertos dentro de la comercialización del arte, siendo el que da el visto bueno de ciertas obras, artistas u exposiciones. Siendo uno de los causantes que ciertas obras cobren un valor comercial importante dentro del mercado.

Muchos coleccionistas de arte basan su decisión de adquirir una obra, mediante el criterio de este especialista, tendiendo un asesoramiento del valor real de la obra y su importancia de esta en el contexto en el que se encuentran.

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

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

Nombre del artista:			
Año:			
Nombre de la obra	Análisis de los elementos formales	Análisis del Estilo	Análisis de la Iconografía
1			

Critica de la obra:

Autoevaluación

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

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 25. El papel del curador en el arte contemporáneo

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán el papel del curador del arte y su relación con el historiador y crítico del arte.

2.3 El curador en el arte

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

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

Es decir que el curador, es en cierta medida un creativo, que se encarga de brindar una experiencia al espectador, por medio de una lectura propia de las imágenes artísticas. Para esto el curador primero plantea la temática que predomina en las obras, este planteamiento de tema es consecuencia de la denotación y connotación de todos los elementos de las imágenes.

Posteriormente partiendo de ello, crea toda una lectura de la temática presente en las imágenes, permitiendo que el espectador se acerque de otra forma a las obras que va a presenciar.

Si analizamos el papel de un curador es de un especialista basado en la historia, con el poder de emitir juicios por su extenso conocimiento del mundo de las imágenes, de la estética, la filosofía, la semiótica, entre otras áreas; convirtiéndolo también en un crítico que plantea una visión propia.

Por lo regular un curador en los textos de las exposiciones que cura, no lo habla de las cosas que se hacen evidente en la obra, si no que busca hacer comprender al espectador de lo que ese conjunto de obras son en si mismas.

A continuación te presentamos una serie de obras en donde te pedimos que elabores una curaduría de ellas, es decir que realices una selección donde solo queden las obras elegidas que permitan darle una lectura coherente a tu exposición, posteriormente realiza pequeño texto, tomando en cuenta que este será la introducción para que el espectador vea la exposición, para ello deberás de aplicar

tus experiencias anteriores, es decir que deberás de jugar una vez más el papel de historiador y crítico.

Por ejemplo, las siguientes imágenes pertenecen a una fotografía mexicana que elabora un registro sobre el desgaste existente en sus uñas pintadas con barniz. Para muchos los conceptos más recurrentes, que se vienen a la mente al ver esta pieza son los siguientes: desgaste, pérdida, tiempo.

Figura 2.1. Alejandra
Baltazares
Sin título
Impresión light-jet
57 x 56 cm cada una
2008

Si tomamos en cuenta estos conceptos podremos empezar a crear una posible lectura y de esta forma crear una curaduría sobre las imágenes.

Por ejemplo; el curador de esta pieza determino que la mejor lectura para el espectador la viviera, sería mostrar todo en forma lineal, haciendo referencia al paso del tiempo y los diferentes instantes en los que se va haciendo el registro. Por otra parte el curador también escoge el lugar donde se mostrara la imagen, es decir que el realiza en parte un papel de museógrafo, es decir que también se encarga de elegir el lugar específico dentro de la sala de exposiciones o galería donde se encontrara la obra, permitiendo que el espectador pueda apreciar de mejor forma la obra.

Figura 2.2. Registro del montaje
Archivo de la artista Alejandra Baltazarres
Fotografía digital

Observa con detenimiento las obras. Lee sus títulos, los autores, materiales con que están hechas, etcétera. Posteriormente contesta las preguntas que se te realizan con la finalidad de que se te facilite el desarrollo de una curaduría de las obras presentadas.

Figura 2.3. Christian Castañeda
Lagonejo
Tinta sobre papel
30 x 20 cm
2008

Figura 2.4. Christian Camacho
Structr.2 (repell)
Grafito sobre papel, cartón y madera
65 x 130 cm
2008

Figura 2.5. Christian Camacho
Raze
Grafito sobre papel
65 x 47 cm
2007

Figura 2.6. Miguel Counahan
de la serie *Portrait of the salthillman*
Placas 4 x 5
2008

Figura 2.7. Miguel Counahan
de la serie *Portrait of the salthillman*
Placas 4 x 5
2008

Figura 2.8. Miguel G.
Counahan
Carreteras
Fotografía análoga
Placas 15 x 20 cm
2008

Figura 2.9. Miguel G.
Counahan
Carreteras
Fotografía análoga
Placas 15 x 20 cm
2008

Responde las siguientes preguntas.

Elige el título de tu exposición.

¿Cuál es el tema principal?

¿Cuál es la relación entre las obras?

¿En qué orden estarán colocadas?

¿Qué quieres que el público aprenda cuando la vea?

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

Texto curatorial de la exposición.

Autoevaluación

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

c	u	r	o	m	k	u	l	s	e	l	e	c	c	i	o	n	a	k	l	x	q	w	c	j	h	d	k	a	ñ
s	d	c	p	m	u	j	e	r	c	o	n	q	u	i	n	q	u	e	y	c	c	h	f	u	u	i	d	f	h
a	a	x	a	a	d	m	l	n	i	s	t	r	a	l	ñ	w	b	j	h	h	x	a	o	s	r	f	l	d	p
n	d	n	l	h	k	i	e	v	n	e	d	c	a	b	a	l	l	o	l	ñ	p	ñ	t	f	g	u	F	z	ñ
d	f	g	i	c	r	i	t	i	c	a	ñ	p	i	o	n	i	s	t	a	d	f	g	o	k	i	s	u	j	d
r	x	a	m	r	m	a	d	r	e	c	o	n	h	i	j	o	j	h	h	x	d	f	g	h	k	i	s	d	d
e	d	c	a	v	o	h	h	u	l	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	r	u	s	d	i	e	e
m	a	n	e	j	a	k	n	l	k	ñ	p	g	d	c	u	i	d	a	v	n	e	d	a	g	h	k	o	r	d
e	h	x	a	g	u	e	r	r	e	r	o	m	u	e	r	t	o	j	h	h	x	a	f	s	r	s	n	a	d
c	a	s	a	e	n	l	l	a	m	a	s	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	o	u	d	f	g	i	d
m	u	j	e	r	a	r	r	o	d	i	l	l	a	v	a	l	u	a	e	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e

Respuestas de la autoevaluación

c	u	r	o	m	k	u	l	s	e	l	e	c	c	i	o	n	a	k	l	x	q	w	c	j	h	d	k	a	ñ
s	d	c	p	m	u	j	e	r	c	o	n	q	u	i	n	q	u	e	y	c	c	h	f	u	u	i	d	f	h
a	a	x	a	a	d	m	l	n	i	s	t	r	a	l	ñ	w	b	j	h	h	x	a	o	s	r	f	l	d	p
n	d	n	l	h	k	i	e	v	n	e	d	c	a	b	a	l	l	o	l	ñ	p	ñ	t	f	g	u	F	z	ñ
d	f	g	i	c	r	i	t	i	c	a	ñ	p	i	o	n	i	s	t	a	d	f	g	o	k	i	s	u	j	d
r	x	a	m	r	m	a	d	r	e	c	o	n	h	i	j	o	j	h	h	x	d	f	g	h	k	i	s	d	d
e	d	c	a	v	o	h	h	u	l	d	y	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	r	u	s	d	i	e	e
m	a	n	e	j	a	k	n	l	k	ñ	p	g	d	c	u	i	d	a	v	n	e	d	a	g	h	k	o	r	s
e	h	x	a	g	u	e	r	r	e	r	o	m	u	e	r	t	o	j	h	h	x	a	f	s	r	s	n	a	t
c	a	s	a	e	n	l	l	a	m	a	s	d	f	r	e	t	t	d	y	c	c	h	o	u	d	f	g	i	o
m	u	j	e	r	a	r	r	o	d	i	l	l	a	v	a	l	u	a	e	d	f	g	h	k	i	s	v	n	e

Sesión 26. El museógrafo y el restaurador en el arte

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos reconocerán las similitudes existentes entre un museógrafo y un restaurador.

2.4 Profesionistas en el cuidado del arte

Las obras artísticas necesitan un cuidado especial, tanto en una exposición como después de ella, para esto es necesario tener a profesionales que sepan cuidar las obras artísticas en diferentes momentos. Dos de estos profesionistas son el museógrafo y el restaurador, los cuales pareciera que se encuentran distantes pero

en realidad los dos con llevan una misma finalidad, el cuidado de la obra artística en diferentes momentos.

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

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

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

El restaurador en cambio tiene la función de cuidar la obra artística que ha sido dañada o afectada por una situación, con la finalidad de preservarla y conservarla para el futuro. Para ello el restaurador también debe tener un amplio conocimiento sobre las características de la obra, conociendo parte de su contexto, para así tener presente el estilo, las características de sus elementos formales y los recursos técnicos con los que fue realizada. Este último aspecto es de suma importancia porque un buen restaurador debe siempre hacer uso de los mismos recursos materiales y técnicos con lo que fue realizada la obra, porque de no ser así no se estaría respetando la obra misma, ni el estilo, ni el contexto, es decir que no se estaría preservando si no al contrario dañando la obra.

Un restaurador o conservador tiene varias funciones como es el conocimiento detallado de las obras por medio de su examinación, partiendo de ahí su estrecha complicidad con el historiador del arte; así como la documentación de las piezas artísticas para llevar un control, cuidado, prevención y conocimientos técnicos que permitan aplicarle un tratamiento correcto a una obra, por ejemplo, en los murales prehispánicos el restaurador, debe tener un conocimiento amplio de la técnica de la pintura mural, así como de los materiales, como son los pigmentos naturales con el

que fue realizado. Esto con la finalidad de conservar la originalidad y riqueza de la obra, es por esto que el compromiso y la ética de un restaurador por la obra son indispensables.

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

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

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

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

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

- Leonardo Da' Vinci con su naturaleza de inventor, realizo esta obra con una técnica experimental, la cual era óleo sobre yeso seco, dando como resultado una pintura la cual no iba a poder ser expuesta a cambios bruscos de temperatura, así mismo su durabilidad se vería afectada por el desgaste mismo de los materiales.
- La obra situada en Milán, se vio afectada por las inundaciones las cuales fueron carcomiendo los minerales de los pigmentos de la pintura.
- Años más tarde hacia 1652 en la sala donde se encontraba la obra, se incorporó una puerta la cual tapo los pies de los personajes de la obra.
- Posteriormente en 1797 la sala donde se encontraba la pintura fue usada como establo por un ejército francés.

- Hacia el siglo XX con los bombardeos sufridos en 1943, la obra se ve una vez mas afectada.

Pero es hasta el año de 1977 cuando un grupo de restauradores y conservadores se dan a la tarea de examinar la obra, para poderla diagnosticar y así comenzar a mejorar el mural el cual prácticamente ya estaba perdido en varias zonas.

Con la información presentada, reflexiona en media cuartilla sobre la importancia de este profesionista del arte.

Autoevaluación

Identifica cuales de las siguientes características corresponden a cada profesionista, tal vez existen algunas que son similares.

a) Preserva	c) Diagnostica	e) Acomoda	g) Conserva el acervo
b) Examina	d) Documenta	f) Administra	h) Conoce la historia del arte y sus técnicas

Museógrafo	Restaurador

Respuestas de la autoevaluación

Museógrafo	a, b, c, d, d, g, h.
Restaurador	b, d, e, f, g, h.

Sesión 27. La relación entre galerista y artista

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán algunas de las funciones de un galerista.

2.5 El galerista y el artista

El galerista es uno de los personajes claves dentro del círculo comercial del arte, ya que es el propietario de una galería; y por lo mismo es uno de los más importantes actores en la difusión de las artes visuales.

Al galero como tal no le interesa difundir una obra artística a menos que tenga una finalidad comercial, es por esto que la preocupación del galero es la difusión y el peso del artista, dado por el valor comercial de este dentro del mercado y no tanto

por la obra. La venta de la obra es su fin, pero su medio es el nombre del artista o como muchos dicen la firma es lo que da valor comercial al objeto artístico.

En la actualidad existen cientos de galerías de diferentes países y con distintas temáticas o especialidades. Algunas de ellas llevan una amplia historia en el mundo del arte, por ejemplo en México existen galeristas con una larga tradición al arte mexicano, los cuales enfocan su negocio en la venta de obras de los grandes artistas muralistas y del movimiento de ruptura mexicano, así mismo existen otras que le apuestan a las manifestaciones contemporáneas como es el video, la fotografía, la instalación, el arte objeto, entre otras. Es decir que las galerías conservan una estructura del tipo de obra que difunden.

En México existe todo tipo de galerías, las cuales difunden el trabajo de artistas tanto nacionales como internacionales, no es raro que en el recorrido por una galería podamos notar obra de artistas internacionales, ya que por lo regular el papel del galero es estar informado y actualizado de las artistas que han tomado peso dentro de la escena artística, gracias a la selección de ellos en diferentes bienales, concursos, exposiciones, entre otros, alrededor del mundo.

Por esto mismo, una de las labores del galero es realizar visitas constantes a escaparates artísticos como museos, galerías, escuelas de arte, festivales, ferias etcétera.

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

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

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

Para muchos artistas este personaje es muy controversial ya que en ocasiones llega a existir un abuso por parte del galero haciendo que en ocasiones la naturaleza de la obra se encuentre afectada por intereses del galero.

Por esto te mencionamos algunas de los derechos que son importantes de conocer como creador de imágenes artísticas al momento de llevar una relación con una galería.

- En la obra siempre deberá de aparecer el nombre, seudónimo del artista o de forma anónima si así lo considera el artista.
- El artista deberá de estar de acuerdo en la forma en que se exhibirá la obra artística, por ejemplo si es una instalación, el artista deberá de informarle al galero la forma en que debe ser expuesta, porque es parte del concepto de la obra.
- La obra deberá de respetarse, es decir que bajo ningún motivo se realice una modificación o alteración.
- El artista deberá de tener la posibilidad de quitar la obra del mercado, por los cambios existentes dentro de su proceso creativo.

Imaginen que ustedes son dueños de una galería, determina cual sería el concepto de esta, es decir, que tipo de obras encontraría el espectador al visitarla. Posteriormente selecciona 10 obras que te gustaría que se encuentren en ella y en equipo explica el porqué de tu selección.

Autoevaluación

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

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 28. Recopiladores de imágenes artísticas

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos diseñaran un proyecto que les ayude a comprender las funciones de un coleccionista y un editor.

2.6 El coleccionista y el editor de arte

Tal pareciera que estos dos personajes tienen una distancia muy grande, entre las actividades que realizan pero en realidad estos dos realizan una labor similar, la cual es recopilamiento de las imágenes u objetos artísticos.

Si reflexionamos sobre las civilizaciones antiguas, nos daremos cuenta que el coleccionista ha existido desde tiempos antiguos y ha sido consecuencia de la fascinación de una persona, grupo, cultura o instituciones, que ha encontrado la necesidad de poseer un objeto, porque es admirado ypreciado por sus características.

El coleccionista en el mundo del arte tiene sus inicios entre la gente de la aristocracia o de la realeza, la cual podía adquirir a costos altos piezas artísticas únicas, iniciándose de esta forma las primeras colecciones privadas.

El coleccionista en el siglo XIX y XX se inclinó hacia nuevos rumbos, para el ya no era solo necesario adquirir la obra para una colección particular, si no que necesitaba que este reconocimiento también se diera entre la elite de la sociedad, por lo cual comenzó a adquirir obra con la finalidad de realizar donaciones o aportaciones acervos espacios culturales como museos, auditorios o instituciones, esto hizo que el acervo de creciera a gran medida.

En México por ejemplo se encuentra los museos Franz Mayer o Soumaya, los cuales tienen una extensa riqueza en el acervo de obra, dada por la fascinación existente por parte de los coleccionistas fundadores.

Por otra parte tenemos al editor el arte, el cual tiene como labor principal, la difusión de las imágenes artísticas, así como de sus creadores y proyectos.

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

En la actualidad el mundo editorial ha prestado gran atención a los procesos artísticos, a medida que el día de hoy existen cientos de imágenes que son distribuidas y difundidas por el mundo editorial. En México por ejemplo el mercado

editorial en cuestiones artísticas, se ha visto favorecido, surgiendo cientos de editoriales independientes que centra su principal preocupación en las manifestaciones estéticas, como las artes visuales, el cine, la moda, el diseño de autor, entre otras.

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

Posteriormente te pedimos que tomando en cuenta tus dibujos realizados, elabores el diseño de un libro que contenga todos los objetos que te gustaría coleccionar.

Es decir que te conviertas en un editor, para ello tendrás que determinar cómo será el diseño, si tendrá solo imagen o también lo acompañara texto.

Realiza lo mejor posible la colección de imágenes y tomate el tiempo necesario para la planeación del diseño.

Sugerencia didáctica

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

Autoevaluación

Con las siguientes palabras, a completa el párrafo de parte inferior.

- Recopilarlos.
- Artísticos.
- Editor.
- Difundir.
- Adquisición.
- Colección.

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Materiales de apoyo

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

Bibliografía

- Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas/ Artes plásticas*, Trillas, México, 2007.
El ABC de la Foto. Nueva York, Phaidon Press, 2000.
- Dempsey, Amy, *Estilos, Escuelas y Movimientos*, Art Blume, Barcelona, 2008.
- Dickie, George. *El círculo del arte*, Barcelona, Paidós, 2005.
- Prette, Maria, De Gioigis, Alfonso, *Comprender el arte*, Susaeta Ediciones/ Giunti Editore, Madrid.
- Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, SEP/ Océano de México, Libros del Rincón, México, 2006.

Glosario

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

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

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

Puntillismo: Estilo del artista neo impresionista, donde por medio de pinceladas plasmaban puntos de colores puros para realizar formas.

Secuencia de aprendizaje **3**

La producción artística

Propósito

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

Temas

- 3.1 Fases del proceso creativo: Concepción y planeación del proyecto
- 3.2 Fases del proceso creativo: Retroalimentación en la ejecución del proyecto
- 3.3 Fases del proceso creativo: Realización del texto del proyecto
- 3.4 Fases del proceso creativo: Planeación de la exposición

Contenido

Sesión 29. Concepción y planeación del proyecto

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos experimentarán la realización de un proyecto personal.

3.1 Fases del proceso creativo: Concepción y planeación del proyecto.

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

Para ello te proponemos que sigas los siguientes pasos:

- 1) Selecciona cualquiera de los siguientes **medios** para realizar tu proyecto.
 - Pintura.
 - Escultura.

- Dibujo.
- Grabado.
- Fotografía.
- Video.
- Gráfica.
- Instalación.
- Arte objeto.
- Intervención de espacios.

2) Plantea que es lo que deseas comunicar y como es que lo vas a expresar.

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

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

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

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

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

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

7) Realiza bocetos de la serie a realizar, esto te permitirá tener una noción de las imágenes a crear.

--	--

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

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

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

Sugerencia didáctica

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

Autoevaluación

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

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 30. Retroalimentación del proyecto artístico

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos compartirán con el grupo el proceso en que va su proyecto personal

3.2 Fases del proceso creativo: Retroalimentación en la ejecución del proyecto.

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

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

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

Para esta actividad te recomendamos que realices los siguientes pasos:

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

- ¿Qué es lo que desea comunicar el proyecto?
 - ¿Por qué son estos los elementos que aparecen en la imagen? Explica lo que significan.
 - ¿Cómo te has sentido en la realización del proyecto?
5. Pon atención a los comentarios que te vayan realizando tus compañeros de clase.
 6. Recoge tu trabajo.
 7. Ahora pon atención a la exposición de tu compañero.
 8. Opina sobre lo expuesto, para ello responde las siguientes preguntas al observar su obra.
 - ¿Lo que desea comunicar se logra?
 - ¿El mensaje es claro?
 - ¿Los elementos formales y técnicos apoyan a lo que se desea expresar?

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

Autoevaluación

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

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 31. Reflexión del proyecto artístico

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán un texto con la descripción de su proyecto artístico.

3.3 Fases del proceso creativo: Realización del texto del proyecto

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

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

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

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

- Lo que deseaste comunicar con este proyecto, es decir de que se trata.
- Como lo comunicaste.
- Cuáles son los elementos que componen el proyecto.
- Qué importancia tienen esos elementos para el proyecto.
- En qué medida tu proyecto habla de la sociedad.
- Cuál es la aportación e importancia que tiene el proyecto para tu comunidad.

- Cuáles fueron las conclusiones que a las que llegaste sobre el tema del proyecto.

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

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

Texto descriptivo de la obra

Autoevaluación

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

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

Respuestas de la autoevaluación.

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

Sesión 32. Planeación de la exposición

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos planearán una exposición, aplicando lo aprendido en este bloque.

