

DESARROLLO
PERSONAL
SOCIAL

Aydée Cristina
García Varela

Artes Visuales

2

Proyectos artísticos

Artes Visuales 2

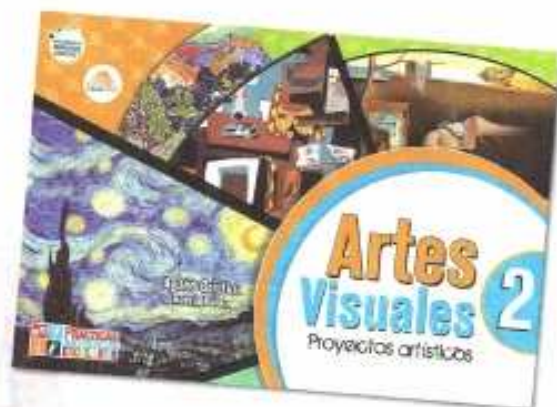
Proyectos artísticos

Artes Visuales 2. Proyectos artísticos
Aydée Cristina García Varela

Primera edición, abril 2018

Editor responsable: Víctor Lucio Lázaro Hernández
Coordinación editorial: Yazmin E. Talavera Castillo
Edición: Diana Ramírez Luna
Corrección de estilo: Elena Ochoa Salazar
Diseño: Ingrid F. Lara Pantoja / Angélica Sánchez Mijangos
Formación: Ingrid F. Lara Pantoja
Diseño de portada: Ingrid F. Lara Pantoja
Ilustración: Jhonatan Martínez Gómez

© Ediciones Punto Fijo S.A. de C.V.
Avenida Huitzilihuitl, manzana 24, lote 27, colonia Santa Isabel Tola,
delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07010, Ciudad de México.

Tel: 5781-8401

contacto@edicionespuntofijo.com

www.edicionespuntofijo.com

edcpuntofijo

@edcpuntofijo

ISBN 978-607-476-239-6

Las características de esta edición, así como su contenido, son propiedad exclusiva de Ediciones Punto Fijo, S.A. de C.V., no pudiendo la obra completa o alguna de sus partes, ser reproducida mediante ningún sistema, mecánico o electrónico de reproducción, incluyendo el fotocopiado, sin la autorización escrita del titular de los

De venta en Librería Alameda, Rosales 6,
local 5, colonia Centro, C.P. 06000, saliendo
del metro Hidalgo, casi esquina con Puente de
Alvarado, o en un cuadro del "Caballito",
5521 8907
libreria@edicionespuntofijo.com

De venta en el pasaje de libros
Zócalo-Pro Juárez, local 10
libreria_pasaje@edicionespuntofijo.com

Al alumno

Bienvenido a la secundaria! Ha llegado el momento de que continúes tu viaje por el mundo de las artes, ya que durante tu estancia en la primaria seguramente participaste en actividades de educación artística, donde estuvieron involucrados diversos lenguajes artísticos como la danza, la música, el teatro o las artes visuales.

Para emprender este recorrido te acompañará el artista Vincent van Gogh, quien es considerado por muchos estudiosos como el máximo representante del impresionismo y uno de los artistas más prolíficos de la historia del arte, el ser creador de obras como *La noche estrellada*, *El dormitorio en Arlés* y *Jarrón con catorce girasoles*. Así que aprovecha este año escolar y disfruta el viaje de la mano de este gran artista, quien te compartirá sus conocimientos.

No olvides que el arte siempre está presente en cada rincón del mundo, siendo un recurso de expresión al cual podemos acceder todos los seres humanos para comunicarnos y reflejar el momento histórico y social en el que nos encontramos. Por eso te invitamos a estar alerta y así continuar apreciando y empleando los elementos del lenguaje de las artes para comunicar lo que vives y sientes, ya sea desde una experiencia generada por los elementos de la naturaleza, sucesos sociales o personales, momentos estéticos y hasta las situaciones otorgadas por algún medio o recurso tecnológico.

Esta asignatura es el espacio ideal para comunicarte libremente, explorando y compartiendo tus ideas y sentimientos con respeto hacia los demás. Este libro será tu guía junto con tu profesor, por lo que no debes olvidar traerlo en cada una de las clases, ya que es tu boleto para iniciar el viaje por cada uno de los contenidos y temas planteados para este ciclo escolar, así que aprovéchalo como tu herramienta para el desarrollo del

Al profesor

Bienvenido, profesor, a este primer grado de su asignatura de Artes Visuales. El principal propósito de este libro es servir como una herramienta que permita acercar a sus alumnos al desarrollo del pensamiento artístico mediante el conocimiento del mundo de las artes visuales y la exploración de su propio lenguaje, con el fin de fomentar en ellos su libre expresión, así como la adquisición de nuevas formas de comunicarse con el mundo.

Para ello se han contemplado los aprendizajes clave planteados en el nuevo Programa de estudios 2017 emitido por la SEP. Por esta razón la organización de contenidos dentro de este material es una propuesta de dosificación que permite abordar los aprendizajes de manera gradual y responde a los ejes, temas y aprendizajes esperados planteados en el programa.

El diseño de este material busca generar experiencias de aprendizaje significativas, innovadoras y desafiantes, las cuales motivan y permiten al alumno acercarse a la práctica artística, al conocimiento de los elementos básicos de las artes, la apreciación estética, la creatividad y la relación de las artes con su contexto histórico y social.

Asimismo, a lo largo de este ciclo escolar se plantea el desarrollo de un proyecto artístico que tenga un impacto significativo entre los alumnos y la comunidad estudiantil, donde conformen un equipo de aprendizaje colectivo en el que todos participen, tanto en la conceptualización, planeación y desarrollo de un proyecto, mediante acciones encaminadas a la organización y ejecución de actividades y tareas individuales y colectivas, mismas que contribuyan a generar el proyecto artístico.

Su papel como profesor dentro del desarrollo de esta asignatura es fundamental, ya que será un moderador, facilitador y guía en cada una de las lecciones propuestas al interior de este material. Su intervención es la pieza clave para que los estudiantes se acerquen con una nueva mirada al lenguaje de las artes visuales, siendo éste un recurso más para comunicarse con el mundo. ¡Le deseamos mucha suerte en este ciclo escolar!

AUTOEVALUACIÓN

 Presentación.....	03
 Conoce tu libro.....	06
 Bibliografía.....	190

Periodo 1

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno.....	10
Aprendizajes esperados.....	11
Introducción.....	12
Lección 1. ¿Qué tipos de imágenes existen?.....	14
Lección 2. Uso la imagen para... ..	23
Lección 3. ¡Extra, extra!.....	27
Lección 4. Nuestros fotógrafos.....	33
Lección 5. Mira quién habla en la imagen.....	38
Lección 6. Los mensajes del entorno.....	43
Lección 7. Del escritorio al cartel.....	46
Lección 8. Acercando el arte a la comunidad.....	50
Lección 9. Investigador de obras.....	57
Autoevaluación.....	60

Periodo 2

La La comunicación visual	62
Aprendizajes esperados	63
Introducción	64
Lección 10. Me comunico con imágenes	65
Lección 11. Manteniendo el equilibrio	72
Lección 12. Mundos imposibles	79
Lección 13. Comunicando con colores	85
Lección 14. El círculo de colores	89
Lección 15. Nuevos significados	94
Lección 16. El símbolo y la alegoría	99
Lección 17. Creando con mis propios símbolos	104
Lección 18. Acercando el arte a la comunidad	107
Lección 19. Investigador de obras	113
Lección 20. Haciendo historia	116
Lección 21. El arte en las vanguardias	120
Lección 22. Las vanguardias y yo	129
Lección 23. Arte con fines sociales	132
Autoevaluación	136

Periodo 3

El contexto histórico y social de las obras artísticas en México	138
Aprendizajes esperados	139
Introducción	140
Lección 24. Arte en los muros	141
Lección 25. México y sus murales	150
Lección 26. Los tres muralistas	155
Lección 27. Dos grandes muralistas	161
Lección 28. Yo soy el muralista	165
Lección 29. La Ruptura	169
Lección 30. Espacio escultórico	174
Lección 31. Todo para el montaje	179
Lección 32. Investigador de obras	183
Autoevaluación	188

Este libro fue diseñado para acompañarte a lo largo del curso de Artes Visuales de primer grado de secundaria. Todos los que colaboramos en él nos centramos en que fuera un material divertido y enriquecedor para acercarte al mundo de las artes visuales, es por ello que pensamos que el artista Leonardo da Vinci sería un excelente acompañante a lo largo de este ciclo escolar.

A continuación te presentamos los apartados de este material con el fin de que te familiarices y saques el mayor provecho de cada una de las lecciones.

Nombre del periodo

Este material se encuentra dividido en tres periodos. Por lo que este indica el número del periodo en el que te encuentras

Número de periodo

PERIODO

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

Tabla de aprendizajes esperados

PERIODO I						
Contenido y los Procesos de los Aprendizajes del entorno						
Orden de la lección	Sección	Tema	Contenido	Aprendizajes esperados	Tiempo de la lección	Orden de la tabla
1	1	Introducción	Introducción	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
2	2	Los usos y las funciones de las imágenes del entorno	Los usos y las funciones de las imágenes del entorno	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
3	3	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
4	4	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
5	5	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
6	6	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
7	7	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
8	8	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
9	9	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
10	10	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
11	11	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
12	12	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
13	13	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
14	14	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
15	15	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
16	16	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
17	17	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
18	18	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
19	19	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora
20	20	El lenguaje visual y gráfico	El lenguaje visual y gráfico	Analizar la información de los contenidos de los aprendizajes esperados.	1 hora	1 hora

Nombre del libro

Introducción

Pasaporte de las artes

Este espacio te permitirá realizar visitas virtuales a museos, espacios pictóricos, escultóricos o arquitectónicos para acercarte al mundo del arte y del patrimonio cultural.

Lección

Indica el número y el nombre de la lección en la que te encuentras.

Secuencia

Es el número y nombre de la secuencia de aprendizaje que estás estudiando y te permite organizar las lecciones que pertenecen a un mismo tema o contenido.

Propósito

Son los logros por alcanzar durante el desarrollo de la lección.

73

Comenzamos para nosotros

Propósito: Al leer textos relacionados con situaciones de crisis humanitarias, desastres naturales y terremotos en otros períodos de vida.

Antes de leer

¿Qué, según tú, es un terremoto, un sismo o un temblor? ¿Qué son los terremotos, los sismos o los temblores? ¿Qué es un terremoto, un sismo o un temblor? ¿Qué son los terremotos, los sismos o los temblores? ¿Qué es un terremoto, un sismo o un temblor? ¿Qué son los terremotos, los sismos o los temblores?

Los terremotos ocurren cuando se libera energía acumulada en las placas tectónicas de la corteza terrestre. Esta energía se libera en forma de ondas que se propagan en todas direcciones. Estas ondas pueden causar daños materiales y lesiones a las personas que se encuentran en el momento del terremoto.

En este apartado encontrarás la información teórica necesaria para comprender los contenidos de esta lección.

Para fortalecer tu comprensión de los textos que leerás en esta lección, realiza las siguientes actividades y publica tu opinión en tu blog personal. Si necesitas más información sobre los terremotos, consulta la información que se encuentra en el sitio web de la Red Nacional de Información Sísmica del INIVOLCAN.

El terremoto de México en 1985.

El terremoto de California en 1906.

PERIODO 2

Señala el tiempo en que deberás desarrollar la lección.

Capsula sensorial

Esta es una cápsula para tus sentidos y en ella se plantea una actividad o ejercicio relacionados con otros lenguajes artísticos: música, danza y teatro.

En esta sección se realizan preguntas que buscan detonar tu imaginación, apreciación o análisis sobre los contenidos de esta lección.

Formulario de Autoevaluación con una escala de 1 a 5 para evaluar el aprendizaje de los contenidos de la lección.

AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación te será de gran ayuda para revisar el avance que has tenido tras concluir cada periodo, así como para identificar tus fortalezas y aquellos aspectos en los que debes mejorar.

Construyendo el capítulo

¿Cómo se relacionan los contenidos de este capítulo con los de otros capítulos?

¿Qué aprendas con esta sección de la asignatura?

¿Qué actividades y materiales necesitas para hacer esta sección?

¿Qué materiales necesitas?

¿Qué materiales necesitas para hacer esta sección?

¿Qué materiales necesitas para hacer esta sección?

¿Qué materiales necesitas para hacer esta sección?

¿Qué materiales necesitas para hacer esta sección?

¿Qué materiales necesitas para hacer esta sección?

¿Qué materiales necesitas para hacer esta sección?

PERIODO 1

El arte en otros lenguajes

¿Qué se entiende por arte en otros lenguajes? ¿Cómo se relaciona con el arte tradicional? ¿Qué ejemplos podemos encontrar de arte en otros lenguajes? ¿Qué materiales necesitamos para hacer esta sección?

El arte en otros lenguajes

En este apartado podrás relacionar el tema visto con el contenido de otras asignaturas como Español, Historia, Matemáticas, Ciencias, etcétera.

En esta sección investigarás en diferentes medios acerca de la vida y obra de importantes artistas visuales.

Mirando con lupa

En esa sección mirarás obras, las analizarás y jugarás usando tu imaginación para contestar preguntas mediante dibujos.

Mirando con lupa

Sección de análisis de obra con cuadros para descripciones y preguntas.

Para
curiosos

En esta cápsula encontrarás información interesante acerca del tema, lo cual te permitirá enriquecer o ampliar tus conocimientos.

Bitácora

Este espacio es un diario o registro individual de las experiencias o reflexiones personales en las diferentes actividades que has realizado.

Para
curiosos

En la Bitácora, puedes hacer un registro de tus actividades, reflexiones o aprendizajes. Es un espacio para que puedas registrar lo que has aprendido, lo que te ha gustado, lo que te ha costado, lo que te ha interesado, lo que te ha sorprendido, lo que te ha llamado la atención, lo que te ha motivado, lo que te ha desmotivado, lo que te ha ayudado, lo que te ha dificultado, lo que te ha inspirado, lo que te ha inspirado a hacer, lo que te ha inspirado a aprender, lo que te ha inspirado a compartir, lo que te ha inspirado a colaborar, lo que te ha inspirado a liderar, lo que te ha inspirado a seguir, lo que te ha inspirado a crecer, lo que te ha inspirado a mejorar, lo que te ha inspirado a ser mejor, lo que te ha inspirado a ser más, lo que te ha inspirado a ser todo.

Uso de las
TIC

Este apartado te ofrece recursos tecnológicos que puedes utilizar en tu aprendizaje. Aquí encontrarás información sobre el uso de las TIC en el aula, así como sugerencias de páginas web, aplicaciones o uso de dispositivos.

Uso de las
TIC

Aquí hallarás recursos informáticos y tecnológicos complementarios, así como sugerencias de páginas web, aplicaciones o uso de dispositivos.

Definiendo

En este apartado se presentan las definiciones de aquellas palabras complejas o tecnicismos que se encuentran dentro de cada lección.

Desafío

Este apartado contiene el planteamiento de las actividades a desarrollar.

Materiales
a utilizar

Es la lista de materiales que se necesitarán para llevar a cabo los desafíos de la lección. Es importante que lo consultes antes de comenzar a trabajar.

PERIODO

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

PERIODO I

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

Número de lección	Secuencia	Ejes	Temas	Aprendizajes esperados	Título de la lección	Duración de la lección
1	1	Elementos básicos de las artes	Forma-color	Analiza su entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria.	¿Qué tipos de imágenes existen?	3 horas
2	1				Uso la imagen para...	3 horas
3	1	Apreciación estética y creatividad	Sensibilidad y percepción estética	Distingue las cualidades estéticas de una diversidad de manifestaciones de artistas visuales del mundo, para brindar argumentos personales en la explicación de los sentimientos o ideas que le provocan.	¡Extra, extra!	3 horas
4	2	Artes y entorno	Diversidad cultural y artística	Investiga los trabajos más importantes de artistas visuales mexicanos, así como de la diversidad cultural y nacional de México.	Nuestros fotógrafos	3 horas
5	2	Elementos de las artes	Forma-color	Analiza su entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria.	Mira quién habla en la imagen	3 horas
6	2				Los mensajes del entorno	3 horas
7	2	Apreciación estética y creatividad	Imaginación y creatividad	Propone una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.	Del escritorio al cartel	3 horas
8	2	Práctica artística	Proyecto artístico	Observa y compara piezas artísticas de múltiples lugares, técnicas y épocas, para proponer en colectivo el tema para la exposición artística.	Acercando el arte a la comunidad	3 horas
9	2	Artes y entorno	Diversidad cultural y artística	Investiga los trabajos más importantes de algunos artistas visuales de la región o de su país, para reconocer sus características como patrimonio cultural.	Investigador de obras	3 horas

Introducción

¡Hola! ¡Sí, como escuchaste! *Halo* es *hola* en holandés y ese es mi idioma de origen. Bienvenido, amigo al material de segundo grado de Artes Visuales. A lo largo de este ciclo escolar seré tu compañero en múltiples aventuras que emprenderemos juntos por el mundo de las artes y las imágenes. Si aún no me has reconocido, es hora de presentarme, mi nombre es Vincent van Gogh, y de seguro en alguna ocasión has oído hablar de mí como el artista de cabello rojo que pintaba similar a un niño que emplea colores vivos y trazos sueltos, o tal vez me reconoces como el pintor que se cortó la oreja.

A lo largo de este viaje seré tu compañero y espero que logres conectarte con diferentes emociones al crear y apreciar las obras artísticas de creadores del arte a lo largo de la historia, y que reconozcas cómo estos han influido en la manera de crear en la actualidad. También nos adentraremos en las características, usos, funciones y tipos de imágenes que se encuentran en el entorno, y profundizaremos en los recursos de la comunicación visual empleados en las imágenes artísticas, documentales y publicitarias. En estas últimas pondremos mayor atención con el objetivo de que aprendas a interpretar los mensajes implícitos que buscan intervenir en tu manera de ver y experimentar el entorno.

Espero que esta nueva experiencia sea enriquecedora, que logres tener una perspectiva diferente del mundo que te rodea y que identifiques el papel e importancia de cada una de las imágenes que se presentan todos los días en tu vida cotidiana. En este ciclo escolar también estudiaremos la teoría del color e identificaremos sus posibilidades en obras artísticas y publicitarias, o al experimentar en la creación de producciones personales. Este curso es una secuencia del anterior, por

lo que continuarás empleando y analizando el uso de los elementos propios del lenguaje visual en producciones bidimensionales y tridimensionales.

Te recuerdo que este material es tu pase de abordaje para conocer y apreciar mejor el patrimonio cultural y artístico de México y del mundo, por lo que te sugiero que en todo momento investigues sobre los espacios culturales, arqueológicos o piezas artísticas que te menciono o invito a visitar de manera virtual en el apartado "Pasaporte de las artes". Esto tiene como objetivo que conozcas el legado de algunos artistas de diferentes épocas históricas.

Antes de empezar nuestro recorrido por este libro, es necesario que conozcas algunos datos de mi biografía, así que te platicaré un poco de ella y la iré enriqueciendo a lo largo del ciclo escolar.

Aunque en la actualidad soy uno de los artistas más famosos del siglo XIX, en su momento, mi trabajo no fue reconocido, por lo que, en vida, sólo vendí una obra llamada *La viñeta*. Mi historia tiene diferentes etapas y aunque únicamente me dediqué a pintar durante diez años, soy uno de los artistas que más obras le dejó a la humanidad.

Cuando era joven me dediqué a diversos oficios como maestro auxiliar, predicador, marchante de arte en La Haya, Londres y París, y fui incluso misionero en la región belga de Bonnage. Durante este periodo fue cuando comencé a dibujar de forma más constante y metódica debido a que tenía una gran necesidad de plasmar lo que había en mi entorno, por lo que los temas que constantemente retrataba eran la pobreza, la miseria y el dolor que veía en ese ambiente opresivo en el que vivían los mineros. En esa etapa fue cuando dejé mi papel como misionero y decidí convertirme en artista.

Durante toda mi vida me mantuve en contacto por medio del correo con mis dos hermanos, Theo y Willemine, a quienes les enviaba cartas constantemente, gracias a ello, en la actualidad se sabe mucho de mi vida, mis obras, inspiraciones, frustraciones y constantes cambios de ánimo, ya que casi sesocientos cartas se conservan y forman una especie de diario. En éstas no sólo hablo de datos cotidianos o biográficos, sino que también incluyo pequeños bosquejos de mis obras.

En mis inicios como artista, mi trabajo se caracterizó por retratar motivos o escenas humildes de mi ciudad natal. A la gente pobre y a los objetos simples los representé constantemente en pinturas donde predominaban los tonos marrones oscuros, mientras que en los dibujos a tinta empleé líneas gruesas que enfatizaban los trazos de color negro.

En el año 1874, tras mi visita a París, tuve un encuentro con el impresionismo, movimiento artístico que en principio buscaba representar la realidad con la mayor fidelidad posible, incorporando los colores y formas tal como se veían, y no matizadas o interpretados por el intelecto, por lo que la representación de la luz hacía que los artistas de este periodo no mezclaran los colores en la paleta, sino que los aplicaran directamente al lienzo con pequeñas pinceladas, representadas en rayos o toques. Aunque esta nueva técnica de creación me maravilló, seguí buscando ir más allá, intentando simbolizar en mi obra los sentimientos mediante una sensación cromática.

Más adelante te contaré con mayor detenimiento acerca de mi vida y obra, pero por el momento daremos inicio a este nuevo ciclo escolar donde podrás plasmar y apreciar tu entorno de una nueva manera, como te he platicado que en su momento

Vincent van Gogh. Cabeza de una campesina con cofia verde, óleo sobre lienzo, 38 • 26,5 cm, 1885.

Secuencia 1. Los tipos de imágenes en el entorno

Lección
1
¿Qué tipos de imágenes existen?

Propósito: En esta lección distinguirás los tipos de imágenes que se encuentran en el entorno para clasificarlas, según sus características, en publicitarias, artísticas, documentales, simbólicas y científicas.

Acerca del tema

¡Hola, amigo! ¿Estás listo para iniciar este viaje por el mundo de las imágenes? Lo primero que debes recordar de primer grado es que todas las imágenes, sin importar el tipo o función que tengan, existen gracias al lenguaje visual, es decir, a la comunicación por medio de: I) Elementos plásticos y visuales como el punto, la línea, la luz, el color, la forma o figura, la textura, el tamaño y los planos; II) Elementos compositivos como la dirección, la distribución, el espacio, el equilibrio y el peso; y III) Elementos sintácticos como la expresión, la representación, el significado, la intención o la función. En estos últimos profundizaremos a lo largo del presente periodo, con el fin de que descubras que todas las imágenes que nos rodean son creadas con una intención. Comenzaremos prestando atención al tipo de imágenes que existen en el entorno, ¿estás listo? ¡Iniciemos!

A diario nos encontramos expuestos a imágenes. Estudios especializados han demostrado que una persona que vive en la ciudad ve a diario aproximadamente 3 000 imágenes; esta cifra nos ayuda a saber que la cantidad de imágenes registradas por nuestro cerebro en un año es de casi dos millones. Por ello, es importante que distingas las características y lugares donde se difunden éstas para que aprendas a interpretarlas, reconocerlas, diferenciarlas, apreciarlas, valorarlas o discriminarlas por su contenido.

Podemos observar la presencia de imágenes en medios masivos como la televisión, el periódico, internet, revistas, entre otros, o en espacios públicos como avenidas, mercados, museos, bardas, centros comerciales, supermercados, galerías, espectaculares, etcétera. La visión del entorno es en sí misma una imagen, la cual nos permite tener una experiencia particular del mundo. Aunque todos podemos habitar un mismo lugar o espacio, cada uno lo observa de manera diferente, creando una visión única del entorno que lo rodea, ya que mientras algunos se fijan en detalles, a otros sólo les gusta tener una visión general del panorama. ¿Cómo es tu manera de ver el entorno? Realiza una actividad para que compruebes lo que te decimos, observa a tu alrededor y presta atención a los elementos que conforman el salón. Escoge algún objeto o zona de éste para que la dibujes en el siguiente recuadro. Al terminar, compara si alguno de tus compañeros escogió el mismo motivo o tema a representar y presta atención a cómo fue su interpretación. Considera si es similar a la tuya.

Dibuja un objeto que se encuentre dentro de tu salón de clases.

Existen muchas maneras de clasificar las imágenes, pero la más común es la siguiente:

- **Imágenes publicitarias.** Son populares desde principios del siglo xx. En la actualidad las encontramos con frecuencia en los espacios públicos o medios masivos divulgando algún producto o servicio, ya que su principal función es vender. En este tipo de imágenes se emplea la persuasión, por lo que se representan los deseos o necesidades del consumidor, con el principal objetivo de que éste compre la idea o el producto que se promociona. Para que la publicidad sea efectiva debe tener características muy específicas:
  - **Informar:** Se refiere a proporcionar la información y características del producto de manera clara, haciendo mención del **eslogan** o marca.
  - **Persuadir:** Es la capacidad de generar en el consumidor la necesidad de poseer el producto, mediante la argumentación, sugestión, atracción, uso de estereotipos, entre otros.
  - **Rentabilidad:** Se refiere a la venta del producto para que genere rendimientos.
  - **Seguridad y rol:** Se encuentran íntimamente relacionados con la persuasión y hacen referencia a las ventajas personales y beneficios sociales que existen al consumir el producto.
  - **Estética:** Se refiere a lo creativa y atractiva que debe ser la publicidad. Esta función es una de las más relevantes para la asignatura y se mantiene en constante cambio.

Definiendo

Eslogan. Frase que busca reunir o representar una idea y es usado frecuentemente en campañas publicitarias y políticas.

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

- **Imágenes artísticas.** Son creadas para expresar emociones, ideas o sentimientos. Las encontramos en espacios públicos y privados como museos, galerías, colecciones, muestras artísticas, entre otros. En los medios masivos las hallamos con menor frecuencia, aunque en la actualidad, internet tiene múltiples páginas especializadas que dan a conocer imágenes artísticas de diferentes autores, lugares, épocas, estilos o movimientos.

George Wesley Bellows, *Dempsey contra Firpo*, óleo sobre lienzo, 129,9 × 160,7 cm, 1924.

- **Imágenes simbólicas.** Las hallamos a diario en los medios masivos e impresos, en logotipos de marcas, en los signos de los señalamientos de la calle o en los emblemas de alguna institución, organización, empresa, club, etcétera. También las encontramos en imágenes artísticas donde son usadas para atribuir significados a personajes o situaciones que se muestran en las obras.

- **Imágenes documentales.** Su función es evidenciar o dejar un registro detallado de algún acontecimiento; las encontramos en los medios masivos y en espacios públicos como periódicos, revistas, libros, internet, exposiciones, medios de transporte, etcétera.

James Nachtwey, *La impieza étnica en Mostar*, fotografía digital, s/m, 1993.

- **Imágenes científicas.** Como su nombre lo indica, tienen el fin de apoyar a las ciencias exactas a describir o informar sobre el objeto de estudio. Las encontramos por lo regular en investigaciones, revistas especializadas, laboratorios, hospitales, etcétera.

Pierre-David Chambon, *Libélula cubierta de rocío*, fotografía digital, s/m, 2014.

Martin Deggerli, *Microbios bucales*, fotografía digital, s/m, 2013.

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

Desafío

1. ¿Sabes qué tipo de imágenes predominan en un periódico o en una revista? Completa el siguiente recuadro con el tipo de imagen que corresponde y la información solicitada. Usa el periódico o revista que trajiste.

Tipo de imagen	Número de imágenes encontradas en una sección	Ejemplo de imagen	¿Qué me comunica la imagen?
Publicitaria			
Artística			
Documental			
Científica			
Simbólica			

Desafío

Al terminar la actividad, comparte el ejercicio con tus compañeros y responde:

¿Qué tipo de imágenes encontraron más y cuáles menos en el medio que consultaron?

2. ¿Te imaginas cambiar el tipo de imagen al modificar los elementos que la componen? Es decir, convertir una imagen publicitaria en una artística, o bien una imagen documental en una publicitaria.

En esta actividad seleccionarás y modificarás una imagen del periódico, para ello puedes usar la técnica del collage recortando algún eslogan, objetos o elementos de otras imágenes, la finalidad es que modifiques el tipo de imagen que seleccionaste. Observa los siguientes ejemplos donde intervienen imágenes artísticas con fragmentos de imágenes publicitarias.

Al terminar la actividad comparte con tus compañeros el trabajo que realizaste, posteriormente, seleccionen entre todos aquel que desarrolla mejor la actividad al modificar el tipo de imagen.

¿Qué imágenes hay en tu casa? ¿Qué imágenes predominan en tu camino hacia la escuela? ¿Qué tipo de imágenes encuentras en la escuela? ¿Cómo son la mayoría

La Petite Gabrielle, Portrait of a girl

Sofía Echeverri, *Portrait of a pet girl*, de la serie Actualizaciones, piezografía de intervención de impresos de arte con publicidad. 27 * 21 cm, 2012.

Marat with tattoos, from the series Actualizaciones

Sofía Echeverri, *Marat with tattoos*, de la serie Actualizaciones, piezografía de intervención de impresos de arte con publicidad. 27 * 21 cm, 2012.

Definiendo

Piezografía. Técnica de impresión digital hecha a base de inyección de tinta.

PERIODO I

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

Bitácora

Escribe en el siguiente espacio cuál fue tu experiencia al realizar la actividad anterior.

Handwritten notes in the Bitácora section:

Se llama a la cualidad que tienen las imágenes para captarse fácilmente y quedar más tiempo en la memoria? Según estudios, las figuras que cuentan con mayor pregnancia son el círculo, el cuadrado y el triángulo equilátero.

Para curiosos

¿Sabías que se le llama *pregnancia* a la cualidad que tienen las imágenes para captarse fácilmente y quedar más tiempo en la memoria? Según estudios, las figuras que cuentan con mayor *pregnancia* son el círculo, el cuadrado y el triángulo equilátero.

Uso de las TIC

Utiliza internet para conocer más ejemplos de imágenes según su clasificación, guarda las que más te gusten y compártelas en alguna red social.

Creo un blog gratuito donde lleves un registro de las imágenes que más llamen tu atención, para ello puedes ir al siguiente enlace: <https://es.wordpress.com/learn-more/?v=blog>

También, de ser posible, usa la cámara de tu celular para registrar las imágenes o documentar las situaciones que vives a diario. Cuando tengas varias, súbelas a la red para compartirlas con tus compañeros a través de este espacio virtual.

Si deseas conocer una posible vista de 360° de la obra *Las meninas* de Diego Velázquez te invito a que vayas al siguiente enlace: <http://enmenina2.esy.es/flash/> en el que requerirás que la computadora donde trabajes permita el uso de Flash.

Cápsula sensorial

¿Te imaginas un mundo sin imágenes? En la actualidad, debido al avance tecnológico, la mayoría de las noticias importantes que circulan en los medios masivos se encuentran acompañadas de imágenes captadas en tiempo real que permiten corroborar la veracidad del suceso. En la antigüedad no era así, ya que la cámara fotográfica es un invento creado en 1816 por Nicéphore Niépce, lo cual quiere decir que antes de esta creación, los dibujantes y artistas tenían que utilizar su ingenio y talento para ilustrar los sucesos.

A raíz de esto, muchos artistas tuvieron un papel importante dentro de la realeza, hasta el punto de adquirir un rango superior dentro de la sociedad por el hecho de que entonces se pensaba que su sensibilidad y creatividad tenían un origen divino. Muchos pintores se dedicaban a realizar encargos para los nobles y sus allegados, por lo que algunas pinturas de reyes y de sus familias fueron elaboradas por un mismo artista.

Un ejemplo de esto es el artista español del período Barroco Diego Velázquez, quien se hizo de renombre al convertirse en el pintor oficial y fiel amigo del rey Felipe IV, quien le encargó la realización del famoso cuadro conocido como *Las meninas*, el cual funge como una imagen artística y también como un documento social de la vida de la nobleza durante el siglo XVI.

En esta pintura se retrató la niñez de la infanta Margarita de Austria, rodeada de sus sirvientas, "las meninas". Lo curioso de esta obra es que no sólo vemos retratado al pintor, sino también al mismo rey y a su esposa Mariana de Austria, quienes se reflejan en el espejo del fondo; así como a José Nieto Veázquez, uno de los fieles servidores de la reina y de la familia real, este personaje causa intriga por la posición de su cuerpo, la cual nos hace cuestionarnos si se encuentra entrando o saliendo.

Diego Velázquez. *Las meninas (La familia de Felipe IV)*, óleo sobre lienzo, 318 × 276 cm, 1656.

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

Desafío

Observa la obra de *Las meninas* e imagina cómo sería una escena similar a ésta, pero donde se retratará a tu familia, ¿en qué espacio sería? ¿Cómo serían las posiciones de los integrantes de la familia? ¿Quién estaría al centro? ¿Cómo sería la expresión de cada uno? ¿Cuáles serían los colores de su vestimenta? En el siguiente espacio, crea un dibujo a partir de este retrato con las propias características de tu familia.

En el siguiente espacio crea tu propia obra a partir del cuadro *Las meninas*.

Materiales a utilizar

- Periódico o revista.
- Lápiz y goma.

Al terminar, comparte la imagen con tus compañeros y si consideras necesario enriquecer tu trabajo, terminalo en casa empleando otros materiales y otras técnicas vistas en primer grado, como la técnica del collage. Recuerda que el collage consiste en la sobreposición de varias formas, elementos u objetos para componer una misma imagen. Observa la siguiente imagen donde se muestra la **apropiación** de la obra *Las meninas* y reconoce cómo se ha modificado el uso de la imagen publicitaria.

Publicidad que se apropia de los elementos que componen la obra *Las meninas* para una campaña de la marca El corte inglés.

Definiendo

Apropiación. En las artes visuales, se refiere al uso de elementos tomados de una obra para la creación de otra nueva, ya sea pintura o movimiento.

Acerca
del tema

¡Hola, viajero! En esta lección profundizaremos en el uso de las imágenes; iniciaremos con mis favoritas: las *imágenes artísticas*, las cuales han sido creadas desde épocas prehistóricas por artistas como medio de expresión. Las encontramos en las cuevas de Altamira o de Lascaux en el periodo Paleolítico, posteriormente en los reinos del antiguo oriente como es el caso de los animales plasmados en la puerta de Ishtar; más tarde en el antiguo Egipto dentro de sus templos o escalinatas que muestran a sus dioses o personajes de la vida cotidiana. En fin, lo importante es reconocer que dichas imágenes existen desde épocas muy tempranas de la historia y que tienen la función de comunicar o representar, desde un punto de vista subjetivo y único, el mundo y las vivencias que experimenta su creador. La manera en que lo hace se considera poética y **estética**, es por ello que este tipo de imágenes son usadas por artistas o creativos como medio para comunicar visualmente una emoción, una vivencia personal, una situación social o una idea abstracta, como puede ser algún sentimiento, sueño, experiencia, etcétera. Para expresarse por medio de imágenes artísticas es indispensable usar la imaginación, la creatividad y la sensibilidad a conectar con nuestros sentidos y ver lo que el entorno nos presenta.

Propósito: En esta lección distinguirás el uso y la función de diferentes imágenes para registrar algunos sucesos de tu vida.

Definiendo

Estética. Disciplina que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte. Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Placer estético. Armonía y apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la belleza.

Observa la imagen y explica si consideras que cumple con la función de una imagen artística, después argumenta tu respuesta en las líneas.

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

Por otra parte, existen las *imágenes documentales*, las cuales te aseguro que en algún momento has creado, ¿sabes a cuáles me refiero? Con frecuencia empleamos este tipo de imágenes para capturar o documentar algún suceso que vivimos, como cuando tomamos fotografías con nuestros amigos o familiares en alguna reunión, o también cuando registramos algún espacio, momento u objeto que es de nuestro agrado. Estas imágenes, al igual que las publicitarias, las encontramos con frecuencia en los medios de comunicación como la prensa. Su popularidad en este tipo de soporte se debe a que su función es dejar testimonio de un suceso real, por lo que este tipo de imagen sólo permite captar el instante preciso en el que suceden los hechos. Sus principales objetivos son informar, transformar y crear conciencia con respecto a un tema. Observa la siguiente imagen y menciona si consideras que pertenece a esta categoría, argumenta tu respuesta.

Greg Lecoeur. *La carrera de la sardina*. Fotografía ganadora del gran premio de National Geographic en la categoría de acción, fotografía digital, s/m, 2016.

¡Efectivamente! La imagen presentada es una imagen documental y en ésta se hace presente la maestría del fotógrafo que capta el momento exacto y decisivo en el que las sardinas nadan velozmente a lo largo de la costa de Sudáfrica para no ser atacadas y cazadas por las aves y los delfines que tienen una gran astucia como depredadores.

Por otra parte, tenemos las *imágenes publicitarias*. El origen etimológico de este concepto viene del latín, por una parte, la palabra imagen se deriva de *imago*, que se puede traducir como retrato y por otra parte, publicitaria se deriva de *publicare*, que significa hacer algo público. Éstas son utilizadas principalmente con fines comerciales y buscan **persuadir** a los espectadores para transformarlos en clientes potenciales de una marca o producto.

Por esta razón, su principal función es vender un producto, servicio o idea. Observa la siguiente imagen publicitaria sobre una marca de ropa que se ha hecho famosa gracias a su publicidad controversial y reflexiva. ¿Cuál es la idea o concepto que desea vender? Escríbelo en las líneas de abajo y argumenta tu respuesta.

Imagen publicitaria de la marca de ropa United Colors of Benetton.

Ahora que conoces un poco más sobre los usos y las funciones de diferentes tipos de imágenes, te invito a que identifiques las intenciones que tienen las imágenes que se encuentran a tu alrededor.

¿Cómo crees que sería el mundo si no existieran imágenes que retrataran el pasado? ¿Mediante qué otro medio de comunicación crees que conoceríamos los hechos históricos?

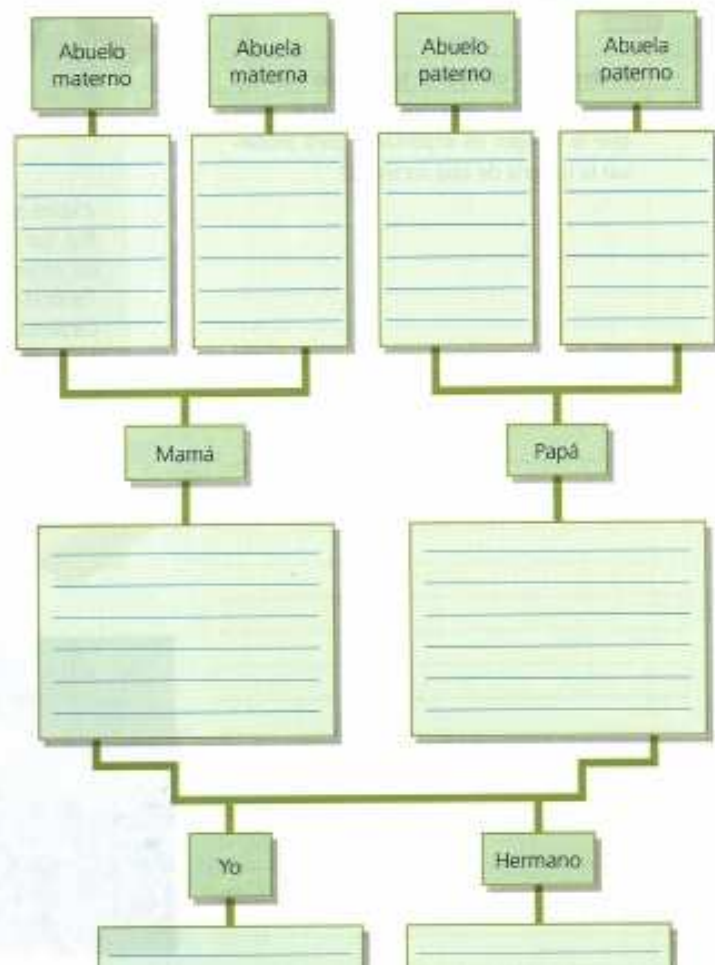
Desafío

Ahora experimentarás con el uso y la función de un tipo de imagen, comienza contestando la siguiente pregunta: ¿te imaginas tener documentados todos los detalles de tu pasado familiar en imágenes? En esta actividad tendrás que ser un investigador y tu misión será describir en imágenes al menos cinco sucesos importantes del pasado de tu familia.

Para iniciar, es primordial que obtengas información acerca de tus padres y hermanos, así como de tus abuelos maternos y paternos; para ello resuelve el siguiente árbol familiar considerando las siguientes preguntas: ¿Cuándo y dónde nació? ¿Qué estudió? ¿A qué se dedicó? ¿Cómo conoció a su pareja? ¿Cuál ha sido su mayor logro?

Divide una cartulina en cinco recuadros y con la información que obtuviste sobre tu familia, elabora un

- Materiales a utilizar**
- Periódico o revista.
  - Cartulina.
  - Lápices
  - Colores
  - Goma.

PERIODO I

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

Bitácora

Al terminar, comparte tu trabajo con tus compañeros y responde: ¿Por qué crees que la imagen es importante para preservar la historia de una sociedad?

Para curiosos

¿Sabías que existen pinturas que por la exactitud que tienen para representar la realidad se convierten en documentos históricos? Tal es el caso de las obras del artista italiano Canaletto, quien retrató en sus paisajes urbanos el esplendor de Venecia en el siglo xvii.

Uso de las TIC

Para que conozcas más ejemplos de imagen documental, visita la página: <https://www.magnumphotos.com/> en donde encontrarás fotografías de diferentes sucesos.

También puedes visitar la siguiente página: <http://www.franciscomata.com.mx/inicio.html> en donde podrás observar el trabajo del fotógrafo documental mexicano Francisco Mata Rosas.

Lección 3

¡Extra, extra!

Acerca del tema

¡Hola, viajero! Como recordarás, en las lecciones pasadas vimos que la imagen documental tiene la función de informar y dejar evidencia sobre un suceso. En los medios masivos, como el periódico, se usa para ilustrar una noticia, dotando a la información de veracidad al ser el documento que sirve como prueba del suceso ante los ojos del espectador. La herramienta visual comúnmente utilizada en la prensa es la fotografía, aunque también encontramos ilustraciones y en algunas publicaciones hasta obras artísticas.

La prensa surgió como una necesidad de comunicación entre las sociedades y cobró auge con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1440. No obstante, desde la Roma antigua existía el *Acta Diurna*, documento publicado en el año 59 a.n.e. (durante el periodo de Julio César) que contenía los eventos ocurridos en un día y que se considera el primer periódico de la historia.

En la actualidad, la prensa todavía tiene un papel importante al ser una publicación que se edita y distribuye a diario con las noticias más relevantes de un periodo específico, es por ello que la inmediatez de la fotografía permite captar de forma clara, inmediata y descriptiva lo que acontece.

Dentro de la fotografía de prensa existen diferentes categorías que dependen de la función comunicativa de la imagen; éstas son establecidas por editores, críticos o fotógrafos, pero en la actualidad, la que tiene un mayor uso, por la claridad de los temas, es la utilizada por la Fundación World Press Photo (que se dedica a la fotografía mundial de prensa) y es la siguiente:

- **Deportes.** Se utiliza esta categoría cuando las imágenes dejan evidencia de un suceso deportivo. Para realizar este tipo de imagen se ponen en juego los conocimientos técnicos del fotógrafo para narrar con éxito la dinámica, el movimiento y el momento decisivo del suceso que se está captando. Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos el momento preciso en que un integrante del equipo de nado sincronizado de Australia compete en los juegos olímpicos de Londres.

Propósito: En esta lección reconocerás la función informativa que tiene la imagen documental mediante la observación de las fotografías que acompañan las noticias del periódico.

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

- **Temas contemporáneos.** Pertenecen a esta categoría las imágenes que muestran situaciones que acontecen en la actualidad e ilustran una noticia. Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos a inmigrantes africanos intentando captar en la noche alguna señal para su teléfono en la orilla de la ciudad de Djibouti. Esta ciudad es un punto de parada y continuo tránsito entre los migrantes que vienen de países como Somalia, Etiopía y Eritrea en busca de una mejor oportunidad de vida en países de Europa y Medio Oriente.

John Stanmeyer. *Signal*. fotografía digital, s/m, 2013.

- **Retratos.** En esta categoría se captan las características físicas y psicológicas de una persona. Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra la imagen de Zuzia, una chica albina que asiste a una escuela de deficiencia visual en Varsovia, ya que tiene un padecimiento causado por un gen que priva a la piel, al cabello y a los ojos de pigmento, lo que hace que sea más susceptible de lo normal a los efectos de la luz solar.

- **Vida cotidiana.** En ella encontramos fotografías de situaciones comunes y habituales de la sociedad que buscan generar reflexión sobre un tema planteado. Por ejemplo, en la siguiente imagen se observa a un grupo de jóvenes jugando fútbol en un ex cuartel militar ubicado en la ciudad Dulombi, Galamaro, Guinea-Bissau.

Daniel Rodrigues. *Football in Guinea Bissau*. Fotografía digital, s/m, 2012.

• **Naturaleza.** En esta categoría se presentan seres vivos y son imágenes que buscan que el espectador reflexione acerca de las maravillas que existen en el planeta. En el siguiente ejemplo observamos a un pingüino emperador que se despara hacia la superficie del Mar de Ross, en la Antártida. Este animal, al nadar, se desplaza tres veces más rápido en comparación de la velocidad con que habitualmente lo hace.

■ Paul Nicklen, *Pingüino emperador*, fotografía digital, s/m., 2011.

• **Noticias de la actualidad.** En esta categoría se encuentran imágenes que buscan documentar o registrar algún suceso de relevancia social. Un ejemplo es la siguiente imagen donde observamos el momento preciso en el que un coche bomba explota durante un enfrentamiento bélico ocurrido en la ciudad de Mosul, en Iraq, entre las Fuerzas de Operaciones Especiales Iraquíes (so) y el grupo del estado Islámico (s).

■ Felipe Dana, *Batalla por Mosul*, fotografía digital, s/m., 2016.

• **Noticias generales.** Aquí se muestran imágenes o historias que informan sobre algún tema social y sus consecuencias. Un ejemplo es el trabajo de Noel Celis donde muestra a los reclusos de una cárcel de la ciudad de Quezón ubicada en Manila, Filipinas. Esta fotografía narra la situación en la que viven más de 3 800 presos en una cárcel que no cumple con las necesidades adecuadas, ya que fue diseñada para albergar a un máximo de ochocientas personas. Dicha fotografía entra dentro de esta categoría porque muestra las consecuencias de las decisiones del actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, cuyo gobierno tiene nula tolerancia contra las drogas, lo cual ha generado un aumento de población drástico en las cárceles de ese país.

■ Noel Celis, *La cárcel más hacinada de Filipinas*, fotografía digital, s/m., 2016.

- **Proyectos a largo plazo.** En esta categoría se muestran proyectos sobre un único tema que ha sido registrado en un lapso de al menos tres años, por lo que se crean series de fotografías tomadas en diferentes periodos. Un ejemplo es la serie de fotografías de Hossein Fatemi, fotógrafo iraní que ha retratado a su país durante quince años, mostrando la vida actual entre los jóvenes menores de treinta años, en su mayoría. Este documental busca mostrar algunos de los aspectos menos observados entre la sociedad, como las actividades en las que participan los jóvenes y que en su mayoría se consideran ilegales ante el gobierno y la milicia de Basij, un grupo voluntario que controla la moral pública. Para los seguidores de este grupo se consideran como delitos la muestra de demasiado pelo por parte de una mujer o la forma en que una pareja se toma de la mano.

Las categorías anteriores están presentes en las diferentes secciones de los periódicos para acompañar, ilustrar y complementar la información de las noticias, incluso hay ocasiones en que con sólo ver la imagen, sabemos de qué tipo de noticia se trata. Por lo general, en la prensa, las fotografías son acompañadas de una breve información en la parte inferior; a ésta se le conoce como pie de foto y es un texto corto que hace referencia al contenido de la imagen.

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

Hossein Fatemi, *Un viaje iraní*, fotografía digital, s/m, 2013.

De las categorías sobre la fotografía de prensa, ¿cuál es la que más has visto en periódicos o revistas?

Desafío

En esta actividad deberás imaginar que eres un fotógrafo documentalista. Primero observa con detalle las fotografías que acompañan las noticias de alguna sección del periódico e identifica la categoría a la que pertenecen.

Después selecciona dos o tres imágenes de una misma categoría para pegarlas en el recuadro de abajo y escribe, con tus propias palabras, la noticia que se ve reflejada en la imagen. Recuerda que al tratarse de una fotografía documental debe informar, por lo que es importante que seas claro en lo que deseas comunicar. Por último, en el pie de foto coloca un breve texto que describa la escena.

DIARIO

PUBLICACION DIARIA | EXPLORACIONES VISUALES | REPORTAJE GRÁFICO

Pega
tu
imagen

Posteriormente elabora un documental con cinco fotografías de tu propia autoría o con imágenes que recolectes de periódicos o revistas, la única condición es que tengan una misma temática, que puede ser: la comunidad, la escuela y sus integrantes, una exposición de arte, un carnaval, la influencia de los videojuegos, los deportes más impactantes, el medio ambiente en la colonia, tus artistas favoritos, tu familia, etcétera.

Materiales a utilizar

- Periódico o revista
- Cartulina
- Tijeras
- Pegamento

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

Bitácora

Una vez que tengas las fotografías, escribe un breve texto sobre el documental y expónlo en clase junto con las imágenes. Pídele a tus compañeros que seleccionen la imagen más impactante y, por último, entre todos propongan un título y un pie de foto para ésta.

Para curiosos

¿Sabías que hay fotografías documentales que son enviadas por agencias de noticias para cubrir guerras o conflictos bélicos? Su trabajo requiere de una gran astucia y un temperamento frío tanto para mantenerse con vida, como para no perder la cordura al presenciar el dolor y las injusticias que implican estos eventos. Algunos fotógrafos documentales son James Nachtwey, Javier Manzano, Remy Őchik, entre otros.

Uso de las TIC

Para que conozcas más ejemplos de imágenes documentales, puedes revisar las siguientes páginas:

<http://www.ngenespanol.com>,
<http://www.worldpressphoto.org>
<http://goo.gl/dx1m8>

También te recomiendo ir a la plataforma de Flickr en donde existen más de 400 grupos formados por los propios usuarios, quienes comparten imágenes documentales de fotógrafos o ciudadanos de diferentes partes del mundo. Para ello, cuando estés en la página, busca el término "social documentary" y descubre las maravillosas imágenes que existen de este género.

Es importante que explores más sobre este tipo de imágenes, para ello crea un blog o un perfil en esta misma plataforma y comparte las fotografías de los acontecimientos que te interesan. Para registrar el suceso puedes emplear la cámara de tus gadgets, es decir, de tu celular, tableta, etcétera.

Acerca del tema

Desde tiempos remotos, las imágenes han sido la herramienta del ser humano para documentar y expresar su visión acerca del mundo, ya sea de manera real o imaginaria. Encontramos desde la prehistoria pinturas rupestres, con aproximadamente 40 000 años de antigüedad, que en su momento, permitieron documentar un suceso o actividad de la vida cotidiana.

■ Anónimo, *Bovine*, técnica mixta, 195 cm, ca. 20 000 a.n.e., España

Propósito: En esta lección investigarás el trabajo realizado por fotógrafos documentalistas mexicanos.

Como hemos visto, las imágenes son creadas en función de los intereses personales, sociales y políticos que tienen, por consiguiente, es primordial que el creador de una imagen documental sea sensible ante las situaciones particulares del entorno en el que vive, esto con el fin de plasmar lo que ve o lo que le generan dichas experiencias. Por ejemplo, a mediados del siglo **XX**, el artista francés Jean-François Millet documentó en sus pinturas escenas de campesinos realizando sus actividades cotidianas. En dichas obras vemos retratada a gente que se dedica a trabajar el campo; el artista, en un gesto de admiración, pintó estas escenas no sólo para dejar testimonio de la vida de los campesinos, sino también para brindar un homenaje a las personas pobres que con su trabajo, día a día se convierten en héroes de su patria. Es importante que sepas que la siguiente imagen fue creada en un momento histórico y documenta la vida en el campo durante la Revolución francesa. Como vemos en la obra de *El ángelus*, el artista no sólo nos muestra un suceso de la realidad, sino que expresa sus ideales y sentimientos con respecto al tema retratado.

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

Jean-François Millet, *El ángelus*, óleo sobre lienzo, 66 • 55.5 cm, 1857-1859.

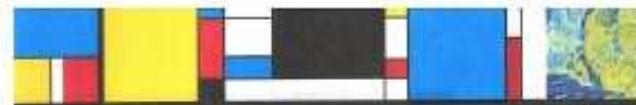
En la actualidad, debido al avance de la tecnología, la creación de imágenes documentales se ha popularizado, siendo la fotografía el medio más utilizado para dejar un testimonio lo más fiel posible de la realidad, gracias a su inmediatez. En México existe una gran tradición de fotógrafos documentalistas de temas sociales, cuyo trabajo tiene como objetivo informar sobre algún hecho. Tal es el caso de fotógrafos como Francisco Mata Rosas, Manuel Álvarez Bravo, Nacho López, Pedro Valtierra, Enrique Metinides, Víctor Casasola, Graciela Iturbide, Maya Goded, Mariana Yampolski, Pedro Meyer, Juan Rulfo, Elsa Medina, entre otros.

También encontramos en el extranjero muchos maestros del documentalismo como Walker Evans, Robert Capa, Chema Madó, Diane Arbus, Dorothea Lange, Sebastião Salgado, Henri Cartier Bresson, Ansel Adams, entre otros.

Sebastião Salgado, sin nombre, Fotografía digital, s/m, 1991.

En esta lección investigarás acerca del trabajo de diversos fotógrafos mexicanos, para lo que te proporciono la siguiente información sobre algunos de ellos y sus proyectos más representativos, con el objetivo de que selecciones uno y lo investigues. Considera que los siguientes proyectos son sólo una sugerencia, ya que puede existir alguna otra serie que te llame más la atención por el tema que aborda.

Fotógrafo	Proyecto o compendio	Sobre el proyecto
Francisco Mata Rosas	Tepito ¡bravo el barrio!	Es una serie de retratos de los personajes y lugares representativos de la zona de Tepito, un sitio de comercio dentro de la Ciudad de México.
Pedro Valtierra	Miraca y testimonio	Éste es un compendio de fotos que realizó el periodista en el año 2016 para su exposición <i>Mirada y testimonio</i> en la que expuso el trabajo de 40 años como fotoperiodista.
Nacho López	Yo, el ciudadano	Es un compendio de fotos acerca de la Ciudad de México en los años cincuenta y principio de los sesenta, en donde muestra a sus habitantes, y cómo viven de día y de noche.
Pedro Meyer	Migrantes	Es una serie que muestra en su mayoría retratos de migrantes mexicanos que habitan en los Estados Unidos de América.
	Autismo	Es una serie que muestra la cotidianidad de Leó y Kilian, dos

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

¿Qué fotografías documentalistas conoces? ¿Qué temas predominan en las imágenes documentales vistas? Si fueras fotógrafo documentalista, ¿sobre qué tema harías tu reportaje?

- Información del trabajo y trayectoria de un fotógrafo documental mexicano seleccionado previamente en casa. (puedes verificar los sugeridos en la lección)
- Imágenes del trabajo hecho por el fotógrafo documental seleccionado
- 1/4 de cartulina blanca.
- Pegamento

Desafío

Es momento de que trabajes con la información del fotógrafo documental mexicano que trajiste a clase. Utiliza la información recopilada sobre su trayectoria y trabajo. Pega en la cartulina sus fotografías y escribe la información más importante de éste, puedes emplear **balas** o **bullets** para plasmar en ideas cortas lo más relevante de su trabajo.

Posteriormente pasa frente al grupo a exponer al respecto, es importante que expliques y compartas de manera oral lo que has descubierto sobre las imágenes presentadas y la trayectoria del fotógrafo documentalista que elegiste. Cuando termines, presta atención a la exposición de tus otros compañeros y concluyan la clase contestando las siguientes preguntas:

¿Qué trabajo de los fotógrafos documentalistas te pareció más interesante?
¿Por qué?

Después de observar los trabajos de diferentes fotógrafos, ¿cuál sería el tema que plasmarías en un documental? ¿Por qué?

Por último, reflexiona si consideras que el documental que realizaste en la actividad pasada tiene la misma fuerza e impacto que los de los fotógrafos reseñados. ¿Qué crees que le faltó a tu documental?

Bitácora

Ahora que hemos finalizado esta lección, te invito a que tomes en cuenta los temas de los documentales vistos en las exposiciones que más han llamado tu atención, ya que pueden ser el motivo para la creación de tus propias imágenes. Escríbelos en el siguiente espacio y tenlos en cuenta por si deseas investigar más sobre el tema.

Para curiosos

¿Sabías que Henri Cartier Bresson es considerado por muchos como el padre del fotoreportaje? Cuando este gran fotógrafo tomaba una imagen, tenía la idea de captar siempre el instante decisivo, este hecho lo podemos observar en varias de las imágenes que le dejó a la humanidad.

Uso de las TIC

Para conocer diferentes trabajos de fotógrafos documentales, visita la página de la Fundación World Press Photo en el siguiente enlace: <http://www.worldpressphoto.org>

También puedes revisar distintos portafolios en la página de Zone Zero en el siguiente enlace: <http://zonezero.com/es/>

Secuencia 2. Las imágenes publicitarias

Lección

5

Mira quién habla en la imagen

Acerca del tema

¿Estás listo para aprender a hacer una lectura consciente de la publicidad? En esta lección conoceremos más acerca de las imágenes que a partir del siglo xx tuvieron auge en las urbes, las cuales son conocidas como publicitarias. En la actualidad, según estudios de mercado donde se emplea la estadística, se llegó a la conclusión de que una persona recibe en promedio 3000 impactos publicitarios en un día. Por esta razón es primordial aprender a verlas, apreciarlas y saber interpretar el contenido visual que contienen, con el objetivo de conocerlas, consumirlas y hacer uso de ellas de manera consciente.

Las imágenes publicitarias no sólo tienen el objetivo de ilustrar algo, sino que buscan promover, difundir y generar una necesidad en el espectador. En este tipo de imágenes es fundamental la creatividad para persuadir al consumidor y provocar en él un deseo o interés por adquirir lo que se publicita. Para lograr esto, un grupo de especialistas, entre los que se encuentran artistas visuales, crean imágenes que son atractivas para un grupo de personas previamente estudiado por profesionistas de la mercadotecnia, quienes prestan atención a las características específicas de este grupo, sus gustos e intereses, lo cual hace que se creen imágenes o campañas publicitarias para persuadir mediante la comunicación visual al emplear con precisión, por una parte, los elementos plásticos y visuales, y por otra, los compositivos y sintácticos; como recordarás entre estos elementos se encuentran el equilibrio, los colores, las formas, el mensaje, el texto y hasta la forma en que se representa (tipografía).

Una buena publicidad consigue representar los gustos, los deseos ocultos, las necesidades o las ideas que el consumidor comparte o busca

Propósito: En esta lección identificarás el mensaje de diferentes imágenes publicitarias al emplear la denotación y la connotación.

Desafío

1. Pega en el espacio de la siguiente página las dos imágenes que trajiste de casa y contesta las preguntas en la parte inferior de cada imagen: ¿Qué marca es de tu gusto o consumes regularmente? ¿Cómo es visualmente su publicidad? ¿Qué elementos del lenguaje visual identificas? Describe los. ¿Qué consideras que vende la marca, sólo un objeto o también una idea? ¿Cuál?

Materiales a utilizar

- Dos imágenes publicitarias de una marca que sea de tu gusto o que consumes con frecuencia.
- Pegamento
- Tijeras

En el siguiente espacio pega tu imagen.

Desafío

2. Selecciona una de las siguientes imágenes publicitarias, especifica cuál escogiste y escribe en tu cuaderno cuál es la idea que vende el producto. Para completar esta tarea, observa a detalle su composición realizando una lectura denotativa y una connotativa. Recuerda que estos conceptos los estudiaste en primer año con mi colega, el artista renacentista Leonardo da Vinci, pero si no los recuerdas te los explico de nuevo:

- La denotación es la lectura de una imagen a nivel primario, en donde sólo se describen los elementos generales que conforman la imagen, entre los que se encuentran los elementos plásticos y visuales.
- La connotación, por otra parte, requiere de un nivel de lectura más complejo en donde se haga una interpretación subjetiva y se empleen los conocimientos que se poseen acerca de los elementos que conforman la imagen.

¿Estás listo? Selecciona una imagen y haz la lectura de ella empleando estos dos niveles.

Imágenes de la campaña de la organización WWF para generar reflexión acerca del deterioro del planeta.

Ahora que conoces una nueva forma de leer los mensajes que transmite una imagen, crea una nueva versión de algunas de las imágenes publicitarias que trajiste de casa, así que comienza por transformar su mensaje o idea principal por uno contrario, esto es, si la imagen comunica lealtad, deberás cambiarlo por un mensaje que comunique deslealtad o traición. Utiliza para ello el siguiente espacio, juega con el acomodo de los elementos visuales y compositivos, cambia el contexto donde se desarrolla la imagen, el orden de las figuras, modifica los colores originales, aumenta texturas, cambia el texto y si es necesario, aumenta elementos que te ayuden a modificar el significado.

Como ejemplo, puedes observar las siguientes imágenes que van en contra de lo que anuncia originalmente la publicidad, a esto se le conoce como contrapublicidad y es una tendencia actual utilizada frecuentemente por activistas y artistas para generar reflexión en torno a la globalización y el consumo de ciertas marcas y productos. Observa los ejemplos de este tipo de propuestas.

Ejemplos de contrapublicidad de marcas reconocidas.

Cuando termines, pídele a tu profesor que organice al grupo en equipos de cuatro a cinco integrantes. Comparte tu trabajo con el resto del equipo y solicita que cada uno mencione el mensaje que considera que comunica tu imagen.

Empieza tus lápices de colores y recortes de revistas para crear la nueva imagen en el siguiente espacio.

Bitácora

¿Lograste transmitir en la imagen lo que deseabas? Retroalimenta tu trabajo, expresando lo que crees que hizo falta en tu imagen para comunicar lo que querías.

Para curiosos

En la actualidad, como reacción ante el capitalismo y la globalización, se ha creado "El día de no comprar nada" y se celebra el 27 de noviembre en más de 40 países. Este fue fundado por el artista canadiense Ted Dave y promovido en la revista *Adbuster* a partir de 1992, pero fue hasta 1997 que se comenzó a celebrar en esta fecha por ser un día después de acción de gracias. Este movimiento funciona como activismo social y comparte algunos propósitos de la contrapublicidad, como son la reflexión y la sensibilización acerca de los hábitos de consumo por parte de la sociedad, proponiendo un modelo contrario al del capitalismo que promueve un gran flujo de producción y consumo. En este día varios artistas y activistas se instalan en centros comerciales y realizan diferentes acciones tipo *performance* en las que buscan que los consumidores reflexionen sobre el derroche excesivo. Por ejemplo, algunos se juntan y hacen largas filas en las tiendas con carritos vacíos, otros rompen en cadena tarjetas de crédito y algunos se pasean como zombies dentro de las plazas comerciales, intentando mostrar de manera irónica la conducta de los compradores. ¿Te imaginas estar ahí? ¿Qué tipo de performance harías?

Uso de las TIC

Para conocer los mejores anuncios publicitarios del 2017, te recomiendo ir al siguiente enlace: <https://www.merca20.com/los-mejores-365-anuncios-publicitarios-de-2017/>; cuando los observes, presta atención a cómo es utilizada la imagen para comunicar el mensaje deseado.