3.4 Fases del proceso creativo: Planeación de la exposición

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

Planeación de la exposición

Tarea a realizar	Descripción de la tarea
Recolección, ordenamiento y selección de la obra	Se deberá ordenar todos los proyectos según temáticas, las cuales deberán ser determinadas por este equipo. De la misma forma deberán ir acompañadas por el texto descriptivo, el cual se presenta con formalidad y pegado en un cartoncillo que le de soporte. Se seleccionarán solo aquellas imágenes que estén concluidas.
Curaduría	Su labor será realizar la selección a detalle de la obra que participará en la exposición, así mismo deberá crear el concepto de la exposición. Este equipo por último trabajará en conjunto con el equipo de la museografía para determinar e acomodo de la obras. Recuerda que el acomodo las obras ayuda a una lectura coherente de la exposición.
Museografía	Su papel será hacer una propuesta del montaje de la exposición, tomando en cuenta las características del espacio y de las obras. Para ello se recomienda realizar bocetos o maquetas. Este equipo deberá trabajar en conjunto con el de curaduría y así mismo coordinarse con el de montaje.
Montaje	Este equipo será el encargado de recibir y montar las obras seleccionadas, las cuales deberán venir preparadas para su montaje y las fichas descriptivas. Así mismo, serán los encargados de desmontar las obras y regresarlas en orden al equipo de ordenamiento y selección con la finalidad que se las haga llegar a los autores en buenas condiciones.
Gestión y difusión	Este equipo es el encargado de realizar las labores

	<p>administrativas para conseguir el espacio donde se realizará la exposición.</p> <p>Así mismo, es el encargado de la difusión de la exposición, para esto deberán realizar promocionales, posters, invitaciones, apóyense de lo aprendido en los años anteriores, pueden hacer uso de algunas de las técnicas publicitarias vistas en el primer bloque del segundo año de los Apuntes. Artes Visuales.</p>
--	--

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

Autoevaluación

Menciona las cinco áreas encargadas del desarrollo de la exposición.

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Materiales de apoyo

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

Bibliografía

- Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas/ Artes plásticas*, Trillas, México, 2007.
- Dempsey, Amy, *Estilos, Escuelas y Movimientos*, Art Blume, Barcelona, 2008.
- Dickie, George. *El círculo del arte*, Barcelona, Paidós, 2005.
- Prette, Maria, De Gioigis, Alfonso, *Comprender el arte*, Susaeta Ediciones/ Giunti Editore, Madrid.
- Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, SEP/ Océano de México, Libros del Rincón, México, 2006.

Glosario

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

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

Bloque 3

El lenguaje de la abstracción geométrica

Propósitos

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

Secuencia de aprendizaje **1**

La abstracción geométrica en la creación

Propósito

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

Temas

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

Contenido

Sesión 33. La abstracción geométrica

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos desarrollarán un ejercicio que les permita experimentar con el uso de las figuras geométricas.

2.1 Uso de formas geométricas en el arte

Desde la antigüedad las formas geométricas han estado presentes en las obras artísticas, pero por lo regular no se hacía uso de ellas como tema principal de la obra, si no cumplían el papel de ser un recurso de **ornamentación**.

Para muchos el arte abstracto representa por lo regular temas que de otra forma sería imposible de plasmar, como los que están enfocados más bien a sentimientos que son difíciles de representar. Pero dentro de la abstracción existen diferentes grados, es decir que algunas obras son más abstractas que otras. Es por esto que se divide en dos; abstracción geométrica y abstracción lírica.

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

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

Uno de los artistas del siglo XX que mejor desarrollaron en este ámbito de lo abstracto fue el artista Piet Mondrian, el cual perteneció al movimiento conocido como de *Stijl*, es decir *el estilo*, el grupo de artistas pertenecientes a este movimiento buscaban crear un arte que tuviera como bases la paz y la armonía.

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

Imagen de algún movimiento como el
Cubismo, el geometrismo o el op art

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

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

Comparte con el grupo tus creaciones.

Sugerencia didáctica

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

Autoevaluación

De las siguientes afirmaciones identifica si son verdaderas o falsas.

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

Respuestas de la autoevaluación

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

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

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos diseñarán una imagen abstracta donde el manejo del color sea indispensable para la comprensión de las formas.

1.2 Formas regulares e irregulares

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

En ella el artista hacía uso de los colores primarios, los cuales eran usados para contrastar y delimitar las formas abstractas, que parecieran ser parte del mismo inconsciente del artista.

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

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

Sugerencia didáctica

Docente; se le recomienda usar como ejemplos artesanías mexicanas, con por ejemplo las formas irregulares de mucha cerámica típica o los estampados de los sarapes mexicanos. Para que el alumno pueda tener una noción del uso que tiene en su entorno.

Autoevaluación

De las siguientes afirmaciones identifica si son verdaderas o falsas.

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 35. La forma abstracta como personaje principal

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos construirán una historia donde todos los personajes sean formas abstractas.

1.3 Las formas abstractas para la creación

Para muchos creativos contemporáneos las formas han venido a ser una constante fuente de inspiración visual para miles de artistas. La fascinación del arte por las formas abstractas viene por la riqueza existente dentro de la simplicidad de esta.

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

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

Recuerda que el comic cuenta una historia, a partir de varios recuadros que son conocidos como viñetas. En estos recuadros en ocasiones aparece texto, el cual se encuentra dentro de globos o bocadillos, los cuales sirven como apoyo o integrador de los que aparece dibujado en la viñeta.

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

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

Autoevaluación

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

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 36. Las formas simétricas y asimétricas en el entorno

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán la presencia de las formas simétricas y asimétricas en un paisaje del entorno.

1.4 La simetría y la asimetría en las formas

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

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

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

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

Recordarás que en segundo año realizamos un proyecto relacionado al diseño del espacio urbano de tu comunidad, haciendo énfasis en la arquitectura del paisaje.

Esta sesión realizaremos algo similar pero para su desarrollo será necesario dividirlo en dos partes que concluirás en la siguiente sesión.

Primero realizarás algo similar a un proyecto de conservación de paisaje, pero para ello primero te recordaremos en qué consisten la arquitectura del paisaje para que así puedas realizar de mejor forma este ejercicio.

La arquitectura del paisaje es un área surgida en el siglo XX, que busca como tal la planeación, reestructuración, diseño, gestión y rehabilitación de ciertos espacios,

con la finalidad de mejorarlos y transformarlos en un espacio exterior más placentero. Con la finalidad de recuperarlo y conservarlo por medio de la mejora y transformación a un espacio más placentero.

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

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

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

Autoevaluación

De las siguientes afirmaciones determina si son verdaderas o falsas.

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

Respuestas de la autoevaluación

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

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

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos diseñarán un proyecto de preservación del paisaje de la comunidad, haciendo uso de las formas simétricas y asimétricas.

1.5 El uso de las formas en el paisaje

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

Concluye tu proyecto de arquitectura del paisaje, recordarás que primero seleccionaste un espacio de tu comunidad y posteriormente realizaste un boceto del paisaje tal y como esta.

Ahora, toma ese boceto como punto de partida, para realizar el nuevo dibujo con la propuesta de preservación de ese espacio.

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

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

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

Autoevaluación

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

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Respuestas de la autoevaluación

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

Materiales de apoyo

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

Bibliografía

- Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas/ Artes plásticas*, Trillas, México, 2007.
- El ABC de la Foto*. Nueva York, Phaidon Press, 2000.
- Dempsey, Amy, *Estilos, Escuelas y Movimientos*, Art Blume, Barcelona, 2008.
- Dickie, George. *El círculo del arte*, Barcelona, Paidós, 2005.
- Prette, Maria, De Gioigis, Alfonso, *Comprender el arte*, Susaeta Ediciones/ Giunti Editore, Madrid.
- Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, SEP/ Océano de México, Libros del Rincón, México, 2006.

Glosario

Analítica: Que pasa por un proceso de análisis previamente.

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

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

Secuencia de aprendizaje **2**

Expresión de los artistas a través de la abstracción

Propósito

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

Temas

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

Contenido

Sesión 38. La abstracción orgánica en las expresiones artísticas

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos reflexionarán sobre la riqueza visual de las formas orgánicas.

2.1 La abstracción orgánica

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

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

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

Figura 2.1. Carla Ramos
Sin título
Óleo sobre tela
160 x 140 cm
2008

Figura 2.2. Carla Ramos
Sin título
Óleo sobre tela
190 x 150 cm
2006

¿Qué diferencias encuentras con las producciones del abstraccionismo geométrico?

¿Cómo son estas formas?

¿Qué te recuerdan?

¿Cómo son sus colores?

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

Puedes observar que mientras en el arte abstracto geométrico los colores son planos y las formas, regulares e irregulares, se repiten rítmicamente formando tramas, en el abstraccionismo orgánico las formas y el tratamiento del color es distinto, pues aparece el degradado, temperatura y saturación, esto significa que los colores transitan de lo más brillante a lo más opaco, de ser cálidos a fríos, produciendo texturas que le dan organicidad a las imágenes y, entonces, que las sensaciones que transmitan sean distintas.

¿Cuáles son las sensaciones que experimentas al observarlas?

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

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

Autoevaluación

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

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

Respuestas de la autoevaluación

- Balón de foot ball
- Botella de agua
- Hoja de un árbol
- Llanta de automóvil

Sesión 39. Formas orgánicas en la instalación

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán una instalación donde hagan uso de las formas orgánicas,

2.2 La abstracción en la instalación

Los artistas desde diferentes épocas han tratado de representar la naturaleza, y es por esto que la técnica se ha transformado, el renacimiento es un ejemplo de ello, con la creación de la perspectiva y haciendo uso de la técnica del claroscuro, la forma de representar el entorno se enriqueció,

En la actualidad sigue existiendo una fascinación por parte del espectador con respecto a la concepción de lo que es de calidad, resultado de la mimesis del entorno en una imagen.

En el siglo XX se han encontrado otro tipo de riqueza en la imagen, tal es el caso de algunos artistas los cuales encuentran en las formas una nueva manera de hacer imágenes, a estas se les conoce como abstractas.

Las formas orgánicas las encontramos en las imágenes de artistas, diseñadores, fotógrafos, entre otros. Varios creativos atraídos por las formas han contribuido a la concepción de piezas artísticas de este tipo; tal es el caso de artistas cuyo medio es la instalación, recordaras que en este género lo que se busca es cambiar por medio

de recursos el espacio en el que se habita; siendo esto una fascinación para la experimentación de nuevas expresiones.

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

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

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

Debatan en grupo el paisaje orgánico que se ha creado por medio de este ejercicio. Lleguen a un acuerdo sobre que recursos o herramientas usarán para rellenar las siluetas plasmadas, pueden ser hojas secas de árboles, aserrín, gises, etcétera.

Al finalizar debatan sobre el uso de las formas orgánicas para la realización de una instalación.

Autoevaluación

Completa el texto con el uso de las siguientes palabras.

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

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 40. Arte concreto

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán una imagen abstracta partiendo de las bases del arte concreto.

2.3 La abstracción en el arte concreto

El arte concreto es una tendencia que comenzó hacia el año de 1930, en ella el artista y teórico Theo van Doesburg, realiza todo un manifiesto donde plasma las bases, mismo que se conocería con el nombre de *Art Concret* (*Arte concreto*).

En este manifiesto, el plasmaba las siguientes bases.

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

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

En el siguiente ejercicio te proponemos que realices una imagen abstracta, siguiendo las bases de lo que es el *arte concreto*.

El tema es libre, solo no olvides que la imagen deberá de construirse con la presencia de los elementos plásticos y mostrarse de forma sencilla, para que la lectura del espectador sea fácil y digerible.

Recuerda que lo que hace que la simplicidad de este tipo de abstracción es lo que hace de este arte universal, porque es entendible por todo aquel que lo observe.

Autoevaluación

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

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

Respuestas de la autoevaluación

La 2, 3, y 4.

Sesión 41. Arte Bruto

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos reflexionarán sobre la riqueza visual de las formas orgánicas.

2.4 La abstracción en el arte bruto

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

Posteriormente Dubuffet presto gran interés a una serie de exposiciones realizadas en un hospital psiquiátrico de París, donde las obras realizadas por los enfermos, mostraban un aspecto infantil y de locura. Esto a otros artistas y críticos llamo la atención, en 1948, Dubuffet, André Breton y Michel Tapié, establecieron una

sociedad la cual llamarían como *Compañía del arte bruto*, donde no existía ninguna necesidad de lucrar en el coleccionar.

Imagen de Arte Bruto.

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

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

En esta sesión te proponemos que realices una obra la cual parta de la esencia del arte bruto, es decir de la expresividad desinhibida y la fuerza de las formas, consecuencia del sentir del autor.

Para ello, te recomendamos que hagas uso de diversos materiales que tengas a tu alcance.

Autoevaluación

De las siguientes afirmaciones determina cuales son verdaderas o falsas.

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 42. Arte orgánico o biomórfico

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos diseñaran un mueble usando las formas geométricas.

2.5 La abstracción en el arte biomórfico

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

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

En la escultura por ejemplo el arte orgánico, llega a mostrar similitudes con algunas formas de la naturaleza, como son huesos, árboles, conchas, entre otros.

Esta tendencia hacia las creación de formas u objetos orgánicos se extendió a toda una generación de artistas y diseñadores, por ejemplo hacia 1937, Henry Moore planteaba que existen formas que son universales y por las que el mundo muestra fascinación, esto a consecuencia del inconsciente.

Por ejemplo, entre los diseñadores las formas orgánicas cobraron gran fuerza, creando proyectos complejos sobre el diseño de muebles, donde mostraban diseños innovadores consecuencia de los avances industriales en las técnicas y materiales, los diseños eran más orgánicos, por lo que tendían a un aspecto más moderno y a una comodidad dado por las formas redondeadas que se acoplaban mejor al cuerpo.

Realiza el diseño de un mueble donde sus formas sean orgánicas, recuerda que uno de los fundamentos del diseño es que este debe de ser funcional, es decir, útil para lo que fue creado.

Para esta actividad inspírate en un objeto de la naturaleza; puede ser una planta, flor, animal o cualquier tipo de ser vivo.

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

Autoevaluación

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

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

Respuestas de la autoevaluación

- Vasily Kandinsky, Arp, Joan Miró, Yves Tanguy, Henry Moore.

Sesión 43. Arte informal

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán algunas características de la abstracción gestual.

2.6 La abstracción en la pintura gestual

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

En la pintura informal existe una fascinación de los artistas por el uso de la materia, por lo que llegan a hacer uso de diversos materiales, los cuales son dispuestos por lo que les llega a evocar, es por esto mismo que se usa entre ellos el término *pintar la materia*, un ejemplo de la pintura informal es el artista catalán Antoni Tàpies, en sus obras se realiza muchos comentarios hacia lo político y social.

Otra forma en que se conoció a la pintura abstracta **gestual**, fue Tachismo, el cual proviene de la palabra mancha, las obras muestran el gesto expresivo del artista.

Este movimiento surge como consecuencia de las atrocidades y secuelas existentes de las guerras, donde el artista muestra de una forma más sincera las emociones que siente con respecto al mundo en el que vive; siendo para muchos uno de los momentos más honestos del arte, donde el individualismo por parte del artista, la espontaneidad y lo autenticidad en la expresión.

Realiza una obra abstracta gestual, es decir que la prioridad sea la expresión de un sentimiento conforme a un tema que sea de tu interés. Para ello, te sugerimos primero escoger una pieza musical instrumental, que te provoque ese sentimiento que deseas comunicar por medio de esta obra.

Te recomendamos que primero relices trazos sueltos donde solo sigas el ritmo de la música por medio del trazo, es decir que los trazos sean consecuencia de la dirección, ritmo y fuerza que te provoca la melodía de la pieza musical.

Posteriormente realiza tu propia creación de arte informal, para ello haz uso de diversos materiales, solo toma en cuenta que el material exprese lo que deseas comunicar.

Algunos de los artistas informales hacían uso del collage, agregando diversos objetos al soporte bidimensional. Por ejemplo, Antoni Tàpies llegó a agregar un sombrero, el cual tenía significado importantes dentro del contexto histórico español.

Autoevaluación

Completa el siguiente crucigrama respondiendo las preguntas.

Horizontal

1. El uso de la _____ era un recurso para los artistas en el arte informal.

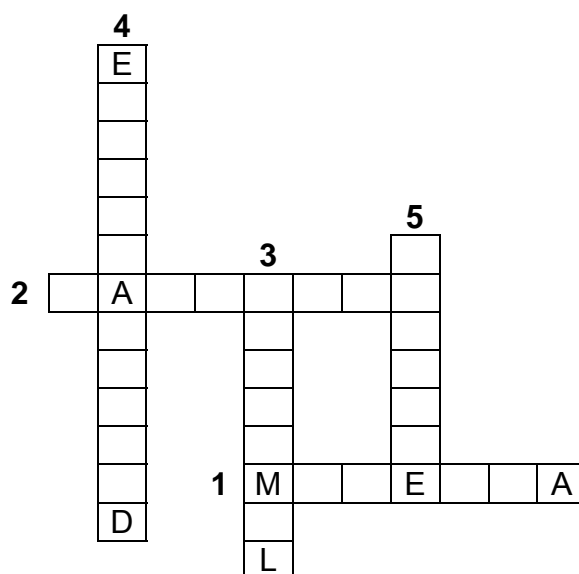
2. ¿Otra forma en que se conoció a la pintura abstracta gestual? _____.

Vertical

3. ¿Cómo se le conoce a la pintura abstracta gestual de los años cuarentas? _____.

4. El individualismo, la autenticidad y la _____ son características del artista en el arte informal.

5. Es una de las técnicas usadas en el arte informal _____.

Respuestas de la autoevaluación

- Espontaneidad.
- Tachismo.
- Informal.
- Materia.
- Collage.

Materiales de apoyo

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

		realización de tu bitácora la incorporación de dibujo y texto, donde se pueda ejemplificar el proceso que has vivido.
--	--	---

Bibliografía

- Acha, Juan, Expresión y apreciación artísticas/ Artes plásticas, Trillas, México, 2007.
- El ABC de la Foto*. Nueva York, Phaidon Press, 2000.
- Dempsey, Amy, *Estilos, Escuelas y Movimientos*, Art Blume, Barcelona, 2008.
- Prette, Maria, De Gioigis, Alfonso, *Comprender el arte*, Susaeta Ediciones/ Giunti Editore, Madrid.
- Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, SEP/ Océano de México, Libros del Rincón, México, 2006.

Glosario

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

Formas uniformes: Formas que son iguales o semejante a otras.

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

Secuencia de aprendizaje **3**

La influencia de los artistas abstractos en la actualidad

Propósito

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

Temas

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

Contenido

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

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán a la influencia del fauvismo sobre las bases del arte abstracto.

3.1. El inicio de la abstracción con Henri Matisse

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

Como hemos visto la abstracción ha sido el término usado para designar a la representación pictórica ajena a la realidad. Se comunica por medio de la creación

de composiciones donde se hace uso del color, la forma y la línea, las cuales son empleadas de diferentes formas.

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

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

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

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

Henri Matisse

Este artista francés es el principal exponente del fauvismo, movimiento que está dentro de las vanguardias y que tiene su apogeo hacia 1905.

Comienza su formación pictórica, realizando copias de obras artísticas, pero años más tarde comienza su formación en una escuela especializada en Bellas Artes, en esta conoce la pintura de su época, es decir que se acerca a la obra de los artistas impresionistas y los pos impresionistas, teniendo especial interés por las obras de Paul Gauguin, Cézanne y Vincent Van Gogh. De los cuales presenta gran influencia por el uso de las formas, el cromatismo de las composiciones y la luminosidad en ellas, más tarde se encuentra influenciado por los neoimpresionistas como Paul Signac.

Matisse en su obras comienza hacer gran uso del color puro y vibrante, así como de las curvas. Estas nuevas maneras de hacer arte escandalizan a la crítica que hace llamar fieras a este grupo; Henri Matisse se encontraría a la cabeza de este movimiento.

En sus obras predomina retratos, figuras, paisajes y bodegones, estos últimos transmiten una radiante alegría, se muestran armónicas en el uso del color y con aminor optimista. La preocupación de Cézanne era hacer un arte de equilibrio, de serenidad y pureza.

En conclusión una de las aportaciones importantes de la obra de este artista, es la independencia del color, la expresividad de sus formas y la **simplificación** de ellas,

haciendo de sus obras **dinámicas**, como es el caso de la obra *La danza y La música*.

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

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

Autoevaluación

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

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 45. Los inicios de la abstracción pictórica

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán el proceso artístico de Wassily Kandinsky y su influencia en la abstracción pictórica.

3.2. Los artistas abstractos: Wassily Kandinsky

En la sesión anterior identificamos algunas de las características del fauvismo e identificar como ellas influenciaron directamente al arte abstracto. Ahora conoceremos sobre uno de los artistas más importantes en esta nueva forma de ver al arte, Wassily Kandinsky y podemos identificar la influencia que obtuvo del fauvismo.