Para ver ejemplos de carteles publicitarios visita la dirección: <https://neoattack.com/100-mejores-anuncios-publicitarios-creativos-del-mundo/>

Si deseas saber más sobre "El día de no comprar nada" puedes consultar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=o_v-lbrzjs&feature=youtu.be

Definiendo

Performance. Actividad artística que tiene como principio básico la improvisación.

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

El arte en otras asignaturas

Para que una imagen publicitaria sea un éxito en el mercado donde se distribuye, es necesario que en ella trabajen en conjunto diferentes profesionales. Por ejemplo, en la elaboración de la siguiente campaña publicitaria se requirió llevar a cabo previamente un estudio de mercado, donde un equipo de mercadólogos y matemáticos emplearon la rama de la estadística para cuantificar y esclarecer el tipo de consumidor al cual se dirigía dicha campaña.

Para esto, investigaron el comportamiento de su consumidor, sus usos y costumbres, y así identificaron que éstos tienen un conocimiento promedio con respecto a temas de cultura e historia del arte, lo cual ayudó para que el diseño de las siguientes composiciones abstractas estuviera relacionado con cada una de las obras maestras que sugieren. Esta publicidad resulta impactante porque la imagen tiene una estrecha relación con el nivel cultural del comprador y con el contenido de la imagen, por ello, para que una imagen resulte impactante hay que tener claro a quién va dirigida. ¡No olvides esto al crear tus futuras imágenes publicitarias!

Imágenes de la compañía publicitaria de un marco de juguetes para niños.

Acerca
del tema

¡Hola, novato del arte! Como recordarás, en lecciones anteriores hemos visto que, desde sus inicios, la publicidad ha tenido como principal función difundir, tal y como lo indica su raíz etimológica *publicare*, que significa hacer algo público.

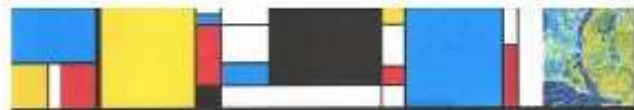
Como hemos estudiado, la publicidad utiliza la imagen para generar un mayor interés por parte del consumidor hacia los productos que venden las empresas, negocios o instituciones. Hay marcas exigentes que no se muestran conformes con sólo obtener ventas a corto plazo, sino que buscan garantizar sus ventas por años, motivo por el que sus campañas persiguen la generación de fidelidad hacia su marca. Para la industria del comercio, la imagen publicitaria cobra un papel importante al ser un recurso de venta que muestra al espectador una realidad manipulada, donde el producto es usado para obtener un mayor estatus, valor social, difundir una ideología o generar un sentido de pertenencia entre determinado sector de la sociedad.

Para que una imagen publicitaria sea efectiva y atractiva al consumidor, es necesario que tomes en cuenta los siguientes puntos:

- Debe crearse pensando en el público al que está dirigida.
- Su composición tiene que ser atractiva e impactar al consumidor por los elementos plásticos y visuales que la componen, por ejemplo, el tamaño de sus formas o colores.
- Debe adecuarse al espacio donde será difundida.
- Su contenido debe ser comprensible.
- El mensaje que se busca transmitir con la imagen debe ser claro y directo.
- La imagen y el mensaje deben ser de calidad.
- Debe tener impacto visual, sorprender al espectador.

Ejemplos de imágenes de diferentes campañas publicitarias.

Propósito: En esta lección analizarás imágenes publicitarias de algún producto que comúnmente consumes, para reconocer lo que su publicidad busca comunicarte.

¿Consideras que la publicidad que se encuentra en tu entorno está dirigida hacia los gustos y costumbres de tu comunidad? ¿Qué promociona? ¿En qué espacios encuentras más imágenes publicitarias? ¿A qué crees que se deba?

Elabora la imagen publicitaria de un producto o servicio que tú o tu familia consuman con frecuencia, por ejemplo, una marca de comida o de ropa.

Comienza seleccionando el producto y luego revisa la publicidad que se ha elaborado sobre éste. Posteriormente, en media cartulina crea tu propia imagen para promocionar ese mismo producto; es importante que tomes en cuenta los puntos mencionados para crear una imagen más efectiva y atractiva. Al terminar, compartan sus trabajos de manera grupal y contesta las preguntas que se muestran en el apartado "Bitácora".

Analiza los elementos que componen las siguientes imágenes publicitarias y descubre el mensaje que transmiten, para ello deberás emplear la derivación y connotación.

Imagen publicitaria de marca deportiva promocionando las Olimpiadas Beijing 2008.

Imagen publicitaria de la organización WWF sobre la huella ecológica de la humanidad.

Materiales a utilizar

- Media cartulina
- Lápiz y goma
- Pinturas acrílicas
- Pinceles

Bitácora

Al terminar, reflexiona con tus compañeros de grupo sobre los mensajes que descifraron cuando analizaron los elementos que componen las imágenes estudiadas y concluyan explicando si cumplen o no con los criterios establecidos para que sean innovadoras, atractivas y efectivas.

Por último, escribe una retroalimentación del trabajo hecho, exponiendo si consideras que tu imagen publicitaria cumplió con los puntos explicados en la lección.

Para curiosos

¿Sabías que la manera de presentar la publicidad a los espectadores ha evolucionado? Algunas compañías ya no muestran sólo imágenes del producto, sino también breves **audiovisuales** que desarrollan historias en donde se muestra que los personajes son consumidores del producto o en donde el desenlace de la trama es el uso del artículo promocionado. Un ejemplo de esto es el anuncio más caro del mundo, el cual costó, en su momento, cerca de 33 millones de dólares y fue producido para promocionar en el 2004 uno de los perfumes más famosos que existen.

Definiendo

Audiovisual. Material conformado por imágenes y sonidos grabados que se utiliza generalmente con fines didácticos.

Uso de las TIC

Echa mano de internet para conocer más ejemplos de imágenes publicitarias. Puedes consultar blogs o páginas de publicidad en donde se recopilen varias campañas publicitarias, por ejemplo, puedes buscar en: <http://www.gomaestudi.com/>
<https://lasblogenpunto.blogspot.mx/>
<http://lacriaturacreativa.com/>

Si deseas ver los cinco comerciales más caros de la historia producidos hasta el momento, ve al siguiente enlace: <https://www.merca20.com/los-5-comerciales-mas-caros-de-la-historia/>

También puedes usar la cámara de tu celular para fotografiar la publicidad que más te guste o llame la atención en la calle y crear un blog grupal donde la compartas.

Lección 7

Del escritorio al cartel

Acerca del tema

¡Hola, amigo! Continuemos explorando los inicios de las imágenes publicitarias, algo que debes saber es que la publicidad surgió a partir de la aparición del comercio con las civilizaciones antiguas, como los griegos, fenicios, sirios o cretenses, en donde los **pregoneros** se dedicaban a anunciar los productos o mercancías a comercializar. No obstante, la imagen publicitaria tuvo auge hasta la invención de la escritura y el papel, es por esta razón que con los griegos y romanos encontramos un mayor empleo de este medio para comercializar con los heraldos o *kerux*.

Fue hasta siglos posteriores, con la invención de la imprenta de Gutenberg en 1440, que la publicidad se consolidó y se inició una mayor producción de promocionales. Hasta ahora, sólo se sabe que el primer producto en publicitarse fue una crema que servía para la limpieza dental. La publicidad tuvo mayor apogeo años más tarde, debido a la urbanización de la sociedad rural y a las nuevas necesidades humanas que surgieron a partir de la Edad Moderna, la cual inició en el Renacimiento, cuando la razón se antepuso a la religión.

Como recordarás, en tu clase de Historia se mencionó que el periodo de la Revolución Industrial trajo consigo un fuerte avance vinculado a la producción en serie y al consumo masivo. Durante este siglo, los fabricantes de diferentes artículos comenzaron a interesarse por tener una imagen y un diseño propios que los distinguieran de los demás. Esta práctica se convirtió en una necesidad social, fue por ello que incrementaron las agencias publicitarias, convirtiéndose en las especialistas en hacer de un artículo común, un objeto de deseo para el espectador. En un principio, la publicidad se encontraba en los medios impresos, tales como la prensa, los libros y las revistas, por ejemplo, encontramos dentro de la obra literaria de Julio Verne *La vuelta al mundo en ochenta días* la mención de empresas de transporte y envío, a manera de comercial.

En cuestión del uso de las imágenes para promocionar, éstas fueron comúnmente ejecutadas por artistas e ilustradores famosos de ese periodo, como es el caso de mi colega, el artista Toulouse Lautrec. En un principio, este artista elaboraba carteles publicitarios que son un antecedente de lo que conocemos en la actualidad como anuncio. En su elaboración se apoyaba de los principios pictóricos, conservando la estética dentro de su composición y creando imágenes armónicas donde se emplea-

Propósito: En esta lección emplearás la imaginación y creatividad al elaborar el cartel publicitario de un producto que consumes frecuentemente.

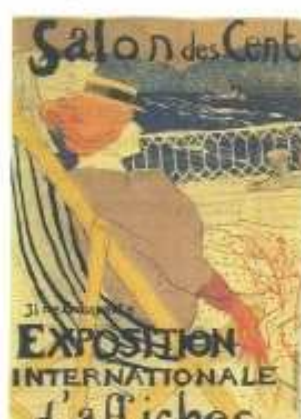
Definiendo

Pregonero. Empleado público que en alta voz da las noticias, promulga y hace notorio lo que se quiere hacer saber a todos.

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

En los inicios del cartel, la estética iba de la mano de la belleza, la originalidad y el empleo consciente de los elementos gráficos que estimulaban visualmente al espectador, con la finalidad de atraerlo y retener su mirada el mayor tiempo posible. Pasaron varios años en los que ésta fue una constante en la imagen publicitaria, y fue hasta la primera mitad del siglo XX que la estética cambió, siendo principalmente en los Estados Unidos de América donde se comenzaron a reducir costos al emplear fotografías realistas que permitían al espectador identificarse y al anunciante generar mayor credibilidad acerca del producto. Esta representación de la realidad dentro de la imagen publicitaria es lo que lleva al conocido criterio argumentativo que busca, desde los años cuarenta y junto con algunas teorías de la psicología, descifrar la conducta del consumidor para generar publicidad que permita promocionar un producto y estimular al comprador, reflejando las necesidades o deseos del sujeto.

En la actualidad, el cartel es una de las principales alternativas para transmitir un mensaje publicitario, y se crea mediante la combinación de texto e imagen que, en conjunto, comunican una idea. El texto sirve de anclaje a la imagen, esto es, aterriza o reafirma el mensaje para el cliente, por lo que debe ser simple, claro, breve y tener una tipografía adecuada que armonice con la imagen.

Reflexiona

Observa las siguientes series de imágenes publicitarias y conforme a lo mencionado previamente, identifica cómo se complementan el texto y la imagen para comunicar el mensaje.

Cartel publicitario del Real Club de Barcelona de Joan Llaверios.

Cartel publicitario realizado por el artista español Ramón Casas.

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

Desafío

En tu entorno identificas imágenes publicitarias cuyos elementos son la belleza y la originalidad. Aunque sé que por el tiempo es complejo crear una imagen única, auténtica y armónica, te desafío a que en esta actividad produzcas una imagen publicitaria empleando recursos visuales que nunca antes hubieras usado, es decir, que para ti sean novedosos y originales. Te ayudaré un poco para que encuentres inspiración, observa las siguientes imágenes publicitarias y menciona debajo de cada una algún elemento que hace única a la obra, puede ser aquello que más llame tu atención o que consideres especial dentro de la composición, por ejemplo, en la primera imagen considero único el contraste del blanco con el negro y los pocos elementos que hay dentro de la composición.

Materiales a utilizar

- Tijeras
- Pegamento
- Lápiz
- Goma
- Lápices de colores
- Pinturas acrílicas
- Pinceles
- Trapo para limpiar
- Recipientes para agua
- Ropa para pintar

En el siguiente espacio crea el boceto de tu imagen tomando en cuenta todo lo que consideras interesante de cada una. Juega con el acomodo de las formas, observa en los ejemplos que en ocasiones se centran o colocan las formas en un sólo espacio; también considera que puedes jugar con los colores y emplear únicamente dos o tres, con el fin de crear algún énfasis en la imagen. Emplea un texto claro, simple y breve, el cual consideres que resume la idea que deseas transmitir, toma en cuenta que el color permita su adecuada lectura. Escríbelo en la siguiente línea:

_____

Cuando concluyas el boceto, cópialo en la cartulina y coloréalo. Pídele apoyo a tu profesor para que te indique en dónde trabajarás y dónde limpiarás tus pinceles, no olvides utilizar el espacio con limpieza.

Al terminar, monten una exposición grupal, coloquen sus trabajos alrededor del salón y emitan comentarios constructivos acerca de cada uno de los carteles. Al

Bitácora

Una vez que termines, reflexiona sobre los comentarios de tus compañeros y escribe aquellos que consideras enriquecedores para tus futuros trabajos.

Para curiosos

Un creador contemporáneo de Toulouse Lautrec que también sintió fascinación por la creación de carteles publicitarios fue Jules Chéret, quien gracias a su conocimiento en la técnica litográfica produjo una gran cantidad de carteles, en donde el principal elemento siempre fue la sensualidad de la mujer. Otro artista que tuvo como inspiración a la mujer fue el cartelista e ilustrador suizo Eugène Grasset, reconocido también por ser el pionero del estilo conocido como Art Nouveau. Este artista dejó cientos de ilustraciones para revistas, libros y publicidad, mismas que se caracterizan por la armonía visual lograda mediante los diseños florales de sus composiciones. Esto causaba gran impacto en el espectador debido a la belleza y elegancia de las imágenes. Observa los carteles de estos grandes artistas, comenta con tus compañeros cuáles te gustan más y explica por qué.

Jules Chéret, Théâtre de l'opéra, litografía, 46 × 32 cm, 1896.

Eugène Grasset, Salon des Cent, litografía, 60,6 × 41,3 cm, 1894.

Definiendo

Litografía. Arte de dibujar o grabar en piedra.

Uso de las TIC

Te recomiendo ir a la página de Flickr en el siguiente enlace: <https://www.flickr.com> y buscar "carteles publicitarios". De esta manera, la plataforma te presentará miles de imágenes creadas por diferentes artistas, diseñadores, fotógrafos y publicistas, las cuales se encuentran dentro de esa misma categoría y son subidas a la red por los mismos creativos o por los espectadores que en algún lugar las observan, registran y comparten.

También te sugiero crear una cuenta dentro de este servidor o algún otro que llame tu atención, para que comiences a registrar la publicidad que más te guste, ya sea de tu entorno o de internet. No olvides registrar las imágenes que subas con la categoría imagen o cartel publicitario, para que sean vistas por más usuarios. No olvides mencionar a quién pertenece, ya sea el nombre del autor o de la marca. Comparte con tus compañeros la información de tu cuenta para que en conjunto creen una red

Observa el siguiente ejemplo de publicidad en empleada en el proyecto "Barrio Bonito" de la marca deportiva Nike. Lo primero que debes saber es que este proyecto publicitario fue más allá de promocionar la marca, ya que uno de sus objetivos era homenajear a los grandes futbolistas del país dentro de uno de los barrios más pintorescos, bohemios y artísticos en la ciudad de Buenos Aires en Argentina, conocido como Boca. Para llevar a cabo este proyecto publicitario, la marca deportiva convocó a diferentes artistas para que intervinieran las calles con temas relacionados al fútbol, por lo que recurrieron a intervenciones, grafitis, estenciles y fotografías, entre otros. Esta publicidad de guerrilla generó que, en su momento, la zona se volviera un punto de encuentro entre turistas y fanáticos del fútbol gracias a la combinación de arte y publicidad.

Intervención de espacio del proyecto "Barrio bonito" de la marca Nike.

Solicítale a tu docente que organice al grupo para llevar a cabo una lluvia de ideas, en donde cada quien exponga una propuesta pensada para algún espacio de la escuela, colonia o comunidad, y en donde además se combine arte y publicidad. Cuando concluyan, sometan a votación las que resulten más enriquecedoras y, si es necesario, de los mejores planteamientos construyan un solo proyecto. Escribe las ideas elegidas por votación en el siguiente espacio:

Escribe en qué consiste el planteamiento grupal en el siguiente espacio:

Materiales a utilizar

- Tijeras
- Pegamento
- Puma
- Tableta, computadora o dispositivo móvil con internet para

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

(Parte 1)

Una vez definida la idea, comiencen a trabajar de manera grupal el proyecto artístico y publicitario de la comunidad. Formen un círculo e inicien completando la siguiente información que es parte de la primera etapa del proyecto:

 Título. Determinen el nombre del proyecto publicitario y artístico, éste debe ser breve y conciso.

 Subtítulo. Definan el título secundario que describirá el proyecto. Es importante que no rebase las diez palabras.

 Presentación. Es la introducción y contextualización del proyecto, para su elaboración contesten las preguntas: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? En este punto consideren que la propuesta debe crearse pensando en el público al que está dirigida y adecuarse para el espacio en el que será difundida.

Lined writing area for student responses.

Ahora conformen un equipo de cinco integrantes y desarrollen en conjunto los siguientes puntos, cada 20 minutos expondrán ante el grupo los avances de su equipo, por lo que deben trabajar de forma organizada.

Fundamentación teórica del proyecto. Expongan los conceptos teóricos y argumenten la importancia o el impacto del proyecto publicitario en el contexto social.

Archivo visual. Se trata de un expediente visual conformado por imágenes publicitarias, fotografías de intervenciones en o dibujos que sirvan de referencia para el trabajo que van a montar.

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

Descripción del proyecto. Desarrollen la esencia del proyecto artístico y publicitario basándose en la siguiente estructura, consideren que es un proyecto especial donde se busca la fusión del arte y la publicidad:

- **Conozcan a su público y su contexto.** Describan al público considerando sus usos, costumbres y características demográficas (género y rango de edad). También describan el ambiente en el que se encuentra.

- **Determinen la ubicación de la campaña publicitaria.** Definan el lugar donde se instalará la publicidad, considerando que llegue al público deseado.

- **Establezcan el mensaje.** Clarifiquen lo que desean comunicar o la idea que el comprador debe captar, para lograrlo, generen una idea clara y sencilla, que justifique o evidencie los beneficios que tiene. Este mensaje debe crearse pensando en el público consumidor para que resulte atractivo.

- **Fijar objetivos.** Planteen los objetivos que se desean alcanzar con la campaña, estableciendo las necesidades que se deben cubrir.

- **Realización de *briefing* (informe general).** Elaboren un documento que contenga el plan de *marketing*, es decir, el público al que va dirigido, la definición del producto, su diferenciación o características únicas, su valor añadido y los beneficios para el consumidor (a todo lo anterior se le conoce como *target*). Aquí también se considera la misión, visión y normas que le dan identidad a la marca y a la empresa. Elaboren este documento en su cuaderno o en hojas blancas, ya que será tan extenso como sea necesario.

- **Ejecución.** Especifiquen las actividades a desarrollar, así como una posible selección de materiales, herramientas o técnicas a emplear.

Lined writing area for the 'Ejecución' section.

- **Bocetos.** Tracen bocetos o imágenes como referencia de la campaña que desean montar.

Lined writing area for the 'Bocetos' section.

- **Impacto en la comunidad.** Definan cómo se relaciona el proyecto publicitario con el público y el espacio en el que van a trabajar. Elaboren hipótesis acerca de los beneficios que su campaña puede tener para la comunidad.

Lined writing area for the 'Impacto en la comunidad' section.

Cuando terminen la actividad, verifiquen que todos tengan en esencia el mismo planteamiento del proyecto y organicense para utilizar alguna plataforma donde puedan crear un blog grupal, con la finalidad de vaciar la información y las imágenes de cada equipo. Elijan a cuatro compañeros que lo administren y entre todos retroalimenten el trabajo con nuevas entradas, pueden ejemplificar con proyectos de publicidad que sean similares o que enriquezcan el suyo, será mucho mejor si son de diferentes partes del

Reflexiona acerca de la importancia o el impacto que tendrá este proyecto en la comunidad, luego contesta las siguientes preguntas; ¿Qué esperas que suceda al finalizar la campaña? ¿Cómo crees que influya en la vida de los habitantes de la comunidad? ¿Por qué consideras que es importante llevar a cabo proyectos donde se fusionen arte y publicidad dentro de la comunidad?

Las campañas publicitarias en AR resultan tener menores costos y ser más efectivas para las empresas, debido a que generan mayor impacto en el consumidor al convertirse en prácticas en donde todos los sentidos tienen participación activa, lo cual genera experiencias en las cuales se ven involucrados los dientes potenciales y a su vez propicia una mayor retención de los elementos que interviene, como el logo de la marca. ¿Crees que es cierto? Para que compruebes esto, observa la siguiente campaña en AR y si te viene alguna a la mente en un par de horas, comprobarás que es verdadero, ¿estás listo? Agudiza tus sentidos y observa con detenimiento la siguiente imagen.

Uso de las TIC

Existen campañas publicitarias que no buscan sólo vender, sino también comunicar un mensaje que genere reflexión en torno a momentos de tensión social o política. Un ejemplo es el comercial de la campaña de Aeroméxico conocida como "Fronteras", la cual estuvo a cargo de las agencias publicitarias Ogilvy & Mather México, durante el año 2016. El objetivo de esta campaña era comunicar claramente el mensaje "La aerolínea no cree en las fronteras", mismo que nació como respuesta al debate del 26 de septiembre de 2015, durante la campaña política para la presidencia de los Estados Unidos de América del actual presidente de esa nación (en ese momento candidato) Donald Trump, quien declaró que, de llegar al poder, construiría un muro en la frontera de México con su país. Esta campaña buscaba mandar un mensaje al mundo en torno al desacuerdo de la empresa acerca de crear fronteras territoriales e ideológicas, ya que sólo separan a las personas.

Si deseas ver este comercial, visita el enlace: https://youtu.be/1sj2_xjUHL y compártelo con tus compañeros si consideras que el anuncio logra transmitir claramente el mensaje deseado.

Para conocer espacios en internet en donde puedas crear tu blog, te sugiero revisar las siguientes plataformas y verificar cuál es la mejor opción para crear el blog grupal: <http://tusitio.wordpress.com> (wordpress); <http://tusitio.blogspot.com> (blogspot); <https://www.tumblr.com> (tumblr).

Acerca del tema

¡Hallo, viajero de las artes! Espero que estés disfrutando de este primer período, ha llegado el momento de que te conviertas en un investigador en materia de artes visuales. En este caso, investigarás acerca de uno de los más importantes carteles publicitarios del siglo **XX**, el cual fue ejecutado por mi colega, el artista francés Henri de Toulouse Lautrec.

Para que conozcas mejor a este artista y su obra, he creado especialmente este apartado, en el que podrás jugar a ser un investigador de las artes visuales, ya que como pudiste observar, el universo de imágenes es muy amplio y existen diferentes tipos, estilos, artistas, elementos, composiciones y hasta maneras de ver, leer y entender una misma imagen u obra artística. Por ello, es necesario que nos adentremos a estudiar con detalle diferentes imágenes, para lo cual debemos aprender a interpretar sus mensajes, investigar un poco más sobre éstas y ejercitar nuestro sentido de la vista.

¡Comencemos con la primera investigación! Vamos a abrir el expediente del cartel publicitario *Moulin Rouge: La Goulue* de Henri de Toulouse Lautrec, el cual es considerado una de las imágenes más emblemáticas de la vida bohemia parisina del siglo **XIX** y, sin lugar a dudas, de las más relevantes en la historia del arte y la publicidad.

Agudiza tus sentidos, sobre todo el de la vista. Emplea los conocimientos adquiridos en las lecciones anteriores, y descubre los elementos y secretos que componen la siguiente imagen, observa cómo está conformado el cartel y contesta las dos secciones de preguntas que aparecen más adelante.

La primera sección se llama "Mirando con lupa" y en ella usarás el lenguaje visual para contestar, es decir, mediante dibujos. Para ello, dispon de los recuadros que acompañan a cada una de las preguntas de esta primera sección. Mira el ejemplo de la siguiente página.

Propósito: En esta lección reconocerás los elementos que componen una de las imágenes publicitarias más valoradas y significativas de la historia de la imagen.

Mirando con lupa

Mira cada detalle, analiza, juega y usa tu imaginación para contestar cada una de las siguientes preguntas haciendo uso del dibujo:

¿Qué objeto de la escena llama más tu atención por su forma?

¿Cómo es el uso de la línea dentro de la obra?

¿Cuáles son los colores que predominan en la obra?
¿Son primarios o secundarios?

¿Quiénes son los personajes principales en la escena?

¿Cuál es el elemento de la escena que se encuentra en primer plano?

¿Cómo están distribuidos los objetos o formas dentro la escena? Dibuja los planos que identificas.

Los usos y las funciones de las imágenes del entorno

Conformando el expediente

¿Consideras que la composición está equilibrada? ¿Por qué?

¿Existen elementos con ritmo dentro de la composición?

¿Todas las formas guardan una proporción entre sí o existe alguna que no? ¿Cuál?

¿Qué te comunica la imagen?

¿Cuál crees que fue la finalidad de esta imagen?

¿Cuál es el tipo y la función de esta imagen?

¿Por qué crees que el autor decidió pintar esta escena y estos personajes?

¿Consideras que su interpretación de las formas y espacios se asemeja a la realidad? ¿Por qué?

Fotografía del artista Henri de Toulouse-Lautrec.

En equipos de 4 a 5 integrantes, investiguen y redacten la biografía de Henri de Toulouse-Lautrec. Consulten fuentes de información confiables como libros, revistas, páginas oficiales en internet, etcétera.

Es tiempo de revisar el avance que has tenido tras concluir las lecciones de este periodo.

I. Lee cada categoría y elige el enunciado que refleja mejor el desempeño y los logros que obtuviste durante el periodo.

Puntaje: 12 puntos

Categoría	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Suficiente	1 Insuficiente	Puntaje
Elementos básicos de las artes	Siempre reconocí y utilicé conscientemente los elementos básicos de las artes visuales durante el desarrollo de los ejercicios, así como su empleo en las imágenes publicitarias y en la producción de obras artísticas.	Casi siempre reconocí y utilicé conscientemente los elementos básicos de las artes visuales durante el desarrollo de los ejercicios, así como su empleo en las imágenes publicitarias y en la producción de obras artísticas.	En pocas ocasiones utilicé conscientemente los elementos básicos de las artes visuales en los ejercicios propuestos.	No reconocí el uso de los elementos básicos de las artes visuales en los ejercicios propuestos.	
Imaginación y creatividad	Siempre completé las actividades con soluciones originales, apropiándome de los contenidos vistos.	Casi siempre completé las actividades con soluciones originales, apropiándome de los contenidos vistos.	Completé las actividades copiando los ejemplos de otras obras o imágenes publicitarias, por lo que no propuse nada nuevo.	No me esforcé en buscar soluciones originales en las actividades ni utilicé mi imaginación.	
Comunicación visual	Siempre produje obras en donde empleé los elementos del lenguaje visual para comunicar ideas con claridad y explicar mis sentimientos al momento de crear.	Casi siempre produje obras en donde empleé los elementos del lenguaje visual para comunicar ideas con claridad y explicar mis sentimientos al momento de crear.	Casi siempre reconocí en otras obras las ideas que comunicaban mediante los elementos del lenguaje visual, pero no los empleé conscientemente para explicar mis sentimientos en los ejercicios.	No usé los elementos del lenguaje visual para comunicarme.	
Puntaje total					

II. Lee cada categoría y elige aquella que refleja mejor la actitud que presentaste durante el periodo.

Puntaje: 12 puntos

Categoría	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Suficiente	1 Insuficiente	Puntaje
Participación en la clase	Siempre me centré en la tarea con entusiasmo y fui servicial cuando se me pidió trabajar individualmente o en equipo.	Me centré en la tarea con algo de entusiasmo y fui servicial cuando se me pidió trabajar individualmente o en equipo.	Trabajé en las tareas que se me pidieron, pero perdí la concentración.	Perdí frecuentemente la concentración y distraje al grupo.	
Preparación para el trabajo	Siempre cumplí con el material y estuve preparado para trabajar.	Casi siempre cumplí con el material y estuve preparado para trabajar.	A menudo olvidé el material, pero me apoyaba en el grupo, aunque no siempre estuve preparado para trabajar.	Nunca cumplí con el material ni estuve preparado para trabajar.	
Trabajo en clase	Trabajé en todas las clases y entregué los ejercicios en el tiempo estipulado.	Trabajé en casi todas las clases, aunque entregué los ejercicios a destiempo.	Trabajé en algunas clases y entregué los ejercicios al día siguiente.	Casi nunca trabajé en clase y entregué los ejercicios después de dos semanas.	

III. Lee con atención las siguientes preguntas y contesta aplicando los conocimientos adquiridos en este periodo.

1. Relaciona el tipo de imagen con su función social.

Tipo de imagen	Función social
1. Publicitaria	a) Expresar emociones o sentimientos que vive su creador en un momento histórico específico.
2. Artística	b) Persuadir para que el consumidor adquiera un producto.
3. Documental	c) Describir o dar a conocer objetivamente los elementos que componen el objeto de estudio.
4. Científica	d) Registrar o evidenciar algún acontecimiento capturando la realidad sobre éste.

A) 1b, 2a, 3c, 4d

B) 1b, 2a, 3d, 4c

C) 1c, 2b, 3d, 4a

D) 1d, 2b, 3a, 4c

2. Selecciona el enunciado donde se haga mención de artistas y fotógrafos mexicanos.

- A) Se inauguró la exposición de artistas del muralismo y estridentismo, donde se aprecian los trabajos de Diego Rivera, José Clemente Orozco y Diego Velázquez.
- B) Durante la muestra en el Centro de la Imagen se apreciaron las fotografías documentales de Francisco Mata, Nacho López y Maya Goded.
- C) En el aniversario de la galería se regalaron postales del trabajo documental de Pedro Meyer y Sebastiao Salgado.
- D) Para el próximo año se realizará en el Museo Nacional una serie de exposiciones en homenaje a dos grandes pintores, el Dr. Atl y Caravaggio.

3. Selecciona las principales características que debe tener una imagen publicitaria para que cumpla su finalidad de venta.

- 1. Imagen comprensible y con formas reconocibles.
- 2. Debe representar con veracidad la realidad.
- 3. Composición atractiva e impactante.
- 4. Representar con objetividad el objeto o modelo.

4. Selecciona la imagen que cumple con las características de una publicidad efectiva y atractiva.

A)

B)

C)

D)

5. Selecciona el target al que está dirigido la siguiente publicidad:

- A) Niños y adolescentes
- B) Adultos y adolescentes
- C) Niños y jóvenes
- D) Adultos y jóvenes

PERIODO

La comunicación visual

2

PERIODO 2

La comunicación visual

Número de lección	Secuencia	Ejes	Temas	Aprendizajes esperados	Título de la lección	Duración de la lección
10	3	Apreciación estética y creatividad	Imaginación y creatividad	Propone una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.	Me comunico con imágenes	3 horas
11	3	Elementos básicos de las artes	Forma-color	Analiza su entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria.	Manteniendo el equilibrio	3 horas
12	3	Apreciación estética y creatividad	Imaginación y creatividad	Propone una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.	Mundos imposibles	3 horas
13	3	Elementos básicos de las artes	Forma-color	Utiliza los conceptos básicos de la teoría del color para elaborar gradaciones cromáticas.	Comunicando con colores	3 horas
14	3				El círculo de colores	3 horas
15	4	Apreciación estética y creatividad	Sensibilidad y percepción	Distingue las cualidades estéticas de una diversidad de manifestaciones de artistas visuales del mundo, para brindar argumentos personales en la explicación de los sentimientos o ideas que le provocan.	Nuevos significados	3 horas
16	4				El símbolo y la alegoría	3 horas
17	4				Creando con mis propios símbolos	3 horas
18	4	Práctica artística	Reflexión	Debate en colectivo respecto al proceso de montaje del proyecto artístico, para compartir su experiencia desde la planeación hasta la presentación en público.	Acercando el arte a la comunidad	3 horas
19	4	Artes y entorno	Diversidad cultural y artística	Investiga los trabajos más importantes de algunos artistas visuales de su región o de su país, para reconocer sus características como patrimonio cultural.	Investigador de obras	3 horas
20	5	Práctica artística	Ensayos, bocetos y presentación	Investiga los pasos para la realización de un proyecto artístico de artes visuales y desarrolla una propuesta utilizando los elementos básicos de las artes para expresarse y lo muestra a la comunidad escolar y sus familiares.	Haciendo historia	3 horas
21	5	Apreciación estética y creatividad	Sensibilidad y percepción	Distingue las cualidades estéticas de una diversidad de manifestaciones de artistas visuales del mundo, para brindar argumentos personales en la explicación de los sentimientos o ideas que le provocan.	El arte en las vanguardias	3 horas
22	5				Las vanguardias y yo	3 horas

Introducción

¡Hola, colega, bienvenido a este segundo periodo de tu material de Artes Visuales 2! Espero que a lo largo del primer periodo hayas disfrutado y aprendido acerca de las imágenes que se encuentran en el entorno y que te hayas adentrado en los mensajes que nos comunican las imágenes de los medios comunicación masiva. Durante este segundo periodo haremos un repaso de las características de las artes visuales, adentrándonos en el conocimiento de los elementos que conforman el lenguaje visual y permitiremos la comunicación de una forma no verbal o escrita. Para ello exploraremos los elementos visuales y compositivos y haremos ejercicios considerando la teoría del color y los efectos ópticos.

También reconoceremos de manera general el uso del símbolo y la alegoría en diferentes obras artísticas con el fin de entender sus significados e identificar la importancia del contexto histórico y social al estudiar las vanguardias artísticas del siglo xx. Por último, nos centraremos en conocer las razones que llevaron a los artistas de este periodo a crear obras tan distintas a las de siglos pasados. Esto te permitirá enriquecer tus creaciones, apreciar la importancia del arte en la sociedad y valorar los bienes artísticos, sin importar que sean o no de tu gusto.

Te recuerdo que este material es sólo un detonante para que inicies tu aprendizaje en las artes, por lo que, si existe algún tema que llamo tu atención, te recomiendo que investigues más a detalle en las páginas de internet que te sugiero o en libros y revistas que aborden el tema, ya que esto enriquecerá tu bagaje acerca de las imágenes artísticas y de los espacios culturales que existen. ¿Estás listo? ¡Arrancamos!

Secuencia 3. Elementos del lenguaje visual y su uso para comunicar

Lección

10

Me comunico con imágenes

Acerca del tema

Como recordarás, en primer grado hablamos sobre los elementos que conforman el lenguaje visual y cómo éstos permiten una comunicación por medio de imágenes. Esta forma de comunicación existe gracias a los códigos visuales que son creados por un artista (emisor) e interpretados por un espectador (receptor); estos dos elementos de la comunicación comparten estímulos visuales y mecanismos de percepción que ayudan a leer, comprender e interpretar el mensaje de una obra por medio de una lectura denotativa y una connotativa.

En la comunicación visual, el emisor y el receptor comparten estímulos visuales que son captados gracias a la percepción, la cual es única, personal y subjetiva, ya que no todos tenemos la misma sensibilidad para ver e interpretar las formas. Algunas personas no identifican fácilmente las diferencias entre éstas, su distancia o sus colores y esto se debe a que cada quien desarrolla de manera individual la percepción que tiene sobre el mundo que lo rodea. No obstante, existen estudios de psicología acerca de la percepción visual, los cuales han comprobado que nuestro cerebro sigue seis reglas. Éstas han sido estudiadas y aplicadas por profesionales de la imagen (artistas, fotógrafos, diseñadores, etcétera) para comunicar de

1. Ley de la proximidad. Las formas que se muestran en un campo visual cercano son percibidas como agrupadas, por lo que conforman unidades. Por ejemplo, en la imagen no vemos a las personas como formas individuales, sino que por su cercanía las advertimos como grupos o unidades.

2. Ley de la forma cerrada o cierre. Las formas cerradas se imponen más fácilmente y tienen más coherencia en su lectura, por ello la mente busca unir líneas o formas para crear figuras. Por ejemplo, al ver la siguiente imagen completamos con líneas imaginarias las formas y, debido a nuestra experiencia del mundo, la interpretamos como un balón de fútbol. Este fenómeno es generado por la organización y disposición que se hace de los hexágonos, las cuales nos llevan a construir mentalmente la forma cerrada de un círculo.

Propósito: En esta lección reconocerás los elementos del lenguaje que se emplean en la comunicación visual.

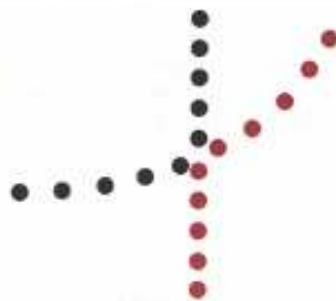

PERIODO 2

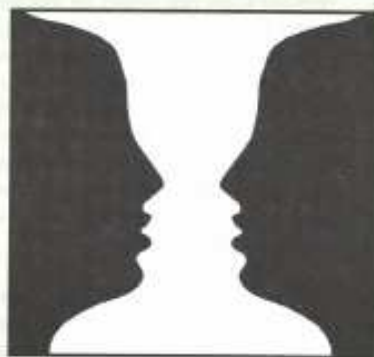
3. Ley de la igualdad o semejanza. Los elementos que son iguales en características como forma, color o tamaño, por mencionar algunas, son percibidos como unidades. Por ejemplo, en la imagen de M. C. Escher se observan aves repetidas que comparten características principalmente en forma y color. Aunque éstas se contrastan por el juego visual del artista al emplear los colores blanco y negro, presentan grandes similitudes en forma, dirección, organización y orden espacial.

4. Ley de la continuidad. Los elementos o las formas similares tienden a agruparse. Por ejemplo, en la siguiente imagen se observan puntos rojos y negros cercanos que comparten direcciones, de tal forma que sus características nos hacen agruparlos mentalmente y generar líneas continuas.

5. Ley de fondo y figura. El receptor generalmente distingue la figura definida como principal y el fondo como indefinido. Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestran de manera definida las siluetas del rostro de dos personas que se miran de frente, pero por su acomodo en la composición, pero además visualizamos otra forma en el fondo, la cual es indefinida e interpretamos como una copa.

6. Ley de contraste. Un elemento se distingue del resto por sus características únicas o específicas, como el color, la forma, el tamaño, la textura, entre otras. Por ejemplo, en la siguiente imagen se observa que el contraste de una de las formas se genera por el color rojo.

Como viste en la clasificación anterior, en una misma imagen puedes identificar dos leyes de la percepción visual, pero siempre hay una que predomina y se hace evidente por el empleo que se le da a los elementos del lenguaje visual.

Observa las siguientes imágenes e identifica cuál es la ley de la percepción que predomina o que reconoces más fácilmente. Por ejemplo, el empleo de puntos que están próximos en la primera imagen hace que se perciban unidades. Con base en las leyes de la percepción, la que predomina es la de continuidad, ya que se agrupan elementos similares y en conjunto crean un rostro. ¿Cuál ley identificas en la otra imagen?

Imagen del artista Albin Craig.

Imagen del diseñador Norma Bar.

Materiales a utilizar

- Lápiz y goma
  - Lápices de colores
  - Tres hojas blancas
  - Pinturas acrílicas de los siguientes colores: rojo, azul, amarillo, blanco, sombrero, tostada (café) y negro*
  - Pinceles de cerda suave
  - Trapo para limpiar
  - Recipiente para agua
  - Mantel para cubrir banca
  - Cucheta o plato para mezclar
  - Ropa de trabajo para pintar
  - Agua
  - 1/4 de cartulina ilustración
- * Considera que las pinturas acrílicas se utilizarán en esta y en próximas actividades, por lo que el tamaño del frasco puede ser mediano o grande.

La comunicación visual

Desafío

En este primer desafío te invito a que observes los elementos del lenguaje visual que componen la siguiente pintura. Para ello lee el siguiente texto y descubre los detalles de la imagen, posteriormente contesta las preguntas.

En una tarde de invierno, en las afueras de una aldea, se observa por la colina a tres cazadores que con paso cansado regresan a sus hogares después de un día de trabajo. Acompañados de sus perros, descienden hacia una aldea donde los habitantes se encuentran disfrutando gustosamente de las fechas decembrinas. Miran a lo lejos y ven a gran parte del pueblo jugando y esquiando sobre el lago que ha quedado congelado por la helada de la noche anterior.

En el camino sienten una brisa de calor proveniente de las afueras de un mesón en donde un grupo de aldeanos está decidido a prender una gran fogata para cocinar el venado que acaban de comprar. El mesonero mira a los cazadores agotados y los invita a pasar, pero ellos lo rechazan porque todavía les falta una hora para llegar a su destino. No obstante, le sonríen en agradecimiento y señalan las casas que se ubican al final de la escena, a los pies de la colina. Uno de ellos dice que ya es hora, mientras mira a lo lejos las picas de las montañas escarpadas. ¿A qué crees que se refiere con ello?

Ahora que conoces un poco más acerca de la imagen es momento de que la mires a detalle e identifiques la función que tienen los elementos del lenguaje visual. Observa lo que se te indica y responde las preguntas:

- Los aldeanos patinando, ¿son puntos o formas?

- Los cazadores de la colina, ¿en qué plano se encuentran dentro de la composición?

- El ave que está volando, ¿hacia qué dirección dirige tu mirada?

- Los caminos que se han formado con los lagos congelados, ¿de qué colores son?

- Los colores de la fogata, ¿son fríos o cálidos? y ¿dónde más encuentras colores con una temperatura similar?

- ¿Qué elemento plástico y visual reconoces en los árboles y sus ramas?

- ¿Qué colores predominan en la imagen?

Si hubieron preguntas difíciles de contestar, apunta en el siguiente espacio tus dudas y coméntalas con tu profesor. Pide que de manera grupal se haga una lluvia de ideas, la cual permita aclarar las dudas. Considera que a lo largo de este periodo emplearemos los elementos del lenguaje visual, por lo cual podrás repasar tanto sus características como su uso en la producción de imágenes.

Ha llegado el momento de que crees una imagen donde apliques los elementos del lenguaje visual de acuerdo con la ley de la percepción que elijas. Primero selecciona un elemento visual y uno compositivo a los cuales les desees dar mayor peso o

Por ejemplo, en la siguiente imagen, el elemento plástico o visual que tiene mayor peso es el uso del color, ya que genera un acento y un contraste, y es el punto de atención para el espectador. Por otra parte, el elemento compositivo empleado es el uso del equilibrio y el espacio libre, ya que la forma protagonista se muestra sola y casi al centro de la imagen, lo cual causa que la mirada del receptor se enfoque en ella. La ley de la percepción predominante es la ley de contraste, ya que la forma principal se distingue del resto por sus características únicas o específicas, como el uso del color. Por último, con respecto a los elementos sintácticos del lenguaje visual, sabemos que lo que se desea expresar depende de la interpretación de cada espectador, sin embargo, una lectura podría ser: "El apoyo de todos hace que el jugador llegue a la cima".

Imagen publicitaria donde se aplica la ley de contraste.

Si todavía no te sientes inspirado, observa las siguientes imágenes e identifica cómo se emplean estos elementos en ellas. De requerirlo, selecciona alguna y produce una variante en las formas que la constituyen o en su organización espacial para hacer una versión original y propia.

Ilustraciones de Nimio Bar

¿Estás listo? Empieza por especificar cada uno de los elementos del lenguaje visual que tendrán mayor importancia en tu imagen, así como la ley de la percepción que emplearás.

Puntos a considerar	Qué características tendrá mi imagen
Elementos plásticos y visuales	
Elementos compositivos	
Elementos sintácticos	
Ley de la percepción	

Ha llegado el momento de que traces el boceto de tu imagen. Hazlo en una hoja blanca y no olvides colorearlo. Posteriormente, calca tu imagen en una cartulina y pinta la con las pinturas solicitadas. Cuando termines, compártela con tus com-

Bitácora

Al terminar, reflexiona sobre los comentarios de tus compañeros acerca de la ley de la percepción que empleaste. ¿Todos la identificaron fácilmente? Argumenta tu respuesta y escribe aquello que consideras enriquecedor del tema para tus futuros trabajos.

Por último, te comento que la actividad de la siguiente lección tiene dos posibilidades de elaboración que requieren materiales específicos, mismos que debes traer a clase. Una de las opciones es trabajar en equipo y la otra es hacerlo individualmente. Lean la lista de materiales que necesitan para la actividad, organicense junto con su profesor para llegar a acuerdos acerca de cómo la llevarán a cabo y qué traerá cada uno. Apunta lo que acordaste traer para la próxima clase en el siguiente espacio:

Para curiosos

Las leyes de la percepción visual son conocidas también como leyes de la Gestalt, movimiento que surgió en Alemania en 1910, cuando un grupo de veinte psicólogos elaboró estudios y pruebas para generar la teoría de la percepción, la cual buscaba predecir cómo responderían cerebralmente las personas al interpretar la disposición y el orden de los elementos del lenguaje visual.

Lo que trataban de comprobar estos estudiosos era que las imágenes son percibidas por el espectador más allá de un todo, es decir, que dependiendo del acomodo de los elementos de una composición, se le daría prominencia a algo específico, lo cual a su vez podría generar una comunicación más clara. Estas investigaciones tuvieron una fuerte importancia a principios de siglo, ya que sentaron las bases para establecer una comunicación visual más efectiva y así asegurarse de que el mensaje fuera comprendido fácilmente.

En la actualidad, estas leyes siguen vigentes y son básicas para el estudio de las artes visuales, el diseño y algunas otras áreas como la publicidad. Te invito a que en adelante observes cómo se usan las leyes de la Gestalt en las imágenes que se encuentran en tu entorno y que también las apliques al crear.

■ Ley de fondo y figura aplicada en publicidad de marca de refrescos.

Uso de las TIC

Considera que en esta lección vimos sólo algunas de las leyes de percepción visual o de la Gestalt. Existen otras que puedes conocer en el video que se muestra en el siguiente enlace: <https://youtu.be/OM34JuZXIE8>

Propósito: En esta lección aplicarás los elementos básicos de la composición en ejercicios donde emplees la percepción.

¡Hola, aprendiz de arte! ¿Te imaginas muchas formas encimadas en un mismo espacio? ¿Consideras que podrían transmitir un mensaje? Para que una imagen nos comunique algo es primordial emplear adecuadamente los elementos compositivos, ya que éstos nos permiten ordenar dentro de un espacio las ideas representadas mediante formas, colores, texturas, etcétera. Sin un buen manejo de la composición, sería imposible reconocer el mensaje que se quiere comunicar, por ello es importante que conozcas y utilices los siguientes elementos compositivos:

- **Espacio:** Elemento principal en cualquier obra artística, es el lugar o la extensión en donde sucede el acto comunicativo, ya que allí el emisor organiza o acomoda los elementos plásticos y visuales.
- **Dirección:** Trayectoria o ubicación que presentan las formas, por lo regular se hace más evidente cuando, dentro de la composición, algunos de los elementos visuales principales presentan una dirección o ubicación que contrasta con el resto.
- **Distribución:** Acomodo de los elementos plásticos y visuales dentro del espacio. Encontramos su presencia en la ley de la proximidad, donde las formas se muestran juntas o en una misma zona generando unidad.
- **Equilibrio:** Disposición de los diferentes elementos plásticos y visuales que en una misma composición se contrarrestan, manteniendo un peso visual que causa la sensación de equilibrio y armonía.
- **Peso:** Tensión dentro de la composición causada por alguno de los elementos plásticos y visuales debido a la zona que ocupan, su dirección o alguna característica particular que sobresalga de los demás elementos.
- **Ritmo:** Organización sucesiva alternante o repetitiva de los elementos plásticos y visuales, los cuales son similares, por lo que se perciben con orden.
- **Proporción:** Relación armónica que guardan las partes que conforman un todo, ésta puede darse por la relación de tamaños existentes entre dos o más partes.
- **Simetría:** Equilibrio, semejanza o correspondencia que guardan dos o más conjuntos de elementos entre sí, puede ser porque conservan una misma posición, forma o tamaño.

M. C. Escher: Mano con esfera reflectante. Litografía, 21.3 • 31.8 cm, 1935.

Es momento de que identifiques en una imagen los elementos vistos. Para ello responde las siguientes preguntas:

- ¿Desde dónde empieza el espacio de la composición?

- ¿Cuál es la dirección que predomina en la escena? ¿Hacia dónde se dirige tu mirada?

Definiendo

Plano. Lugar donde se ubica con las formas.

- ¿Cómo están distribuidas las formas en la composición? ¿Dónde se encuentra acomodada la mayoría de los elementos plásticos y visuales?

- ¿Dentro de la composición las formas mantienen equilibrio? Argumenta tu respuesta.

- ¿Identificas algún elemento que dentro de la composición presente un mayor peso visual? ¿Cuál? Argumenta tu respuesta.

- ¿Qué elementos plásticos o visuales similares se alternan y repiten en la imagen?

- ¿Los elementos empleados en la composición conservan una relación armónica en tamaños y distancias entre sí? Argumenta tu respuesta.

- ¿Qué elemento se encuentra en el primer, segundo y tercer plano de la imagen?

¿Qué elementos de la composición reconoces en la siguiente imagen? Asigna un color para cada uno y marca donde lo veas presente.

Espacio

Dirección

Distribución

Ritmo

Peso

Equilibrio

Proporción

Ritmo

Perspectiva

Materiales a utilizar

- Lápiz y goma
- Dependiendo de lo acordado con el grupo, si la actividad se lleva a cabo en equipo, ocho integrantes traerán diferentes frutas y verduras, pueden ser las siguientes:

- cuatro manzanas	- tres zanahorias	- dos plátanos
- seis papas	- cinco jitomates	- un manojó de brócoli
- una lechuga orejona	- cinco chiles	- dos papines
- un aguacate	- ocho cerezas o un racimo de uvas	
- o en su defecto, si la actividad se realiza individualmente, trae recortes de estas mismas frutas y verduras
- 1/2 de cartulina ilustración
- Tijeras
- Pegamento
- Pinturas acrílicas de los siguientes colores: rojo, azul, amarillo, blanco, sombra tostada (café) y negro
- Pinceles de cerda suave
- Gotero o plato para mezclar
- Trapo para limpiar
- Recipiente para agua
- Papelillo o plástico para cubrir banca
- Ropa de trabajo para pintar
- Agua

Desafío

En esta lección jugarás con los elementos compositivos vistos, de manera que en el siguiente espacio producirás una composición propia y original con los recortes o las frutas y verduras que trajiste a clase. Antes de acomodarte en el espacio de trabajo, te invito a que veas las siguientes obras de Giuseppe Arcimboldo, en particular analiza cómo hace uso de la composición y de las leyes de la percepción para crear imágenes a partir de la agrupación de varios elementos de la naturaleza. Observa cómo están empleados los elementos compositivos, analízalos con detalle y reflexiona: ¿Cómo es su distribución en el espacio? ¿El acomodo conserva simetría? ¿Cuál es el ritmo de las formas?

Giuseppe Arcimboldo, *Retrato de Rodolfo II en traje de Verano*, óleo sobre madera, 70 × 58 cm, 1590.

Giuseppe Arcimboldo, *Verano*, óleo sobre lenza, 76 × 64 cm, 1573.

Giuseppe Arcimboldo, *El otoño*, óleo sobre lenza, 76 × 64 cm, 1573.

Posteriormente organiza el material y selecciona un área de trabajo. Inicia por experimentar, ya sea en equipo o de manera individual, diferentes composiciones donde crees un personaje como en las obras de Arcimboldo. Juega con las formas orgánicas que tiene cada una de las frutas y verduras, distribúyelas en el espacio, intercala algunas otras similares en forma y color, y observa los ritmos que se generan.

Si tu actividad es en equipo, formen el rostro del personaje y tracen en su cartulina la composición que efectuaron, después preparen sus pinturas en el godete o la paleta y comiencen a pintar, pueden usar los colores originales o modificarlos con el fin de generar ritmos visuales.

Si haces la actividad individualmente, juega con las imágenes de las frutas y verduras que trajiste y experimenta diferentes composiciones. Cuando tengas la que consideres más creativa o afortunada, pega las formas en tu cartulina y pinta el fondo o las formas que faltan para que se entienda el rostro del personaje.

Cuando concluyan sus imágenes, reúnanse en círculo, coloquen sus trabajos en el piso y avancen hacia la derecha para ver el trabajo de cada uno de sus compañeros. Observen los aciertos que tuvo cada uno en sus composiciones y entre todos identifiquen cuál está mejor logrado.

Si deseas conocer más sobre estas pinturas te invito a leer el apartado: "Para curiosos".

La comunicación visual

Bitácora

En casa, busca en internet una imagen artística o publicitaria donde reconozcas el uso del peso, el ritmo o la simetría. Imprime la imagen, recórtala y pégala en el siguiente espacio. Menciona si consideras que el uso de ese elemento compositivo permite comunicar mejor el mensaje y por qué.

Para curiosos

Giuseppe Arcimboldo fue un pintor italiano del siglo xv que hizo composiciones sobreponiendo objetos como frutas, flores, animales, plantas u objetos para, en conjunto, generar retratos. Estas imágenes son consideradas como las primeras en emplear ilusiones ópticas y entre las series más relevantes ejecutadas con esta técnica se encuentra *Las cuatro estaciones*, en la cual se retratan las estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno), empleando las flores y los frutos característicos de cada temporada. Observa cómo cada una es única en su composición, sus elementos y sus colores.

Giuseppe Arcimboldo, *Primavera, Verano, Otoño e Invierno* de la serie *Las cuatro es-*

Uso de las TIC

Utiliza internet para identificar el empleo de la composición en diferentes imágenes según la clasificación vista, guarda las que más te gusten y compártelas en alguna red social.

Crema un blog gratuito donde lleves un registro de las imágenes que más llaman tu atención por su composición y por el uso de las leyes de la percepción visual, para ello puedes ir a la siguiente página: <https://es.wordpress.com/learn-more/?v=blog>

Si te es posible, utiliza la cámara de tu celular para registrar de manera gráfica las diferentes composiciones que hay en tu entorno. Por ejemplo, de camino a tu casa fotografía los tipos de ritmos que encuentres y observa si existe algún elemento que tenga mayor peso visual por su color o tamaño. Cuando hayas juntado varias imágenes, súbelas a la red para compartirlas con tus compañeros a través de este espacio virtual.

¡Bienvenido a "Pasaporte de las artes"! En este apartado visitaremos museos y espacios culturales de México y del mundo. Ahora es momento de que emprendas tu primer viaje a uno de los museos más importantes a nivel mundial: el Museo del Louvre ubicado en París, Francia.

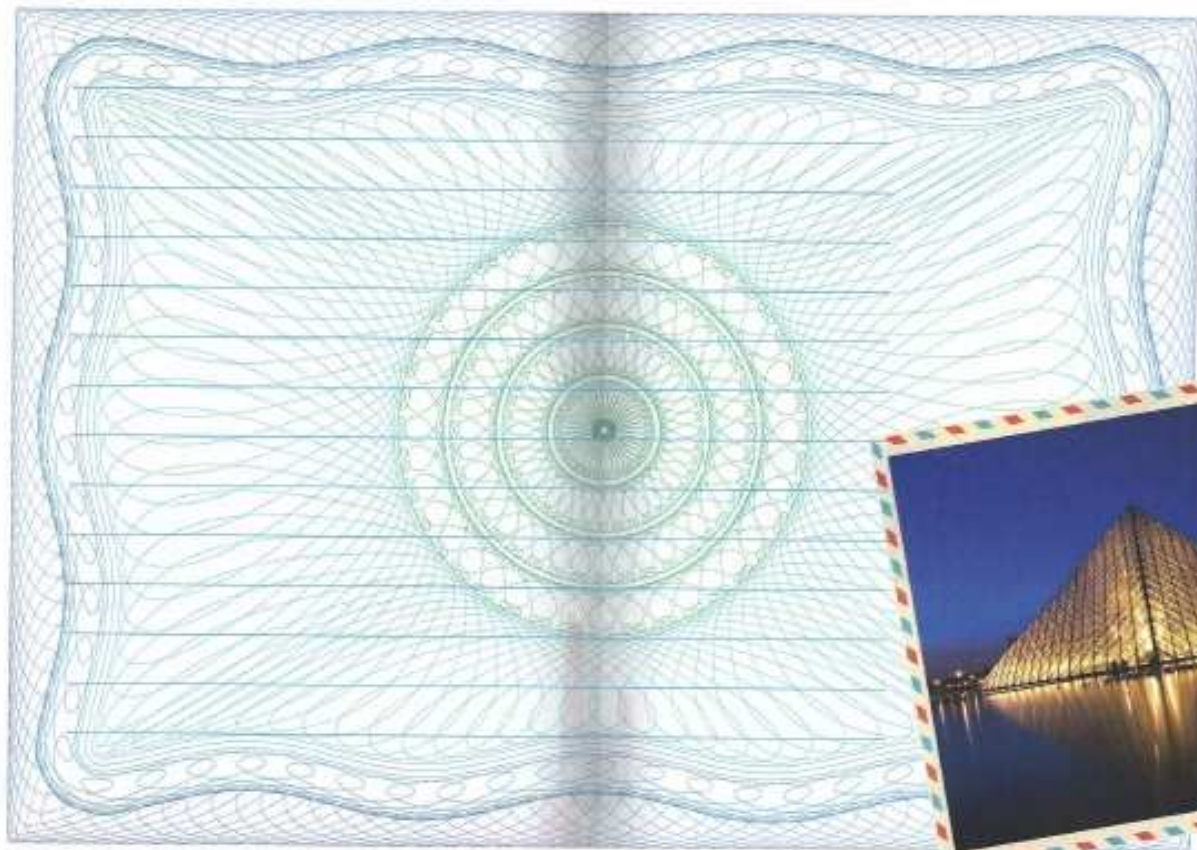
El Museo del Louvre es uno de los recintos culturales más importantes en el mundo y se encuentra en la ciudad de París. Originalmente, en el siglo XIII, esta fortaleza era conocida como Palacio del Louvre y funcionaba como residencia real de monarcas como Carlos V y Felipe II. Posteriormente se construyó para este fin el Palacio de Versalles, por lo cual este edificio de 160 000 metros cuadrados se transformó en museo.

En la actualidad, este espacio alberga obras procedentes de la monarquía francesa, así como apropiaciones de batallas libradas durante el imperio de Napoleón Bonaparte.

La colección contiene alrededor de 300 000 obras que pertenecen a diferentes siglos y culturas, entre las que se encuentran La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, La libertad guiando al pueblo de Delacroix, La Venus de Milo de la antigua Grecia y las pinturas de la serie Las cuatro estaciones de Giuseppe Arcimboldo, por mencionar algunas.

Para hacer este recorrido es necesario que entres a la página del Museo del Louvre al apartado Tours en línea (*Online tours*) en el siguiente enlace: <http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne>. Aprovecha para recorrer las salas disponibles y conocer algunas de las obras que contiene la colección. Cuando encuentres alguna pintura que llame tu atención, selecciona la imagen e identifica el uso de los elementos compositivos vistos en esta lección.

Completa tu visita y expresa cuál fue tu experiencia con respecto al recorrido en el siguiente pasaporte, menciona qué obra fue la que más te gustó y explica por qué. Presta atención a la ficha técnica que se encuentra a un costado de las obras.

La comunicación visual

¡Bienvenido a "Pasaporte de las artes"! En este apartado visitaremos museos y espacios culturales de México y del mundo. Ahora es momento de que emprendas tu primer viaje a uno de los museos más importantes a nivel mundial: el Museo del Louvre ubicado en París, Francia.

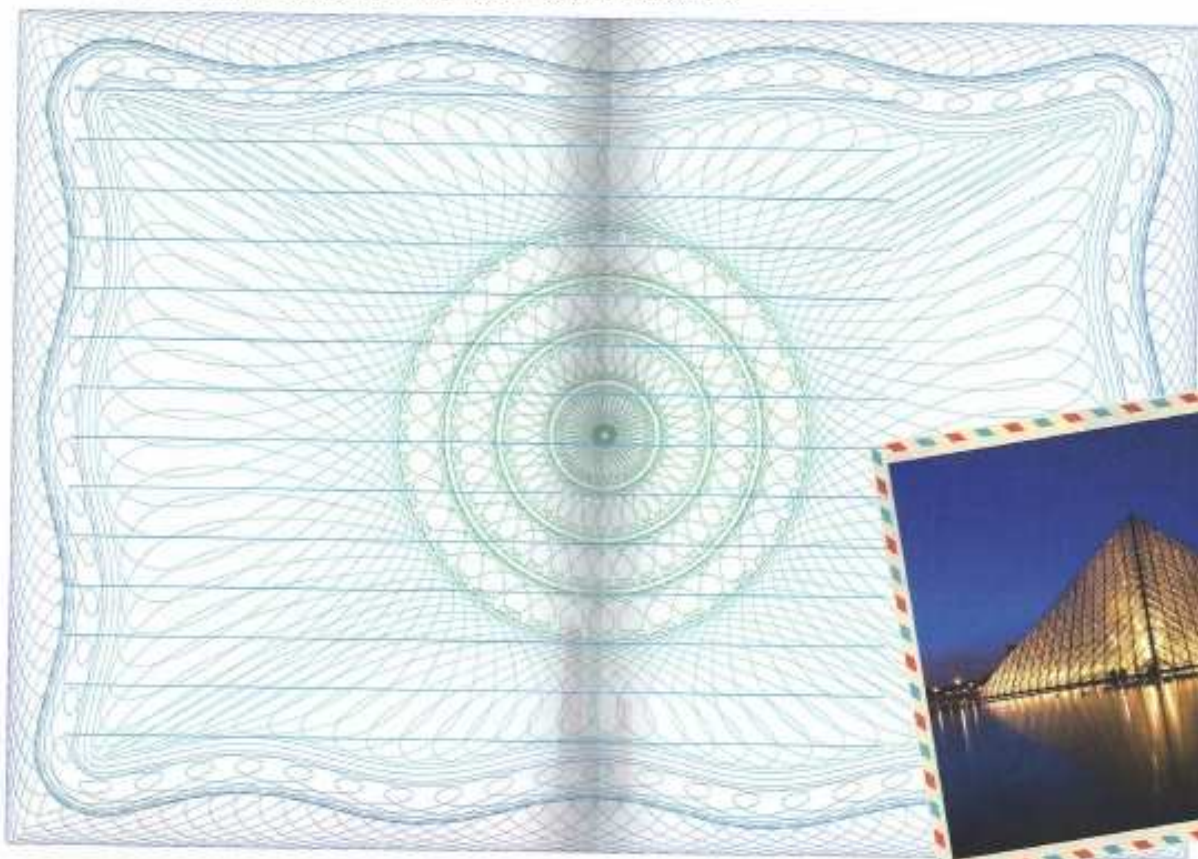
El Museo del Louvre es uno de los recintos culturales más importantes en el mundo y se encuentra en la ciudad de París. Originalmente, en el siglo XIII, esta fortaleza era conocida como Palacio del Louvre y funcionaba como residencia real de monarcas como Carlos V y Felipe II. Posteriormente se construyó para este fin el Palacio de Versalles, por lo cual este edificio de 160 000 metros cuadrados se transformó en museo.

En la actualidad, este espacio alberga obras procedentes de la monarquía francesa, así como apropiaciones de batallas libradas durante el imperio de Napoleón Bonaparte.

La colección contiene alrededor de 300 000 obras que pertenecen a diferentes siglos y culturas, entre las que se encuentran *La Mona Lisa* de Leonardo da Vinci, *La libertad guiando al pueblo* de Delacroix, *La venus de Milo* de la antigua Grecia y las pinturas de la serie *Las cuatro estaciones* de Giuseppe Arcimboldo, por mencionar algunas.