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

Kandinsky se instala en Munich y comienza a asistir al taller del artista F.Von Stuck, donde conocer a Paul Klee y Jawlensky, artistas de gran importancia dentro de la abstracción.

En el año de 1903 expone por primera vez en Moscú, entre ellas se encuentra la obra *El jinete azul*, la cual está llena de color y trazos libres, muestra la gran influencia que obtuvo del fauvismo por el uso exaltado en el color, así como de los artistas como Cézanne, Matisse y Picasso.

Hacia el año de 1911, realiza una serie de obras la cual es reflejo de las emociones causadas por la música, en específico, por la consecuencia de un concierto de Arnold Schoenberg; estas son conocidas como *Impresión no.3 - Concierto*, *Estudio para composición 2* o *Composición no.4*, en las cuales va mostrando una abstracción en donde todavía plasma algunas formas reconocibles.

Para muchos todas estas composiciones son una forma de poder ver en imagen las sensaciones que causa la música, planteando que su riqueza esta en lo capacidad que tienen en plasmar el interior del artista, años más tarde, hacia 1914 Kandinsky publica un libro llamado *De lo espiritual en el arte* donde plantea la necesidad existente del arte abstracto por plasmar el interior.

En 1921 comienza a dar clases de pintura en la Bauhaus escuela de diseño y arte de la cual ya habíamos hablado con anterioridad, en este momento coincide una vez más con el artista Paul Klee, que influyo en la nueva decisión de Kandinsky de abandonar el uso de colores y formas de manera gestual, para comenzar con su nueva etapa hacia la abstracción geométrica, un ejemplo de ello son las obras,

Círculos en círculos, Tres sonidos, Punto y línea sobre plano, Amarillo, rojo y azul, entre otros.

Desarrolla una investigación visual sobre la obra de Wassily Kandinsky, donde identifiques las dos etapas por las que paso su abstracción, toma en cuenta lo aprendido en esta sesión.

Posteriormente realiza un ejercicio donde connotes y denotes una obra de Kandinsky con la finalidad de que reflexiones como es que entiendes lo espiritual en sus representaciones .

Nombre de la obra: _____

Denotación	Connotación

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

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 46. La música en la abstracción pictórica

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán la influencia de la música en los artistas abstractos.

3.3. Los artistas abstractos: Paul Klee

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

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

Para muchos críticos e historiadores sus obras están cargadas de poesía por el uso de los colores, las formas y los matices que se encuentran dentro de sus composiciones.

Paul Klee, es influenciado en gran parte por la armonía existente en la música y lo contrapone con un código de signos, así como de elementos que se encuentran en su entorno.

Si analizamos nos daremos cuenta que los dos se encontraban fascinados por el color, la gestualidad y la armonía, consecuencia de su relación con la música.

Uno de los aportes más importantes de este artista al abstraccionismo, es que partiendo del elemento plástico más básico, como es el punto realiza una serie de imágenes complejas, llevándolo al uso de líneas, formas y planos, las cuales llegan a mostrar toda una puesta en escena como es el caso de la obra *Flores Mustias*.

Si prestamos atención el proceso de este artista es similar en algunos casos al de Kandinsky con el cual llevo una amistad en diferentes etapas de su vida.

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

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

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 47. La abstracción en la fotografía

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán el uso de la abstracción en el artista Man Ray.

3.5. Los artistas abstractos: Man Ray

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

Posteriormente, en 1921 se establece en Paris, donde trabaja con Marcel Duchamp, en algunos proyectos experimentales de imagen en movimiento.

En sus obras pictóricas nos presenta la fragmentación de algunas formas, sugiriendo espacios y escenas, mediante siluetas coloreadas con colores puros.

Imagen de algún movimiento como el
Cubismo, el geometrismo o el op art

Imagen del movimiento pictórico op art

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

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

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 48. Exposición final

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán una exposición donde mostrarán sus trabajos realizados durante esta secuencia.

3.6. Exposición de los artistas abstractos

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

1. Organicen los trabajos por ejercicios realizados en esta secuencia.
2. Seleccionen cuáles son los mejores trabajos logrados en esta secuencia.
3. Clasifíquenlos por temáticas y técnicas.
4. Coloquen en un soporte rígido cada uno de los trabajos, puede ser un marco, o un cartón, una tabla de triplay forrada o pintada, toma en cuenta poner agarraderas en la parte posterior, o unas pestañas para que se pueda colgar.
5. Realicen un marco con alguna cartulina o papel rígido alrededor de la imagen para darle formalidad (el grupo se puede poner de acuerdo para escoger el tipo de papel y el color, para dar uniformidad a todos los trabajos a presentar en la exposición).
6. Realicen la ficha técnica de las obras tomando en consideración los siguientes datos.

1. Nombre del autor.

2. Título de la obra, si pertenece a una serie se especifica, por ejemplo; No. 2 (nombre de la obra) de la serie De lo imposible a lo posible.

3. Técnica de la obra, aquí se especifica la técnica y el soporte, en las manifestaciones del arte contemporáneo como instalación se especifica hasta los objetos que aparecen en la obra.

4. Las medidas de la obra o pieza para los medios alternativos como la instalación o intervención de espacio, especifica medida en el espacio.

5. El año de realización de la obra.

7. Entre sus compañeros selecciones a uno para que cumpla con las funciones de un museógrafo; el será el encargado de revisar el espacio de la exposición, las luces, la distribución de las obras para que se puedan contemplar de la mejor manera, señalará cuáles son los soportes que hay para colgar las obras y recomienda el espacio y acomodo de las obras junto con el curador. Pueden realizar un mapa especificando gráficamente la distribución de las obras.

8. Seleccionen a los curadores de la exposición, ellos son los encargados de dar una lectura conceptual y coherencia de discurso a la exposición, planteando una lectura para que todas las obras convivan. Todo esto con la finalidad de que el espectador tenga una lectura correcta de las obras. Los encargados de la curaduría deberán realizar un texto de la temática de la exposición.

9. Seleccionen a los encargados del montaje, ellos acomodarán todas las obras, las fichas técnicas y el texto curatorial de la exposición de acuerdo a las indicaciones del museógrafo y del curador.

10. Determinen el nombre de la exposición, por lo regular en el mundo profesional del arte lo determina el curador, pero en este caso discútanlo con todo el grupo.

11. Realicen las invitaciones de la exposición, pueden realizar una plantilla o un estencil con el texto de la invitación y marcarlo con pintura en spray.

12. Distribuyan las invitaciones con la comunidad estudiantil y miembros de su comunidad.

13. Realicen una inauguración y seleccionen a alguien que hable en nombre de todo los expositores, agradeciendo y explicando brevemente lo que verán.

14. Disfruten de la exposición, registren con fotografías el evento y convivan con la comunidad.

Autoevaluación

A continuación se te presentan algunos de los pasos que siguieron para la planeación de su campaña de promoción para la exposición final, organízalos como correspondan.

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 3. La influencia de los artistas abstractos en la actualidad</p> <p>3.1. El inicio de la abstracción con Henri Matisse 3.2. Wassily Kandinsky 3.3. Paul Klee 3.4. Man Ray 3.5. Marc Franz 3.6. Exposición de los artistas abstractos</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes artistas mencionados.</p> <p>Revisa las siguientes páginas.</p> <p>www.arteven.com www.artenautas.gob.mx www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes</p>	<p>Busca imágenes artísticas y realiza los ejercicios de reflexión realizados en esta secuencia.</p> <p>Investiga sobre la vida y obra de algún artista abstracto mencionado, posteriormente comparte con tus compañeros e intercambia lo que aprendiste.</p> <p>Realiza un cuadro comparativo donde menciones algunas de las obras donde predomine los diferentes tipos de abstracción vistos en esta secuencia.</p> <p>Realiza una bitácora de los diferentes tipos de formas abstractas que observes en el entorno.</p>

Bibliografía

- Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas/ Artes plásticas*, Trillas, México, 2007.
- El ABC de la Foto*. Nueva York, Phaidon Press, 2000.
- Dempsey, Amy, *Estilos, Escuelas y Movimientos*, Art Blume, Barcelona, 2008.
- Prette, Maria, De Gioigis, Alfonso, *Comprender el arte*, Susaeta Ediciones/ Giunti Editore, Madrid.
- Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, SEP/ Océano de México, Libros del Rincón, México, 2006.

Glosario

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

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

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

Bloque 4

El lenguaje de la abstracción lírica

Propósito

- Ampliar las posibilidades de expresión a través de la realización de imágenes abstractas de carácter lírico y espontáneo.

Secuencia de aprendizaje **1**

Las técnicas en la abstracción lírica o espontánea

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos identificarán diversos recursos técnicos de la abstracción lírica, para la creación de sus propias reproducciones.

Temas

- 1.1. Las texturas en la abstracción lírica
- 1.2. El color en la abstracción lírica
- 1.3. La técnica del chorreado en la abstracción lírica
- 1.4. La técnica del frottage en la abstracción lírica
- 1.5. La técnica del collage en la abstracción lírica
- 1.6. La técnica del grattage en la abstracción lírica

Contenido

Sesión 49. Los sentimientos en la abstracción lírica

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán en el uso de las texturas la posibilidad de expresar diversos sentimientos.

1.1. Las texturas en la abstracción lírica

La pintura abstracta lírica es aquella que está cargada de sentimentalismo, en el bloque anterior ya conocimos algunos de los artistas que han desarrollado su trabajo en esta línea. Tal es el caso de Kandinsky que plasma en su pintura la necesidad que tiene por mostrar sus sentimientos, y lo que le sucede al escuchar la música.

Una de las características de la abstracción lírica es la función que tienen el color y el ritmo como una herramienta de expresión y de simbolismo, es decir, que cada color es elegido de forma consciente causando una armonía y un ritmo que va conectado con las emociones del artista.

Los artistas que producen obra de abstracción lírica buscan mostrar la esencia de la pintura consecuencia del mismo acto de pintar, ya que consideran que las formas, los colores, la armonía y la composición por sí mismo logran plasmar el interior de artista.

La abstracción lírica tiene como aporte una nueva forma de ver la imagen, pero también una nueva forma de hacer arte, por ejemplo; se hace presente la inclusión de nuevas técnicas pictóricas, las cuales permiten al artista comunicar lo que desean expresar de forma más contundente.

Algunas de estas técnicas son; chorreado, frottage, collage, grattage; de las cuales se hablará más adelante.

Para entender la riqueza visual de las técnicas anteriores, es primordial identificar lo que se conoce como textura; elemento básico que se toma en cuenta para el diseño de una imagen. En el entorno a diario encontramos su presencia, por ejemplo en el patio de la escuela, el cual nos muestra una textura que se nos presenta de forma visual y táctil, siendo estos dos los tipos que existen, a continuación te ponemos ejemplos para que las ubiques. mas a fondo.

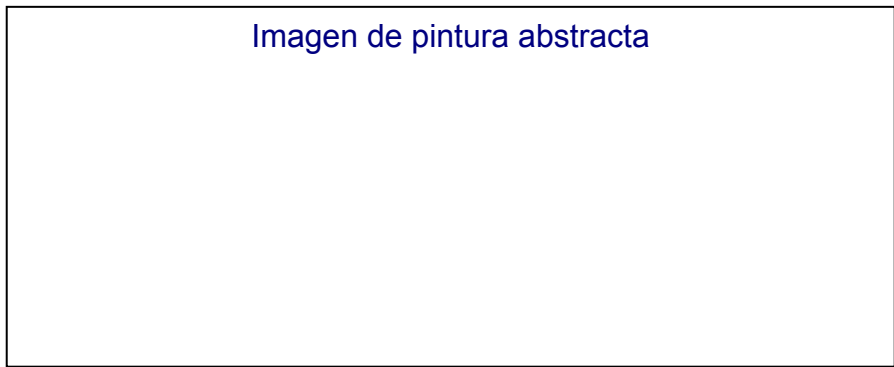
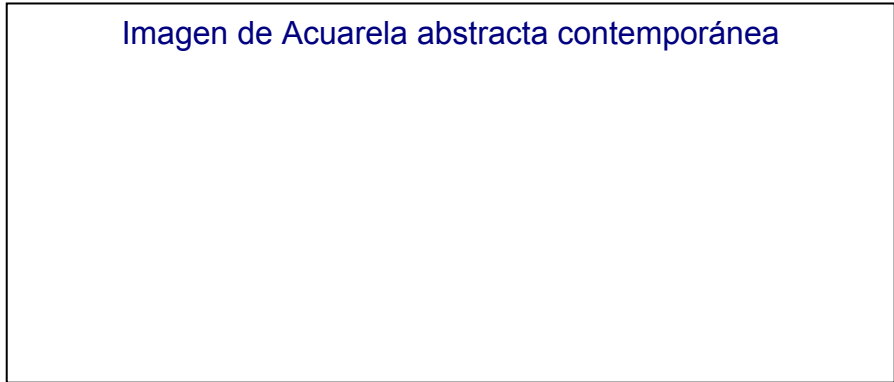
Textura táctil: Estas son realizadas en un plano tridimensional y como su nombre lo dice son aquellas que se pueden tocar, y que nos aportan una sensación a nuestro sentido, como por ejemplo, un relieve en una superficie, un terciopelo, etcétera.

Textura Visual: Estas son aquellas que son realizadas en un plano bidimensional y son aquellas que por sus cualidades son semejantes a la realidad, en ellas se muestran texturas que existen y otras que son irreales, como por ejemplo las que nos provocan efectos ópticos, como son las imágenes en tercera dimensión.

Dentro de la abstracción lírica se muestra un gran uso de texturas, ya que enriquecen la expresividad, por ejemplo Antoni Tàpies en sus obras de arte informal, nos muestra un uso constante de texturas, que son tanto visuales como táctiles, estas segundas son claras por el uso de recursos materiales, como arenas, polvo de mármol, entre otros.

A continuación te mostramos dos ejemplos de obras abstractas, en ellas identifica el uso de las texturas y especifica si son usadas correctamente. Recuerda su uso. permite acentuar el gesto del artista al realizar la obra, por lo cual da como resultado una obra expresionista.

Posteriormente realiza una serie de dibujos abstractos, donde ser los siguientes: ira, enojo, tristeza, alegría. Recuerda como los artistas abstractos vistos hasta el momento expresaban sentimientos a partir del uso de los elementos principales.

Autoevaluación

En la siguiente sopa de letras, busca los nombres de las diferentes técnicas que son usadas por los artistas abstractos.

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

Respuestas de la autoevaluación

- Grattage, frottage, collage, chorreado.

Sesión 50. El uso del color en el rayonismo

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán una obra lírica abstracta partiendo del principio del rayonismo.

1.2. El color en la abstracción lírica

Los artistas abstractos han tenido una gran preocupación por el uso que se le da a la forma y el color, siendo estos dos elementos los recursos primordiales para poder comunicar lo que desean.

Durante el predominio de las tendencias abstractas surgen diferentes movimientos las cuales van cobrando diversos términos según los historiadores o críticos, una de estos es el *rayonismo*, término que se le da a la pintura rusa de vanguardia, que tienen como principal preocupación la representación de la luz y del color.

Lo que propone el *rayonismo* es en principio la **desfragmentación** de las fases de luminosidad sobre un objeto, haciendo que en consecuencia solo se observen rayas que **aluden** al objeto que esta presente en principio pero que la representación es el resultado de cómo la luz incide en el objeto. En conclusión se muestran en las obras como rayos de colores que son propuestos en secuencias y de forma armónica, creando ritmos en los rayos de colores de la imagen.

Para muchos estas obras es como observar un instante el cual es captado en su mínima expresión, siendo consecuencia de la presencia de los rayos paralelos y perpendiculares que se muestran.

Posteriormente elabora una acuarela donde apliques el principio de la pintura abstracta del *rayonismo*, Realiza una investigación visual en libros o en Internet sobre algunas de estas dos obras de Natalia Goncharova; *Paisaje rayonista* o *Bosque verde*.

Autoevaluación

Contesta las siguientes preguntas con la información de la sesión.

1. Menciona un movimiento ruso que va de la mano con la abstracción lírica.
-

2. ¿Cuál es la principal preocupación del rayonismo?

3. ¿Qué propone el rayonismo?

4. ¿Cómo es el aspecto de las obras en el rayonismo?

5. Menciona el nombre de un exponente del rayonismo.

Respuestas de la autoevaluación

1. El rayonismo.
2. La representación de la luz y del color.
3. La desfragmentación de las fases de luminosidad sobre un objeto.
4. Se muestran en las obras como rayos de colores que son propuestos en secuencias y de forma armónica.
5. Natalia Goncharova.

Sesión 51. El chorreado en el expresionismo abstracto

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos usarán la técnica del chorreado para que experimenten las posibilidades expresivas de esta técnica de la pintura abstracta.

1.3. La técnica del chorreado en la abstracción lírica

La técnica del *chorreado* o dripping como también es conocida, es empleado por primera vez por el artista americano Jackson Pollock, el cual es uno de los más importantes pintores del siglo XX y símbolo del expresionismo abstracto, el cual tuvo gran desarrollo en Nueva York durante los finales de la década de los cuarentas.

En este movimiento el artista contribuye con el empleo de la técnica del chorreado, la cual consiste en colocar el soporte fuera del sitio común como sería el caballete y transportarlo al suelo al que posteriormente se le aplicaría la pintura por medio de botes y tubos los cuales eran condicionados con ranuras, para que pudiera pasar la pintura que debería de encontrarse diluida para que pudiera pasar por facilidad por

las ranuras. Posteriormente, el artista se daría a la tarea de pasar por todo el lienzo con los botes de pintura la cual se estaría chorreando sobre el soporte.

Jackson Pollock expresaba que lo que importaba más al realizar estas obras era el proceso al que se enfrentaba el artista y no tanto al resultado que se buscaba lograr, enfatizando que en este nuevo quehacer artístico lo que importaba era la experiencia sensorial a la que se enfrenta el artista.

En grupo realicen una obra donde hagan uso del chorreado, para ello te recomendamos seguir los siguientes pasos.

1. Determinen el soporte que usarán y como lo colocarán para realizar la obra, recuerden que este se deberá colocar en el suelo, puede ser una lona, manta, papel caple. Usen el que tengan a su alcance.
2. Traigan botes de aluminio o plástico y realicen los orificios necesarios para que pueda pasar la pintura.
3. Preparen la consistencia de la pintura acrílica, de preferencia que no se encuentre muy espesa, rebájenla con agua.
4. Seleccionen los colores que se van a usar y en qué tiempo se van a utilizar, es decir, determinen como se irán colocando, pueden empezar de los más claros hacia los más fuertes.
5. Organicen grupos y establezcan las áreas en que cada grupo deberá de aplicar la pintura. Recuerden que es importante un orden para que no existan accidentes.
6. Realicen el ejercicio de chorreado con los botes, recuerden que pueden hacer diferentes movimientos con sus manos y su cuerpo, esto permitirá dar ritmo a la obra.
7. No olvides que lo que importa en el expresionismo abstracto es el proceso y no el resultado, así es que disfruta este ejercicio.

Sugerencia didáctica

Docente, se le sugiere que los alumnos tengan en cuenta la actividad que se va a realizar para planear con tiempo el material a utilizar, así como se le recomienda que sugiera traer ropa especial para realizar la actividad.

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. La técnica del chorreado también es conocida como dripping.	V	F
2. La técnica del chorreado es inventada por el artista Jackson Pollock.	V	F
3. La técnica del chorreado pertenece al movimiento impresionista.	V	F
4. Jackson Pollock es considerado el máximo exponente del expresionismo abstracto.	V	F
5. Para la aplicación de la técnica del chorreado se requiere el uso de un caballete.	V	F

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 52. El frottage para la creación de formas abstractas

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos crearán formas abstractas por medio de la técnica del frottage.

1.4. La técnica del frottage en la abstracción lírica

La técnica del frottage es inventada por el artista surrealista Max Ernst hacia 1925, esta consiste en pasar y frotar un lápiz, una crayola, un pastel, etcétera; sobre un papel el cual es colocado sobre una superficie con relieves. Esto con la finalidad de reproducir de alguna forma la textura de la superficie. Dando como resultado imágenes con un alto grado de abstracción. Para muchos surrealistas esta técnica permitía que lograran un acercamiento a lo que sería una representación del subconsciente, haciendo que fuera un detonante para el desarrollo de obras surrealistas con un alto grado de imaginación.

Trabaja una serie de dibujos realizando la técnica del frottage, para ello haz uso de hojas blancas y de preferencia de pasteles o en su defecto de crayola negra, esto permitirá identificar de forma más clara las formas abstractas que se van formando.

Posteriormente, con las imágenes realizadas juega a ponerles nombres y explicar que son.

Te recomendamos que busques algunos de los dibujos realizados por Max Ernst con esta técnica.

Autoevaluación

Del siguiente párrafo, identifica cuales de las palabras que se te presentan, sirven para completar la idea, para ello toma en cuenta lo aprendido en la sesión.

Imaginación, dibujos, Max Ernst, frottage, subconsciente, surrealista, técnicas.

_____ es un pintor, escultor y grabador, y es considerado como uno de los representantes más importantes del movimiento _____. Su principal aportación es la incorporación de diversos recursos a las _____ del collage, la **decalcomanía** y el _____, esta última que sirve como detonante de la _____ de surrealistas.

Respuestas de la autoevaluación

Max Ernst es un pintor, escultor y grabador, y es considerado como uno de los representantes más importantes del movimiento surrealista. Su principal aportación es la incorporación de diversos recursos a las técnicas del collage, la decalcomanía y el frottage, esta última que sirve como detonante de la imaginación de surrealistas.

Sesión 53. El collage como recurso de los artistas abstractos

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán el uso e importancia que ha tenido el collage, entre artistas de diferentes movimientos.

1.5. La técnica del collage en la abstracción lírica

Max Ernst es uno de los artistas que incorpora el uso de diversos materiales a lo que se le conoce como collage, recordemos que se le denomina de esta forma el ensamblaje o **sobreposición** de elementos de diversos materiales, con la finalidad de crear una sola pieza.

El collage en la pintura permite integrar una serie de elementos y materiales que permiten y ayudan a la narración de una sola idea. Como es el caso de fotografías, periódicos, revistas y objetos de todo tipo. Al collage donde se utiliza fotografías se le conoce como foto-collages, esta técnica tiene un gran uso entre artistas abstractos pero se extiende hasta artistas figurativos, como es el ejemplo del Robert Rauschenberg en el movimiento pop art.

La atribución de la creación de esta técnica no está del todo clara ya que para muchos su invento es propia del pintor español Pablo Picasso, con su obra conocida como “*Naturaleza muerta con silla de rejilla*” realizada en 1912 pero es ese mismo año, cuando el artista George Braque también realiza sus primeros collages. Por lo que se ha ido creando una controversia sobre a quién aplaudirle la creación de una de las técnicas más usadas en el mundo de la imagen hasta nuestros días.

Si prestamos atención esta técnica sigue estando vigente entre los especialistas de la imagen como es el caso de artistas, diseñadores, publicistas, entre otros. Recuerda que en el bloque anterior conocimos un poco de la obra de artistas abstractos que han desarrollado la idea de collage, tal es el caso de Antoni Tàpies, exponente del movimiento informal y en el cual integra objetos en algunos lienzos.

Realiza una investigación visual donde identifiques el uso de la técnica del collage, puedes partir de imágenes de revistas, periódicos, etcétera; toma en cuenta que la imagen no tenga fines artísticos, posteriormente haz equipo con otros dos compañeros y realicen entre los tres un collage, por medio de ir sobreponiendo imágenes, deberá de predominar el uso de las formas abstractas. Presta atención a las imágenes que vayan incorporar, así como también el lugar donde se van a colocar, recuerda que una buena composición permiten tener una mejor lectura de la obra.

Autoevaluación

1. Menciona cinco exponentes de la técnica de collage.

2. ¿Qué entiendes por la técnica de collage?

3. ¿A quién se les atribuye la creación de esta técnica?

4. ¿A qué se debe que esta técnica este vigente actualmente?

Respuestas de la autoevaluación

1. Max Ernst, Robert Rauschenberg, Pablo Picasso, George Braque, Antoni Tàpies.

2. Es la sobreposición de diversos materiales, con la finalidad de crear una misma pieza.
3. Man Ray.
4. A la riqueza que tiene esta técnica como herramienta de expresión.

Sesión 54. Realización de obras por medio del grattage

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán una obra utilizando las posibilidades de la técnica de grattage.

1.6. La técnica del grattage en la abstracción lírica

El artista Max Ernst también hizo constante el uso de la técnica del *grattage*, la cual tiene como fundamento el raspar o rascar los pigmentos secos que se encuentran sobre una superficie, ya sea tela o madera.

Para muchos artistas la forma adecuada de realizar esta técnica era sobre una superficie rígida que le permitiera plasmar con un lado grado de gestualidad su trazo, con la emoción y la fuerza que sentía en ese momento.

En esta sesión realizaras una obra donde experimentarás el uso de la técnica del *grattage*, para ello es necesario que tengas los siguientes materiales.

- 1 trozo de cartulina ilustración.
- 1 hoja blanca
- Crayolas de colores.
- Tinta china.
- Un pincel.
- Herramienta puntiaguda para realizar el *grattage*, puede ser una pluma, una aguja de estambre, entre otros, solo toma en cuenta que necesitas ser puntiaguda porque servirá para rascar.

Procedimiento

1. Colorea toda la superficie del cartulina ilustración con las crayolas presta atención en aplicar el color tratando de realizar capas gruesas con diversas formas.
2. Cubre con el pincel y la tinta china toda la superficie coloreada de la cartulina ilustración.
3. Espera a que seque la superficie.
4. Vuelve a aplicar otra capa de tinta china, esto con la finalidad de que quede bien cubierta la cera de las crayolas.

5. Diseña en tu hoja blanca el boceto del dibujo que te gustaría plasmar con la técnica del *grattage*. Toma en cuenta que puedes realizar volumen con el uso de las texturas visuales.

6. Pasa ese dibujo con la herramienta puntiaguda sobre la superficie pintada con tinta china.

7. Realiza lo mejor posible tu dibujos, experimenta con, las posibilidades que te da el ir quitando parte de la pintura e ir descubriendo los colores que hay debajo.

Al terminar comparte con tus compañeros tu creación utilizando la técnica del *grattage*.

Autoevaluación

Acomoda de forma correcta los pasos que seguiste para realizar el ejercicio de *grattage*.

	Cubrí con el pincel y la tinta china toda la superficie coloreada de la cartulina ilustración.
	Coloree toda la superficie del cartulina ilustración con crayolas.
	Aplique otra capa de tinta china, con la finalidad de que quede bien cubierta la cera de las crayolas.
	Pase el dibujo del boceto con la herramienta puntiaguda sobre la superficie pintada con tinta china.
	Espere a que la superficie este seca.
	Realice el dibujo con las posibilidades que da la técnica del <i>grattage</i> .
	Realice en mi hoja blanca el boceto del dibujo que me gusto plasmar.

Respuestas de la autoevaluación

2	Cubrí con el pincel y la tinta china toda la superficie coloreada de la cartulina ilustración.
1	Coloree toda la superficie del cartulina ilustración con crayolas.
4	Aplique otra capa de tinta china, con la finalidad de que quede bien cubierta la cera de las crayolas.
6	Pase el dibujo del boceto con la herramienta puntiaguda sobre la superficie pintada con tinta china.
3	Espere a que la superficie este seca.
7	Realice el dibujo con las posibilidades que da la técnica del <i>grattage</i> .
5	Realice en mi hoja blanca el boceto del dibujo que me gusto plasmar.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 1. Las técnicas en la abstracción lírica o espontánea</p> <p>1.1 Las texturas en la abstracción lírica. 1.2 El color en la abstracción lírica. 1.3 La técnica del chorreado en la abstracción lírica. 1.4 La técnica del frottage en la abstracción lírica. 1.5 La técnica del collage en la abstracción lírica. 1.6 La técnica del grattage en la abstracción lírica.</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes artistas mencionados.</p> <p>Revisa las siguientes páginas.</p> <p>www.artenautas.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes</p>	<p>Busca imágenes de los artísticas mencionados e identifica las similitudes que tienen sus obras.</p> <p>Realiza un cuadro donde menciones algunas de las obras donde predomine los diferentes tipos de abstracción vistos en esta secuencia.</p> <p>Identifica los movimientos mencionados y ubica en cuales se ha hecho uso de las técnicas mencionadas.</p>

Bibliografía

- Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas/ Artes plásticas*, Trillas, México, 2007.
- El ABC de la Foto*. Nueva York, Phaidon Press, 2000.
- Dempsey, Amy, *Estilos, Escuelas y Movimientos*, Art Blume, Barcelona, 2008.
- Prette, Maria, De Gioigis, Alfonso, *Comprender el arte*, Susaeta Ediciones/ Giunti Editore, Madrid.
- Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, SEP/ Océano de México, Libros del Rincón, México, 2006.

Glosario

Aluden: Que hace referencia a algo.

Decalcomanía: Técnica en donde se aplica ***gouache*** negro sobre un papel y encima se le coloca otra hoja la cual ejerce una presión, después se esperó un poco y se despegan o separan las dos hojas antes de secarse.

Desfragmentación: Hace referencia a una forma se divide en varias partes.

Gouche: Es una acuarela opaca, elaborada con pigmentos los cuales son molidos.

Sobreposición: Que un objeto se coloca encima de otro.

Secuencia de aprendizaje **2**

Los artistas en la abstracción lírica

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán diversos exponentes de la abstracción lírica, para identificar diversas formas de expresión.

Temas

- 2.1 Exponentes de la abstracción lírica: Mark Rothko
- 2.2 Exponentes de la abstracción lírica: Joan Miró
- 2.3 Desarrollo de proyecto entorno al proceso de Rothko y Miró
- 2.4 Planeación de una exposición
- 2.5 Exposición para la comunidad

Contenido

Sesión 55. Las obras abstractas como detonante de una instalación

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos desarrollarán un proyecto de instalación, tomando como punto de partida el proceso creativo del artista abstracto Rothko.

2.1. Exponentes de la abstracción lírica: Mark Rothko

Rothko es un pintor norteamericano, miembro del expresionismo abstracto el mismo movimiento al que pertenece también Jackson Pollock. Su primera exposición la realiza en 1933, dos años más tarde funda un grupo llamado *Los Diez*, conformado por un grupo de artistas abstractos y expresionistas.

Durante los años cuarentas y principios de los cincuentas Rothko llega a la madurez, produciendo obras con rectángulos luminosos, este estilo durara varios años y que se consolidara con realización de obras similares donde busca por medio del color hacer visible el espacio; emplea bloques rectangulares con

contornos borrosos, llamada *Rojo, blanco y marrón* de 1957, en sus pinturas busca llevar al espectador a lo sublime, dado por la experiencia de lo que causa las obras en el espacio mismo; tienen como tema las formas, la serenidad, el silencio, las cuales se hacen presentes por la experiencia de la luz.

Para muchos artistas contemporáneos, Rothko es uno de los que más cercano estuvo con la conexión de la pintura con la instalación, ya que para muchos sus obras causan más una experiencia en el espacio.

Busca en Internet algunas obras de este exponente, posteriormente desarrolla un proyecto de instalación donde hagas uso de las formas y el color para transmitir una experiencia sublime. Puedes elegir un espacio de la escuela, para desarrollar los dibujos de tu proyecto.

Autoevaluación

Relaciona las siguientes columnas, para ello toma en cuenta lo aprendido en clase.

1	El expresionismo abstracto es:
2	Con sus obras Rothko busca llevar al espectador:
3	Rothko pertenece al:
4	Funda el grupo llamado los Diez.
5	Entre los 40s y 50s Rothko

A	Mark Rothko
B	Expresionismo abstracto.
C	Consolida su estilo.
D	Un movimiento artístico norteamericano.
E	A un estado sublime.

Respuestas de la autoevaluación

1. D.
2. E.
3. B.
4. A.
5. C.

Sesión 56. La fantasía presente en la abstracción de Miró

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán en el uso de las texturas la posibilidad de expresar diversos sentimientos.

2.2. Exponentes de la abstracción lírica: Joan Miró

Joan Miró; pintor, escultor y grabador de nacionalidad española, considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX. En sus pinturas se notan rasgos de abstracción, donde la fantasía y la imaginación se hace presente. Es por esto mismo que sus formas y colores son juguetonas, al grado de parecer una obra elaborada por el **ingenio** de un niño.

La pintura más característica de Miró deja a un lado la figuración y representa más bien un espacio lleno de signos, formas orgánicas y fantásticas, donde la imaginación es la pauta, haciendo que su producción se encuentre más cercana a la pintura surrealista.

Observar un cuadro de Miró nos lleva a comprender la riqueza de los elementos básicos cuando se encuentran bien colocados.

Realiza una investigación sobre la obra de Joan Miró, posteriormente escoge una y elabora el ejercicio de denotación y connotación con la finalidad de que puedas observar con mayor crítica.

Imagen de obra de Joan Miró o alguna que pertenezca al abstraccionismo

Denotación	Connotación

Autoevaluación

Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. Joan Miró es uno de los mas grandes exponentes del romanticismo.	V	F
2. Sus pinturas se consideran figurativas.	V	F
3. Sus obras parecen el producto del ingenio de un niño.	V	F
4. Los signos y las formas orgánicas son constantes en la obra de Miro.	V	F
5. Miró hace uso explícito de los elementos básicos.	V	F

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 57. La creación de imágenes abstractas mediante la expresión

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos experimentarán el desarrollo una imagen abstracta, mediante la necesidad de expresar algún sentimiento.

2.3. Desarrollo de proyecto entorno al proceso de Rothko y Miró

Como hemos observado a lo largo de este cuarto bloque los pintores abstractos tienen una intención al momento de pintar o dibujar, tal pareciera que en ocasiones el abstraccionismo puedes esconder la intención, mediante el uso de las formas.

La intención principal de la obra abstracta es eliminar cualquier relación con la realidad o con la idea del arte clásico sobre la perfección mediada por el mundo exterior.

La preocupación del artista abstracto va más allá de lo que es parecido a lo real, es decir que su interés radica en lo que es ajeno a su realidad, intentando enfatizar en su proceso creativo esta segunda preocupación, es decir, que lo que el artista busca representar es en sí mismo lo que le acontece en su interior.

En esta sesión te proponemos que plantees un proyecto personal, donde la imagen muestre como resultado algunas de las posibilidades de la abstracción lírica, es decir, que hagas uso de las técnicas y que en la concepción de la obra se muestren algunas de características del lenguaje de los siguientes dos artistas abstractos; Rothko y Miró. Te recomendamos que primero realices una lista donde puedas ubicar algunas de las características del proceso de cada uno, posteriormente desarrolla una serie de dibujos o pinturas abstractas, donde muestres algunas de tus preocupaciones o sentimientos personales.

Recuerda que lo importante de esta actividad es experimentar con la imagen abstracta, mediante una preocupación personal. Esta actividad la realizaras en dos sesiones; para ello te sugerimos que sigas los siguientes pasos.

1. Construye mediante un boceto como concibes la imagen, es decir cómo te imaginas que serán las formas y cómo crees que estarán dispuestas.
2. Define qué significa las formas que deseas representar.
3. Decide que técnica será la que vas a usar.
4. Delimita cuáles serán los materiales que usarás.
5. Plantea una lista con las actividades.
6. Realiza un boceto de la imagen.
7. Realiza la pintura.

Autoevaluación

Acomoda los pasos que seguiste para realizar el ejercicio de la sesión.

	Decidí que técnica es la que iba a usar.
	Imagine la imagen.
	Realice un boceto de la imagen que realice
	Definí que es lo que significa las formas que represente.
	Realice la pintura.
	Plantee una lista con las actividades que realice.
	Delimite los materiales que use.

Respuestas de la autoevaluación

3	Decidí que técnica es la que iba a usar.
1	Imagine la imagen.
6	Realice un boceto de la imagen que realice
2	Definí que es lo que significa las formas que represente.
7	Realice la pintura.
5	Plantee una lista con las actividades que realice.
4	Delimite los materiales que use.

Sesión 58. Planeación de la exposición de abstracción lírica para la comunidad

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos planearán la exposición sobre la abstracción lírica para la comunidad.

2.4. Planeación de una exposición

En esta sesión te deberás de centrar en terminar la obra abstracta lírica propuesta desde la sesión anterior. Así mismo comenzarás con tu grupo a realizar la planeación para una exposición de arte abstracto con la finalidad de compartir sus trabajos con la comunidad. Toma en cuenta lo aprendido en bloques anteriores, es decir, presta atención a las fases para el desarrollo de una exposición; te recordamos las tareas de cada una de ellas.

Planeación de la exposición

Tarea a realizar	Descripción de la tarea
Recolección, ordenamiento y selección de la obra	Ordena todos los proyectos según temáticas. Y recopila el texto descriptivo.
Curaduría	Realiza la selección a detalle de la obra que participara en la exposición. Crea el concepto de la exposición. Trabaja en conjunto con el equipo de la museografía para determinar el acomodo de la obras.
Museografía	Propone el montaje de la exposición, tomando en cuenta las características del espacio y de las obras. Trabaja en conjunto con el encargado de curaduría y también se coordina con el encargado de montaje.
Montaje	Se encarga de recibir y montar las obras seleccionadas. Se encarga de desmontar las obras y regresarlas en orden al

	equipo de ordenamiento y selección con la finalidad que se las haga llegar a los autores en buenas condiciones.
Gestión y difusión	Realizar las labores administrativas para conseguir el espacio donde se realizara la exposición. Se encarga de la difusión de la exposición.

Al terminar elabora una reflexión sobre la importancia que tiene la planeación de una exposición.

Autoevaluación

Describe brevemente las cinco fases por las que tienes que pasar para realizar la planeación de una exposición.

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 59. Exposición de abstracción lírica para la comunidad

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán la exposición con la finalidad de que autoreflexionen y critiquen sobre ella.

2.5 Exposición para la comunidad

Esta sesión está planeada para que se desarrolle la exposición de abstracción lírica para la comunidad. Lo que se requiere es que realices un registro ya sea fotográfico o dibujístico de una escena de la muestra.

Posteriormente, realiza una crítica sobre la exposición, toma en cuenta los siguientes puntos:

- Importancia de la exposición para la comunidad.

- La obra se concretaba con el texto y el título de la exposición, es decir existe una relación entre obra y texto.
- Museografía de las obras.
- La lectura de la obra era la adecuada.
- Fuerza técnica y teórica de las obras que participaron.
- Comentarios del público sobre la exposición.

Autoevaluación

Menciona cinco puntos que son importantes tomar en cuenta para la reflexión de una exposición.

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

Respuestas de la autoevaluación

- Importancia de la exposición para la comunidad.
- Relación entre obra y texto.
- Museografía de las obras.
- Si la lectura de la obra era la adecuada.
- Fuerza técnica y teórica de las obras que participaron.
- Comentarios del público sobre la exposición.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 2. Los artistas en la abstracción lírica</p> <p>2.1 Exponentes de la abstracción lírica: Mark Rothko.</p> <p>2.2 Exponentes de la abstracción lírica: Joan Miró.</p> <p>2.3 Desarrollo de proyecto entorno al proceso de Rothko y Miró.</p> <p>2.4 Planeación de una exposición.</p> <p>2.5 Exposición para la comunidad.</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes artistas mencionados.</p> <p>Asiste a diferentes espacios culturales, con la finalidad de que visites diferentes exposiciones.</p> <p>Revisa las siguientes páginas.</p> <p>www.artenautas.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes</p>	<p>Busca imágenes de los artísticas mencionados e identifica las similitudes que tienen sus obras.</p> <p>Realiza un cuadro donde menciones algunas de las obras donde predomine los diferentes tipos de abstracción vistos en esta secuencia.</p> <p>Realiza una lista de los aciertos y los desaciertos de la exposición a la que asististe.</p>

Bibliografía

- Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas/ Artes plásticas*, Trillas, México, 2007.
- El ABC de la Foto*. Nueva York, Phaidon Press, 2000.
- Dempsey, Amy, *Estilos, Escuelas y Movimientos*, Art Blume, Barcelona, 2008.
- Prette, Maria, De Gioigis, Alfonso, *Comprender el arte*, Susaeta Ediciones/ Giunti Editore, Madrid.
- Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, SEP/ Océano de México, Libros del Rincón, México, 2006.

Glosario

Ingenio: facultad del ser humano para inventar, pensar o crear.

Secuencia de aprendizaje **3**

Movimientos, escuelas y estilos artísticos en la abstracción lírica

Propósito

Conocer los diversos movimientos artísticos que han sido parte de la abstracción lírica.

Temas

- 3.1 El action painting en la pintura abstracta lírica.
- 3.2 Los combines de Robert Rauschenberg.
- 3.3 El tachismo en el arte abstracto.
- 3.4 Una nueva forma de ver el arte abstracto.
- 3.5 El arte abstracto a lo largo del siglo XX.

Contenido

Sesión 60. El expresionismo abstracto

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos elaborarán un ensayo donde reflexionen sobre las ventajas que tuvo el expresionismo abstracto para tomar con importancia el proceso artístico.