Para hacer este recorrido es necesario que entres a la página del Museo del Louvre al apartado Tours en línea (*Online tours*) en el siguiente enlace: <http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne>. Aprovecha para recorrer las salas disponibles y conocer algunas de las obras que contiene la colección. Cuando encuentres alguna pintura que llame tu atención, selecciona la imagen e identifica el uso de los elementos compositivos vistos en esta lección.

Completa tu visita y expresa cuál fue tu experiencia con respecto al recorrido en el siguiente pasaporte, menciona qué obra fue la que más te gustó y explica por qué. Presta atención a la ficha técnica que se encuentra a un costado de las obras.

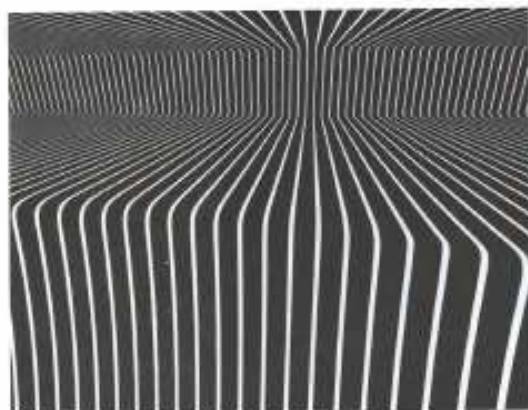
Propósito: En esta lección experimentarás la distorsión de la percepción al observar el empleo de los efectos ópticos en imágenes artísticas.

Acerca del tema

¡Hola, viajero! Espero que hayas disfrutado el tema de la lección anterior, ya que en ésta profundizaremos sobre el empleo de los elementos visuales y compositivos dentro de la percepción. Hagamos un repaso, como recordarás, en los ejercicios anteriores vimos que la percepción visual es la encargada de organizar e informarle al cerebro cómo se presentan las formas que componen una imagen. En ocasiones esta información no es real y nuestro cerebro la percibe de una manera errónea, a esta situación se le denomina efecto óptico o visual.

Estos efectos visuales se crean porque en ocasiones la retina de nuestro ojo es incapaz de situar como estáticas algunas formas u objetos, lo cual es causado principalmente por el orden de los elementos plásticos y visuales dentro de una composición, y esto a su vez genera la sensación de movimiento. Para que dichos efectos sean perceptibles se lleva a cabo un proceso en donde la mente busca compensar o darle una lectura lógica a los cambios de tamaño que tienen las formas por su acomodo en el espacio, lo cual origina que el cerebro haga una lectura distorsionada de la realidad. Comprueba lo anterior observando las siguientes imágenes y experimentando sus efectos ópticos.

Bradley Munlowitz, imágenes de la serie Op Art 36. imagen digital, s/n, 2009.

Michael Tompsett, Cápsulas de ilusión óptica. imagen digital, s/n, 2010.

Otra manera de distorsionar la realidad y crear percepciones falsas es mediante la manipulación de las leyes de la perspectiva que estudiamos en primer grado. Como recordarás, la perspectiva es la representación de los objetos tridimensionales en un espacio bidimensional mediante el acomodo de las formas dentro del plano compositivo, el cual permite generar la idea de volumen en el espectador. Cuando ésta se manipula, se producen mundos imposibles o irrealas, por lo que ha sido empleada por artistas como un recurso creativo para llevar al límite la falsa percepción de la realidad. Un ejemplo son los trabajos de M. C. Escher, en especial *Escalera arriba y escalera abajo* y *Relatividad*, en donde el artista juega con las leyes de la perspectiva y genera situaciones imposibles de comprender o interpretar de manera lógica por el cerebro. Observa las obras e identifica si los personajes suben o bajan.

M. C. Escher: *Escalera arriba y escalera abajo*. litografía, 35.5 × 28.5 cm, 1960.

M. C. Escher: *Relatividad*, litografía, 29.4 × 28.2 cm, 1953.

El efecto causado por la obra *Escalera arriba y escalera abajo* de M. C. Escher, sigue la lógica del principio conocido como Escalera de Penrose que fue planteado por Lionel y Roger Penrose. En éste se crea una escalera imposible, al estar representada de manera bidimensional con cuatro giros de 90° que forman un triángulo imposible, el cual genera la idea de que los personajes ascienden y descienden de manera simultánea, lo cual hace pensar que estas personas trepan las escaleras de manera infinita, pero sin subir. Esta escalera infinita modifica nuestra percep-

Observa la siguiente imagen y explica si las líneas creadas por los cuadrados se encuentran entrelazadas o si se trata de un efecto óptico. Argumenta tu respuesta.

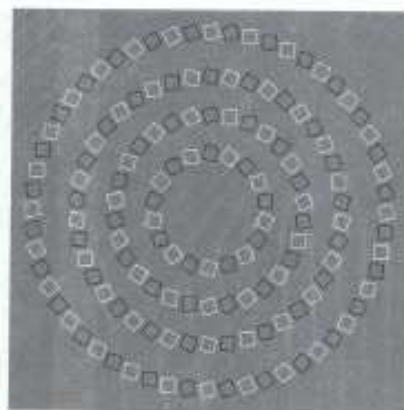
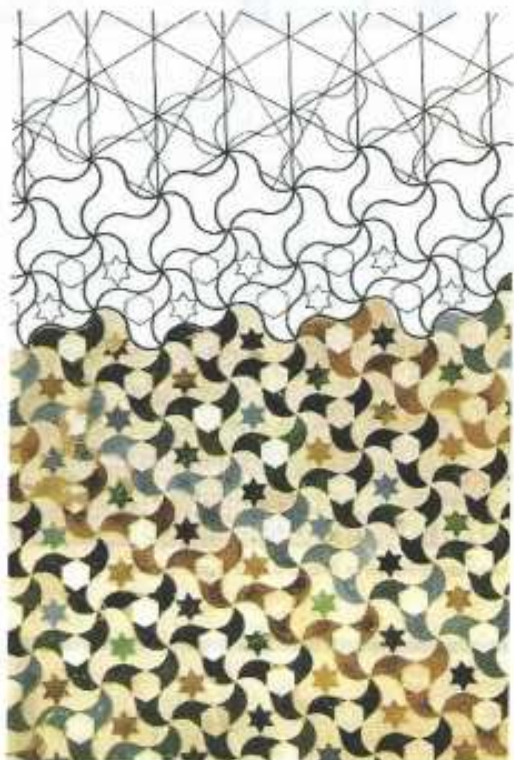

Imagen creada por el psicólogo Bangio Pinna en

La comunicación visual

■ Dibujo de un patrón seguido para la construcción de los mosaicos del Palacio de Alhambra en Granada, España.

Desafío

En este desafío vas a producir tu propio teselado empleando la repetición de figuras geométricas, por lo cual deberás seleccionar las formas o figuras geométricas que repetirás. Observa los ejemplos que se encuentran a un costado y traza en el espacio el boceto con las posibles combinaciones de formas. Presta atención, comienza haciendo una cuadrícula de líneas paralelas horizontales y después líneas verticales en diagonal para generar triángulos, después dibuja formas como estrellas, círculos, flores, etcétera.

Posteriormente selecciona los colores que emplearás, éstos pueden generar contrastes entre sí. Por ejemplo, puedes elegir colores que respeten alguna armonía de color, como es el caso de la armonía en triadas, la cual se da cuando se eligen tres colores equidistantes en el círculo cromático. Recuerda que este elemento visual puede ser primordial para generar algún efecto visual.

■ Ejemplo de triadas en el círculo cromático.

Cuando concluyas tu boceto, cópialo en la cartulina y píntalo respetando los colores que elegiste. Si deseas hacer algún cambio, es el momento perfecto para aplicarlo. Disfruta este momento de creatividad, mantén orden y limpieza, y respeta tu espacio de trabajo, así como el de los demás. Puedes solicitarle a tu docente que mientras trabajan en la actividad ponga música que le guste al grupo.

Al terminar, acomoda tu teselado junto al de tus compañeros, para ello pídele a tu profesor que indique alguna zona dentro del salón donde puedan ser aprecia-

Bitácora

Haz un recorrido para ver cada teselado y escribe lo que consideras relevante o positivo de tu trabajo, así como en qué debes mejorar para próximas actividades.

Por último, explica con tus propias palabras qué es para ti la percepción y en qué medida crees que influye en tu manera de ver o crear imágenes.

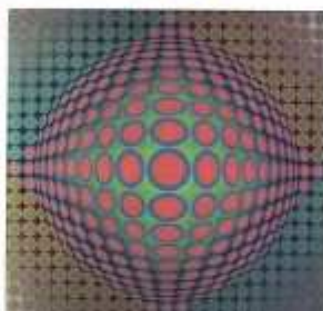

La comunicación visual

Para curiosos

La fascinación de artistas por la óptica y los efectos visuales hizo que en los años sesenta surgiera un movimiento pictórico conocido como *op art* (arte óptico), en el cual los artistas elaboraban profundos estudios sobre principios científicos enfocados en temas de la óptica, la percepción humana y las leyes de la Gestalt, para crear ilusiones ópticas en sus obras.

Entre los artistas más representativos de este movimiento encontramos a Victor Vasarely, Bridget Riley y Frank Stella. Observa estas obras de Vasarely, producidas en diferentes momentos, pero con el mismo fin de generar efectos ópticos:

Uso de las TIC

Si deseas crear imágenes con efectos ópticos, busca en tu dispositivo móvil o tableta alguna de las siguientes aplicaciones: *Strobe illusion*, *Ilusiones ópticas* o *Engaña a la mente*, que te permitirán manipular imágenes empleando algunas de las plantillas con efectos ópticos que vimos en clase.

Si deseas vivir una experiencia óptica que estoy seguro que te encantará ve al siguiente enlace: <https://strobe.cool/>

O bien, si deseas conocer un juego inspirado en las imágenes de Escher te recomiendo que vayas al siguiente enlace: https://creators.vice.com/es_mx/article/xyj7v77/recorre-el-universo-de-escher-en-un-juego-absurdamente-fascinante

Observa las siguientes imágenes de M. C. Escher inspiradas en los teselados o mosaicos elaborados en las construcciones de Alhambra en Granada. Analiza su composición, cuenta las veces que se repiten las mismas formas, identifica el orden que tienen, la dirección en la que se encuentran y la simetría que conservan, esto es, la correspondencia exacta que conservan entre ellas generando teselados. Posteriormente reconoce cómo las composiciones de Escher tienen formas similares en su diseño y construcción.

M. C. Escher: *Limite circular III*, grabado en madera, 41.5 × 46.8 cm, 1959.

M. C. Escher: *Limite circular IV*, grabado en

Mosaicos del Palacio de Alhambra en Granada, España.

Materiales a utilizar

- Lápiz y goma.
- Lápices de colores
- Regla
- Tijeras y pegamento
- Pinturas acrílicas de los siguientes colores: rojo, azul, amarillo, blanco, sombra (café) y negro
- Pinceles de cerdas suaves
- Trapo para limpiar
- Recipiente para agua
- Mantel para cubrir banca
- Ropa de trabajo para pintar
- Agua

Acerca del tema

¡Hola, amigo! Cómo recordarás, en primer grado estudiamos la teoría del color, así que en esta lección hablaremos del color y sus características, repasaremos algunos de los temas vistos con relación a éste y profundizaremos acerca de su uso en imágenes artísticas y publicitarias. Partiremos de los colores primarios: azul, rojo y amarillo, los cuales pueden variar según el sistema de color, pero para la asignatura nos basaremos en el sistema tradicional de color llamado *RYB*.

Los colores secundarios, naranja, verde y violeta, son el producto de mezclar dos colores primarios. Y por último, están los que resultan de la mezcla de los colores primarios con los secundarios, llamados terciarios o intermedios. Es importante tomar en cuenta que los colores también varían en sus nombres, lo cual depende de la especialización en su nivel de estudio. Existen dos variantes para el nombre de los colores: amarillo verdoso o verde terciario, amarillo naranja o salmón, rojo naranja o bermellón, rojo violeta o rojo tierra, azul violeta o púrpura y azul verdoso o verde azulado, sin embargo, para las indicaciones de este libro utilizaremos la primera clasificación. Observa en la siguiente imagen el lugar donde se encuentran acomodados los colores señalados.

Propósito: En esta lección realizarás combinaciones de colores primarios, secundarios y terciarios en una producción visual.

Para familiarizarnos con cada una de las clasificaciones mira las siguientes imágenes artísticas y publicitarias. Marca con un círculo azul aquellas donde predomine el uso de colores primarios, de morado las que usen más colores secundarios y de amarillo donde predominen los colores terciarios.

Pablo Picasso. *Fábrica de ladrillos en Tortosa*, óleo sobre lienzo. 50.7 × 60.2 cm, 1909.

André Derain. *Montañas en Collioure*, óleo sobre lienzo. 81.3 × 100.3 cm, 1905.

La comunicación visual

Jules Chéret, *Bal au Moulin Rouge*, litografía, 40 • 28,89 cm, 1897.

Materiales a utilizar

- Lápiz y goma.
- Lápices de colores.
- Pinturas acrílicas de los siguientes colores: rojo, azul, amarillo, blanco, sombra tostada (café) y negro.
- Pinceles de cerda suave no. 00, 1, 3 y 6.
- 1/4 de cartulina ilustración.
- Trapo para limpiar.
- Plástico para proteger la zona de trabajo.
- Recipiente para agua.

Desafío

Observa la siguiente pintura de mi colega Pablo Picasso llamada *Tres músicos* e identifica la combinación que utiliza en la obra. A continuación, modifica las imágenes que se te proporcionan, empleando en la primera únicamente colores primarios, en la segunda colores secundarios y en la tercera colores terciarios.

Pablo Picasso, *Tres músicos*, óleo sobre lienzo, 200,7 • 222,9 cm, 1921.

Colores primarios

Colores secundarios

Después selecciona la combinación que más te guste para comenzar. Sigue las instrucciones que aparecen a continuación. Recuerda que la organización y el respeto al trabajo de tus compañeros es indispensable. Ahora sí, es momento de que te conviertas en un gran pintor. ¡Buena suerte!

1. Selecciona tu espacio de trabajo y marca el dibujo en tu cartulina.
2. Acomoda tu material de manera que puedas acceder fácilmente a él. Antes de iniciar es importante que sepas que puedes darle un toque original a tu creación pintando de diferentes formas, es decir, aplicando pinceladas pequeñas como puntos o pinceladas largas y libres; también puedes jugar con el grado de representación, el cual puede ser semejante a la realidad o tipo cómic. Lo único que debes respetar en tu pintura son las combinaciones de colores que seleccionaste.
3. Coloca los colores primarios, secundarios o terciarios en el godete y comienza a pintar. No importa que no sean los colores reales de los objetos, juega con su acomodo en la composición para crear ritmos visuales.
4. Determina con tu docente el tiempo que tendrás para elaborar la pintura. Toma en cuenta que al concluir todos harán una breve exposición para conocer sus trabajos.
5. Cuando termines, recoge tu material, debes dejar libre y limpio el espacio para la exposición de los trabajos. Si es posible, pega tu pintura en la pared para que sea vista por todos.

Bitácora

Reflexiona y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué similitudes encuentras entre tu pintura y la de tus compañeros?

2. ¿Coincide alguna pintura con la tuya? ¿En qué?

3. De la clasificación de colores y según tu perspectiva, ¿cuáles son más agradables? Argumenta tu respuesta.

4. ¿Se te dificultó producir alguna mezcla? ¿Cuál? ¿Por qué?

5. Si tuvieras que ponerle un título a la exposición ¿Cuál sería? ¿Por qué?

Para curiosos

¿Sabías que hay una estrecha relación entre los colores y la música? ¡Exacto! Nuestro cerebro se encuentra diseñado para establecer conexiones entre los dos, haciendo que podamos experimentar diferentes emociones y sentimientos. Investigadores de la Universidad de California en Berkeley, EUA, descubrieron en el año 2013, mediante un estudio aplicado a cien personas, que existe una estrecha relación entre los colores, la música y las emociones que generan ambos.

Los especialistas han descubierto que, dependiendo del ritmo de la música que estén escuchando, las personas eligen un determinado tipo de color (de una paleta de 37 colores). Por ejemplo, si el ritmo es rápido prefieren colores con mayor luminosidad y saturación como el amarillo o naranja, los cuales se relacionan con sentimientos como la alegría, mientras que si el ritmo es lento seleccionan colores más oscuros como el gris o azul, mismos que se relacionan con sentimientos como la tristeza.

Con los resultados del estudio se puede predecir con exactitud el comportamiento en un 95% de la muestra, es por ello que se considera un gran hallazgo para la creación de nuevas terapias o el desarrollo de campañas publicitarias donde se implemente el uso de la música y el color.

Uso de las TIC

Te invito a que te dirijas a la página de Flickr en el siguiente enlace: <https://www.flickr.com> y en su buscador coloques las palabras: "colores primarios" y "colores secundarios". Esto te servirá para descubrir diferentes imágenes donde se utilicen estas mezclas.

También puedes ir al blog que hiciste en lecciones anteriores y crear una nueva entrada sobre las combinaciones de los colores, así podrás enriquecerlo con imágenes de la internet o que tú mismo hayas tomado, en donde se muestren las combinaciones vistas.

Acerca del tema

¡Hola, amigo! Esta lección es un repaso de tu primer grado, por lo que elaborarás tu propio círculo cromático, éste es clave para que comprendas el uso del color y lo apliques con mayor conocimiento en futuras producciones. El color tiene propiedades que permiten la existencia de combinaciones infinitas dentro de un mismo color, las cuales encontramos presentes en el círculo cromático, que como recordarás es una rueda de colores donde se organizan éstos en primarios, secundarios y terciarios de acuerdo con sus respectivos tonos y matices. En éste se representan gráficamente las propiedades de cada color, como la saturación y luminosidad.

Iniciemos con el tono o matiz, que es la cualidad propia de cada color que permite diferenciarlo de otros, en otras palabras, el tono es cada uno de los colores que hemos visto: primarios, secundarios y terciarios.

Por otra parte, el valor o la saturación son definidos como la intensidad cromática o pureza que tiene un color y se determina por la cantidad de luz que contiene, por lo que el color puede dar una apariencia de claridad u oscuridad. Por ejemplo, se dice que un rojo es claro cuando se muestra con mayor claridad a la que se presenta en nuestra idea estándar del rojo medio. Observa en los ejemplos el nivel de saturación del color rojo.

Finalmente, la luminosidad o el brillo es la cantidad de luz que tiene o refleja un color, lo cual provoca que se vea con mayor claridad u oscuridad. Cuando se hace referencia a qué tan oscuro o claro es un color se habla de esta propiedad.

Observa estas propiedades en los siguientes ejemplos:

Propósito: En esta lección reconocerás las propiedades del color y su clasificación en tono, saturación y valor (luminosidad) al producir un círculo cromático.

A continuación, te pondré a prueba para ver si identificas las propiedades del color vistas en una imagen, así que mira con detenimiento la siguiente pintura de Matisse y contesta las siguientes preguntas:

¿Cuál es el tono que predomina en la obra?

¿Qué elemento representado en el tono predominante tiene mayor saturación?

¿Los colores de la obra presentan mayor oscuridad o claridad? Argumenta tu respuesta.

La comunicación visual

Henri Matisse, *La habitación roja* (Armonía en roja), óleo sobre lienzo, 180,5 x 221 cm, 1908.

Materiales a utilizar

- Lápiz del no. 2 y 4
- Lápices de colores
- Pinceles de cerda suave no. 00, 1 y 3
- 1/2 de cartulina ilustración (Isa)
- Compás
- Regla
- Cinta adhesiva
- Pinturas acrílicas de los siguientes colores: azul, amarillo, rojo, blanco, negro y café (sombra tostada)
- Trapo para limpiar pinceles
- Plástico para proteger la zona de trabajo
- Recipiente para agua
- Ropa de trabajo para pintar

Desafío

En esta primera actividad haremos un ejercicio para que te familiarices con los conceptos de tono, valor y saturación. Iniciarás empleando lápices de colores y posteriormente pinturas acrílicas, la única variante será qué en vez de un círculo, tendrás que crear una forma o varias que respeten el orden de los colores del círculo cromático original. Observa los siguientes ejemplos en donde el círculo es la falda de una bailarina y la silueta de varias llaves con su cerradura.

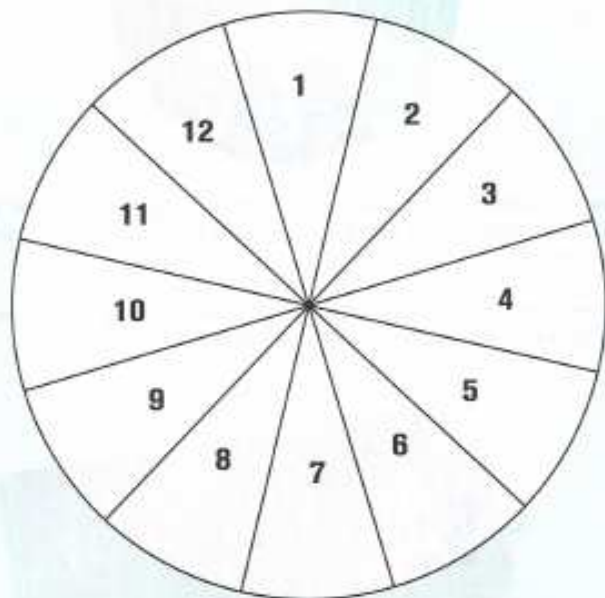
¿Qué te gustaría crear para esta actividad?

Primero colorea el siguiente círculo, respetando cada uno de los recuadros con los colores que se te indican a continuación:

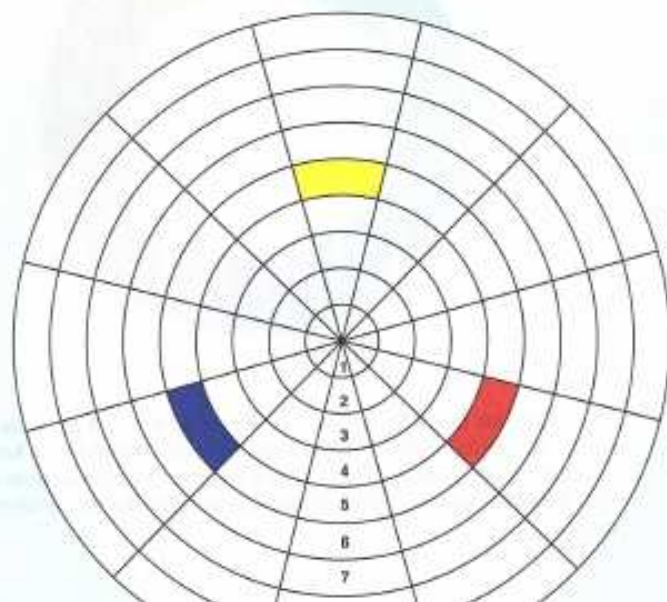
1. Amarillo	7. Violeta
2. Amarillo – anaranjado	8. Violeta – azul
3. Anaranjado	9. Azul
4. Anaranjado – rojo	10. Azul – verde
5. Rojo	11. Verde
6. Rojo – violeta	12. Verde – amarillo

Ahora marca en tu cartulina las formas o figuras que seleccionaste y divídelas en doce partes iguales. Luego, del centro hacia afuera, divide el círculo en nueve partes iguales, como se muestra en el siguiente ejemplo. Utiliza regla y compás para que los círculos sean exactos.

Una vez marcado, prepara en tu godete o paleta los colores que se te solicitaron (rojo, azul, amarillo, negro y blanco) y sigue las instrucciones:

1. Colorea los espacios que se indican en el ejemplo anterior con los colores rojo, azul y amarillo. Asegúrate de colorear la quinta casilla del centro hacia afuera y de que haya tres espacios entre cada uno.

Desafío

2. A continuación, a la mitad de los colores primarios coloca los colores secundarios, siguiendo el orden del desafío anterior. Para llevar a cabo esta actividad deberás recordar las combinaciones vistas en las primeras lecciones; no olvides colocar estos colores en orden y en la quinta casilla.
3. En las casillas restantes, coloca los colores terciarios, siguiendo las combinaciones correspondientes.

4. Ahora llena las divisiones de las casillas que se encuentran hacia el centro del círculo aclarando los colores, es decir, empleando la luminosidad. Para ello, utiliza pintura blanca y aumenta paulatinamente en cada recuadro un poco más, a fin de aclarar cada uno de los valores tonales.

5. Después realiza el ejercicio a la inversa; oscurece el color que se encuentra de la quinta casilla hacia afuera empleando pintura negra, para poder comprobar la saturación del tono. Utiliza el mínimo de pintura negra para que no se oscurezca demasiado.

Observa el siguiente ejemplo de **círculo cromático** que se realizó con cinco casillas, presta atención a la forma en que se llegó a la luminosidad o saturación del tono.

No es necesario que concluyas tu círculo cromático en esta lección, ya que puedes detallarlo o corregirlo en casa si es necesario.

Definiendo

Círculo cromático. Se conoce así a la rueda de colores que, de manera ordenada, representa los colores primarios y secundarios, y en donde se hace variable la representación de sus propiedades.

Bitácora

Expresa en el siguiente apartado si se te facilitó el trabajo del círculo cromático con la forma que seleccionaste. Asimismo opina si se te dificultó llevar los tonos hacia la luminosidad o saturación y explica por qué.

Para curiosos

Desde principios del siglo xx se ha profundizado en los estudios sobre el color, lo cual ha permitido que se utilice de manera más eficaz, no sólo en el mundo del arte sino también en diversas áreas como la publicidad, la psicología y la educación.

Un ejemplo es el estudio sobre el comportamiento del receptor, el cual ha demostrado que a nivel sensorial cuando algo nos llama la atención es porque hemos empleado el sentido de la vista un 92%, mientras que los demás sentidos pasan a un segundo plano, como el tacto con un 6% y el oído con un 2%.

¿Estás de acuerdo con estos porcentajes? Reflexiona acerca de lo que llama más tu atención en la vida diaria, por ejemplo, cuando vas al supermercado o veas un video.

Uso de las TIC

Para conocer más sobre las infinitas combinaciones de colores que puedes emplear en el círculo cromático, te recomiendo ir a la siguiente página de internet: <http://presenciaweb.net/tools/circulo-cromatico/> en donde podrás jugar con los colores, las armonías y los grados de luminosidad y saturación. Puedes visitar esta página cada vez que desees visualizar posibles combinaciones para las imágenes artísticas que produzcas.

También te sugiero que durante una semana registres todas las escenas que llamen tu atención de camino a casa, para ello puedes emplear tu dispositivo móvil o alguna cámara digital que tengas a tu alcance. Al cabo de los siete días, observa las imágenes y reflexiona si el color fue el motivo que atrajo tu atención para captar cada una de las escenas.

Secuencia 4. El símbolo y su uso en el arte

Lección 15

Nuevos significados

Acercas del tema

¡Qué tal, amigo! ¿Estás listo para conocer el significado de nuevas obras artísticas? En el proceso de comunicación, el receptor siempre interpreta de manera continua para explicar o expresar algún aspecto de la realidad, dicha interpretación está determinada por el nivel de conocimiento, concepción o experiencias que el sujeto tiene con respecto al objeto, **símbolo** o tema en cuestión. Por ejemplo, para algunas religiones la serpiente dentro de una imagen está fuertemente relacionada con el mal o el pecado, mientras que para los budistas ésta hace referencia al rey de las serpientes que le dio hogar a Buda. Los ejemplos anteriores usan el mismo símbolo, sin embargo, se entienden de forma opuesta, es decir, una es negativa y otra positiva.

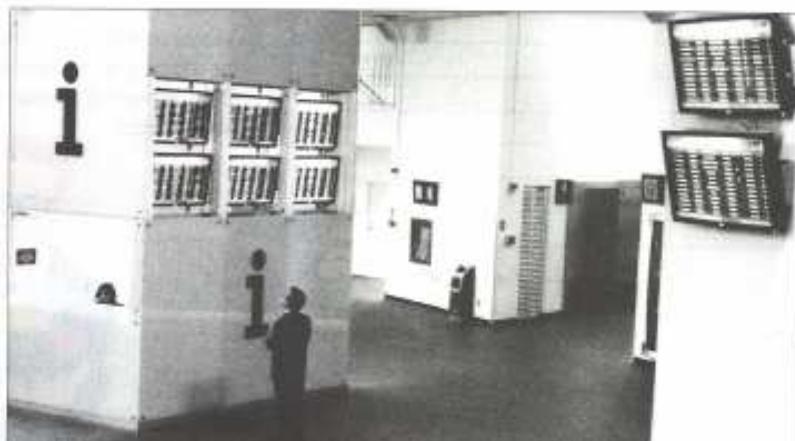
Propósito: En esta lección interpretarás los elementos que componen diferentes imágenes para identificar sus significados.

Definiendo

Símbolo. Figura o imagen que se emplea para representar una idea la cual es entendida y aceptada por un grupo de personas que conviven.

Como hemos visto, la interpretación de una imagen depende de la relación que tenga el sujeto con los elementos que la componen, por lo cual un mismo elemento puede ser entendido de muchas formas.

Una manera de interpretar los elementos de la imagen es haciendo una lectura denotativa de las partes que la componen, así que puedes iniciar con una división mental de los planos que ves, los grupos principales y los personajes que tienen mayor peso dentro de ésta. Después haz una lectura connotativa para analizar los elementos de la obra, para ello investiga previamente el tema, los personajes y el contexto en el que el artista la produjo.

Lo importante de esta lección es que puedas descifrar los elementos de una o varias imágenes para identificar y argumentar sus significados. Por ejemplo, que interpretes a pintura *La primavera* de Sandro Botticelli aplicando una lectura denotativa y una connotativa.

Sandro Botticelli. *La primavera*, temple sobre tabla, 203 • 314 cm, 1477-1478.

En la composición hay nueve personajes dentro de un jardín, éstos se encuentran divididos en cinco grupos. Ubicamos en el centro al personaje principal que sobresale por vestir una sábana roja y por los contornos de los árboles que se forman con el contraste del azul del cielo.

La escena muestra a personajes mitológicos que, de acuerdo con investigaciones, se encuentran en el jardín Esperidi. El primer personaje de la derecha es Céfiro, a quien identificamos porque se encuentra volando y por el color azul de su piel; éste representa al viento de la primavera que, según la mitología, raptó a la ninfa Clori y la embarazó. La ninfa renace transformada en Flora, la mujer que se encuentra al frente con un vestido de flores. Si prestas atención, verás que Flora tiene la mano derecha dentro de su vestido y está tomando las flores que propagará hacia la tierra.

Al centro de la pintura encontramos a Venus, la diosa del amor, quien se encuentra contemplando la escena. Sobre ella se muestra a su hijo Cupido que se prepara para flechar a uno de los personajes.

A la izquierda de Venus están las tres hijas de Zeus, conocidas como las Gracias: las diosas de la belleza, el hechizo y la alegría.

En el extremo de la izquierda se encuentra Mercurio, el mensajero de los dioses y encargado de alejar las nubes para tener una eterna primavera. Este personaje suele representarse con alas en los pies.

De acuerdo con la interpretación de *La primavera* del historiador Ernst Gombrich, la imagen busca representar los diferentes grados del amor que hacen al hombre llegar a un plano espiritual al despegarlo de lo terrenal. Es por ello que en esta obra se retratan los tres diferentes tipos de amor:

1. Céfiro y Flora representan el amor pasional e irracional que es fuente de vida.
2. Venus y Cupido, los mediadores de amor, hacen que éste se transforme en algo más perfecto, es decir, en la belleza, el hechizo y la alegría (las Gracias).
3. Mercurio hace que el amor emprenda el vuelo hacia las esferas celestes, esto es, hacia lo espiritual.

La comunicación visual

¿Cuál sería tu interpretación de *La primavera* de Sandro Botticelli?

Materiales a utilizar

- Pluma o lápiz
- Lápices de colores
- Revista
- Tijeras y pegamento

Artes Visuales

En equipos de dos o tres integrantes descubran el significado de la siguiente imagen al interpretar los elementos que la componen. Primero observen cada detalle de la imagen y después respondan en conjunto las preguntas que la acompañan.