3.1 El action painting en el expresionismo abstracto

El término de expresionismo abstracto se usó desde los años veinte para hacer referencia a las obras abstractas de Kandinsky y más tarde pasaría a referirse a los artistas norteamericanos o residentes en Estados Unidos que durante los años cuarenta y cincuenta, desarrollaron su arte partiendo de la esencia de sus emociones, las cuales se verían reflejadas en las obras de esta nueva forma de realizar pinturas, importando más el proceso que el resultado, por lo cual tomaría importancia aspectos como el color, la forma, la textura, pero sobre todo el gesto.

Los expresionistas abstractos compartían las mismas preocupaciones que los artistas del arte informal.

Dentro de este movimiento surge el *action painting* (pintura de acción) es una de las técnicas usadas durante el expresionismo abstracto, en el se muestra la aplicación de la pintura de forma dinámica, aplicando las técnicas como el chorreado.

El *action painting* permitía plasmar el gesto verdadero del artista al realizar la obra, por lo que era considerada como una posibilidad de exploración más sensorial y de mayor honestidad entre el artista y el espectador.

Algunos de los máximos exponentes del expresionismo abstracto son; Willem de Kooning, Arshile Gorky, Hans Hofmann, Jackson Pollock, Mark Rothko, entre otros.

Realiza un ensayo donde hables del expresionismo abstracto y las ventajas que tienen este tipo de arte para el proceso del artista.

Toma en cuenta que en sesiones anteriores se realizó un ejercicio colectivo de la técnica del chorreado, la cual parte de lo que se conoce como *action painting*. Parte de tu experiencia para realizar el ensayo.

Autoevaluación

Menciona cinco artistas que se desarrollaron dentro del movimiento del expresionismo abstracto.

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

Respuestas de la autoevaluación

1. Willem de Kooning.
2. Arshile Gorky.
3. Hans Hofmann.
4. Jackson Pollock.
5. Mark Rothko.

Sesión 61. Los combines abstractos

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos elaborarán un ejercicio de abstracción por medio del uso de la técnica combines.

3.2 Los combines de Robert Rauschenberg

En el verano del año de 1954, el artista Robert Rauschenberg perteneciente a los movimientos expresionistas y pop art, es decir al arte popular americano. Crea un término para hacer referencia a las obras creadas en ese momento, este fue *Combine*, en estas obras mostraba aspectos de importancia de la pintura como de la escultura, una de ellas fue la obra llamada *Cama*. Rauschenberg expresa que pintar en la colcha de la cama, fue consecuencia de la necesidad y de forma irónica expreso que se había quedado sin lienzos en los cuales pintar.

Imagen del movimiento pictórico pop art

En estas obras combinaba todo tipo de materiales, tanto artísticos como cotidianos, estas obras escandalizaron a la comunidad neoyorkina. Estas obras eran como tales collages realizados con los elementos de la vida cotidiana.

A Rauschenberg se le catalogo hacia finales de los años cincuenta, como un artista neodadaísta, ya que en sus obras seguía vigente lo absurdo e irreverente del espíritu dadaísta, para muchos críticos estas obras eran consideradas como una broma.

Más tarde Rauschenberg dejaría de realizar sus combines, pero la influencia que estas obras habían causado hacía artistas de movimientos posteriores ya era grande, como es el caso del pop art, el cual partía de los elementos de consumo de la vida cotidiana, como así lo había sido la obra llamada *Cama*.

Si prestamos atención los combines son collages en los cuales se hace uso de los elementos que se encuentran en el entorno, sin importar su procedencia ni de qué tipo sean. Como su nombre lo dice los combines son las combinaciones de varios materiales en un soporte.

En esta sesión realiza un combine partiendo de los elementos que se encuentres en el entorno, puede ser hojas, tablas, retazos de tela, corcholatas, etcétera.

Te recomendamos que busques en Internet diferentes obras de Rauschemberg.

Autoevaluación

Completa las siguientes ideas, relacionando las siguientes columnas.

1	Robert Rauschemberg pertenece a los movimientos
2	El término <i>combine</i> hace referencia
3	En el combine se hace uso de objetos
4	Robert Rauschemberg es el creador del término
5	Es considerado como un artista neodadaísta

A	<i>Combine</i> .
B	al collage varios elementos u objetos.
C	expresionista y pop art.
D	Robert Rauschemberg
E	cotidianos.

Respuestas de la autoevaluación

1. C.
2. B.
3. E.
4. A.
5. D.

Sesión 62. El tachismo

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán las similitudes entre el tachismo y el action painting.

3.3. El tachismo en el arte abstracto

El tachismo es un término francés que significa mancha. Con este nombre se conoció al estilo practicado después de la segunda guerra mundial en Paris, extendiéndose hasta los años cincuenta.

Este estilo era el equivalente al action painting pero Europeo, en este los artistas realizaba trazos espontáneo, realizando un gesto el cual era consecuencia de si intuición.

Más tarde este movimiento se extendería convirtiéndose en lo que se conocería como *arte informal*, el cual se caracterizaría por la ausencia de las formas geométricas y en su lugar formas más expresivas e intuitivas.

Loa artistas tachistas hacían uso del pincel muy cargado de pintura donde se hacía uso de las técnicas como chorreado o manchado.

En estas obras a diferencia de las del action painting, se mostraba un sentido consciente en la mezcla de colores y líneas.

Realiza una obra abstracta donde tengas presente la idea de producir una obra que muestre rasgos del tachismo.

Para ello te recomendamos que tomes en cuenta el uso de pintura como acrílico y el uso de un pincel que te permita experimentar con la aplicación de la pintura.

Autoevaluación

De las siguientes afirmaciones identifica si son verdaderas o falsas.

1. Tachismo significa tache	V	F
2. El tachismo se desarrolló antes de segunda guerra mundial	V	F
3. El tachismo es el equivalente del action painting pero en Europa.	V	F
4. En el tachismo los artistas realizan trazos espontáneos.	V	F
5. El uso de la intuición es indispensable en el tachismo.	V	F

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 63. El arte abstracto pospictórico

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos reconocerán las transformaciones que ha tenido el arte abstracto a lo largo de un siglo.

3.4. Una nueva forma de ver el arte abstracto

Durante los años sesentas el crítico de arte americano Clemente Greenberg dio a la escena del arte un nuevo término consecuencia de exposición realizada por el en el

Museo de Arte de los Ángeles, en esta exposición se mostraban artistas con diferentes estilos de pintura los cuales se encontraban influenciados por el expresionismo abstracto de finales de los años cincuenta.

Este grupo de artistas iban en contra de algunas bases del expresionismo abstracto como lo era la exagerada emotividad propia del expresionismo y el uso de pinceladas gestuales, quitando también el uso del action painting. Todo ello con la finalidad de hacer uso de un estilo anónimo y frío.

El arte abstracto pos pictórico mostraba al artista más frío y menos expresivo que en casi todas las manifestaciones abstractas, donde la expresión era primordial. Formalmente las obras pos pictóricas eran concretas y con la preocupación de los efectos ópticos de los elementos formales.

Realiza una imagen donde solo hagas uso de una forma geométrica, presta mucha atención a la composición que realizarás, ya que una de las cualidades de arte abstracto pos pictórico, es que la disposición de las formas se encuentran totalmente analizadas y predispuestas; al grado que algunas de estas obras parecieran ser realizadas por diseñadores.

Revisa en Internet las siguientes obras del arte abstracto pos pictórico: Frank Stella, *Nunca pasa nada* y Kenneth Noland, *Primero*.

Realiza una pequeña reflexión sobre los cambios que tuvo el arte abstracto durante el siglo XX.

Autoevaluación

Completa las siguientes ideas, relacionando las siguientes columnas.

1	Clemente Greenberg es un
2	Es considerada una de las características del arte pospictórico.
3	El arte abstracto pictórico está en contra
4	El arte abstracto pospictórico elimina
5	El arte abstracto pictórico es considerado como

A	concreto.
B	crítico americano.
C	la gestualidad.
D	la expresividad del expresionismo.
E	frío.

Respuestas de la autoevaluación

1. B.
2. A.
3. C.
4. D.
5. E.

Sesión 64. El arte abstracto geométrico y lírico

Propósito de la sesión:

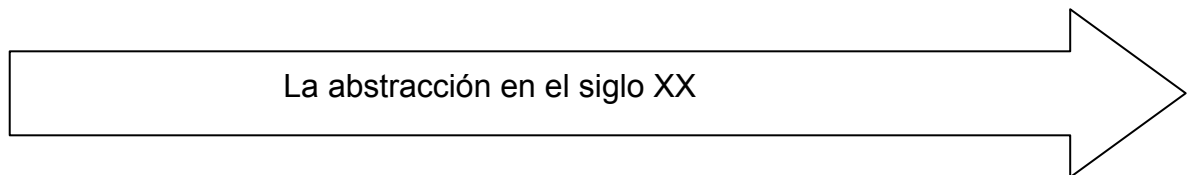
Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán una línea del tiempo que les permita tener un panorama de lo aprendido sobre arte abstracto geométrico y lírico.

3.5. El arte abstracto a lo largo del siglo XX

A lo largo del bloque 3 y 4 pudimos acercarnos a diferentes movimientos, artistas, tendencias, técnicas y posturas que cambiaron la concepción de lo que es el arte y cómo este se transforma por la necesidad del hombre de expresar su mirada influenciada por los cambios políticos, sociales y culturales, sufridos a lo largo del siglo XX.

En esta sesión realiza una línea del tiempo donde se muestre la siguiente información.

- Movimiento, escuela, estilo o tendencia.
- Explicación corta del movimiento, escuela, estilo o tendencia.
- Características del movimiento, escuela, estilo o tendencia.
- Técnicas.
- Artistas.
- Relación con otros movimientos, escuelas, estilos o tendencias.

La abstracción en el siglo XX

Autoevaluación

Encuentra en la siguiente sopa de letras cinco nombres de alguno de los movimientos, escuelas, tendencias o estilos artísticos.

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

Respuestas de la autoevaluación

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

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 3. Movimientos artísticos en la abstracción lírica.</p> <p>3.1 El action painting en la pintura abstracta lírica. 3.2 Los combines de Robert Rauschenberg. 3.3 El tachismo en el arte abstracto. 3.4 Una nueva forma de ver el arte abstracto. 3.5 El arte abstracto a lo largo del siglo XX.</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes artistas mencionados.</p> <p>Asiste a diferentes espacios culturales, con la finalidad de que visites diferentes exposiciones donde puedas ver imágenes abstractas.</p> <p>Revisa las siguientes páginas.</p> <p>www.artenautas.com www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes</p>	<p>Busca imágenes de los artísticas mencionados e identifica las similitudes que tienen sus obras.</p> <p>Realiza un cuadro donde menciones algunas de las obras donde predomine los diferentes tipos de abstracción vistos en esta secuencia.</p>

Bibliografía

- Acha, Juan, *Expresión y apreciación artísticas/ Artes plásticas*, Trillas, México, 2007.
- El ABC de la Foto*. Nueva York, Phaidon Press, 2000.
- Dempsey, Amy, *Estilos, Escuelas y Movimientos*, Art Blume, Barcelona, 2008.
- Prette, Maria, De Gioigis, Alfonso, *Comprender el arte*, Susaeta Ediciones/ Giunti Editore, Madrid.
- Wolfe, Gillian, *¡Mira! La luz en el arte*, SEP/ Océano de México, Libros del Rincón, México, 2006.

Bloque 5

Arte colectivo

Propósitos

- Conocer el proceso básico de realización de la pintura mural y su historia en distintos lugares y épocas, especialmente en México.
- Explorar las posibilidades de creación visual que ofrecen el ensamblaje y la instalación como medios de producción del arte contemporáneo.

Secuencia de aprendizaje 1

Manifestaciones sociales: la pintura mural, el graffiti y el estencil.

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán las características de distintos momentos en la historia de la pintura mural de México y de otras culturas.

Temas

- 1.1. Diferentes épocas de la pintura mural
- 1.2. La pintura mural en la plástica precolombina
- 1.3. Técnicas de la pintura mural
- 1.4. Pintura mural en México
- 1.5. El mural de la comunidad
- 1.6. El graffiti
- 1.7. El graffiti en la comunidad
- 1.8. El estencil

Contenido

Sesión 65. La pintura mural a través del tiempo

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán una línea del tiempo ilustrada de las diversas épocas y culturas que realizaron pintura mural.

1.1. Diferentes épocas de la pintura mural

La pintura mural es una de las primeras manifestaciones artísticas. Si recordamos desde la prehistoria el hombre usó las paredes de las cavernas para expresar y narrar su entorno; en ellas se refugiaban pasando jornadas largas que les permitían plasmar las actividades de su vida cotidiana, como la caza de animales.

En esta primera secuencia de aprendizaje realizaremos un recorrido por las culturas que hicieron uso de la pintura mural como forma de expresión y entenderemos la relación estrecha que tiene con el arte colectivo, ya que la pintura mural es de las primeras manifestaciones artísticas que surgieron a partir de una tarea colectiva y no solo individual.

A continuación te presentamos un panorama general sobre la presencia de la pintura mural en diferentes culturas:

- En Grecia y Roma se observarían pinturas de gran formato sobre las paredes de los templos, en ellas se representaba parte de la vida de ésta cultura, de sus creencias, personajes y situaciones importantes como rituales, dioses, emperadores, etcétera.

- En América también existen murales como los que realizaron las culturas prehispánicas, que muestran obras de gran magnitud y complejidad, tanto simbólica como técnica. Estos murales son un ejemplo de la magnitud de las culturas mesoamericanas, así como el grado de complejidad, al tratarse de culturas avanzadas con un alto grado de experimentación. Si prestamos atención a los murales prehispánicos nos percataremos que todavía se encuentran completos y que las circunstancias externas han sido las que han ido deteriorando estas pinturas.
- En Oriente también existieron murales. Posteriormente ésta técnica se extendió hacia Japón, Corea e India, donde aún se tienen pinturas realizadas en cuevas, donde se observan temas **budistas**.
- En Egipto la pintura mural tuvo un desarrollo grande, un ejemplo de ello son las cámaras mortuorias en donde se ejecutaban murales que las cubrían completamente. Estas obras fueron realizadas con la técnica del temple, la cual te explicaremos más adelante, por medio de ella representaban la vida en el más allá, por medio de figuras simbólicas.
- En la Edad Media la pintura mural se utilizó para adornar los techos, bóvedas y paredes de los templos, mansiones y castillos.
- Durante el Renacimiento se hizo gran uso de la pintura mural, plasmando temas bíblicos y batallas heroicas, un ejemplo de ello es la famosa capilla sixtina de Miguel Ángel.
- Siglos más tarde la pintura mural tomaría gran fuerza con los artistas mexicanos, creando todo un movimiento pictórico conocido como el *Muralismo mexicano*.

Realiza una investigación donde identifiques la pintura mural de las épocas mencionadas en la sesión. Posteriormente con la información realiza en media cartulina una línea del tiempo ilustrada donde menciones la cultura, la época y realices un dibujo que represente algún mural característico que te permita ubicar el tiempo y el lugar donde fue realizado.

Autoevaluación

Relaciona las siguientes columnas completando con las ideas correctas.

1	En Grecia y Roma
2	Las culturas mesoamericanas
3	En la edad media la pintura mural se representó

A	Se representaban temas budistas.
B	Muestran en sus murales una complejidad simbólica y técnica.
C	La pintura mural representaba a los dioses y emperadores.

4	En Egipto la pintura mural
5	En la India
6	En el renacimiento

D	En los templos, mansiones y castillos.
E	Se usó para adornar las cámaras mortuorias.
F	La pintura mural plasmó temas bíblicos.

Respuestas de la autoevaluación

- C
- B
- D
- E
- A
- F

Sesión 66. La pintura mural prehispánica

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos debatirán sobre la importancia de la pintura mural en las culturas precolombinas.

1.2. La pintura mural en la plástica precolombina

Al hablar de la plástica precolombina se hace referencia a las culturas que se desarrollaron, dejando gran legado cultural en lo que hoy es México. Estas culturas muestran gran complejidad en sus diferentes manifestaciones como es la arquitectura, la escultura y la pintura; mostrando en esta última un avanzado desarrollo técnico, consecuencia de la experimentación con diversos materiales, pigmentos y herramientas.

Si observamos la estética de estas culturas, encontraremos que lo que buscaban plasmar en sus manifestaciones artísticas era lo mágico y religioso de su cultura, por lo que representaban en sus obras, escenas de la naturaleza ligadas a la magia, sus ritos donde sus personajes principales eran sus deidades y por último los mitos donde sus dioses demostraban sus hazañas. Esto hizo que su plástica se caracterizará por la sublimidad en parte dada por la majestuosidad de lo que la naturaleza les presentaba.

Para la realización de sus murales, es decir, de sus obras pictóricas de grandes formatos realizadas sobre una pared, los habitantes precolombinos necesitaban de un gran grupo de personas que ayudaran a la realización de estas pinturas, es decir, que formaban colectivos de trabajo para poder realizar las extensas pinturas en las

construcciones arquitectónicas; en muchos casos las pinturas tenían un papel de decoración, pero en otras eran parte de una ofrenda o tributo a sus deidades.

Las primeras manifestaciones dibujísticas, hacían alusión a lo que posteriormente se desarrollaría más como pintura mural, si recordamos, al principio se dibujaban siluetas sobre las paredes de las cavernas, teniendo la intención de una representación naturalistas del acto de cazar, mostrando en algunas al cazador o el sujeto a cazar, es decir, que se representaban las siluetas de renos o venados.

Posteriormente con el desarrollo de las culturas precolombinas, los habitantes desarrollaron las pinturas sobre su misma arquitectura. Por ejemplo, Cholula era una de las ciudades sagradas en donde florecieron varias de las culturas, aunque esta fue habitada posteriormente por los Teotihuacanos, en esta ciudad se desarrolló la pintura mural y la cerámica policromada; sus murales presentaban una línea continua, es decir que era una línea constante que marca la silueta de los cuerpos, un ejemplo de ello es el *mural de los bebedores*.

En cambio en Cacaxtla en el estado de Tlaxcala, se muestran construcciones también de tipo Teotihuacano y se presenta en ellas murales con gran influencia de las regiones Mayas en Oaxaca. Estos murales muestran gran uso del color gracias al uso de pigmentos naturales y la presencia de la línea que ayuda a trazar las figuras, teniendo como consecuencia la sobre posición de las formas que serían las que crearían la idea de espacio en la obra.

Una de las culturas más avanzadas fue la Maya, la cual se estableció en diferentes zonas, como Chiapas, Yucatán, Tabasco, Guatemala, Honduras y El Salvador. La cultura Maya es una de las más importantes en el desarrollo de la pintura mural, mostrando en ella no solo representaciones, sino también expresaba una narratividad en sus escenas, haciendo que se comenzará a ver la pintura mural como un recurso formativo y didáctico para el conocimiento de sus deidades.

La cultura Maya en la realización de sus pinturas murales llevaban una estrecha relación con la escritura, funcionando la imagen como una representación de la palabra.

Para muchos historiadores la complejidad de los murales Mayas, sería similar al de la pintura Renacentista, siendo que las dos presentan un conjunto de códigos, símbolos y alegorías por descifrar, teniendo como herramienta para esta tarea la narratividad.

Los murales Mayas de igual forma que los Teotihuacanos presentaban el uso de la línea, la simplicidad en la representación, así como una composición donde predominaba siempre el uso del perfil en los personajes, permitiendo al espectador tener una narratividad de las acciones de los personajes, un ejemplo de ello son las pinturas de Bonampak que hoy en día no se conservan en su totalidad.

Tomando en cuenta algunas de las culturas precolombinas que desarrollaron la pintura mural, busca en libros, revistas, postales, Internet, algunas imágenes de murales, posteriormente realiza una historia donde narres la escena presentada en la pintura, así como el momento en que se realizó el mural.

Posteriormente de manera grupal realicen un debate, exponiendo sus argumentos sobre la importancia de las obras realizadas en colectivo.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que realice durante toda esta secuencia de aprendizaje una línea del tiempo ilustrada, donde todos los alumnos aporten una representación gráfica de las diferentes culturas precolombinas. Se recomienda que abarquen las siguientes culturas:

- Cultura Olmeca.
- Cultura Huasteca.
- Cultura Zapoteca.
- Cultura Maya.
- Cultura Teotihuacana.
- Cultura Mixteca.
- Cultura Totonaca.