Eugène Delacroix, *La banca de Dante*, óleo sobre lienzo, 189 • 241 cm, 1822.

1. ¿Cuántos personajes hay en la escena?

---

2. ¿En cuántos grupos dividirían la escena? ¿Quiénes integrarían cada uno?

---

3. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Qué hace cada uno?

4. ¿Cuál es la expresión facial y corporal de los personajes principales?

---

5. ¿Qué hacen los personajes secundarios?

---

6. ¿Qué expresión facial y corporal tienen los personajes secundarios?

---

7. ¿Cómo es el lugar en donde se encuentran?

---

8. ¿En dónde crees que están los personajes?

A continuación elaboren por equipo la interpretación de la obra *La barca de Dante*, usando la información que obtuvieron. Es importante que sepan que la obra de Delacroix está basada en el poema *La Divina Comedia* escrito por Dante Alighieri en la época medieval.

Cuando concluyan, compartan su interpretación de la obra *La barca de Dante*. Para conocer los significados de otras imágenes te invito a que analices los elementos de la obra *La persistencia de la memoria* de mi colega Salvador Dalí. Posteriormente dibuja en el recuadro de abajo tu propia representación sobre el mismo tema o bien una reinterpretación de los objetos que aparecen en la obra, puedes usar tus colores y la técnica del collage. Es importante que tu imagen comunique el mismo mensaje, aunque lo representes con elementos diferentes.

Salvador Dalí, *La persistencia de la memoria*, óleo sobre lienzo, 24 • 33 cm, 1931.

Bitácora

Escribe una reflexión acerca de la importancia de aprender a interpretar imágenes a partir de los elementos que las componen.

Para curiosos

¿Sabías que *La Divina Comedia* es una obra literaria donde el tema principal es el viaje al infierno, al purgatorio y al paraíso? La obra ha servido como inspiración para varios artistas del **Romanticismo**, tal es el caso de las pinturas *La barca de Dante* de Eugène Delacroix y *Dante y Virgilio en el infierno* de William Adolphe Bouguereau.

Definiendo

Romanticismo. Movimiento cultural que se desarrolló en Europa a partir de fines del siglo XVIII y durante la primera mitad del XIX y que, en oposición al Neoclasicismo, exalta la libertad creativa, la fantasía y los sentimientos.

Uso de las TIC

Para obtener más información acerca de las obras vistas en clase, busca en la web o en YouTube: *La persistencia de la memoria* de Salvador Dalí o *La barca de Dante* de Eugène Delacroix.

También puedes consultar documentales donde se analicen e interpreten diferentes obras artísticas, por lo cual te sugiero que busques los capítulos de la serie *La vida privada de las obras maestras* en el siguiente enlace: <https://www.documaniatv.com/documentales/la-vida-privada-de-una-obra-maestra/> para conocer algunas de las pinturas más importantes de la historia del arte.

Acerca del tema

¡Bienvenido, amigo! En esta lección tendrás la oportunidad de acercarte a dos conceptos importantes al interpretar y crear obras artísticas: el símbolo y la alegoría.

El símbolo es un signo cuyo significado es acordado por una serie de personas que lo utilizan habitualmente. Cuando un signo tiene significado y transmite ideas abstractas como valores o sentimientos es considerado un símbolo, un ejemplo de ello sería la cruz, que no es sólo una figura u objeto, sino un símbolo de la religión cristiana; también es el caso de la estrella de David que representa a la religión judía. Estos símbolos evocan valores y creencias que son compartidas por los miembros de estas religiones.

Por su parte, la alegoría es la representación de un significado abstracto en formas concretas y una manifestación visual donde se utilizan formas de la realidad como figuras humanas, animales u objetos con el fin de expresar algo menos tangible. Observa con detalle cómo se utilizan estos elementos en la obra *El astrónomo* de Johannes Vermeer.

Esta pintura de Johannes Vermeer está cargada de elementos que crean una alegoría con respecto a la profesión del astrónomo:

1) Un compás sobre la mesa sirve para trazar círculos en mapas, 2) Un **astrolabio** es un instrumento árabe para calcular la posición de los planetas y las estrellas, 3) Una esfera celeste representa al mundo aéreo, 4) El libro sobre la mesa es un manual conocido como *Metius* y se encuentra abierto en una sección donde el astrónomo busca la inspiración de Dios y 5) Un cuadro evoca el descubrimiento de Moisés, mismo que es una representación del conocimiento y la ciencia.

Aunque no supiéramos el título de la obra podríamos suponerlo, ya que gracias a los elementos simbólicos deducimos a qué se dedica este personaje. En el cuadro observamos que el astrónomo se ha levantado ligeramente de su silla para comprobar en su esfera celeste un dato de

Propósito: En esta lección analizarás imágenes figurativas para identificar el uso del símbolo o la alegoría.

Definiendo

Astrónomo. Científico cuya área de investigación son los cuerpos celestes del universo.

Astrolabio. Antiguo instrumento que permite determinar la posición de las estrellas sobre la bóveda celeste.

Detalle de la obra de Johannes Vermeer: *El astrónomo*, óleo sobre lienzo, 51 x 45 cm, 1668.

Otro ejemplo de este mismo autor donde se hace uso del símbolo y la alegoría, es la pintura *La tasadora de perlas*, en la cual se encuentra una mujer en la **penumbra** sosteniendo una balanza en la mano, elemento simbólico importante para interpretar la obra. En el fondo hay un cuadro que muestra una escena del juicio final cuyo objetivo es remarcar que éste es el sitio donde se pesan las almas, esto último es una alegoría. Otro detalle significativo es que se sabe que la mujer está embarazada por la ligera luz que entra y alumbra su vientre.

Por los elementos que componen la obra, como la escena del juicio final y la luz que alumbra el vientre de la mujer, los historiadores creen que Vermeer buscaba comunicar que el alma del niño que iba a nacer se encontraba predeterminada por la situación en la cual fue concebido.

¿Qué parecido encuentras entre los elementos simbólicos de las obras *El geógrafo* y *El astrónomo*?

La comunicación visual

Materiales a utilizar

- Pluma
- Lápiz y goma
- 1/4 de cartulina ilustración
- Pinceles delgados y de corda suave
- Trapo para limpiar
- Recipiente para agua
- Pinturas acrílicas de los colores primarios y secundarios

1. Organicen equipos de tres a cinco integrantes y seleccionen una obra figurativa, puede ser alguna de las siguientes:

Paolo Uccello. *La caza en el bosque*, temple y óleo sobre tabla, 73,3 × 177 cm, ca. 1470.

Joseph Wright de Derby. *Experimento con un pájaro en la bomba de aire*, óleo sobre lienzo, 183 × 244 cm, 1768.

La comunicación visual

Posteriormente, analicen los elementos que la componen para descubrir los símbolos y las alegorías que contienen y así conocer los significados o mensajes ocultos en ellas. Pueden guiarse con las siguientes preguntas:

• ¿Quiénes y cómo son los personajes de la imagen? ¿Existe alguno que sea principal?

• ¿Qué objetos hay?

• ¿Qué elemento plástico o visual llama más la atención? ¿Qué importancia tiene éste dentro de la obra?

• ¿Qué está haciendo el personaje principal en la escena?

• ¿Algunos de los elementos que mencionaron representan algo intangible? ¿Cuáles son?

Al terminar, reflexionen acerca de los símbolos y las alegorías que encontraron en la imagen seleccionada y compartan sus hallazgos con los demás equipos.

2. Elabora de manera individual una pintura, toma como punto de partida los elementos simbólicos o alegóricos que junto con tu equipo encontraste en la obra analizada. Por ejemplo, si descubriste que la obra representa la divinidad o la muerte, crea una pintura empleando el mismo elemento con el que es representado, pero resignificándolo. ¡Manos a la obra!

Cuando termines, comparte tu obra con tus compañeros y pídeles que descubran los elementos simbólicos o alegóricos que contiene.

Bitácora

Para terminar, reflexiona y escribe un párrafo acerca de la importancia de aprender a interpretar los símbolos y las alegorías en las imágenes, y finalmente menciona en dónde encuentras estos recursos.

Para curiosos

La obra maestra *El astrónomo* de Vermeer fue admirada por Hitler; por lo que durante la Segunda Guerra Mundial, fue confiscada por los nazis cuando invadieron Francia. A causa de la derrota de la Alemania nazi y la desintegración del Tercer Reich, la pintura corrió el riesgo de ser destruida por el decreto Nerón firmado por Hitler, donde especificaba que de perder la guerra, todo lo saqueado tenía que ser destruido antes de acabar en manos enemigas. No obstante, gracias a la contura de algunos alemanes, dicha orden no se cumplió y se logró salvar esta pieza, junto con otras 1400 obras de arte que también fueron **expoladas** y llevadas a la mina Altaussee, entre las que se encontraban pinturas y esculturas de Pablo Picasso, Chagall, Matisse, Jan van Eyck, Miguel Ángel, entre otros.

Definiendo

Expollar. Despojar a alguien o algo.

Uso de los TIC

Si deseas conocer más acerca de la obra *El geógrafo*, revisa en YouTube el video "Vermeer. Obra: *El geógrafo* (The geographer)" que encontrarás en el siguiente enlace: <https://youtu.be/3DEpXHCEkds>

Lección

17

Creando con mis propios
símbolos

Acerca
del tema

¡Bienvenido a esta lección, amigo! Te invito a que experimentes con el uso del símbolo y la alegoría al crear tu propia obra artística, la cual elaborarás a partir de tus gustos e intereses. Por ejemplo, en la obra *Japón guiando al progreso*, la artista aborda un tema de interés personal, pero empleando personajes de la cultura popular para hablar de temas que influyen en su contexto actual. Observemos cómo retoma la composición de la obra clásica *La libertad guiando al pueblo* de Eugène Delacroix, y suple a los personajes originales por algunos que surgieron en los medios masivos de los años ochenta.

La pintura *Japón guiando al progreso* muestra una batalla entre personajes del videojuego japonés *Super Mario Bros* (Mario, Luigi, Princesa Peach, Bowser, etcétera) y personajes de cómics o caricaturas norteamericanas, como *Superman*, *Snoopy*, *Thundercats*, entre otros, por lo cual esta obra es una alegoría de la guerra que se da entre dos grandes potencias, Japón y Estados Unidos, a partir de la incorporación de la cultura, ideología y productos comerciales entre Oriente y Occidente.

¿Cuál será el tema de la obra que producirás?
¿Qué elementos dentro de la obra vas a simbolizar o de cuáles harás una alegoría?

Desafío

Dibuja en el siguiente espacio el boceto de tu obra, para ello determina los elementos que serán parte de la composición, es decir, qué personajes, objetos o espacios existirán en ella. Según sea el caso, señala el símbolo o la alegoría que contendrá cada elemento.

Dibuja tu boceto en el siguiente espacio.

PERIODO 2

La comunicación visual

Bitácora

Mediante una lluvia de ideas, repasen lo visto a lo largo de este periodo y reflexionen sobre la importancia de saber cómo se aplican los elementos del lenguaje visual, las leyes de la percepción, los símbolos y las alegorías en la comunicación visual. ¿Cuál consideran que es más importante al momento de crear una obra? ¿Por qué?

¿Sabías que diferentes artistas han hecho interpretaciones de la obra *La libertad guiando al pueblo*? Tal es el caso del pintor francés Pierre-Adrien Sollier, quien representó a los personajes con juguetes de Playmobil.

Pierre-Adrien Sollier: apropiación de la obra *La libertad guiando al*

Uso de las TIC

Si deseas conocer más obras del artista Pierre-Adrien Sollier, visita el siguiente enlace: <https://www.solliergallery.com/>

Lección 18

Acercando el arte a la comunidad

¡Bienvenido a la parte 2 de la planeación de tu proyecto artístico! Como recordarás, en el periodo anterior visualizamos diferentes formas de producir un proyecto artístico con un enfoque publicitario que beneficie a la comunidad en la que vives o estudias. De igual forma, junto con tu equipo trabajaste la fundamentación teórica del proyecto, el archivo visual y la descripción del proyecto. En este último apartado recordarás que fijaste objetivos, determinaste una posible ubicación, realizaste un *briefing* y creaste bocetos, entre otras actividades.

Ahora es momento de que profundices en la descripción del proyecto considerando los siguientes puntos, así que deberás incorporar los conocimientos adquiridos durante la lección dedicada a la comunicación visual:

Propósito: En esta lección continuarás identificando las etapas para crear un proyecto artístico en colectivo que tenga un impacto dentro de la comunidad y donde se emplee lo aprendido con respecto a la imagen publicitaria.

(Parte 2)

Ficha técnica del proyecto: Apartado donde se especifica la categoría general de la pieza a trabajar, es decir, si se trata de una pintura, una escultura, una instalación, una intervención, publicidad de guerrilla o *art*, etcétera. Se menciona también la técnica que se empleará en la creación de la obra, por ejemplo, si es una pintura acrílica o vinílica, una instalación con esferas de colores, un grafiti, un mural 3D, etcétera.

Plan de realización: Sección en la cual se especifican los requerimientos técnicos necesarios para crear la pieza, como la cantidad y los colores de pintura que se requerirán, el tipo de brochas o pinceles necesarios, así como el número y tipo de cubetas, impresiones u objetos de uso cotidiano solicitados. Asimismo, se menciona si se necesitará algún soporte, herramienta o algún otro aditamento. En este espacio se desarrolla el plan de montaje y desmontaje, en el cual se establece un cronograma y los tiempos de trabajo durante cada etapa del proceso.

La comunicación visual

Presupuesto: Lista de costos de todos los materiales, requerimientos humanos, impresos, gráficos, publicidad y traslados a cubrir.

Búsqueda de patrocinios: Investigación acerca de apoyos económicos por parte de la escuela, instituciones gubernamentales, particulares u otros, los cuales pueden ser parciales o totales. En esta parte del proyecto debe especificarse el impacto que tendrá la obra para la población, a cuántos espectadores llegará y el beneficio que obtendrá el patrocinador al brindar el apoyo.

Publicidad interna: Elaboración de los pósters, carteles e invitaciones que den a conocer los lugares y las fechas en que se le presentará el proyecto a la comunidad escolar.

Publicidad externa: Plan de promoción para informar sobre el proyecto en diversos medios como prensa, televisión, radio, internet, redes sociales, volantes digitales o impresos, etcétera.

Curriculum de la institución: Recopilación de la información sobre la trayectoria, así como los logros de la institución educativa y de los alumnos involucrados en el proyecto.

¿Recuerdas el primer planteamiento del proyecto artístico y publicitario que llevaste a cabo anteriormente? Teniendo en cuenta lo aprendido en este periodo acerca de las técnicas de las artes visuales, ¿tu proyecto debe tener cambios? Escribe en el siguiente espacio el cambio o la retroalimentación a la idea original.

_____

_____

_____

_____

- Pluma
- Lápiz y goma
- Acuarelas o pinturas acrílicas
- 1/2 cartulina ilustración
- Pinceles y trapo
- Recipiente para agua
- Revistas
- Tijeras y pegamento
- Tableta con internet para investigar y entrar al blog

(Parte 2)

Solicítale a tu profesor apoyo para llevar a cabo una lluvia de ideas en donde expongan los cambios o las modificaciones que les gustaría hacer a sus proyectos. Lleguen a acuerdos y si es necesario replanteen la idea, ya que comienza el armado de esta segunda parte del proyecto artístico de la comunidad. Para ello, reúnanse en círculo y completen la siguiente información que es un segmento de la segunda parte del proyecto:

 Ficha técnica del proyecto:

 Plan de realización:

 Publicidad interna: Por equipos, elaboren una propuesta de póster o cartel para dar a conocer el proyecto. Tracen dicho boceto en el siguiente espacio y después de llenar estos apartados seleccionen algún lugar para reproducirlo en grande. Con los materiales que trajeron, pongan en práctica una o varias de las técnicas vistas hasta ahora, como acuarela, acrílico, collage, etcétera.

 Publicidad externa: Cuando concluyan los pósteres o carteles, compártanlos grupalmente y seleccionen dos para exhibirlos en los pasillos de la escuela y otros dos para digitalizarlos y subirlos a las redes sociales o al blog grupal.

 Curriculum: Ya que éste es un proyecto estudiantil, deberás escribir un documento en el que expongas los datos de los participantes (nombre, grupo, año y colegio), así como la importancia del colegio dentro de la comunidad y el impacto del proyecto en ésta.

Al terminar la actividad, verifiquen que todos tengan, en esencia, el mismo planteamiento del proyecto artístico y publicitario. Organícense para subir la nueva información al blog grupal. Seleccionen a otros compañeros para que sean los nuevos administradores de éste y no olviden entre todos retroalimentar el trabajo con nuevas entradas, ya que más adelante comenzaremos con la creación de la carpeta grupal del proyecto.

Bitácora

Utiliza el siguiente espacio para reflexionar acerca de los avances del proyecto, lo que te gusta o disgusta de éste, su viabilidad, los ajustes que se pueden hacer para concretarlo y, finalmente, orientar el proyecto hacia el arte o la publicidad.

Para curiosos

Existen muchos artistas que ejecutan sus propuestas con objetos de reciclaje de su mismo entorno. Por ejemplo, Jean Shin en su obra *Sound Wave*, empleó discos de vinilo derretidos para emular una gran ola, mientras que Robert Bradford crea esculturas de animales con juguetes reciclados. Asimismo, existe la instalación *Recicle sus actitudes del proyecto Rio+20* que formó parte de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y en la cual se usaron botellas recogidas de la playa de Botafogo en Río de Janeiro para producir grandes esculturas de peces que emergen de la arena. La finalidad de esta instalación es generar reflexión en la comunidad sobre el daño que se le hace al entorno cuando alguien tira basura en el mar. ¿Te imaginas crear algo así para tu proyecto?

Uso de las TIC

Si deseas conocer alguna instalación artística con fines sociales y elaborada en un espacio poco convencional, te invito a que veas la pieza *Mi familia muerta* de Adrián Villar en el siguiente enlace: <http://www.goethe.de/ges/umw/prj/lok/fot/ro/esindex.htm>. Esta obra se expuso en la Bienal del Mundo realizada en Ushuaia, Argentina.

También puedes revisar el trabajo de Alejandro Durán en la página: <http://www.alejandroduran.com/>

Propósito: En esta lección reconocerás los elementos que componen una de las obras artísticas más valoradas y significativas de la historia del arte.

¡Bienvenido, viajero! Llegó el momento de que te conviertas una vez más en un investigador de obras artísticas. Como recordarás, en el primer periodo descubriste datos interesantes sobre la pintura *Moulin Rouge: La Gouluve* de Toulouse Lautrec, uno de los pioneros del cartel publicitario como hoy en día lo conocemos. En esta ocasión hablaremos de una de las obras artísticas más importantes y características del Romanticismo, *Tormenta de nieve: barco de vapor a las afueras de la bocana del puerto* del artista inglés William Turner. Agudiza tus sentidos y no olvides emplear los conocimientos adquiridos en este periodo, ya que estamos por abrir un nuevo expediente.

Joseph Mallard William Turner: *Tormenta de nieve: barco de vapor a las afueras de la bocana del puerto*, óleo

Mirando con lupa

Mira cada detalle, analiza, juega y usa tu imaginación para contestar las siguientes preguntas haciendo uso del dibujo:

¿Cuáles son los colores que predominan en la obra? ¿Son primarios, secundarios o terciarios?

La comunicación visual

Mirando con lupa

¿Cuál es el elemento más pequeño que observas en la escena?

¿Cuál es el elemento de la escena con mayor peso visual?

Para curiosos

Turner es de los pocos artistas reconocidos en vida y considerado por artistas, críticos, profesores y miembros de la Real Academia de Artes de Londres como el gran pintor inglés. Sin embargo, es importante destacar que su técnica hacía que muchos se cuestionaran qué era lo que deseaba plasmar. Algunos comentaban que la obra del artista se había convertido únicamente en atmósferas y que no lograba reconocer los elementos o las formas que conformaban una escena.

Joseph Mallord William Turner. Lluvia, vapor y velocidad. El gran ferrocarril del Oeste. óleo sobre lienzo, 91 x 122 cm, 1844.

Conformando el expediente

¿La obra está equilibrada compositivamente? Argumenta tu respuesta.

¿Existen elementos que tengan ritmo dentro de la composición? ¿Cuáles?

¿Qué tipo de ley de la percepción se aplica en la obra? Argumenta tu respuesta.

¿Reconoces algún efecto óptico? ¿Cuál?

¿Qué te comunica la imagen?

¿Qué emociones, sensaciones o sentimientos te genera la escena?

Joseph Mallord William Turner, *Autoc retrato*, óleo sobre lienzo, 58,4 x 24,3 cm, ca. 1779.

En equipos de cuatro o cinco integrantes elaboren una biografía de William Turner, para ello recurran a diferentes fuentes de información, como libros, revistas, páginas oficiales de internet, etcétera.

Secuencia 5. El contexto histórico, social y simbólico de las vanguardias artísticas

Lección

20

Haciendo historia

Propósito: En esta lección concluirás la pintura histórica y continuarás ejecutando el proyecto artístico para la comunidad.

Acerca del tema

¡Hallo aprendiz de arte! Casi estás por terminar el viaje de este ciclo escolar, por lo que dedicaremos parte de nuestro tiempo de clase a desarrollar el proyecto artístico. Disfruta mucho de estos momentos de creación colectiva y no olvides administrar tu tiempo de clase con el apoyo de tu profesor.

Es importante que no pierdas de vista el propósito y la naturaleza del proyecto de la comunidad, ya que siempre se trabajará en colectivo, por lo que es primordial que en todo momento compartan sus ideas y tengan un mismo objetivo.

Como recordarás, en el periodo pasado tus compañeros y tú determinaron los materiales a utilizar, delimitaron el plan de realización, buscaron algunas opciones de patrocinio y concluyeron llevando a cabo un cartel o un póster para difundir su trabajo. De esta manera, lo que resta es poner manos a la obra en las tareas descritas dentro de la planeación para continuar con el proyecto artístico de la comunidad.

¿Qué le falta a tu colectivo para mejorar la dinámica de trabajo? ¿Cuáles son los aciertos que han tenido como colectivo hasta este momento? ¿Qué materiales o apoyos de otros equipos requieres para continuar con el avance de tu proyecto?

Materiales a utilizar

- Elementos para continuar la pintura histórica iniciada en la lección anterior
- Elementos recolectados y acordados para realizar la obra colectiva
- Avances del proyecto del periodo anterior

Desafío

Reúnete con tu equipo de comisión para organizar las tareas a ejecutar y definir cómo será la interacción con las demás comisiones. Recolecten el material que trajeron para continuar con la obra. Distribuyan las tareas que cada uno de ustedes ejecutará y pongan manos a la obra. Sólo tendrán lo que resta de esta lección para concluir dicha tarea, así que es importante que trabajen en equipo para finalizar a tiempo y no atrasar a las demás comisiones. Observa la instalación del artista Choi Jeong Hwa y

reflexiona si ejecutó o no esta pieza con apoyo de un equipo de trabajo. Argumenta tu respuesta.

Al término del tiempo acordado, comparte con todos los integrantes del colectivo los avances de tu comisión, así como tus experiencias y emociones a fin de mejorar el trabajo en las siguientes lecciones y así concluir satisfactoriamente el proyecto para la exposición final.

Junten los avances y pídanle a su profesor que los ayude a resguardar el material que usarán durante las siguientes clases. Para concluir, entre todos lleven a cabo una lluvia de ideas y elaboren una lista con lo que falta del proyecto, ya sean materiales o acciones, y apunten lo que le corresponde a su comisión en el apartado "Bitácora".

Bitácora

¿Cuál fue tu experiencia al trabajar en colectivo para crear el proyecto?

Elabora una lista con los materiales y las tareas que faltan para terminar el proyecto artístico publicitario. Utiliza el cuadro que aparece en la siguiente página. Comparte esta información con todo el grupo y lleguen a acuerdos

Escribe en el siguiente espacio las comisiones y los acuerdos a los que llegaron sobre las tareas, los materiales y las fechas de entrega para continuar con el proyecto:

Comision	Nombres de los encargados	Tareas	Materiales	Fechas de entrega

La comunicación visual

Para curiosos

En la actualidad, en los medios masivos de comunicación vemos el uso constante de las artes visuales y de sus manifestaciones, las cuales son la herramienta y el medio de expresión y crítica que muchos artistas emplean para hablar de un momento histórico. Uno de los temas de los que frecuentemente se conversa en la actualidad es la política, ya que es uno de los ámbitos que más afecta la vida de una nación. Un ejemplo de creaciones con fines críticos y expresivos es el trabajo del ilustrador Mark Bryan, quien en sus pinturas nos regala sátiras sobre diversos personajes públicos y controversiales, entre los que se encuentra el actual mandatario de los Estados Unidos de América. Observa cómo en su obra *La pesadilla* Donald Trump es representado con actitud vanidosa y arrogante. El presidente está caracterizado mitad humano y mitad pulpo, y con uno de sus tentáculos sostiene un espejo en el cual se mira a sí mismo, mientras que con otro sostiene un celular donde se visualiza el logo de la red social Twitter. Se halla enorme de la Casa Blanca protegiendo con sus tentáculos a un gabinete de payasos, millonarios y miembros de sectas. ¿Este tipo de imágenes pueden tener un fin histórico y un impacto en la sociedad? ¿Cuál? Argumenta tu respuesta.

Mark Bryan, *La pesadilla*, óleo sobre lienzo, 76.2 × 101.6 cm, 2017.

Uso de las TIC

Visita los siguientes enlaces: <https://www.artofmarkbryan.com> y <http://choijeonghwa.com>, para que conozcas más sobre el trabajo de los artistas mencionados en la lección.

De igual forma, si deseas conocer un proyecto de arte donde mediante una instalación artística se modifica la fachada de un edificio empleando materiales económicos como cajas de cartón, te invitamos a ir al siguiente enlace: <https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/el-proyecto-artistico-que-con-virtio-una-fachada-en-un-gran-libro-animado-de-carton> donde se proporciona información y un video de

Acerca
del tema

¡Hola, viajero! Como recordarás, en lecciones anteriores conociste y exploraste los elementos que componen las imágenes, así como las características de las obras visuales. Espero que esta información te ayude apreciar mejor las obras artísticas de diferentes épocas. Sin duda alguna, ahora posees mayores herramientas para disfrutar una visita a un museo o una galería, revisar un libro de arte o ver imágenes de artistas, ya sea en la calle como en casa o en páginas de internet.

En esta lección seguirás conociendo el contexto histórico en el que se crearon las producciones pertenecientes al periodo de los ismos, por lo cual te acercaras a aquellos artistas cuyas obras rompieron con muchas de las reglas clásicas de la composición visual. Asimismo, estarás en contacto con las tendencias que se alejaron de una idea conservadora o clásica de la estética, armonía o belleza. Varios de estos principios estéticos fueron establecidos por las culturas griega y romana y estuvieron presentes hasta el siglo xx, con la aparición de los artistas impresionistas, entre quienes me encuentro. Nosotros fuimos quienes proclamamos una visión diferente del arte, abriéndole las puertas a muchas posibilidades de expresión, mismas que en su momento fueron consideradas como locuras por nuestros contemporáneos conservadores. A partir de fines del siglo xx y durante todo el siglo xx, el arte sufrió un fuerte cambio, ya que se mostró estrechamente relacionado e influenciado por los fenómenos sociales que cambiaron la historia de la humanidad. ¿Podrías mencionar algunos de estos hechos históricos que influyeron en el pensamiento y el rumbo de la sociedad?

Durante el impresionismo, mis colegas y yo nos centramos en pintar escenas en espacios abiertos donde los motivos que predominaban eran los paisajes y la vida cotidiana. Para nosotros, los efectos de la luz sobre los objetos eran muy importantes al pintar, lo cual provocó que fuera más relevante captar la sensación que provocaba la luz y cómo modificaba los colores reales; que plasmar con detalle cada uno de los elementos que los componían, dando lugar a nuevas maneras de trazar formas y de aplicar la pintura. Además, los colores se aplicaban puros, es decir, sólo colores primarios y, debido a la sobreposición, en conjunto parecía que se mezclaban al observarlos. ¿Recuerdas que en los ejemplos que hemos visto de Claude Monet, Edgar Degas y Georges Seurat, entre otros, se hace evidente esta nueva forma de pintar? La pintura impresionista era muy diferente a la escuela clásica, en primera instancia porque a la vista del espectador estas obras poseían un gran brillo en comparación

Propósito: En esta lección observarás imágenes de las vanguardias artísticas para identificar los ismos y reconocer el contexto sociocultural en el que se crearon las obras pertenecientes al primer periodo del siglo xx.

A los movimientos artísticos que surgieron después del impresionismo y que mencionaremos a continuación se les conoce como vanguardias o ismos y tienen una fuerte relación con los acontecimientos sociales de la primera mitad del siglo xx. Los principales movimientos vanguardistas son:

- El simbolismo, que surgió en los últimos años del siglo xix como un movimiento tanto pictórico como literario, una de sus características más claras fue que se opuso completamente al **naturalismo**, mostrando en sus pinturas temas surrealistas que parecieran haber sido sacados de sueños y los cuales tuvieron una clara relación con las teorías de los sueños de Sigmund Freud.

- El cubismo, por su parte, se desarrolló a partir de la búsqueda de nuevas posibilidades de la forma. Puedes entender el cubismo como un movimiento pictórico en donde el artista buscaba ver las formas con ojos distintos, es decir, utilizando una perspectiva múltiple de las cosas. Imagina que ves el mundo a través de cristales que deformar o multiplican las figuras, esos resultados son los que buscaban plasmar los cubistas. Uno de los principales exponentes de este movimiento fue Pablo Picasso.

■ Pablo Picasso. Botella de Vieux Marc, el violín, la guitarra y el periódico. collage y tinta sobre papel, 46.7 x 62.5 cm, 1913.

■ Henri Matisse. La música. óleo sobre lienzo, 115 x 115.1 cm, 1939.

Definiendo
 Naturalismo. En los artes visuales hace referencia a la representación realista del entorno, de manera que los artistas...

- El expresionismo fue una corriente artística que, como su nombre lo indica, buscaba expresar las emociones y los sentimientos más allá de representar la realidad, como se hacía por lo regular en las obras artísticas del pasado. Generalmente, las obras expresionistas plasmaron un pesimismo ante la vida, derivado de fenómenos como la guerra y la masificación.

Edvard Munch, *El grito*, óleo y pastel sobre cartón; 91 × 73,5 cm, 1893.

- El dadaísmo fue uno de los movimientos de vanguardia más radicales, surgió a principios del siglo xx, luego de la Primera Guerra Mundial. Su principal característica fue ir en contra de todo aquello que estuviera dentro de la razón, por ejemplo, adoptando una postura en contra de un mundo que ha dado pie a los enfrentamientos bélicos. Es posible que muchas obras dadás te parezcan disparatadas y es esa apreciación la que justamente deseaban provocar los artistas de esta vanguardia. Algunos de sus representantes plásticos fueron Max Ernst y Marcel Duchamp.

Marcel Duchamp, *Fuente*, mingitorio de porcelana, 23,5 × 18 × 60 cm, 1917.

- El surrealismo es una de las corrientes artísticas más conocidas y populares dentro de las vanguardias, y se originó en París en 1924. De manera similar a movimientos anteriores, el surrealismo buscó disociarse de la realidad y la razón, pero con el claro objetivo de indagar en el interior del ser humano, por lo que los artistas en sus procesos creativos iban muy de la mano con las teorías de los sueños de Sigmund Freud. El surrealismo podía ser abstracto o figurativo. Algunos de sus principales exponentes fueron Salvador Dalí, Marc Chagall y Joan Miró.

Salvador Dalí, *Elementos enigmáticos en un paisaje*, óleo sobre madera, 72,8 × 59,5 cm, 1934.

Observa los ejemplos de cada una de las vanguardias artísticas y encuentra las semejanzas y diferencias entre ellas. Comenta con tus compañeros la información acerca de las corrientes que te parecen más interesantes. Además, con ayuda de tu profesor, busca en internet más obras de cada uno de los ismos. Finalmente, en el siguiente cuadro elabora el boceto de una obra con un tema de tu interés y trata de emular las características principales de la corriente artística que te haya parecido más atractiva o interesante. Por ejemplo, si escogiste el surrealismo puedes crear una imagen donde representes algunos de los sueños que has tenido.

Materiales a utilizar

- Libro de historia universal del siglo xx
- Computadora o tableta con conexión a internet
- Lápiz y goma
- Lápices de colores, plumones o crayones

Elabora tu boceto

PERIODO 2

Desafío

Junto con tus compañeros de grupo, observa, analiza y comenta las siguientes obras. Debajo de cada una anota, de acuerdo con lo que has aprendido, a qué corriente pertenece. Es importante que llegues a conclusiones una vez que hayas discutido con tus compañeros, las siguientes preguntas pueden ayudarte:

- ¿Cuál es el tema de la obra?
- ¿Cómo se emplean los elementos plásticos y visuales?
- ¿Cómo sería la vida del artista al producir la obra?
- ¿Qué hecho social estaba ocurriendo cuando se creó la obra? Presta atención al año de realización.

■ Gustave Moreau. *La aparición*, óleo sobre lienzo.

■ André Denain. *Puerto de Londres*, óleo sobre lienzo, 65.7 × 99.1 cm, 1906.

■ Camille Pissarro. *El camino de Louveciennes*, óleo sobre lienzo, 60 × 73.5 cm, 1872.

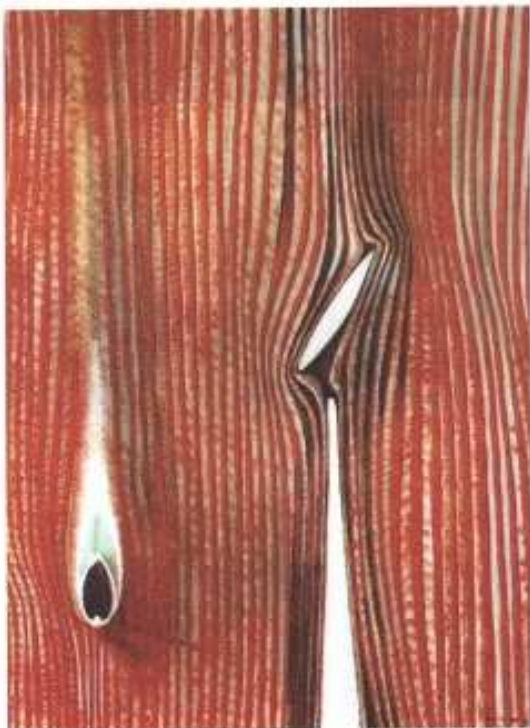

Marc Chagall, *El Muelle de Bercy*, óleo sobre tela, 65 × 95 cm, 1953.

Pablo Picasso, *Las Merinas*, óleo sobre lienzo, 194 × 260 cm, 1957.

Max Ernst, *Nadador ciego: efectos de un contacto*, óleo sobre lienzo, 93 × 77 cm, 1934.

Edvard Munch, *Amor y dolor*, óleo sobre lienzo, 91 × 109 cm, 1893-1895.

Se dice que toda obra de arte es hija de su tiempo, muestra de ello son las vanguardias, las cuales estuvieron muy influenciadas por los acontecimientos históricos en los que se desarrollaron. Por ejemplo, ya aprendiste que el dadaísmo surgió como respuesta a la barbarie de la Primera Guerra Mundial, o que el simbolismo y el surrealismo estuvieron influenciados por el avance científico, en específico por los trabajos **psicoanalíticos** de Sigmund Freud con relación a los sueños.

Definiendo

Psicoanalítico. De psicoanálisis. Doctrina y método creado por el médico austriaco Sigmund Freud para investigar y tratar los trastornos mentales mediante el análisis de los conflictos inconscientes.

Ahora, relaciona las fechas en que cada ismo o vanguardia se vinculó con algunos hechos históricos que encontrarás en el libro que trajiste a clase o en alguna página de internet que consultes con ayuda de tu profesor. ¿Qué influencias encuentras entre los contextos socioculturales y las características de cada vanguardia, obra o artista? Discute con tus compañeros y juntos llenen los datos del siguiente cuadro.

Ismo o vanguardia	Fecha o periodo de desarrollo	Acontecimientos históricos	Relación entre ismos y acontecimientos

La comunicación visual

Bitácora

Para concluir, reflexiona de manera personal si consideras que algunos de los movimientos de los ismos reflejan el momento actual que se vive en la sociedad. Argumenta tu respuesta y explica cuáles son los sucesos o temas actuales que se deberían de plasmar por medio del arte.

Para curiosos

¿Sabías que en México también se dieron importantes movimientos artísticos de la vanguardia como el estridentismo o el muralismo? El primero se originó en 1921 y tuvo muchas influencias de otras vanguardias como el cubismo o el dadaísmo; los estridentistas incluían elementos de la cultura popular y de masas en sus obras, algunos de ellos fueron Ramón Valle de la Canal, Germán Cueto y Tina Modotti.

Uso de las TIC

En tu celular o tableta investiga más acerca del movimiento estridentista en la siguiente página: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-398.htm>

También conoce más sobre las características y los artistas más importantes del muralismo en los siguientes enlaces: <http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/assets/descargas/bles/muralistas.pdf> y <https://hipertextual.com/2016/07/muralismo-mexicano>

Desafío

Es importante que identifiques las obras de los principales representantes de cada movimiento para que las analices y te familiarices, tanto con ellas como con sus creadores, para lograrlo puedes emplear un cuadro como el siguiente y así organizar la información que encuentres de cada uno, ya que te será útil para las siguientes lecciones.

Nombre	Autor	Fecha de creación y movimiento artístico al que pertenece	Motivos, razones o iniciativas de creación	Fotografía o dibujo de la obra

La comunicación visual

Propósito: En esta lección analizarás e investigarás el contexto en que se crearon las obras artísticas de la primera mitad del siglo xx para reconocer cómo se percibe y modifica la forma de hacer y vivir el arte.

Acerca del tema

¡Hola, amigo! En la lección anterior te familiarizaste con las características de algunas de las vanguardias más importantes de inicio del siglo xx y, a través de una investigación, relacionaste los ismos con su contexto sociocultural.

Como viste, el tránsito del siglo xix al xx estuvo marcado por grandes acontecimientos que redefinieron el rumbo de la humanidad. Como nunca antes, los movimientos artísticos comenzaron a tener influencia mundial y se desarrollaron como una respuesta **ideológica** a los cambios que el mundo sufría en todos los aspectos: cultural, económico, social, geográfico e intelectual, por mencionar los más importantes.

Muchos de los artistas tomaron sus temas de creación en las grandes revoluciones como la rusa y la mexicana, derivadas de la Revolución francesa. Así como en sucesos bélicos, como la Primera Guerra Mundial y los eventos que dieron origen a la Segunda, ya que ambos eventos mostraron al planeta niveles de muerte y destrucción que ningún enfrentamiento había causado hasta entonces. Los artistas, preocupados y destruidos emocionalmente por dichos eventos y con la intención de dar a conocer su postura, rompieron con los aspectos tradicionales del arte, como una forma de rechazar todo lo que pudo crear un mundo con semejantes guerras y, en consecuencia, marcar y encontrar nuevas rutas para la humanidad, así como nuevas **concepciones** del mundo.

Es probable que en alguna ocasión hayas sentido la necesidad de expresar tus emociones a través de algún medio. Quizá escribiste un poema o una canción. La pintura y la escultura también son una herramienta para dar a conocer ideas y no sólo emociones. A través del arte te será posible comunicar tu postura ante situaciones en las que estés en desacuerdo o formas de pensar con las que coincidas. ¿Qué ideas o emociones te gustaría comunicar por medio del arte?

Materiales a utilizar

- Hojas blancas
- Lápiz y goma
- Lápices de colores
- Tijeras
- Pegamento
- Fragmentos de tela
- Objetos diversos del salón de clases
- Material con acceso a internet

Definiendo

Ideológico. De ideología. Conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etcétera.

Concepción. De concebir. Comprender, encontrar justificación a los actos o sentimientos de alguien. Formar una idea o hacerse un concepto de algo.

Desafío

1. Observa el cuadro que llenaste en la lección anterior, además de los ejemplos de las diferentes vanguardias. Inspirado en lo que observaste, crea una obra con las características del ismo seleccionado, pero que ilustren tu propia postura ante algunos de los acontecimientos históricos que influenciaron a los artistas de los distintos movimientos, como son las guerras, las teorías de Freud o las revoluciones armadas.

Para este reto es necesario que revises el libro de historia del siglo xx que has consultado desde la lección anterior. También puedes buscar información en internet con la ayuda y supervisión de tu profesor para asegurarte de que los datos a los que accedas sean confiables.

El reto es grande, ya que deberás obtener información de todas las características visuales y técnicas del ismo que seleccionaste, así como tener muy claro con qué contexto sociocultural está relacionando. Además, en esta creación emplearás técnicas similares a las de los artistas de la vanguardia que estás trabajando. Puedes utilizar lápices de colores, crayones, acuarelas o recortes de tela y pinturas acrílicas. En esta ocasión tienes la libertad de hacer ligeras modificaciones a la técnica de realización, puedes emplear el collage o la pintura.

Como es una actividad que requiere claridad en las ideas, es importante que realices una planeación y algunos bocetos del trabajo que deseas ejecutar, apóyate en el siguiente cuadro.

Ismo o vanguardia	Acontecimiento relacionado	Descripción de la obra	Técnica
Boceto			
			

La comunicación visual

2. Al concluir esta primera actividad, crea en equipo un propio ismo o movimiento de vanguardia. Pídele apoyo a tu docente para que divida al grupo en equipos con el mismo número de integrantes. Cada equipo deberá crear un nuevo ismo o movimiento de vanguardia con base en los acontecimientos que estén ocurriendo en el país o en tu comunidad.

Los equipos le pondrán nombre a su ismo y escribirán su **manifiesto**, en el cual incluirán las ideas que quieren declarar y las técnicas con las que van a trabajar. Una vez que lo tengan listo, lo leerán ante el resto del grupo.

Una vez definidos sus fundamentos, cada miembro del equipo realizará una obra en concordancia con las características de su movimiento artístico. Una vez que tus compañeros y tú hayan terminado, deberán exponer sus trabajos y fundamentos ante el grupo.

Guarden sus trabajos, ya que los presentarán en la exposición final junto con su proyecto. Para ello tendrán un espacio o una sala especial, en donde muestren los trabajos elaborados en esta actividad, la cual se titulará "Los ismos de los siglos xx y xxi", recuerda que se mostrarán los trabajos que realizaron todos los miembros del grupo. Será importante que ese día organicen recorridos en los que expliquen a los visitantes el contexto en que se crearon las obras artísticas de la primera mitad del siglo xx y las tuyas para reconocer cómo se percibe y modifica la forma de hacer y vivir el arte.

Para curiosos

En 1937, durante la guerra civil española, la ciudad de Guernica fue bombardeada, ante este hecho, el pintor cubista Pablo Picasso ejecutó una enorme pintura que se ha convertido en una de las obras más famosas del arte del siglo xx y en un claro ejemplo de cómo el contexto histórico y sociocultural influyen en los artistas y sus obras.

Es tan importante la carga ideológica de una obra de arte que su función va más allá de la observación o decoración. El mismo Picasso decía: "No, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo".

Uso de las TIC

Si deseas conocer más datos acerca de la obra *Guernica*, observa el siguiente video: <https://youtu.be/uG15eE2a12Y>. Es breve pero te dará una idea muy clara del contexto que hay detrás de la creación de una obra de arte.

Propósito: En esta lección crearás una pieza artística con sentido social a partir de tu contexto.

Acerca del tema

¡Hola, amigo! Como vimos en las lecciones anteriores, la concepción del arte se ha modificado con el paso del tiempo, en parte por el avance de los materiales y las herramientas que se emplean en el proceso de creación, pero también por la evolución del pensamiento artístico que ha ido transformándose según las necesidades del artista, ya sea por su contexto social, es decir, por el lugar en donde vive o también por el momento histórico y cultural en el que se desenvuelve, por ejemplo, un artista que nace y se desarrolla en un país de occidente tiene una mirada distinta a la de uno de oriente. Estos factores han generado que las obras se creen con diferente sentido, ya sea mágico, religioso, artístico o decorativo.

Adentrémonos un poco en estas perspectivas. Si nos enfocamos en conocer las primeras manifestaciones realizadas en épocas antiguas, nos tenemos que remontar casi 35 000 años, al periodo Paleolítico, específicamente al arte de la Edad de Piedra, donde se hallan esculturas elaboradas a partir de la talla de piedras o huesos de animal, tal es el caso de piezas como el Mamut de Vogelherd, una estatuilla tallada sobre marfil que fue encontrada junto con otras figuras de animales como un felino, un caballo y un bisonte, por mencionar algunas. Estas piezas fueron descubiertas hace poco durante las excavaciones del año 1931 en Alemania, y desde su hallazgo han generado hipótesis entre antropólogos e historiadores del arte, mencionando que han sido creadas con un sentido mágico, así como las famosas Venus de Willendorf, estatuillas femeninas en torno a las cuales se ha generado la hipótesis de que su función en la sociedad era hacer las veces de amuleto y símbolo de protección y fertilidad entre los nómadas. ¿Alguna vez habías escuchado o visto alguna de estas piezas escultóricas?

■ Anónimo, Mamut de Vogelherd, estatuilla en marfil, 4,8 cm, ca. 25000-20000 a.n.e.

Lo anterior no resulta extraño, ya que al estudiar la historia del arte es común encontrar en un inicio su uso con fines mágicos. En algunas otras áreas del arte como la literatura, se hace uso de alegorías entre la naturaleza y alguna manifestación artística. Por ejemplo, en la mitología griega se menciona que el dios Prometeo hizo una estatua con tierra y de tamaño natural para crear al hombre. También encontramos esculturas monumentales pertenecientes al arte prehispánico que buscan representar, y ser tributo y ofrenda para sus dioses, tal es el caso de los Atlantes de Tula pertenecientes a la cultura tolteca. Asimismo, en otras culturas como la egipcia, hallamos monumentos de grandes dimensiones, como es el complejo Abu Simbel, donde se busca representar el poder del faraón. En todos los ejemplos anteriores se comparte un fin mágico o religioso, pero también un uso social. ¿En la actualidad sigue pasando esto con el arte contemporáneo? Por

■ Anónimo, Atlantes de Tula, 4,6 x 1 x 1,20 m., ca. 900-1156. Hidalgo

■ Anónimo, El templo de Ramsés II en complejo Abu Simbel, 33 x 38 m., ca. 1264 a.n.e., Nubia, Egipto.

Te platicaré sobre una instalación artística que fue creada a base de muchas esculturas cuya finalidad es generar la reflexión sobre la problemática social del deterioro ambiental

¿Por qué crees que hay esculturas en el mar? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Será importante que estén ahí? ¿Por qué consideras que son figuras humanas?

■ Jason deCaires Taylor, La evolución silenciosa, instalación artística conformada por esculturas de yeso, 2009, Quintana Roo.

Esta instalación está compuesta por algunas de las 500 esculturas que se encuentran sumergidas en el mar de Cancún en el Museo Subacuático de Arte (musa). En un principio, para la creación de esta instalación se contrató al artista Jason deCaires Taylor y posteriormente fue enri-

te la creación de arrecifes artificiales de coral que funjan como refugios para la vida marina. Este conjunto de esculturas busca crear consciencia en los espectadores con respecto a la vida en la sociedad actual, presentando un panorama apocalíptico donde el ser humano es confinado a los límites de la tierra, en el fondo del mar, quedando abandonado y hundido. Esta instalación es una obra que nos hace examinar las consecuencias que la huella del ser humano está dejando en el planeta Tierra. Esta pieza artística, además de aportarnos su belleza, nos manda una alerta sobre lo que puede suceder con la raza humana a raíz del cambio climático, esto es, que puede terminar como una especie extinta y hundida bajo el agua.

- Lápiz
- Goma
- Lápices de colores
- Dos hojas blancas
- Una barra de plastilina* de cada uno de los siguientes colores: carne, blanca, café, negro, amarillo, rojo, azul y verde
- Daba pequeña de tripa y para trabajar la plastilina
- Cuatro calcamonias para plastilina de diferentes tamaños o en su defecto palitos y un cuchillo desechable

* Para el material moldeable también pueden organizarse en grupo con ayuda de su profesor para traer otro tipo de materiales como: barro, pasta de papel, pasta de sal, masa de maíz o mizón. Recuerden que

¿Esta pieza de Jason deCaires Taylor es un ejemplo del arte empleado con un fin social? Argumenta tu respuesta.

Es momento de que crees tus propias piezas escultóricas con fines sociales. Para ello, observa esta parte de la instalación conocida como *La evolución silenciosa* y presta atención a cómo se retrata a un pequeño grupo de personas con los ojos cerrados como en estado de reposo. ¿Por qué crees que se encuentran en esa posición? ¿Qué supones que piensan? Si tuvieras que retratarte en una escultura, ¿qué posición adoptarías? ¿Sería realizando alguna actividad?

Jason deCaires Taylor: *La evolución silenciosa*, instalación artística conformada por esculturas de yeso, 2009, Quintana Roo.

Dibuja una representación de ti en la posición que mencionaste anteriormente, después incluye a los integrantes de tu familia y define las posiciones que tendrán, por ejemplo, se pueden hallar tomados de la mano, sentados en una mesa, formando una pirámide, etcétera.

Ahora que los tienes visualizados transforma tus dibujos en volúmenes tridimensionales por medio de pequeñas esculturas. Usa el material moldeable que trajiste a clase (plastilina, pasta de sal, barro, pasta de papel, masa de maíz o migajón) para representar a tus personajes con detalle, incluyendo los elementos con lo que los dibujaste. Recuerda que hacer volúmenes es como dibujar, por lo cual puedes emplear figuras como círculos, cuadrados, rectángulos, puntos y líneas, como base de la estructura de tus personajes, para posteriormente modelar el material y crear la similitud de las formas con las que tienen tus personajes en la realidad.

Por último, con las esculturas que creaste y junto con tus compañeros de grupo, monta una instalación que hable de la comunidad con los personajes que la conforman.

Para terminar, responde junto con tus compañeros las siguientes preguntas sobre

Bitácora

En caso de que no se tenga ninguna imagen o referencia de alguna escultura, contesten en una lluvia de ideas: ¿Cómo podría ser una escultura característica de la comunidad? Apunta las respuestas en el siguiente apartado.

Por último, reflexiona acerca de la experiencia que tuviste al crear cuerpos tridimensionales: ¿Qué características de la comunidad reflejó la instalación?

Para curiosos

La cultura tolteca, creadora de los guerreros conocidos como Atlantes de Tula, es una de las civilizaciones que más misterios guarda para muchos arqueólogos, historiadores, investigadores y estudiosos de las civilizaciones antiguas de Mesoamérica.

En específico para la cultura azteca, los toltecas eran considerados como hombres conocedores de cosas ocultas, así que por esta y otras razones se han creado muchas suposiciones acerca de si esta civilización tenía contacto con fuerzas sobrenaturales o si mantenía relación con una raza extraterrestre.

Esta hipótesis se sostiene, en parte, por estas cuatro esculturas monumentales de los Atlantes de Tula, debido a que en su atuendo se observan accesorios no propios de su contexto, por ejemplo, el accesorio que sostienen en su mano izquierda, el cual muchos visualizan como un arma similar a un instrumento láser. Desde tu perspectiva, ¿la representación de esta cultura confirma este mito?

Uso de las TIC

Si deseas conocer más información acerca de las piezas escultóricas existentes en el MUSA, te invitamos a que visites la siguiente página: <http://musamexico.org/>

Es tiempo de revisar el avance que has tenido tras haber concluido las lecciones de este periodo.

I. Lee cada categoría y elige el enunciado que refleja mejor el desempeño y los logros que obtuviste durante el periodo.

Puntaje: 12 puntos

Categoría	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Suficiente	1 Insuficiente	Puntaje
Elementos básicos y teoría del color en la comunicación visual	Siempre exploré y utilicé conscientemente los elementos del lenguaje visual, así como los conceptos básicos de la teoría del color al realizar los ejercicios propuestos.	Casi siempre exploré y utilicé conscientemente los elementos del lenguaje visual, así como los conceptos básicos de la teoría del color al realizar los ejercicios propuestos.	Sólo utilicé algunos conceptos básicos del lenguaje visual o de la teoría del color al completar los ejercicios propuestos.	No reconocí ni utilicé los conceptos básicos del lenguaje visual o de la teoría del color en los ejercicios.	
Imaginación y creatividad	Siempre propuse una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos o actividades de una manera novedosa.	Casi siempre propuse una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos o actividades de una manera novedosa.	Resolví los retos o actividades propuestas.	No me interesé en resolver los retos o actividades propuestas.	
Cualidades y características en las manifestaciones visuales	Siempre distinguí las cualidades estéticas y las características de las manifestaciones artísticas visuales, brindando interpretaciones y argumentos personales en la explicación de los sentimientos o ideas que me provocan estas obras artísticas.	Casi siempre distinguí las cualidades estéticas y las características de las manifestaciones artísticas visuales, brindando interpretaciones y argumentos personales en la explicación de los sentimientos o ideas que me provocan estas obras artísticas.	Sólo expliqué los sentimientos o ideas que me provocan las obras artísticas visuales.	No me interesaron las manifestaciones artísticas visuales, por lo que no participé en los ejercicios o dinámicas propuestas en clase.	
Puntaje total					

II. Lee cada categoría y elige aquella que refleja mejor la actitud que presentaste durante el periodo.

Puntaje: 12 puntos

Categoría	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Suficiente	1 Insuficiente	Puntaje
Participación en la clase	Siempre me centré con entusiasmo en la tarea y fui servicial cuando se me pidió trabajar individualmente o en equipo.	Me centré en la tarea con algo de entusiasmo y fui servicial cuando se me pidió trabajar individualmente o en equipo.	Trabajé en las tareas que se me pidieron, pero perdí la concentración.	Perdí frecuentemente la concentración y distraje al grupo.	
Planeación y constancia	Siempre participé de manera activa en la planeación del proyecto y fui constante en las acciones definidas para el logro de la obra artística colectiva.	Casi siempre participé de manera activa en la planeación del proyecto, pero en ocasiones no cumplí con las acciones definidas para el logro de la obra artística colectiva.	Nunca respeté la planeación acordada de manera colectiva, por lo que no cumplí con las acciones definidas por el grupo en tiempo y forma.	Nunca participé en las acciones definidas por el grupo para la realización del proyecto colectivo.	
Reflexión	Siempre reflexioné con el grupo sobre el proceso de realización y	Casi siempre reflexioné con el grupo sobre el proceso de realización y montaje del pro-	Casi siempre reflexioné de manera individual sobre el proceso de realización	Nunca reflexioné sobre el proceso de realización y montaje	

III. Lee con atención las siguientes preguntas y contesta aplicando los conocimientos adquiridos en este periodo.

1. Responde con los datos solicitados sobre la imagen en la siguiente ficha.

1. Selecciona la ley de la percepción visual que se emplea la siguiente imagen.

- A) Ley de forma cerrada
- B) Ley de contraste
- C) Ley de la continuidad
- D) Ley de semejanza

2. ¿Qué simboliza el rayo de luz que se muestra en la siguiente imagen?

- A) El amor
- B) La vida
- C) La paz
- D) La naturaleza

3. ¿Cuál de los enunciados define qué es el valor o saturación del color?

- A) Es la intensidad cromática o pureza del color y se determina por la cantidad de luz que contiene.
- B) Es la cualidad propia de cada color, gracias a la cual se puede diferenciar claramente uno de otro.
- C) Es la luminosidad y la oscuridad que se percibe en cada color, debido a la cantidad de luz que contiene.
- D) Son las variaciones existentes en un mismo color, las cuales permiten realizar claroscuros.

4. ¿Qué simboliza la obra *La primavera* de Sandro Botticelli?

- A) Los diferentes grados del amor que vive el ser humano.
- B) El disfrute de la estación de la primavera.
- C) El papel de los dioses en la Tierra.
- D) La belleza de la naturaleza y sus dioses.

5. Identifica en la siguiente obra si el personaje principal es un símbolo o una alegoría. Argumenta tu respuesta.

PERIODO

**El contexto histórico y social de las obras
artísticas en México**

3

PERIODO 3

El contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Número de lección	Secuencia	Ejes	Temas	Aprendizajes esperados	Título de la lección	Duración de la lección
24	6	Artes y entorno	Diversidad cultural y artística	Investiga los trabajos más importantes de algunos artistas visuales de la región o de su país, para reconocer sus características como patrimonio cultural.	Arte en los muros	3 horas
25	6				México y sus murales	3 horas
26	6				Los tres muralistas	3 horas
27	6				Dos grandes muralistas	3 horas
28	6				Yo soy el muralista	3 horas
29	6				La ruptura	3 horas
30	6	Práctica artística	Presentación	Organiza las tareas y acciones necesarias en la planeación y realización de una exhibición artística	Espacio escultórico	3 horas
31	6		Reflexión	Debate en colectivo respecto al proceso de montaje del proyecto artístico, para compartir su experiencia desde la planeación hasta la presentación en público	Todo para el montaje	3 horas
32	6	Artes y entorno	Diversidad cultural y artística	Observa diferentes manifestaciones artísticas del mundo de las artes visuales, reconociendo la diversidad creativa a lo largo del tiempo.	Investigador de obras	3 horas
Total de horas por periodo						27 horas

Introducción

¡Hola, amigo! En este tercer periodo estudiarás el contexto histórico y social de diversas manifestaciones artísticas en México, así como su importancia en el contexto histórico del país. Algo que no debes olvidar es que tus obras son el legado más importante que los artistas dejan a la humanidad, ya que, a través de su apreciación podemos contemplar la mirada del otro, conocer la historia y acercarnos a la cultura.

En este periodo también conocerás los principales corrientes del arte mexicano, como es el caso del muralismo y la Generación de la Ruptura, por lo que nos adentraremos a conocer el trabajo de algunos artistas nacionales como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, José González Camarena, Rufino Tamayo y Frida Kahlo para identificar la importancia de sus aportaciones al entorno cultural.

También estudiaremos el movimiento de escultura monumental, conocido como espacio escultórico, ya que es considerado como uno de los proyectos más emblemáticos de las vanguardias en México, así pues, conoceremos el trabajo de Federico Silva, Helen Escobedo, Enrique Carbajal (Sebastián), Mathias Goeritz, Manuel Felguérez y (Manuel Hernández Suárez) Hersúa, así como las propuestas contemporáneas de algunos artistas mexicanos que partieron de la cotidianidad para construir sus proyectos artísticos. ¿Estás listo para iniciar? Mantente alerta al viaje que está por iniciar, ya que vienen nuevos desafíos en los que puedes desarrollar tu creatividad y explorar los límites de la comunicación visual. ¡Arrancamos!

Secuencia 6. El arte en los sucesos sociales de México

Lección

24

Arte en los muros

Acerca del tema

¡Hola, amigo! Hemos llegado a una de las secuencias que más me gusta de este ciclo escolar, ya que hablaremos de uno de los movimientos artísticos más representativos del arte en México y que es conocido como muralismo. Éste fue uno de los movimientos artísticos más importantes de entre todos los que se han desarrollado en nuestro país y floreció durante el siglo xx, a la par de las vanguardias artísticas que conociste en el bimestre anterior. Sin embargo, pintar sobre un muro es una de las formas más antiguas que ha utilizado el ser humano para expresar y plasmar la manera en que percibe el mundo que lo rodea. Como recordarás, en lecciones anteriores hemos estudiado cómo desde épocas remotas, la humanidad ha pintado sobre muros, ejemplo de ello son las pinturas **rupestres** encontradas en cuevas y que datan del período Paleolítico. Siglos más tarde, en México también se descubrió evidencia del uso de los muros de templos como lienzo en la pintura mural mesoamericana, tal es el caso de los murales de Teotihuacan, Cacaxtla o Bonampak, por mencionar algunos.

Propósito: En esta lección identificarás las características, temáticas y técnicas más representativas del muralismo mexicano.

La pintura sobre muro floreció durante la época románica en la Edad Media y en el Renacimiento con los **frescos** pintados en el Vaticano por artistas como Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti.

Definiendo

Rupestre. Se dice especialmente de las pinturas y los dibujos prehistóricos existentes en algunas rocas y cavernas.

Fresco. Pintura que se hace en paredes y techos con colores disueltos en agua de cal y extendidos sobre una capa de estuco fresco.

PERIODO 3

Durante los siglos posteriores al Renacimiento, los artistas continuaron pintando en los muros, principalmente con fines sociales, pero fue hasta el siglo xx que esta técnica alcanzó su periodo de esplendor en México; ésta perdura hasta el día de hoy con movimientos urbanos como el grafiti, mismo que es ya considerado como una forma contemporánea de expresión artística propia de las grandes ciudades.

Durante las siguientes clases tendrás la oportunidad de profundizar en el tema, pero te invitamos a que investigues más en casa, ya sea en libros o internet, sobre este movimiento y algunos de sus principales exponentes, a quienes mencionaremos más adelante. ¿Estás listo para conocer más acerca del muralismo?

Resulta interesante que desde los orígenes de la historia hasta nuestros días, los seres humanos hayan pintado sobre paredes o muros para expresar sus ideas y la forma en la que percibían al mundo. Comenta con tu grupo: ¿Por qué consideras que la humanidad pinta sobre los muros y por qué esta técnica no ha desaparecido a lo largo de siglos de historia del arte? Posteriormente reflexiona si cuando eras niño llegaste a dibujar en las paredes de tu casa, ¿también jugabas a ser un pequeño muralista?

- Cartulina ilustración
- Lápices de colores y plumones
- Lápiz y goma
- Computadora o tableta con conexión a internet

Son varios los representantes del muralismo mexicano, mismos que conocerás a detalle en lecciones posteriores, pero sin duda alguna, son tres los que actualmente tienen mayor popularidad y reconocimiento: David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. En este primer desafío investigarás acerca de ellos, para que al apreciar los detalles de sus obras comiences a reconocer de manera **lúdica** y analítica algunas de las características, temáticas y técnicas del arte mural.

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Observa los siguientes murales y responde las preguntas:

David Alfaro Siqueiros, *La nueva democracia*, panel central de tríptico, piróxina, celotex y masonite recubierta con plástico sintético, 5,5 × 11,98 m, 1944.

• ¿Qué elementos o personajes reconoces de la obra?

• ¿Cuál es el tema de la obra? ¿Qué mensaje quiere transmitir?

• ¿Con qué materiales y en qué soporte crees que está ejecutada?

• ¿Retrata algún momento histórico? ¿Cuál?

Diego Rivera, *El hombre controlador del universo*, fresco, 4,8 × 11,45 m, 1934.

• ¿Qué elementos o personajes reconoces de la obra?

• ¿Cuál es el tema de la obra? ¿Qué mensaje quiere transmitir?

• ¿Con qué materiales y en qué soporte crees que está ejecutada?

• ¿Retrata algún momento histórico? ¿Cuál?

José Clemente Orozco, *Prometeo*, fresco, 6,1 × 8,69 m, 1930.

• ¿Qué elementos o personajes reconoces de la obra?

• ¿Cuál es el tema de la obra? ¿Qué mensaje quiere transmitir?

• ¿Con qué materiales y en qué soporte crees que está ejecutada?

• ¿Retrata algún momento histórico? ¿Cuál?

2. Comparte tus respuestas con el grupo y anota en el siguiente cuadro las conclusiones a las que hayan llegado respecto a cada una de las preguntas que respondieron.