Autoevaluación

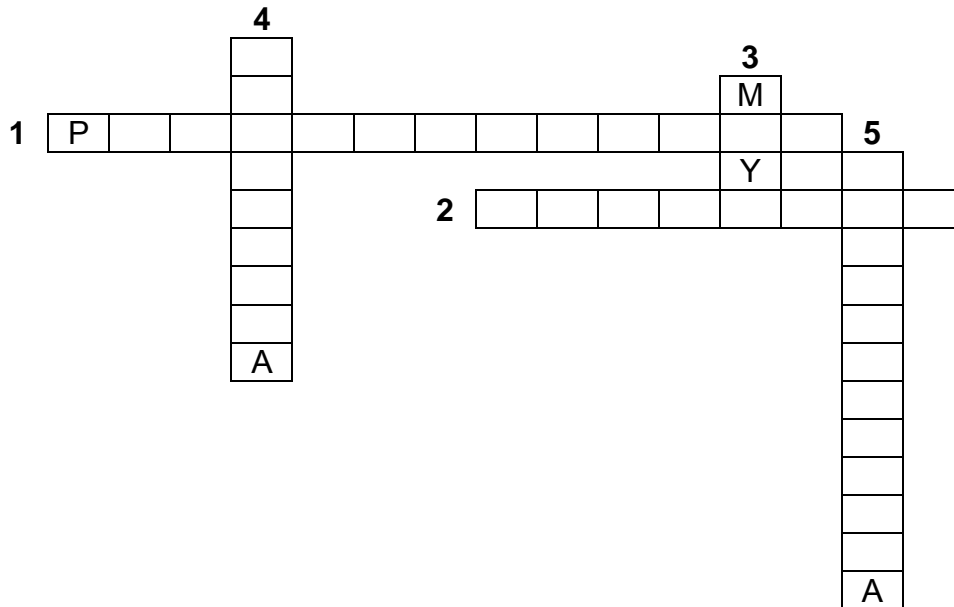
Realiza el siguiente crucigrama completando las oraciones.

Horizontal

1. Se le conoce como culturas _____ a aquellas que se desarrollaron en lo que hoy es México.
2. En los murales de las culturas precolombinas sus personajes principales eran sus _____.

Vertical

3. La cultura _____ expresa narrativa en sus escenas.
4. La cultura Maya lleva estrecha relación con la _____.
5. La cultura Maya y _____ muestran en sus murales el uso de la línea simple para delimitar sus formas.

Respuestas de la autoevaluación

1. Precolombinas.
2. Deidades.
3. Maya.
4. Escritura.
5. Teotihuacana

Sesión 67. La técnica de la pintura mural

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos experimentarán la técnica de encáustica usada en la pintura mural.

1.3. Técnicas de la pintura mural

La pintura mural siendo una de las manifestaciones más antiguas ha evolucionado en su manejo técnico; teniendo principalmente dos técnicas, la pintura al seco y al fresco.

Se le conoce como pintura *al seco* a aquella que técnicamente sigue un proceso donde se prepara primero el revoco seco, es decir que el revestimiento exterior tiene que estar seco y debe ser preparado a partir de una mezcla de agua, arena, cal o cemento. Para después añadir en el muro pigmentos, los cuales quedarán fijados en el muro con la aplicación de un aglutinante, los más comunes son la cal, el óleo y la ténpera.

En cambio en la pintura mural *al fresco*, el revoco que es el revestimiento exterior se debe encontrar húmedo al aplicar los pigmentos, permitiendo que ellos puedan ser aglutinados, por su absorción por la cal.

En la antigüedad los egipcios, griegos y romanos, usaron diversas técnicas para la elaboración de sus murales, como el temple, el fresco y la encáustica. En el temple aglutinaban con agua, goma, colas y huevo, por ejemplo, algunas gomas y **colas** eran adquiridas de aceites naturales, como de árboles o semillas como la linaza.

En el fresco la cal y los pigmentos son colocados sobre la superficie húmeda, primero lo que el artista hace es preparar el muro aplicando una capa delgada de yeso, posteriormente la cal y por último sobre la superficie todavía húmeda los pigmentos. Durante el proceso de elaboración el artista debe tener mucho cuidado y exactitud, ésta es la razón del nombre de la técnica .

Por último, se encuentra la *encáustica*, esta es una de las técnicas más antiguas, su invención se le atribuye a Polignoto, el cual es un pintor griego de mediados del siglo, para muchos es considerado el primer pintor de la antigüedad. La *encaústica* se llegó a usar en diversos soportes como la madera, mármol, yeso, entre otros. En esta técnica se mezcla la cera con los pigmentos para su manejo y fijación sobre el soporte. Este tipo de técnica muralista siempre presenta un efecto denso, debido a la preparación de la mezcla, por lo que su aplicación no llega a ser solo de pincel, sino también se llega a usar la espátula que es previamente calentada. Posteriormente se comenzó a usar la resina en lugar de la cera.

Sugerencia didáctica

Docente, se le recomienda que los alumnos realicen una investigación visual sobre diferentes murales, donde pueda observar el uso de las técnicas mencionadas con anterioridad.

Será adecuado que los alumnos realicen alguna de las técnicas. Para ello se recomienda que experimenten con la encáustica. Es recomendable que en el aula de clase exista orden en la actividad y contar con el siguiente material.

- Un paquete de crayolas de diferentes colores, uno por cada alumno.
- Espátula con mango, una por cada alumno.
- Tablas de triplay de formato pequeño, una por cada alumno.
- Una vela, una por cada alumno.
- Un plato, uno por cada alumno.
- Papel.
- Lápiz.

Para la realización de tu pintura a partir de la técnica de la encáustica, se recomienda que sigas los siguientes pasos.

1. Tener un espacio amplio e iluminado.
2. Tener los materiales a la mano.
3. Realizar un boceto en papel de la composición que se realizará.
4. Plasmar sobre la tabla de triplay la composición de la pintura que se realizará.
5. Colocar la vela sobre el plato para no ensuciar el espacio.
6. Prender la vela.
7. Sostener la espátula sobre la vela prendida para calentarla.
8. Colocarse con la crayola y la espátula caliente, sobre la zona donde se aplicará el color.
9. Juntar y presionar la crayola sobre la superficie caliente con la finalidad de que se derrita la cera de la crayola sobre el soporte.
10. Realizar con detalle cada una de las zonas de tu pintura encáustica.

Es necesario que en toda la actividad muestres respeto, orden y paciencia, ya que es una actividad laboriosa.

Autoevaluación

Conforme a la actividad realizada sobre la técnica de la encáustica, numera en orden los pasos que seguiste para realizar el ejercicio.

Orden	Pasos
	Colocar la vela sobre el plato para no ensuciar el espacio.
	Realizar un boceto en papel de la composición que se realizará.
	Plasmar sobre la tabla de triplay la composición de la pintura que se llevará a cabo.
	Sostener la espátula sobre la vela prendida para calentarla.
	Tener los materiales a la mano.
	Realizar con detalle cada una de las zonas de tu pintura encáustica.
	Prender la vela.
	Tener un espacio amplio e iluminado.
	Colocarse con la crayola y la espátula caliente, sobre la zona donde se aplicará el color.
	Juntar y presionar la crayola sobre la superficie caliente con la finalidad de que se derrita la cera de la crayola sobre el soporte.

Respuestas de la autoevaluación

Orden	Pasos
5	Colocar la vela sobre el plato para no ensuciar el espacio.
3	Realizar un boceto en papel de la composición que se realizará.
4	Plasmar sobre la tabla de triplay la composición de la pintura que se llevará a cabo.
7	Sostener la espátula sobre la vela prendida para calentarla.
2	Tener los materiales a la mano.
10	Realizar con detalle cada una de las zonas de tu pintura encáustica.
6	Prender la vela.
1	Tener un espacio amplio e iluminado.
8	Colocarse con la crayola y la espátula caliente, sobre la zona donde se aplicará el color.
9	Juntar y presionar la crayola sobre la superficie caliente con la finalidad de que se derrita la cera de la crayola sobre el soporte.

Sesión 68. Muralismo mexicano

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos reconocerán la importancia del muralismo mexicano como una forma en que el artista se expresó ante los sucesos sociales.

1.4. Pintura mural en México

Como hemos aprendido a lo largo de este ciclo escolar, el arte ha tenido diferentes manifestaciones, consecuencia de las necesidades de los artistas según su contexto histórico. En México también existió durante el siglo XX el renacimiento de la plástica mexicana, surgiendo uno de los movimientos pictóricos más importantes del arte mexicano. El cual fue encabezado principalmente por los artistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, principalmente.

Estos artistas se desarrollaron durante los años veinte en diversas ciudades tanto de la República Mexicana como en el extranjero, siendo para muchos Nueva York en Estados Unidos, un espacio de encuentro y florecimiento para el mismo movimiento, así como inspiración para artistas jóvenes que retomarían años más tarde algunos principios de la pintura de gran formato, tal es el caso del artista estadounidense Jackson Pollock, el cual influenciado por su maestro muralista Diego Rivera decidió dejar a un lado el caballete para realizar sus obras de gran formato sobre el suelo.

El muralismo mexicano se caracteriza porque en sus composiciones se hace presente el espíritu del contexto histórico y de la lucha social. En las pinturas

murales los artistas plasman escenas del pueblo rebelado sobre los sistemas opresivos, en estas obras se hacen presentes los personajes históricos que influyeron para que las rebeliones se llevarán a cabo, así como los lugares, objetos o situaciones que ayudan a narrar y dar una lectura histórica del suceso. Este movimiento pictórico surge como consecuencia de la Revolución Mexicana de 1910, su finalidad fue hacer un arte que formalmente fuera monumental y que sirviera para retratar la realidad del pueblo mexicano.

Otro de los temas que se plasman en la pintura mural, es la historia de la cultura mexicana desde la época prehispánica, pasando por el mestizaje, la colonia y hasta nuestros días, mostrando las diversas etapas por las que ha pasado el pueblo mexicano. También en los murales se llegan a plasmar contenidos donde se muestra un futuro optimista sobre algún tema de relevancia enfocado a la ciencia, la tecnología o a la educación. La pintura muralista se muestra principalmente en espacios públicos, sobre todo en edificios del gobierno.

El artista muralista después de la Revolución Mexicana se convirtió en un comunicador del sentimiento social, transmitiendo su veracidad por la representación realista del cuerpo humano y de las situaciones a las que se enfrenta el hombre. El color en el muralismo cobra un nuevo sentido teniendo un papel protagónico, ayudando a expresar y plasmar la identidad nacional del artista. Las técnicas usadas en su mayoría en el muralismo mexicano son el fresco y la encáustica; pero también se llegó a usar materiales experimentales, como es el caso de la pintura automotriz (piroxilina) usada por el artista David Alfaro Siqueiros en diferentes obras, como en el polyforum Siqueiros ubicado en el Distrito Federal, este espacio comprende la obra magna del artista , donde la arquitectura y la pintura son una sola, “La marcha de la humanidad” es el nombre del mural principal que abarca temas sociales, políticos y espirituales, donde Siquieros intenta dejar huella en el pensamiento de quien ve su obra, haciendo uso de murales que abarcan todas las **perspectivas** del espectador.

Posteriormente artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Juan O’Gorman y O’Higgins haría uso de otro tipo de materiales para realizar sus murales como sería el caso de mosaicos o losetas. La pintura mural sigue siendo hasta nuestros días una de las manifestaciones artísticas más constantes, al grado de ser el movimiento pictórico mexicano de mayor fuerza histórica.

Observa estas imágenes de la pintura mural .

Imagen de mural de Diego Rivera, puede ser *El hombre controlador del universo*.

Imagen de mural de David Alfaro Siqueiros, de preferencia La
marcha de la humanidad del polyforum Siqueiros.

Imagen de algún mural realizado por José Clemente Orozco o Juan
O'Gorman

Tomando en cuenta la importancia de la pintura mural como una forma de expresión social, elabora un proyecto donde ideas un mural. Para ello, primero realiza una lista de los temas que abarcarás para la elaboración del mural, recuerda hablar de una situación de la vida en tu comunidad, delimita quiénes aparecerán, cómo comunicarás lo que deseas, la composición de los elementos, qué secuencia tendrán las imágenes.

No olvides que es importante la narración en la pintura mural, por lo que no debes de perder de vista qué deseas comunicar de aquella situación social delimitada desde el principio.

Después de tener claras las ideas anteriores, realiza el boceto donde muestres la composición y los elementos que conformarán tu mural, para su realización haz uso de media cartulina, colores pastel o lápices.

Autoevaluación

De las siguientes oraciones señala si son verdaderas o falsas.

1. Diego Rivera es uno de los exponentes del muralismo mexicano. V F
2. El artista Jackson Pollock se encontró influenciado por el muralismo. V F
3. En las obras del muralismo mexicano se plasma principalmente el contexto histórico y la lucha social del pueblo. V F
4. Los temas del muralismo mexicano solo plasman escenas de la Revolución Mexicana. V F
5. El muralismo mexicano surge como consecuencia de la Revolución Mexicana. V F

Respuestas de la autoevaluación

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

Sesión 69. Elaboración de una pintura mural

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos desarrollarán un proyecto para la ejecución de una pintura mural para la comunidad.

1.5. El mural de la comunidad

En la sesión anterior identificamos la importancia del **muralismo mexicano**, como una manifestación artística donde su creador habla del contexto histórico y social en que vive.

En esta sesión, realizarás un proyecto en grupo con la finalidad de que desarrollen una pintura mural que hable de su comunidad, para ello deberán realizar lo siguiente:

- ✓ Hacer una lluvia de ideas de forma ordenada, para delimitar cuáles son los elementos, personajes y situaciones que permitan narrar la historia de tu comunidad. Es importante que determinen el estilo que tendrá el mural, si será totalmente **figurativo o abstracto**.
- ✓ Posteriormente deberán de realizar bocetos de las escenas que se desean plasmar, para ello, se recomienda que delimiten labores, es decir, que se distribuyan las escenas y personajes, así cada uno realizará el diseño de una parte del mural.
- ✓ Discutan todos los bocetos y lleguen a un acuerdo de cómo deberá ser la composición; recuerden la importancia de desarrollar una narración en el mural.
- ✓ Por último, de manera grupal realizarán el boceto final, donde muestren los personajes, los objetos y las escenas en conjunto y totalidad; también tomen en cuenta los elementos visuales como la composición, el color y la perspectiva.

Ahora que ya tienen el boceto del mural para la comunidad, es importante que de manera individual realicen un texto de una cuartilla donde connoten y denoten los elementos que aparecen en él, discutan en grupo sus textos y realicen uno final con los comentarios de todos, concluyendo con la importancia que tiene el mural para la comunidad.

Por último, organícense de manera grupal para realizar una carpeta del proyecto, la finalidad es conseguir un patrocinio, es decir, un apoyo económico para poder llevar a cabo el mural, es indispensable que contenga los siguientes datos:

- A quién va dirigida la propuesta de patrocinio.
- Importancia del mural para la comunidad.
- Nombre del mural.

- Medidas del mural.
- Desglose de los materiales a usar.
- Propuesta del espacio para realizar el mural (puede ser un espacio público, donde toda la comunidad pueda observarlo).
- Bocetos de los diferentes personajes del mural.
- Boceto final del mural.
- Significado de los elementos que aparecen en el mural.
- Calendario de las actividades a realizar para la ejecución del mural.
- Reseña de los colaboradores en la realización del proyecto del mural.

Ya que tengan su carpeta, busquen patrocinios presentándosela a las autoridades de su escuela, comunidad o en su defecto a alguna empresa privada que desee colaborar con el proyecto.

Autoevaluación

Identifica y señala los puntos que debe contener la carpeta del proyecto para la realización del mural de la comunidad.

a) Boceto final del mural.

b) Biografías de los personajes del

c) Proceso técnico del mural a realizar.

d) Significado de los elementos que aparecen en el mural.

e) Reseña de los colaboradores en la realización del proyecto del mural.

f) Calendario de las actividades a realizar para la ejecución del mural.

Respuestas de la autoevaluación

- a
- d
- e
- f

Sesión 70. El graffiti una extensión de la pintura mural

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán la evolución que ha tenido el graffiti en sus diferentes estilos.

1.6. El graffiti

El graffiti es una de las manifestaciones visuales de mayor ejecución en la actualidad. La palabra graffiti proviene del griego *graphien*, que significa escribir. Tiene sus orígenes en Nueva York en los años sesentas, donde un grupo de artistas influenciados por la música hip-hop comenzaron a realizar principalmente letras con sus nombre o pseudónimos en los muros de las calles.

Al principio se sabía que uno de los primeros artistas en utilizar la técnica del graffiti escribía *Taki 183*, años más tarde este joven sería entrevistado por el periódico, el *New York Times*, donde comentaría que *Taki 183* era su pseudónimo y que se dedicaba a la mensajería. En esta entrevista el artista comento que los lugares donde el entregaba un paquete, también realizaba una firma es decir, un graffiti con su pseudónimo. Esta acción causó gran popularidad entre jóvenes, quienes comenzaron de igual forma a imitar las pinturas de firmas en los muros de las calles, haciendo que en corto tiempo existieran cientos de firmas en diferentes espacios de la ciudad de Nueva York.

La finalidad de los primeros graffiteros era realizar la mayor cantidad de firmas en diversos espacios, haciendo que mientras más complicados fueran, mayor prestigio tendrían en el núcleo de artistas del graffiti.

Al mismo tiempo que sucedía toda esta revolución en el mundo del graffiti, el artista llamado Keith Haring comenzó a plasmar de igual forma en los muros de las calles, con la diferencia de que en sus graffitis aparecerían dibujos animados en vez de firmas. Estas imágenes de Haring pronto cobrarían un peso importante en el mundo del arte, haciendo que sus obras se comenzarán a mostrar en galerías.

Debido a la expansión del graffiti se comenzó a darle nombre a los diferentes tipos de letras, a continuación mostraremos un recorrido por los principales tipos de graffiti.

- El primer tipo de graffiti que surgió se le llamó firma o *tag*, este se identifica fácilmente porque es el más sencillo, su escala es pequeña y el grado de complejidad es bajo.
- El segundo es el conocido como *bubble letters*, es decir, letras bombas, en este la firma se realiza por medio de letras redondeadas y gruesas, usando básicamente un color para el relleno y otro para el borde haciendo que se enmarque la forma de la letra.

- El tercero es el conocido *Throw ups* (tirar para arriba) o también conocido como vomitado; estas son letras con poco diseño que se producen en gran cantidad dejando la calidad del diseño de letra, así mismo, la aplicación del color es uniforme, intentando usar la menor cantidad de aerosol por lo que causa un efecto de rayado haciéndose notar los trazos.
- El cuarto tipo de letra es el *block letters* (bloque de letras), en este tipo las letras son simples pero el diseño si busca la originalidad y la complejidad. Las letras son grandes, sencillas, legibles, gruesas y los rellenos son simples.
- El quinto es el *wild style* (estilo salvaje); en este el estilo de las letras es muy compleja, ya no solo está presente la forma de la letra, si no que se integran adornos y formas que permiten dar un estilo propio. En este tipo de graffiti aparecen conexiones por medio de líneas, curvas, picos que permiten entrelazar cada una de las letras así mismo, aparece el uso de las flechas.
- El sexto es el *model pastel*, conocido comúnmente como el estilo 3D, en este el artista se preocupa por realizar un diseño complejo de las formas, donde el uso de color también se encuentra planeado para encontrar la combinación correcta. Busca crear un efecto tridimensional en las letras, por lo que en ocasiones la letra y lo que dice pasa a segundo plano, ya que el efecto atrae más al espectador; dicho efecto se logra por el uso del claroscuro, color, ángulo y perspectiva.
- El séptimo es el *dirty* (estilo basura), este el diseño busca deformar y hacer menos estético el graffiti, por medio del color se quiere causar una sensación desagradable, haciendo que el estilo se vea sucio.
- El octavo es el *graffiti orgánico*, en este se hace presente la fusión de todos los estilos anteriores; cada una de las letras tienen un carácter propio, adoptando forma de objetos. Con éste estilo se inicia la integración de personajes y objetos en la creación artística.

En la actualidad el graffiti ha seguido evolucionando, al grado en que ya no solo se muestran letras por ejemplo, existen varios donde aparecen diferentes formas y composiciones complejas, que muestran escenas de la vida cotidiana.

A continuación te mostramos una serie de graffitis, obsérvalos e intenta crear una propia interpretación de cada uno de ellos, posteriormente realiza una reflexión de media cuartilla donde plantees tu punto de vista crítico sobre cada manifestación artística, tomando en cuenta las ventajas y desventajas que ha tenido en tu entorno. Así mí mismo plantea una solución para las desventajas que identifiques.

Figura 1.1. Graffitiarte
Sin título
Aerosol sobre concreto

Figura 1.2. Graffitiarte
Sin título
Aerosol sobre concreto

Figura 1.3. Graffitiarte
Sin título
Aerosol sobre concreto

Figura 1.4. Graffitiarte
Sin título
Aerosol sobre concreto

Autoevaluación

Relaciona las siguientes columnas escribiendo en el paréntesis la letra que corresponda.

1	El estilo <i>tag</i> se caracteriza por: ()	A	Redondeadas y gruesas.
2	En el estilo <i>model pastel</i> es primordial el uso del: ()	B	Uniforme por el poco uso de aerosol.
3	En el estilo <i>bubble letters</i> las letras son: ()	C	Su sencillez y su pequeña escala.
4	En el estilo <i>Throw ups</i> el color se muestra: ()	D	Clarooscuro, la perspectiva y los ángulos.
5	En el estilo <i>block letters</i> las letras muestran un diseño: ()	E	Simple, sencillo, legible y son gruesas.

Respuestas de la autoevaluación

1. C.
2. D.
3. A.
4. B.
5. E.

Sesión 71. Proyecto de graffiti

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos diseñarán un graffiti que hable del calentamiento global.

1.7. El graffiti en la comunidad

En esta sesión desarrollarás varias actividades, la primera es que recuerdes los graffitis que has visto en tu comunidad, contestando las siguientes preguntas.

Dibuja los graffitis

¿Cómo son?
¿Dónde se encuentran?
¿Qué crees que significan?
¿Qué te transmiten?
¿Son de tu agrado? ¿Por qué?

Realiza una reflexión crítica sobre los graffitis que se han hecho en tu comunidad.

Con las reflexiones anteriores realiza el diseño de un graffiti, para ello piensa el motivo por el cual lo estás realizando, qué significa para ti y qué deseas comunicar. Para su realización puedes utilizar como materiales media cartulina, lápices de colores, acuarelas, pasteles o tintas.

Posteriormente realiza el diseño de un graffiti donde el tema principal sea *el calentamiento global*. Realiza los siguientes pasos.

1. Investiga qué es el calentamiento global, apóyate de lo aprendido en la asignatura de tecnología.
2. Identifica quiénes son los más afectados ante dicho fenómeno natural.
3. Determina quiénes son los mayores precursores o causantes del calentamiento global.

4. Reflexiona sobre qué sería importante comunicar a la comunidad sobre dicho tema.
5. Define cuál es la finalidad del graffiti a realizar, si hacer visible el problema, alertar o plantear una solución.
6. Determina en dónde sería el mejor espacio para plasmar tu graffiti.
7. Realiza un diseño con las reflexiones anteriores.

Al terminar la sesión comparte con el grupo tus diseños y retroaliméntense de manera grupal.

Autoevaluación

Numera los pasos que seguiste al realizar tu graffiti con el tema “*el calentamiento global*”.

	Realiza el diseño con las reflexiones.
	Reflexiona sobre qué es lo que sería importante comunicar a la comunidad.
	Investiga que es el calentamiento global.
	Identifica quienes son los más afectados con este fenómeno natural.
	Define cual es la finalidad del graffiti a realizar.
	Determina quienes son los mayores precursores o causantes del calentamiento global.
	Determina en donde sería el mejor espacio para plasmar tu graffiti.

Respuestas de la autoevaluación

7	Realiza el diseño con las reflexiones.
4	Reflexiona sobre qué es lo que sería importante comunicar a la comunidad.
1	Investiga que es el calentamiento global.
2	Identifica quienes son los más afectados con este fenómeno natural.
5	Define cual es la finalidad del graffiti a realizar.
3	Determina quienes son los mayores precursores o causantes del calentamiento global.
6	Determina en donde sería el mejor espacio para plasmar tu graffiti.

Sesión 72. El esténcil en los muros

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos identificarán el esténcil como una técnica proveniente de la pintura mural.

1.8. El esténcil

El *esténcil* (stencil) es una de las técnicas más antiguas, desde la antigüedad ya habían surgido algunas acciones similares a las que realizan los artistas del *esténcil* en la actualidad.

Pero es hasta el siglo XX durante el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas americanas usaron el esténcil al señalar fácilmente las cajas que usarían para llevar su armamento.

Posteriormente a mediados del mismo siglo se comenzaría a usar la técnica del esténcil como una manifestación artística. En España, Italia y México se comienza a hacer uso del esténcil con fines propagandísticos. Pero es hasta finales del siglo XX cuando se **prolifera** entre las masas.

El esténcil en los muros de las calles siempre se muestra de forma sencilla y directa, la lectura del espectador por lo regular es acertada, ya que hace uso de la sencillez comunicativa de los medios masivos.

El esténcil en la actualidad es una de las manifestaciones callejeras más realizadas, por lo regular busca hacer una crítica hacia los medios masivos, de su uso y manejo, haciendo reflexionar al espectador que transita en la calle y los observa. El esténcil llega a hacer uso de la **sátira** y de las mismas imágenes de la publicidad que son reinterpretadas.

Uno de los expositores contemporáneos más importantes del esténcil, es el inglés Banksy, quien sale a las calles y plasma mediante su plantilla y pintura en aerosol formas que buscan mostrar su crítica sobre personajes o situaciones de la sociedad en la que vive, en sus composiciones es característico el humor **sarcástico** que maneja.

Realiza una investigación sobre el uso del esténcil en la vida actual y su relación con la pintura mural, para ello haz uso del Internet, libros y revistas. Posteriormente elige uno que sea de tu agrado y explica qué te provoca.

Autoevaluación

Identifica si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas.

1. Durante el periodo de las guerras el esténcil fue usado para identificar las cajas de armamento. V F
2. A mediados del siglo XX el esténcil se usa en España y México como propaganda. V F
3. El esténcil transmite un mensaje de forma sencilla y directa. V F
4. El esténcil tiene su orígenes en la escuela renacentista. V F
5. El esténcil hace uso de la sátira para comunicar lo que se desea. V F

Respuestas de la autoevaluación

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

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
Secuencia 1. Manifestaciones sociales: la pintura mural, el graffiti y el esténcil	Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona. Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares. Directorio de espacios artísticos de la comunidad. Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes artistas mencionados.	Busca imágenes de los artistas del movimiento muralista, mencionados e identifica las similitudes que tienen sus obras. Realiza una lista de lugares donde puedan asistir a presentar su proyecto sobre la <i>pintura mural para la comunidad</i> .
1.1. Diferentes épocas de la pintura mural		
1.2. La pintura mural en la plástica precolombina		
1.3. Técnicas de la pintura mural		

1.4. Pintura mural en México	Asiste a diferentes espacios culturales, con la finalidad de que identifiques la influencia del muralismo mexicano y artistas contemporáneos. Revisa las siguientes páginas. www.border.com.mx www.ccemx.org www.conaculta.gob.mx/academiadeartes	Realiza visitas a espacios públicos o edificios que alberguen murales de algunos de los muralistas mexicanos. Observa las manifestaciones urbanas como el graffiti y el estencil, posteriormente reflexiona sobre lo que te produce el observarlas.
1.5. El mural de la comunidad		
1.6. El graffiti		
1.7. El graffiti en la comunidad		
1.8. El estencil.		

Glosario

Abstracto: Que carece de una forma figurativa o semejante a una imagen de la realidad.

Budista: Que sigue la enseñanzas de la doctrina religiosa y filosófica fundada en la India por Buda en el siglo VI antes de Cristo.

Colas: Se le llama a la preparación de un pegamento natural.

Figurativo: Que es semejante a las formas de la realidad.

Muralismo mexicano: Se le conoce al movimiento pictórico del siglo XX, donde los artistas toman los sucesos históricos y sociales como tema principal.

Perspectiva: Es la construcción por medio de planos de volúmenes, con la finalidad de crear profundidad.

Prolifera: Que se aumenta o reproduce una cosa.

Sarcástico: Es un comentario o crítica en burla que tiende a la exageración.

Sátira: Obra donde se plantea una situación ridícula con la finalidad de hacer un comentario mordaz.

Bibliografía

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

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

Dempsey, Amy, *Estilos, Escuelas y Movimientos*, Art Blume, Barcelona, 2008.

Prette, Maria, De Gioigis, Alfonso, *Comprender el arte*, Susaeta Ediciones/ Giunti Editore, Madrid.

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

Secuencia de aprendizaje **2**

Los artistas contemporáneos en el arte colectivo

Propósito

Al finalizar la secuencia, los alumnos colaborarán en la realización de producciones visuales colectivas (murales y instalaciones o ensamblajes); e identificarán la instalación como medio de producción del arte contemporáneo.

Temas

- 2.1. Los artistas en el colectivo
- 2.2. Producción de una instalación artística
- 2.3. Producción de una intervención de espacio
- 2.4. Producción de un proyecto de cartel
- 2.5. Producción colectiva de una mural
- 2.6. Planeación de una exposición
- 2.7. Difusión de la exposición final a la comunidad
- 2.8. La inauguración de la exposición final de la comunidad

Contenido

Sesión 73. La idea de colectivo en el arte

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos planearán la creación de un grupo colectivo, para realizar una producción en conjunto.

2.1. Los artistas en el colectivo

Por lo regular la visión que se tiene de una obra de arte nunca es vista como colectivo, sino más bien como la creación de un artista que posee un estilo propio y

pertenece a un movimiento social, el cual comparte características similares junto con otros artistas.

Pero si reflexionamos, el quehacer colectivo surge desde las civilizaciones antiguas, en las que se necesitaba de miles de hombres para levantar sus inmensas arquitecturas, palacios, etcétera. Así mismo, el arte colectivo se muestra en diferentes grupos de artistas que buscan una misma preocupación. A partir del trabajo colectivo se pueden estudiar diferentes culturas que realizaron piezas de barro, madera o arcilla con la misma temática y finalidad.

Por ejemplo, en la actualidad la industria del cine y la televisión trabaja con colectivos de creativos para poder realizar una propuesta más innovadora a partir del punto de vista de diferentes personas.

En la historia del arte la idea de colectivo empieza a cobrar fuerza con los artistas impresionistas, quienes deciden realizar su trabajo en espacios colectivos, preocupados por una misma situación. Los impresionistas abrirían toda esta idea de colectivos en el arte, a pesar de que en años anteriores ya existía algo similar en los talleres de artistas. El funcionamiento como colectivo tiene más auge en movimientos posteriores; al grado de que algunos grupos de artistas se dan a conocer como colectivos, es decir, en el núcleo artístico se mueven juntos para realizar exposiciones, ya que su producción parte de rasgos similares en cuanto a medio, tema o contexto en el que se encuentran.

Los colectivos en la actualidad tiene gran peso, ya que sirven como un espacio de retroalimentación constante, debido a que el proceso de la obra es visto por los integrantes del colectivo. En ocasiones existen colectivos que realizan entre todos una sola pieza artística, es decir, que todos contribuyen en la ejecución de la obra; para ello reflexionan la propuesta y la crean en conjunto; en la actualidad se ven diversas propuestas de instalación, videoarte o intervención de espacios que son realizadas en colectivo.

Te imaginas realizar tu producción de la mano con un grupo de compañeros, es decir, que lo realizado en dibujo, pintura, fotografía, escultura, sea guiado por la visión de tus compañeros.

Para esta secuencia de aprendizaje deberás trabajar en colectivo por lo que en la presente sesión te invitamos a que te organices con tus compañeros de clase para que organicen su colectivo.

Los puntos que deben tomar en cuenta para la creación de su colectivo son los siguientes:

- Discutir el nombre que tendrá el colectivo; este deberá hacer referencia a la propuesta visual de los artistas que integran el grupo.
- Plantear el enfoque del colectivo; esto puede estar basado en las preocupaciones que tienen, para ello pueden definir un tema.

- La producción deberá tener un punto de encuentro, es decir, que las obras realizadas presentarán rasgos comunes en cuanto a tema, medio o contexto.
- El colectivo deberá proponer un calendario de producción para que todos tengan la obra en la fecha acordada.
- El colectivo deberá organizar juntas de trabajo donde cada uno de los integrantes exponga y hable de la producción realizada.
- El colectivo deberá integrar una carpeta con la propuesta de todos los integrantes, para realizar la selección de la obra.
- El colectivo presentará la obra en una misma exposición.

Tomando en cuenta los puntos anteriores organízate con tus compañeros para realizar su colectivo, planteen cuál será la propuesta de la obra que van a realizar.

Posteriormente realicen entre todos un texto descriptivo sobre el enfoque que tendrá el colectivo, para ello considerarán los puntos anteriores; al terminar presenten su propuesta frente al grupo.

Autoevaluación

Menciona cinco de los puntos que se deben tomar en cuenta para la creación de un colectivo.

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

Respuesta de la autoevaluación

Las respuestas pueden contener algunos de los siguientes aspectos:

- Discutir el nombre que tendrá el colectivo; este deberá hacer referencia a la propuesta visual de los artistas que integran el grupo.
- Plantear el enfoque del colectivo; esto puede estar basado en las preocupaciones que tienen, para ello pueden definir un tema.
- La producción deberá tener un punto de encuentro, es decir, que las obras realizadas presentarán rasgos comunes en cuanto a tema, medio o contexto.

- El colectivo deberá proponer un calendario de producción para que todos tengan la obra en la fecha acordada.
- El colectivo deberá organizar juntas de trabajo donde cada uno de los integrantes exponga y hable de la producción realizada.
- El colectivo deberá integrar una carpeta con la propuesta de todos los integrantes, para realizar la selección de la obra.
- El colectivo presentará la obra en una misma exposición.

Sesión 74. La instalación

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán en colectivo una instalación sobre algún tema de relevancia para la comunidad.

2.2. Producción de una instalación artística

La instalación es uno de los géneros más importantes dentro del arte contemporáneos, sus comienzos datan hacia el año 1970. La finalidad de la instalación es crear toda una experiencia en un espacio, dando diferentes posibilidades interpretativas al espectador que lo transita. La interpretación de una instalación siempre estará dada por las experiencias propias del espectador.

Para muchos historiadores el inicio de la instalación es atribuido al artista dadaísta Marcel Duchamp, quien fue el primero en incorporar objetos de la vida cotidiana y reestructurar sus significado como obra de arte.

El artista crea objetos con la finalidad de poder hacer una escenificación para comunicar una sensación por lo tanto, para muchos la instalación ha sido una de las manifestaciones más enriquecedoras brindando diversas posibilidades tanto al artista como al espectador, al grado en que muchos artistas opinan que la realización de instalaciones permite al espectador ponerse en su lugar.

La instalación no solo permite crear una pieza artística, sino compartir una experiencia en el espacio que se habita. Esta sensación es lograda gracias al uso de diversos materiales. En la instalación se puede llegar a usar cualquier tipo de material siempre y cuando este ayude a la formación del significado de lo que el creativo desea comunicar, es decir que se pueden usar desde elementos **perdurables** o **perecederos**. También cabe señalar que existen instalaciones para despertar cada uno de los sentidos, así pueden existir instalaciones sonoras u otras que buscan desarrollar el olfato o el tacto por ejemplo, hay instalaciones que son realizadas en espacios abiertos en donde los artistas colocan objetos que causen algún sonido al caminar por el pasto.

En esta sesión con los integrantes de tu colectivo, desarrolla la propuesta de una instalación, para ello pueden hacer uso de materiales reciclados.

Para la realización de la instalación, partan de un problema existente en la comunidad, no olvides que la instalación es una expresión artística directa que se encuentra en el espacio cotidiano, es decir, que el espectador transita la obra de arte porque se encuentra inmersa en su entorno. Recuerda que la instalación puede ayudar a reflexionar a la comunidad sobre un tema fuerte o delicado.

Realicen los siguientes pasos para llevar a cabo la propuesta de instalación:

1. Con los integrantes del colectivo realiza una lluvia de ideas para delimitar el tema a tratar, recuerda que deberá ser de importancia para la comunidad.
2. Delimitado el tema, reflexionen sobre qué materiales pueden comunicar de mejor forma lo que desean expresar, para ello también identifiquen sobre cuál de los cinco sentidos es el que más se desea desarrollar.
3. Determinen el espacio adecuado para realizar la instalación.
4. Realicen bocetos, especificando cómo será el la colocación de los objetos en el espacio.
5. Realicen un texto donde especifiquen el significado, la finalidad e importancia de la instalación.
6. Posteriormente organicen todos los materiales a usar.
7. Ejecuten la instalación entre todos los integrantes del colectivo.
8. Compártanla con su comunidad, realizando difusión entre los compañeros de clase.

Autoevaluación

Numera los pasos que seguiste con tu colectivo para realizar la instalación.

	Realizamos bocetos, especificando el acomodo de los objetos en el espacio.
	Ejecutamos la instalación entre todos los integrantes del colectivo.
	Organizamos todos los materiales a usar.
	Determinamos el espacio adecuado para realizar la instalación.
	Compartimos con la comunidad la instalación.
	Realizamos un texto donde especificamos el significado, la finalidad e importancia de la instalación.
	Entre todos los integrantes del colectivo realizamos una lluvia de ideas para delimitar el tema a tratar.
	Delimitamos el tema y reflexionamos sobre los materiales a utilizar.

Respuestas de la autoevaluación

4	Realizamos bocetos, especificando el acomodo de los objetos en el espacio.
7	Ejecutamos la instalación entre todos los integrantes del colectivo.
6	Organizamos todos los materiales a usar.

3	Determinamos el espacio adecuado para realizar la instalación.
8	Compartimos con la comunidad la instalación.
5	Realizamos un texto donde especificamos el significado, la finalidad e importancia de la instalación.
1	Entre todos los integrantes del colectivo realizamos una lluvia de ideas para delimitar el tema a tratar.
2	Delimitamos el tema y reflexionamos sobre los materiales a utilizar.

Sesión 75. Intervención de espacios en el arte

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán en colectivo el diseño de una intervención de espacio en su comunidad.

2.3. Producción de una intervención de espacio

La intervención en el arte es otra de las manifestaciones más comunes, sobre todo en las grandes ciudades, donde la intervención llega a jugar un papel paralelo de crítica de los medios masivos. Es en sí una acción que busca modificar el espacio, objetos o situaciones dentro de un entorno.

Uno de los artistas que más han aportado a este género del arte contemporáneo es el artista Christo, quien interviene en espacios u objetos por medio de materiales. Por ejemplo, el artista Christo realizó una intervención de un edificio tapándolo con una gran tela, como se cubre con un mantel una mesa, esta acción hizo que se modificara radicalmente el entorno.

En esta sesión con los integrantes de tu colectivo, desarrolla la propuesta de intervención a un espacio público de tu comunidad. Te recomendamos que primero investigues en libros, revistas o Internet el trabajo de diferentes artistas contemporáneos que desarrollen su trabajo con este género.

Para la realización de la intervención, elijan un lugar importante de su comunidad, no olviden que la intervención es una acción que modifica el espacio y por consecuencia la experiencia que se tiene de él. Recuerden que la intervención puede ayudar a reflexionar a la comunidad sobre un tema fuerte o delicado.

Realiza los siguientes pasos para la elaboración de la propuesta de intervención de un espacio público de tu comunidad.

1. Con los integrantes del colectivo realiza una lluvia de ideas para delimitar el lugar de la comunidad donde se realizará la acción.
2. Delimitado el lugar, seleccionen el tema, reflexionen sobre los materiales a usar y qué es lo que desean comunicar.

3. Realicen bocetos de la intervención, especificando cómo será usado el material.
4. Realicen un texto donde especifiquen el significado, la finalidad e importancia de la intervención realizada.
5. Realicen una carpeta donde muestren el desarrollo de la propuesta de la intervención de un espacio de tu comunidad, para que en un futuro puedan realizar el proyecto colectivo.
6. Compartan el proyecto con su comunidad.

Autoevaluación

Numera los pasos que realizaste con tu colectivo para la propuesta de intervención.

	Con los integrantes del colectivo realizamos una lluvia de ideas para delimitar el lugar de la comunidad donde se realizará la acción.
	Realizamos un texto donde se especificó el significado, la finalidad e importancia de la intervención realizada.
	Delimitamos el lugar, seleccionamos el tema, reflexionamos sobre los materiales a usar.
	Realizamos una carpeta donde se muestra el desarrollo de la propuesta de la intervención de un espacio en la comunidad.
	Compartimos el proyecto con la comunidad.
	Realizamos bocetos de la intervención, especificando cómo será usado el material.

Respuestas de la autoevaluación

1	Con los integrantes del colectivo realizamos una lluvia de ideas para delimitar el lugar de la comunidad donde se realizará la acción.
4	Realizamos un texto donde se especificó el significado, la finalidad e importancia de la intervención realizada.
2	Delimitamos el lugar, seleccionamos el tema, reflexionamos sobre los materiales a usar.
5	Realizamos una carpeta donde se muestra el desarrollo de la propuesta de la intervención de un espacio en la comunidad.
6	Compartimos el proyecto con la comunidad.
3	Realizamos bocetos de la intervención, especificando cómo será usado el material.

Sesión 76. El cartel en los espacios de la comunidad

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán en colectivo el diseño de una serie de carteles que promuevan la cultura entre los habitantes de su comunidad.

2.4. Producción de un proyecto de cartel

Hoy en día muchos colectivos de artistas desarrollan propuestas con la finalidad de difundir el arte y las manifestaciones culturales, para esto han usado algunas estrategias de los medios masivos, al grado de desarrollar propuestas que parecen publicidad pero que buscan llamar la atención del público para el consumo del arte.

En la presente sesión desarrollarás de manera colectiva un proyecto de carteles que busque difundir el arte y la cultura entre los habitantes de tu comunidad, para ello será necesario tomar en cuenta los siguientes puntos.

- Qué busca comunicar los carteles (puede ser una festividad cultural próxima en tu comunidad, investiga la importancia que tiene para la comunidad).
- A quién está dirigido el cartel (habitantes de la comunidad, turistas, estudiantes, padres de familia, etcétera).
- Cuál es la importancia que tiene el desarrollo de este proyecto para la comunidad.

Te recomendamos que observes carteles y publicidad para poseer una noción más amplia sobre ellos. Recordemos cuales son las características básicas que debe tener un cartel:

- El cartel es un material que brinda información al espectador.
- Divulgar las campañas de un establecimiento.

Algunas reglas básicas que deberás seguir para la realización de tu cartel son las siguientes:

- El texto debe estar vinculado con la imagen, siendo imagen y texto un medio de comunicación que busque expresar la misma idea.
- Si el texto se encuentra fuera de la imagen, deberá existir un elemento que lo unifique con el diseño de la imagen, pueden ser colores, estilo, etcétera.
- El tamaño del texto debe ser el adecuado y claro.
- La información debe ser simple y precisa.
- El mensaje textual debe estar enfocado al contexto al que va dirigido el cartel.
- La composición cromática puede causar impacto, será importante prestar atención a la disposición de los colores.

- El tamaño de las formas deben ser grandes, para que tenga un impacto visual a distancia.
- El uso de alguna forma, ayuda a que sea más identificable el cartel ante otros.
- Todos los elementos deberán estar colocados conscientemente.
- Las formas tendrán que permitir una lectura rápida.
- Una composición atrevida, donde aparezcan diagonales, provoca un impacto visual, que es bueno usar en ciertos productos, pero también provocan sensaciones de ascenso y descenso.
- El color provoca y lleva a contextos culturales, sociales, etcétera. Por lo tanto, es importante saber el significado de los colores en el contexto del cartel.
- El color refuerza la imagen y crea una atmósfera que transmite al espectador.
- El color puede ser el elemento rítmico.
- El color puede simplificar la idea.

Tomando en cuenta las siguientes reglas y las reflexiones realizadas realicen carteles innovadores e impactantes que ayuden a difundir la cultura en su comunidad. Para ello haz uso de los materiales que tengas a tu alcance.

Autoevaluación

De las siguientes oraciones identifica y colorea las que sean reglas básicas para la elaboración de un cartel.

1. El tamaño de las formas deben ser grandes, para que tenga un impacto visual a distancia.
2. El uso de alguna forma es indiferente, ya que no ayuda a la identificación del mensaje.
3. Todos los elementos deberán estar colocados conscientemente.
4. Las formas tendrán que permitir una lectura rápida.
5. La información debe ser compleja.

Respuestas de la autoevaluación

1. El tamaño de las formas deben ser grandes, para que tenga un impacto visual a distancia.
3. Todos los elementos deberán estar colocados conscientemente.

4. Las formas tendrán que permitir una lectura rápida.

Sesión 77. El mural colectivo

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán un mural colectivo partiendo de una tradición o festividad típica de su comunidad.

2.5. Producción colectiva de una mural

Por lo regular en la historia del muralismo mexicano, la concepción de la obra era realizada únicamente por el artista. En el arte contemporáneo varios colectivos desarrollan proyectos de pintura mural, donde se hace presente el estilo y las preocupaciones de cada uno de los integrantes del colectivo. Para muchos espectadores este tipo de obras han permitido que su creación tenga una lectura más similar a su contexto.

Muchas comunidades indígenas desarrollan murales colectivos para festividades específicas, como pueden ser fiestas típicas o tradicionales de la

comunidad. En estas festividades los artistas y artesanos deciden trabajar en conjunto para realizar murales que muestren escenas, personajes o situaciones típicas de la festividad. Algunas de las imágenes realizadas, tienen características de la pintura mural al tratarse de obras de gran formato, donde se plasma la historia de la comunidad y el nacionalismo. Pero con la diferencia del lugar y los materiales con que se realiza; por ejemplo, en varias comunidades existen murales que son llamados tapetes al ser realizados sobre el suelo con semillas típicas de la región, dando como resultado coloridas composiciones donde aparecen imágenes que **aluden** a la festividad.

Mural realizado en una comunidad por indígenas.

Ahora desarrollarás de manera colectiva en dos sesiones, el diseño de un mural tipo tapete que plasme alguna escena, personaje o situación de importancia para la historia de tu comunidad, puedes tomar como tema alguna festividad propia. Para ello te recomendamos llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Delimiten el tema a desarrollar, tomando en cuenta alguna festividad típica de su comunidad.
2. Hagan una lista de los diferentes tipos de semillas a usar.
3. Elaboren la mayor cantidad de bocetos, tomen en cuenta los colores de las semillas.
4. Discutan los aciertos de los bocetos y elaboren el diseño final.
5. Recolecten el material.
6. Delimiten y determinen el espacio para realizar el mural.
7. Elaboren el mural.
8. Al terminar cubran el mural para la exposición final.

Autoevaluación

Organiza los pasos que siguieron para la realización del periódico mural.

	Recolectamos el material.
	Hicimos una lista de los diferentes tipos de semillas a usar.
	Elaboramos el mural en dos sesiones.
	Elaboramos la mayor cantidad de bocetos, tomando en cuenta los colores de las semillas.
	Delimitamos y determinamos el espacio para realizar el mural.
	Cubrimos el mural para la exposición final.
	Discutimos los aciertos de los bocetos y elaboramos el diseño final.
	Delimitamos el tema a desarrollar.

Respuestas de la autoevaluación

5	Recolectamos el material.
2	Hicimos una lista de los diferentes tipos de semillas a usar.
7	Elaboramos el mural en dos sesiones.
3	Elaboramos la mayor cantidad de bocetos, tomando en cuenta los colores de las semillas.
6	Delimitamos y determinamos el espacio para realizar el mural.
8	Cubrimos el mural para la exposición final.
4	Discutimos los aciertos de los bocetos y elaboramos el diseño final.
1	Delimitamos el tema a desarrollar.

Sesión 78. El espacio de difusión del arte contemporáneo

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán en colectivo el diseño de una intervención de espacio de un lugar de su comunidad.

2.6. Planeación de una exposición

Todos los días en algún lugar del mundo se está desarrollando la inauguración de una exposición, con diferentes temas, medios, preocupaciones y expresiones. Para muchas personas el arte es aquella que es admirada por el espectador; esta es una de las razones por las que los artistas en la actualidad buscan ser vistos constantemente, ya que es una forma de trascender y de comunicar las preocupaciones propias y de su época.

En esta sesión te invitamos a que realices la planeación de una exposición donde se muestre el trabajo del grupo realizado durante todo el año. Para realizar la planeación de la exposición lleva a cabo el siguiente procedimiento:

1. Organicen los trabajos por ejercicios realizados en el año escolar.
2. Seleccionen cuáles son los mejores trabajos logrados de los año escolar.
3. Clasifíquenlos por temáticas y técnicas.
4. Coloquen en un soporte rígido cada uno de los trabajos, puede ser un marco, o un cartón, una tabla de triplay forrada o pintada, consideren el colocar agarraderas en la parte posterior, o unas pestañas para que se pueda colgar.
5. Realicen un marco con alguna cartulina o papel rígido alrededor de la imagen para darle formalidad (el grupo se puede poner de acuerdo para escoger el tipo de papel y el color, para dar uniformidad a todos los trabajos a presentar en la exposición).
6. Realicen la ficha técnica de las obras tomando en consideración los siguientes datos:
 - a) Nombre del autor.
 - b) Título de la obra, si pertenece a una serie se especifica, por ejemplo; No. 2 (nombre de la obra) de la serie Caminos recorridos.
 - c) Técnica de la obra, aquí se especifica la técnica y el soporte, en las manifestaciones del arte contemporáneo, como instalación se especifica hasta los objetos que aparecen en la obra.
 - d) Las medidas de la obra o pieza para los medios alternativos como la instalación o intervención de espacio, especifica medida en el espacio.
 - e) El año de realización de la obra.

Cassandra Garela
Caminos recorridos
 Acrílico sobre tela
 1,20 cm x 80 cm
 2010

7. Entre sus compañeros seleccionen a uno para que cumpla con las funciones de un museógrafo; él será el encargado de revisar el espacio de la exposición, las luces, la distribución de las obras para que se puedan contemplar de la mejor manera, señalará cuáles son los soportes que hay para colgar las obras y recomienda el espacio y acomodo de las obras junto con el curador. Pueden realizar un mapa especificando gráficamente la distribución de las obras.
8. Seleccionen a los curadores de la exposición, que serán los encargados de dar una lectura conceptual y coherencia de discurso a la exposición, planteando una lectura para que todas las obras convivan. Todo con la finalidad de que el espectador tenga una lectura correcta de las obras. Los encargados de la curaduría deberán realizar un texto de la temática de la exposición.
9. Seleccionen a los encargados del montaje, ellos acomodarán todas las obras, las fichas técnicas y el texto curatorial de la exposición de acuerdo a las indicaciones del museógrafo y del curador.
10. Determinen el nombre de la exposición, por lo regular en el mundo profesional del arte lo determina el curador, pero en este caso discútanlo grupalmente.
11. Realicen las invitaciones de la exposición, pueden realizar una plantilla o un estencil con el texto de la invitación y marcarlo con pintura en spray.
12. Distribuyan las invitaciones con la comunidad estudiantil y miembros de su comunidad.

Autoevaluación

A continuación se te presentan algunos de los pasos que siguieron para la planeación de la exposición, numérenlos según corresponda.

	Distribuyeron las invitaciones a las diferentes comunidades.
	Clasificaron las creaciones por temáticas y técnicas.
	Seleccionaron a los encargados del montaje
	Realizaron las fichas técnicas de las obras.
	Organizaron los trabajos por ejercicios realizados en los dos bloques.

Respuestas de la autoevaluación

5	Distribuyeron las invitaciones a las diferentes comunidades.
2	Clasificaron las creaciones por temáticas y técnicas.
4	Seleccionaron a los encargados del montaje
3	Realizaron las fichas técnicas de las obras.
1	Organizaron los trabajos por ejercicios realizados en los dos bloques.

Sesión 79. Difusión de la exposición

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán en grupo una campaña para difundir su exposición final.

2.7. Difusión de la exposición final en la comunidad

Desde la antigüedad los grandes coleccionistas realizaban grandes cenas en compañía de sus amistades para difundir sus nuevas piezas artísticas adquiridas. Esta acción a evolucionado al grado en que hoy en día se realizan todo tipo de estrategias para difundir una nueva exposición. Para ello los artistas hacen uso de espacios culturales y se apoyan en estrategias publicitarias que les permite promocionar e impactar en el espectador, todo con la finalidad de que asistan a ver la exposición.

Tomando en cuenta lo aprendido en los tres años de esta asignatura, te proponemos que realices una campaña publicitaria para difundir la exposición final, considerando que la exposición es de suma importancia porque muestra tu proceso de desarrollo como estudiante de la asignatura de *Artes Visuales*.

Para ello retoma tus conocimientos adquiridos en años anteriores, como son el lenguaje y el diseño de la publicidad, los diversos materiales que se usan para realizar campañas de promoción, como sugerencia puedes hacer uso de la técnica del estencil.

Para esta actividad deberán realizar los siguientes pasos.

1. Elaborar una propuesta propia de la campaña para la difundir la exposición.
2. Exponer su propuesta con los demás colectivos.
3. Discutir grupalmente cuál es la mejor propuesta para difundir la exposición con la comunidad.
4. Organícense en grupo para llevar a cabo la campaña.
5. Distribución del trabajo y las tareas a realizar en pequeños equipos.
6. Realicen la campaña de manera grupal.

7. Difusión de la campaña en diferentes espacios de la comunidad, para una mejor expansión y asistencia de espectadores en la exposición final.

Autoevaluación

A continuación se te presentan algunos de los pasos que realizaste para la planeación de la campaña de promoción para la exposición final, numéralos según corresponda.

4	Se organizaron grupalmente para llevar a cabo la campaña.
3	Discutieron grupalmente cuál es la mejor propuesta para difundir la exposición con la comunidad.
1	Realizaron una propuesta propia de la campaña para la difundir la exposición.
5	Realizaron la difusión en diferentes espacios de la comunidad, para una mejor expansión de la exposición final.
2	Expusieron su propuesta con los demás colectivos.

Respuestas de la autoevaluación

4	Se organizaron grupalmente para llevar a cabo la campaña.
3	Discutieron grupalmente cuál es la mejor propuesta para difundir la exposición con la comunidad.
1	Realizaron una propuesta propia de la campaña para la difundir la exposición.
5	Realizaron la difusión en diferentes espacios de la comunidad, para una mejor expansión de la exposición final.
2	Expusieron su propuesta con los demás colectivos.

Sesión 80. La exposición final

Propósito de la sesión:

Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán en grupo una campaña para difundir su exposición final.

2.8. La inauguración de la exposición final de la comunidad

A lo largo de este ciclo escolar hemos estudiado y aprendido sobre las diferentes manifestaciones del arte. Lo que nos ha permitido tener un panorama más amplio sobre las manifestaciones artísticas y en específico sobre las artes visuales.

Recordarás que en primer año realizábamos la pregunta sobre ¿qué es el arte? y de seguro recordarás que en un principio esta definición no era clara y nos costaba trabajo dar un respuesta concreta.

En esta última sesión te invitamos a que realices un recorrido por la exposición final y que observes los trabajos presentados, para que realices una reflexión sobre lo que para ti es ahora el arte, es decir, te invitamos a que nuevamente te realices la pregunta de:

¿Qué es el arte?

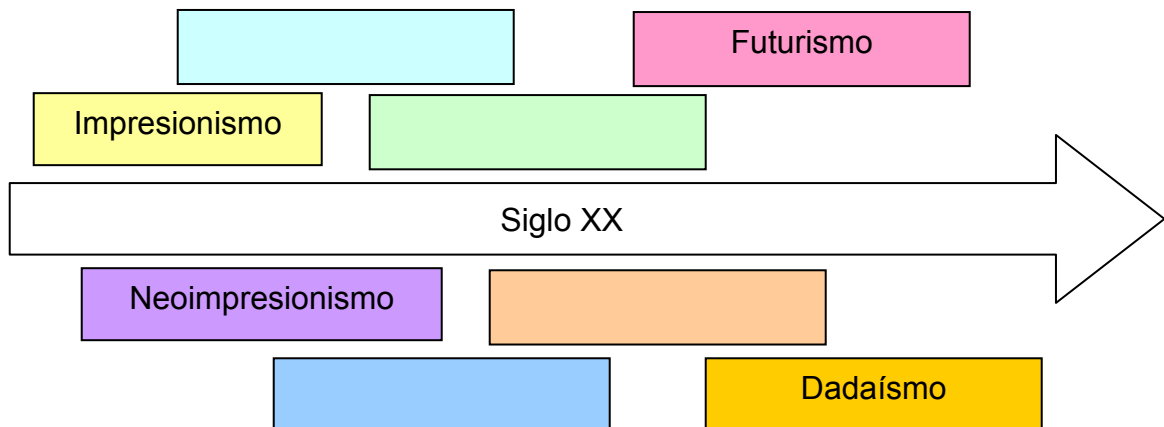
¿Qué cambios experimenté en mi forma de ver y entender las imágenes?

Sugerencia didáctica

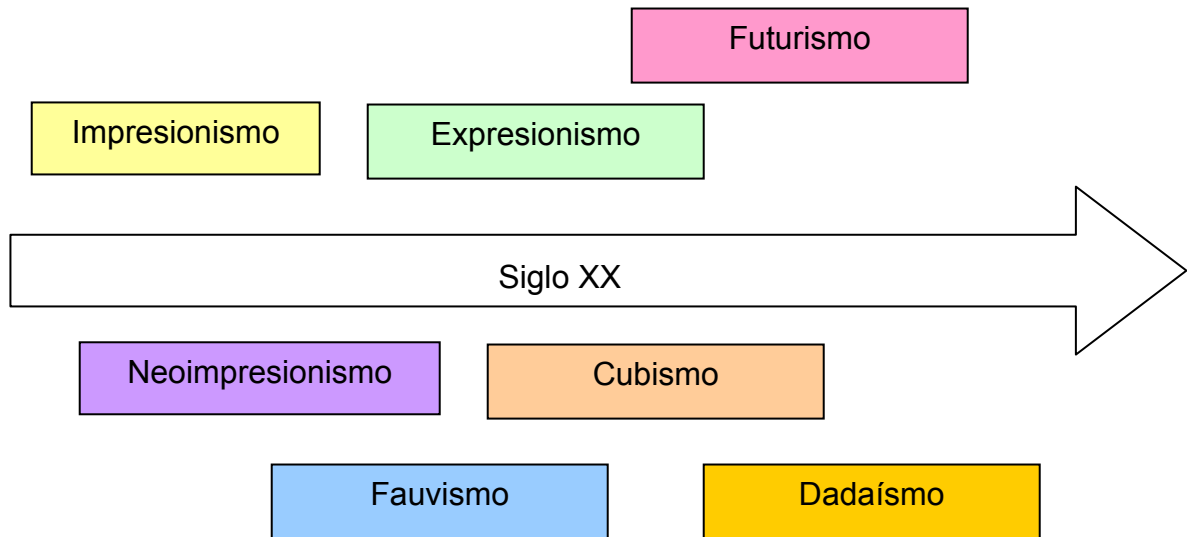
Docente, como trabajo final se sugiere que los alumnos realicen una línea del tiempo con los movimientos, estilos y escuelas artísticas aprendidas durante este ciclo escolar.

Autoevaluación

Por último te invitamos a que completes la siguiente línea del tiempo.

Respuestas de la autoevaluación

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 2. Los artistas contemporáneos en el arte colectivo</p> <p>2.1. Los artistas en el colectivo</p> <p>2.2. Producción de una instalación artística</p> <p>2.3. Producción de una intervención de espacio</p> <p>2.4. Producción de un proyecto de cartel</p> <p>2.5. Producción colectiva de una mural</p>	<p>Libros, revistas, producciones artísticas, museos, exposiciones centros culturales que hay en tu zona.</p> <p>Libros sobre arte en las bibliotecas públicas y escolares.</p> <p>Directorio de espacios artísticos de la comunidad.</p> <p>Investiga en Internet, libros o revistas sobre los diferentes artistas mencionados.</p> <p>Asiste a diferentes espacios culturales.</p> <p>Revisa las siguientes páginas.</p> <p>www.border.com.mx www.ccemx.org</p>	<p>Busca imágenes de los sobre artistas que trabajen en colectivos.</p> <p>Realiza visitas a espacios públicos o edificios que alberguen murales de algunos de los muralistas mexicanos.</p> <p>Realiza una línea del tiempo donde desgloses lo aprendido en el año.</p>

2.6. Planeación de una exposición	www.conaculta.gob.mx/academiadeartes	
2.7. Difusión de la exposición final en la comunidad		
2.8. La inauguración de la exposición final de la comunidad		

Glosario

Alude: Que hace referencia a algo.

Perdurables: Que es de una larga duración.

Perecederos: Que duran poco, tienen una caducidad por sus características físicas.

Bibliografía

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

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

Dempsey, Amy, *Estilos, Escuelas y Movimientos*, Art Blume, Barcelona, 2008.

Prette, Maria, De Gioigis, Alfonso, *Comprender el arte*, Susaeta Ediciones/ Giunti Editore, Madrid.

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

Agradecimientos

Gracias por su participación a los artistas, museos, fundaciones y organizaciones, que colaboraron en esta edición de *Apuntes Bimodales* para Telesecundaria, apoyando al desarrollo de la educación artística en México.

Ilustraciones de interiores

Baltazares Alejandra.

Camacho Christian.

Castañeda Christian.

Contreras Chávez Jesús.

Counahan Miguel.

Falcón Héctor.

García Varela Aydée.

Gruener Mariana.

Konrad Paola.

Leyva Omero.

Nenclares Pitol Ariadne.

Plata Linda.

Ramos Carla.

Ríos Humberto.

María Trinidad (Triny).

Moreno Vera Lorena.

Ruiz Ximena Tania.

Organización Graffitiarte.

Artes Visuales 3. Apuntes
Se imprimió por encargo de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
En los talleres de _____
Con domicilio en _____
_____, en el mes de _____ del 20__
El tiraje fue de _____ ejemplares.