Obra	Características	Tema	Técnica
<i>La nueva democracia</i>			
<i>El hombre controlador del universo</i>			
<i>Prometeo</i>			

Con ayuda de tu profesor, investiga en internet, libros o revistas de arte, las características, temáticas y técnicas del muralismo, para que verifiques si el análisis que hiciste con el grupo coincide con los datos que encontraste en algunas de las páginas informativas. Para la actividad apóyate de las páginas web sugeridas en el apartado "Uso de las TIC".

Posteriormente comparte en plenaria la información que encontraron de los murales, pídele a tu profesor que escriba en el pizarrón una lluvia de ideas con la

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

3. ¡Ahora sí! Ha llegado el momento de que imagines cómo ejecutarías un mural o, si éste forma parte del proyecto artístico que planteaste para el fin de año, continúes con su elaboración, ya que esta lección será el espacio ideal para que sigas construyendo y planeando su ejecución. Primero contesta en plenaria las siguientes preguntas: ¿Cómo harías un mural? ¿Cuál sería su tema? ¿Qué elementos lo compondrán? ¿En dónde te gustaría que estuviera o en dónde estará? ¿Quiénes participarán en su ejecución? Con la información que obtuviste en la primera actividad acerca de la pintura mural, traza un boceto en el que apliques las características vistas y en donde retomes, si así lo deseas, alguno de los temas abordados por los muralistas mexicanos.

Si el mural es tu proyecto artístico, entonces continúa haciendo los bocetos de éste y de manera grupal verifiquen si requiere alguna modificación en la composición, considerando lo que investigaste acerca de los muralistas mexicanos. Para ello, toma en cuenta los siguientes puntos:

- Piensa en un espacio de la escuela o de la comunidad en donde podrías pintar tu mural.
- Considera el tema principal del mural y lo que deseas comunicar.
- Selecciona los personajes o elementos de la comunidad escolar, colonia, región o país que consideres que deben aparecer en tu mural.
- Trata de incluir algunas de las técnicas que usaban los muralistas y que analizaste en esta lección, o bien, puedes experimentar con las técnicas aprendidas en las lecciones correspondientes a las vanguardias artísticas.
- Determina cuáles serían los materiales que requerirías, considerando el sitio que elegiste para plasmar tu mural.

Para curiosos

Antes de iniciar esta actividad, te mostraré el ejemplo de un mural colectivo realizado con el apoyo de la comunidad del pueblo de Cosotepec, Oaxaca, y guado por el artista mexicano Francisco Benstán.

Cosotepec es el pueblo **mixeco** en donde se originó este proyecto y el cual se encuentra ubicado en Santa Gertrudis Cosotepec, al noroeste del estado de Oaxaca. Este lugar se distingue porque la mayoría de sus habitantes son profesores, siendo varios de ellos los fundadores de las escuelas rurales ubicadas a los alrededores del pueblo, es decir, que el lugar en donde se montó este mural es también la tierra en donde nacen gran parte de los maestros rurales de esa zona de Oaxaca, y aunque resulta pequeño en población, ya que tiene aproximadamente 400 habitantes, es grande por el impacto social que tiene en la región, gracias al conocimiento y a la labor de enseñanza de sus habitantes.

Definiendo

Mixeco. Pueblo indígena de México que se encuentra territorialmente en la mixteca, una región montañosa ubicada entre la

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

El proyecto del mural comunitario nació a partir de un programa vacacional que organiza la Casa del Pueblo de este municipio, que invitó al artista mexicano Francisco Beristáin para impartir el taller de artes plásticas y guiar a la comunidad en la ejecución de este mural comunitario, el cual sirve como parte de la memoria colectiva del pueblo. Esta es una de las principales razones por las que el proyecto se formó con la participación activa de los habitantes de la comunidad, incluyendo niños, niñas, mujeres y hombres.

■ Casa del Pueblo de Santa Gertrudis, Cosoltepec, Oaxaca.

■ Habitantes del pueblo de diferentes edades asistiendo a la ejecución del mural.

El tema principal del mural es la identidad y por ello en la composición se incluyeron elementos representativos y característicos del pueblo, como es el caso de las cactáceas y pitayas, que forman parte de la diversidad de flora y fauna de la zona. Si observas con atención, podrás notar que el elemento principal es el rostro sonriente de una niña de la comunidad, que en la escena también se plasman instrumentos musicales y que resalta la frase nominal en lengua mixteca *Ve'e Ñuu*, que significa Casa del Pueblo.

Durante la presentación del mural, el artista expresó: "Mi corazón y mis manos están con Cosoltepec", y puso de manifiesto lo que la población quería plasmar, lo cual en sus palabras es "la legítima aspiración de ser felices. Ser felices pese a las lluvias escasas y jornadas bajo soles inclementes. Ser felices bajo cielos limpios, cantos de aves, nubes rosadas y sabores succulentos. Ser felices y llorar de nostalgia cuando la banda de viento toca lejos de Cosoltepec". Observa cómo se emplean los elementos plásticos y visuales,

Espero que hayas encontrado inspiración después de apreciar el mural colectivo que llevó a cabo el artista Francisco Beristáin en conjunto con la comunidad del municipio de Cosoltepec.

■ Dos niños fordean de azul el mural.

■ Niña del pueblo participa pintando detalles de la flora de la región en el mural comunitario.

El artista Francisco Benstén pintando los detalles del mural.

El mural comunitario funciona como fachada de la Casa del Pueblo.

Desafío

¿Estás listo para crear tu propio mural? En la siguiente página, traza el boceto, no tiene que ser muy detallado o con tantos elementos, recuerda el ejemplo del mural colectivo que viste anteriormente en donde se plasmaron elementos

representativos que construyen la identidad de la comunidad. Comienza a trabajarlo en clase, dibújalo en mayor formato sobre la cartulina ilustración y coloréalo en función del estilo que desees imprimirle. Es importante que cuides los detalles, así que toma en cuenta que tendrás tiempo para terminarlo la siguiente clase.

A un costado de tu boceto anota la información que debes considerar antes de comenzar con la ejecución de tu mural, como los materiales a utilizar, las medidas reales, el lugar donde lo desees pintar, el tema principal y el título que tendrá. De esta manera, estarás trabajando de forma muy similar a como lo hacían los grandes muralistas. ¡Manos a la obra!

Cuando concluya el tiempo de clase, comparte tus avances con el grupo y organicen una ronda de comentarios sobre los aciertos que observan en cada uno de los proyectos; anótalos en el apartado "Bitácora" y concluye con una reflexión acerca de qué consideras que le falta a tu mural, tomando en cuenta los comentarios del grupo.

Elabora tu boceto.

Bitácora

Este espacio es para ti, apunta en él los comentarios de tus compañeros con respecto a los aciertos que tuviste en el boceto de tu mural y comparte lo que consideras que falta.

Recuerda que debes trabajar con tu equipo de comisión de manera extraescolar para continuar con los avances del proyecto artístico para la comunidad. No olvides revisar los acuerdos a los que llegaron por comisión, así como las fechas de entrega con el grupo. Si tienes dudas al respecto, solicítale a tu profesor que en plenaria revisen el apartado "Bitácora" de la lección 20, donde definieron por comisión las tareas extraescolares para concluir el proyecto en tiempo y forma. Dedicuen

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Propósito: En esta lección investigarás sobre el movimiento muralista para reconocer su importancia en México.

Acerca del tema

¡Hola, aprendiz de arte! En esta lección conoceremos más acerca del movimiento muralista en México, el cual surgió después de la Revolución mexicana y se extendió por varias décadas, reforzándose por acontecimientos históricos y sociales como la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión norteamericana. Este movimiento se caracterizó porque las obras eran de gran formato y tenían un importante contenido político y social.

Los grandes muralistas de México trabajaron en soportes de concreto o sobre las fachadas y los muros de destacados edificios, por lo que mucha de su obra no se produjo en el país. Así, el trabajo de este periodo se extendió hasta los Estados Unidos, siendo una nación que se sintió profundamente atraída por la obra de los artistas mexicanos. En algunos estados del país vecino se realizaron algunos murales, pero los más importantes se encuentran en la ciudad de Nueva York, como es el caso del Rockefeller Center. Sin duda alguna, el muralismo fue una corriente artística considerada también como un movimiento social y político de resistencia e identidad, y la cual surgió tras la llegada de José Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública durante el mandato de Álvaro Obregón. Dicho movimiento pretendía dar a conocer la historia de México, así como los sucesos que construyeron la identidad y la riqueza cultural del país para fomentar el nacionalismo entre la población. Estos principios hicieron que la importancia del muralismo no sólo trascendiera en el plano artístico, sino que también influyera en la política y en la sociedad mexicana, convirtiéndose en un medio de enseñanza.

Comenta con tus compañeros quiénes son algunos de los muralistas que identifican y cuáles son las obras que más llaman su atención. Por ejemplo, identifica en el siguiente mural la problemática social o el tema político que plantea y escríbelo a continuación.

David Alfaro Siqueiros, *Retrato de la burguesía*, piroxilina sobre aplastado de cemento y celotex, 3.3 × 3.8 × 4.9 m, 1939-1940.

Desafío

Con ayuda de tu profesor y del material bibliográfico que trajiste a la clase, lleva a cabo una investigación acerca del movimiento muralista y de la relación que tuvo con los principales hechos históricos y sociales que ocurrieron durante el periodo de su desarrollo. Investiga también quiénes fueron los principales exponentes de esta corriente artística y sus ideologías políticas, así como de los temas más recurrentes en sus murales.

Definiendo

Político. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.

Estilo. Carácter propio que da a sus obras un artista. Conjunto de características que individualizan la tendencia artística de una época.

Junto con tus compañeros, llenen el siguiente cuadro en el pizarrón del aula con los datos que el grupo vaya obteniendo conforme avance la investigación.

Muralismo mexicano			
Periodo de desarrollo	Características principales	Exponentes	Relación con el contexto mexicano

Una vez que el cuadro esté lleno y hayas vaciado toda la información, copia los resultados en tu cuaderno para que los repases y los tengas a la mano, ya que te serán útiles a lo largo de todo este periodo. También puedes organizar la información en un mapa conceptual o en un cuadro sinóptico.

Al investigar acerca del muralismo mexicano te habrás dado cuenta de que cada muralista tenía un **estilo** propio, lo que hace relativamente fácil diferenciar y reconocer el trabajo de algunos de los más importantes artistas de este movimiento. Los temas también son una clave importante para identificar el trabajo de determinados artistas visuales.

Es importante que no olvides las características que identificaste en cada una de las obras de los muralistas, ya

Materiales a utilizar

- Tableta con acceso a internet
- Libro de historia de México, siglo XX
- Cartulina ilustración con boceto de mural de la clase pasada
- Lápices de colores
- Goma de borrar

Desafío

Trabaja como todo un experto y especialista en muralismo mexicano y, con base en tu investigación del reto anterior, analiza las siguientes obras, determina sus características e identifica al autor de cada una.

Al analizar la imagen considera los siguientes aspectos:

- ¿Cuál es tema del mural?
- ¿Cómo podría titularse esta obra?
- ¿Cómo están representados los personajes que aparecen?
- ¿A qué otro mural se parece?
- ¿Cuáles son los elementos mexicanos que más resaltan?
- ¿Con qué periodo de la historia de México se relaciona?
- ¿Quién es el posible autor y por qué?

Mural	Características	Autor

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Bitácora

Toma en cuenta lo aprendido en esta lección y determina si tu mural tiene un estilo único que lo distinga de los ejecutados por tus compañeros. Si es así, descríbelo, y si no lo tiene, reflexiona cómo lo puedes lograr.

Al finalizar el ejercicio y luego de llegar a algunas conclusiones sobre cuáles son las características compositivas, técnicas o temáticas que se identificaron como únicas en cada obra y autor, investiga más acerca de dichos murales en internet para cotejar tus conjeturas con los datos reales respecto a lo que se vivía cuando fueron pintados. Solicita la ayuda de tu profesor, para que te oriente en cuanto a fuentes confiables que puedas consultar.

Ahora es momento de que trabajes en cartulina ilustración el boceto que empestaste en la clase anterior. Para ello, considera los comentarios de tus compañeros al final de la lección pasada, puedes consultarlos en el apartado "Bitácora" para que valores de qué manera enriquecer tu trabajo. ¿Estás listo? Selecciona un espacio de trabajo en el salón, acomoda tu material y pon manos a la obra.

Cuando termines, pídele apoyo a tu profesor para acomodar tu trabajo y el de tus compañeros de manera ordenada y así puedan compartir sus trabajos finales para reconocer el estilo de cada uno de ellos. Organicen una lluvia de ideas acerca de qué fue lo que más les gustó de crear el boceto de su propio mural y concluyan expresando cómo podrían crear uno en conjunto, considerando el tema, los personajes y el estilo.

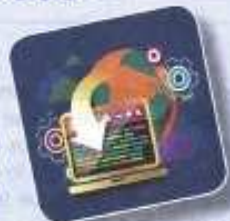

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Para curiosos

El mural *La marcha de la humanidad*, resguardado en el Poy-Forum Siqueiros, es considerado el más grande del mundo, por ello su realización se llevó a cabo en tres fases: primero el periodo de gestación del proyecto, entre 1958 y 1964, después su ejecución en la ciudad de Cuernavaca, de 1965 a 1967, y por último, de 1968 a 1971, cuando se montaron los 72 tableros de esbesto y las esculturas que se desprenden de la escena.

La dimensión y la complejidad de la obra de Siqueiros requirió del trabajo colaborativo, por lo que el muralista contrató a decenas de pintores, escultores, herreros, fotógrafos, químicos, ingenieros y ayudantes para que contribuyeran al proyecto.

Uso de las TIC

Revisa los videos que se encuentran en las siguientes ligas, ahí encontrarás datos que complementarán la información que ya investigaste respecto al muralismo mexicano. El primero es un documental que te permitirá conocer el contexto histórico de México durante el periodo en el que surgió el muralismo: <https://youtu.be/qPueYDwt15E>

En este otro video conocerás el contexto histórico de los muralistas y algunos de los temas desarrollados en sus obras: https://youtu.be/4-B9QS_rFYg

Propósito: En esta lección elegirás algunos de los murales investigados para distinguir los que pertenecen a los artistas más representativos del muralismo mexicano.

Acerca del tema

¡Hola, aprendiz de arte! Espero que hayan sido enriquecedoras las lecciones anteriores. Como ya te hemos mencionado, son muchos los artistas que participaron en el movimiento muralista mexicano, pero debes saber que en la actualidad hay artistas que siguen con esta tradición, como es el caso de Rafael Cauduro, Héctor Cruz, Luis Nishizawa, Ismael Ramos o Santiago Carbonell, por mencionar sólo algunos; sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en estudiar a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y Roberto Montenegro, por ser los artistas más representativos a nivel nacional e internacional.

A continuación te platicaré un poco de la vida de estos artistas, comenzaremos con Diego Rivera, quien nació en Guanajuato en el año 1886, se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de San Carlos y posteriormente viajó a Europa, en donde continuó sus estudios y se interesó por los movimientos de vanguardia, especialmente por el cubismo. A la par, también mostró interés por los frescos italianos del pasado, en especial por los de Giotto. Regresó a México en la década de los veinte y se dedicó a estudiar el arte maya y azteca, mismo que influyó en sus obras murales. En esa misma década recibió varios encargos gubernamentales para pintar murales en los que reflejó pasajes de la historia de México que van desde el periodo prehispánico hasta la Revolución mexicana, siempre con un estilo realista y utilizando colores muy vivos, como lo hacen varios pueblos indígenas en sus obras artesanales, aunque también creó murales que abordaron temas políticos y sociales, no necesariamente de México. Entre sus murales más reconocidos se encuentran: *Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central*, *El origen de la vida*, *La creación*, *Historia de México o Epopeya del pueblo mexicano*, *El hombre controlador del universo* o *El hombre en el cruce del camino*, *Gloriosa victoria*, *Ceremonias y celebraciones de la cultura Totonaca*, *Guerrero indio* y *La universidad, la familia y el deporte en México*, por mencionar sólo algunos de los más destacados.

Ahora hablaremos de quien para muchos historiadores es el muralista más completo, ya que experimentó con nuevas maneras de crear, desde los elementos plásticos, visuales y compositivos, hasta los materiales y espacios, considerando primordial el espacio donde estaría instalado. Este artista es David Alfaro Siqueiros, nacido en el estado de Chihuahua en el año 1898. A los 17 años combatió en la Revolución mexicana, lo que lo llevó a descubrir la riqueza cultural de las distintas poblaciones de nuestro país. Al igual que Rivera, Siqueiros se estableció algunos años en Europa y al regresar a México recibió varios encargos de murales por parte del gobierno, hasta que sus ideas políticas lo alejaron del **Estado**. David Alfaro estuvo en la cárcel en varias ocasiones y participó en algunos movimientos revolucionarios en América Latina. Siempre trató de que sus murales tuvieran un gran dinamismo y que encajaran perfectamente con la arquitectura del lugar donde quedarían plasmados, su obra está llena de fuertes críticas hacia la sociedad de su tiempo y tiene una gran influencia de la vanguardia expresionista por su alto contenido emocional. Entre sus obras más importantes se encuentran: *Nueva democracia*, *El coronelazo*, *Del porfiriismo a la Revolución*, *Muerte al invasor*, *El tormento de Cuauhtémoc*, *Maternidad*, *Cain en los Estados Unidos*, *La marcha de la humanidad* y *El pueblo a la universidad, la universidad al pueblo*, por mencionar algunas.

David Alfaro Siqueiros, muro sur del edificio de Rectoría de la Ciudad Universitaria. *El pueblo a la universidad, la universidad al pueblo*, esculto-pintura de relieve en estructuras de hierro revestidas de cemento y cubiertas con mosaicos de vidrio, 3,04 × 15 m, 1952-1956. Ciudad de México.

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

José Clemente Orozco nació en el estado de Jalisco en el año 1883. La familia de este artista deseaba que se convirtiera en ingeniero agrónomo para que trabajara en las tierras de sus padres, pero los estudios de ingeniero no satisficieron las inquietudes de Clemente Orozco y, al igual que Rivera, inició estudios en arte en la Academia de San Carlos. Trabajó algunos años como dibujante y caricaturista en varias publicaciones revolucionarias y en el año 1922 se unió a Rivera y Siqueiros para iniciar el movimiento muralista. Orozco fue un viajero incansable que buscó en el viejo continente influencias para sus obras y, como Siqueiros, encontró fuertes coincidencias con el expresionismo, por lo cual su obra es desgarradora y, a veces, hasta violenta, de un enorme dramatismo y de claras y limpias composiciones geométricas. Entre sus principales murales se encuentran: *El hombre en llamas* o *El hombre en llamas*, Miguel Hidalgo, *Dioses del mundo moderno*, *La trinchera*, *Katharsis*, *Las soldaderas*, *Divide Bomber and Tank*, *Omnisciencia* y *Prometeo*, por citar algunos.

■ José Clemente Orozco, detalle del mural *Katharsis*. Fresco sobre bastidor metálico transportable, 4,46 × 11,46 m. 1934-1935, Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.

Responde junto con tus compañeros las siguientes preguntas: ¿Qué aspectos tienen en común las biografías de Rivera, Siqueiros y Orozco? ¿Qué similitudes encuentras entre las obras de estos artistas mexicanos? ¿Cuál de los tres muralistas es tu favorito y por qué? Solicítale a tu profesor que apunte en el pizarrón la lluvia de ideas que se generó a partir de estas preguntas.

- Materiales a utilizar**
- Hojas de papel
  - Lápices de colores
  - Computadora o celular o tableta con acceso a internet o información impresa sobre los muralistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Desafío

1. Con la guía de tu profesor, busca en internet o revistas imágenes de las obras mencionadas o de otros murales de los tres pintores que conociste en esta lección.

Observa las imágenes con cuidado; analízalas e identifica el estilo de cada uno de los muralistas. Pregúntate: Si viera esta imagen por primera vez, ¿cómo sabría que es un mural de Rivera, Siqueiros u Orozco?

Completa la información de los siguientes cuadros, organízala y anota tus conclusiones respecto al análisis que hiciste, ya que esto ayudará a que te familiarices con el trabajo de dichos creadores. Para apropiarte más de las características formales de cada autor, en cada cuadro harás una reproducción sencilla de algunos de sus murales, o de un fragmento de ellos, con los lápices de

Diego Rivera	
	Reproducción
Su estilo es...	
Los colores que usa son...	
Sus personajes son...	
Sus temas son...	

David Alfaro Siqueiros	
	Reproducción
Su estilo es...	
Los colores que usa son...	
Sus personajes son...	

José Clemente Orozco

Reproducción

Su estilo es...

Los colores que usa son...

Sus personajes son...

Sus temas son...

- Ahora te reto a que realices, en las hojas que trajiste a clase, tres bocetos de un mural nuevo o fragmentos del anterior. Pero ahora siguiendo fielmente las características de la obra de cada uno de los muralistas que conociste y analizaste en esta ocasión. Colorea tus bocetos y no olvides anotar la técnica que utilizarías, así como el lugar de tu comunidad donde realizarías tus murales inspirados en Rivera, Siqueiros y Orozco.

Al finalizar, muéstrales tus trabajos a tus compañeros y expón tus ideas ante el grupo, de la misma manera, escucha con atención las propuestas de tus compañeros. Conserva tus bocetos porque te serán útiles posteriormente

Bitácora

De las temáticas de los murales vistos hasta ahora, ¿cuáles son las que más te han gustado? ¿Con cuál de los muralistas estudiados hasta ahora te identificas más? Argumenta tu respuesta.

PERIODO 3

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Diego Rivera estuvo casado con una de las pintoras más famosas de México: Frida Kahlo. Entre ambos existe una gran admiración, tanto así, que Diego aparece en varias obras de Frida y viceversa. En el mural *Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central* de Diego Rivera aparece Kahlo a un costado de la catrina y de lado a Diego Rivera de niño. Observa con atención, ¿ya la identificaste? ¿Ya viste qué trae en la mano? ¿Qué crees que signifique la esfera del yin-yang que trae en la mano?

Diego Rivera, detalle del mural *Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central*, fresco, 4.7 × 15.6 m, 1947.

Uso de las TIC

Creando una nueva galería en tus redes sociales, puedes ser en el blog grupal. Esta galería se deberá llamar: "Conociendo a Rivera, Siqueiros y Orozco". Aprovecha este espacio y sube algunas fotografías de los bocetos que, junto con tus compañeros, trazaste en la actividad. Con el nombre de la galería, busca los trabajos de otras secundarias del país y deja comentarios en donde retroalimentes el trabajo de tus compañeros.

Además, visita los murales que se encuentran en Ciudad Universitaria en su versión 3D, descargando sin costo la aplicación *Murales cu* en la siguiente dirección: <https://apps.unam.mx/murales-cu/> donde podrás apreciar los murales que se encuentran en ese recinto y escuchar su historia.

Si deseas conocer más sobre los murales magistrales que se encuentran en Palacio Nacional, te recomendamos ir al sitio: <http://www.historia.palacionacional.info/index.php>

Acerca del tema

Rufino Tamayo nació en Oaxaca en el año 1899, hijo de indígenas zapotecas, este artista, junto con los tres muralistas que analizaste en la lección anterior, alcanzó un gran reconocimiento dentro y fuera del país, y a pesar de que también ejecutó varios murales, se distingue por haber conservado un estilo propio no muy similar al de la triada antes mencionada y sus **epígonos**. En sus murales, Tamayo no tuvo una carga ideológica o política, sus intereses eran meramente estéticos, con gran atención a la calidad plástica de sus obras, es decir, hizo énfasis en la técnica más que en la temática. Comenzó a estudiar en la Academia de San Carlos, pero desertó debido al rigor de la Academia y se dedicó a estudiar los modelos del arte popular mexicano, mismos que plasmó en sus murales. Tamayo ejerció varios cargos administrativos y dedicó también gran parte de su vida a tareas didácticas.

Rufino Tamayo, *América*, vinilita sobre tela. 4,01 • 74,23 m. 1955.

Roberto Montenegro nació en Guadalajara en el año de 1887 y, de la misma forma que muchos de los muralistas, estudió en la Academia de San Carlos, para luego completar su formación en París. Es autor de muchos murales en los que, de manera semejante a Rufino Tamayo, se alejó totalmente de las críticas políticas y sociales que caracterizaron a los iniciadores del muralismo. Montenegro fue absolutamente figurativo y en sus obras, murales y obras de caballete, predomina una atmósfera **poética y estilizada**. En el año 1934 fue nombrado director del Museo de Artes Populares (MAP) y es un artista que ha merecido una importante revalorización en los últimos años. Montenegro falleció en un accidente ferroviario mientras se desplazaba de la Ciudad de México a Pátzcuaro.

Propósito: En esta lección conocerás el trabajo y estilo característicos de las obras de los muralistas mexicanos Rufino Tamayo y Roberto Montenegro.

Roberto Montenegro, *Alegoría al viento o El ángel de la paz*, fresco sobre bastidor de poliéster y fibra de vidrio móvil. 3,01 • 3,26 m. 1928. Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.

Definiendo

Epígonos: Persona que sigue las tendencias artísticas, filosóficas o científicas de un maestro, escuela o generación anterior.

Estilizado: Interpretar convencionalmente la forma de un objeto, haciéndolo más delicados y finos sus rasgos.

Poética: Que participa de las cualidades de la idealidad, espiritualidad y belleza propias de la poesía.

Vinilita: Pintura plástica de gran ductilidad que permite realizar empastados gruesos o sencillas veladuras.

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Conversa con tus compañeros acerca de las diferencias entre la obra de los muralistas que analizaste en la lección anterior con respecto a la de Tamayo y Montenegro. ¿Por qué consideras que las ideas políticas que fueron tan importantes para Rivera, Siqueiros y Orozco no lo fueron para otros muralistas **contemporáneos** suyos?

Materiales a utilizar

- Hojas de papel
- Lápices de colores
- Lápiz
- Goma y sacapuntas
- Computadora o celular o tableta con acceso a internet o impresiones de tres imágenes a color de murales de los artistas mencionados.

Desafío

1. Estudia y acércate a estos dos muralistas del mismo modo que lo hiciste con los artistas de la lección anterior. Busca, con la guía de tu profesor, más obras y datos biográficos de Tamayo y Montenegro, observa a detalle las imágenes que encuentres y escribe tus observaciones en los cuadros que se te presentan a continuación. No olvides reproducir alguna obra que sea de tu agrado usando tus colores, con el objetivo de familiarizarte más con el estilo de cada artista a través de la actividad plástica.

Rufino Tamayo	
	Reproducción
Su estilo es...	
Los colores que usa son...	
Sus personajes son...	
Sus temas son...	

Definiendo

Contemporáneo. Existente en el mismo tiempo que otra persona o cosa. Perteneciente o relativo al tiempo o época que se vive.

Roberto Montenegro	
	Reproducción
Su estilo es...	
Los colores que usa son...	
Sus personajes son...	
Sus temas son...	

2. ¿Estás listo para elaborar tu boceto de mural basándote en el estilo de Tamayo y Montenegro? Trabaja con tus lápices de colores sobre hojas de papel. Al finalizar, comparte tus obras con el resto del grupo y concluye el desafío con la siguiente actividad, para la cual te has preparado durante dos lecciones, es muy sencilla: observa las imágenes y anota debajo de cada una el nombre del muralista que la ejecutó, según su estilo. Fundamenta tus respuestas.

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Para curiosos

El mural *El hombre controlador del universo* de Diego Rivera, comenzó a ejecutarse en Nueva York a petición de un famoso empresario, pero en dicha obra aparecía la figura del líder Vladimir Lenin, hecho que molestó al empresario, por lo que le pidió a Rivera modificar el mural. Como el pintor se negó, el magnate mandó a destruir la magna obra del artista mexicano. Años más tarde, Diego Rivera completó el proyecto y hoy en día puede admirarse en el Palacio de Bellas Artes. Observa el mural en la lección 25 de este periodo. ¿Ya localizaste a Lenin?

Uso de las TIC

No olvides tomar fotografías de tus obras y subirlas a tus redes sociales en la galería que ahora deberás nombrar "Conociendo a Tamayo y Montenegro".

Si deseas obtener más información sobre las biografías de los artistas muralistas, te recomendamos ir al siguiente enlace: <http://museoportalciodebellasartes.gob.mx/assets/descargables/muralistas.pdf>

Bitácora

¿Se te facilitó reconocer el estilo de cada muralista? ¿Con cuál de los dos artistas te identificas más? Argumenta tu respuesta.

Acerca del tema

¿Estás listo para crear tu propio mural? Hace casi un siglo que Rivera, Siqueiros y Orozco iniciaron el movimiento muralista mexicano, sin embargo, a pesar de haber cambiado sus características, principalmente en relación a las temáticas y los contenidos, el muralismo nunca se ha extinguido, ya que es una forma de expresión que llegó para quedarse. En la actualidad, hay importantes artistas mexicanos que se han especializado en crear murales y, al igual que los iniciadores de este movimiento **plástico**, tienen reconocimiento nacional e internacional y son contratados a lo largo de todo el país y en otras naciones para pintar murales.

Dos de los muralistas vivos más reconocidos en México y el mundo son Edgar Flores, Saner, y Carlos Segovia, Segó, dos innovadores artistas urbanos cuyo trabajo está influenciado por elementos que seguramente conoces muy bien y que probablemente sean de tu agrado: el grafiti, los cómics, los videojuegos y el hip-hop. De la misma manera, ambos incorporan a su trabajo elementos del folclor mexicano, pero con un enfoque contemporáneo, como las calaveras, las cuales alternan con figuras **abstractas**.

En la actualidad, muchos de los creadores de murales han cambiado los pinceles por las brochas, o los rodillos por las latas de aerosol. ¿Sabes lo complicado que resulta manipular la pintura desde un **aspersor**? Sin duda alguna, los muralistas actuales también poseen una técnica pictórica muy bien dominada y desarrollada.

Propósito: En esta lección realizarás un mural colectivo para plasmar un tema de importancia social y planearás la exposición final, donde incluirás este trabajo para valorar el aporte cultural del muralismo para el mundo, así como su importancia en la historia del arte en México.

Definiendo

Abstracto: Dicho del arte o de un artista. Que no pretende representar cosas o cosas concretas y atiende solo a elementos de forma, color, estructura, proporción, etcétera.

Aspersor: Mecanismo destinado a esparcir un líquido a presión, como puede ser la pintura muy diluida en algún químico o agua para pintar sobre un muro.

¿Qué opinas de la información que acabas de leer con respecto a los nuevos muralistas mexicanos? Como pudiste darte cuenta, ellos trabajan con materiales que son muy sencillos de conseguir y sus obras están llenas de elementos y personajes que te son familiares. ¿Qué ideas te surgen al darte cuenta de que el arte está tan cerca de ti, de tu mundo y de las cosas que te interesan? Debes saber, además, que estos creadores han dejado de plasmar su trabajo en edificios de gobierno, hoteles, centros culturales, entre otros, y han optado por trabajar en los muros de las calles para que un gran número de personas puedan apreciar sus creaciones, éste es uno de los principios de los muralistas que iniciaron

Desafío

Llegó el día de crear el mural de tu grupo, sin embargo, el proceso no es tan simple como pararse delante de una pared y comenzar a pintar. Primero deberán llegar a acuerdos sobre los elementos que contendrá el mural, considerando que todos participen colocando por lo menos un elemento de

los bocetos hechos en actividades anteriores. Es importante que llegues a un consenso con tus compañeros, y para que la organización se te facilite, puedes seguir un sencillo proceso que te ayudará a obtener grandes resultados.

- El primer paso es te pongas de acuerdo con tu grupo acerca del tema que abordarán en su mural. Como te mencioné, lo ideal es que se emplee por lo menos un elemento que cada uno de tus compañeros haya plasmado previamente en el boceto de su mural. Considera que el contenido de la obra se relaciona con problemáticas o situaciones importantes de tu comunidad.
- Desde luego, debes elegir el lugar donde plasmarán su trabajo: el muro. Puede ser dentro de la escuela si cuentan con la autorización correspondiente. También puede ser un espacio público si tú, junto con tu profesor, les solicitan permiso a las autoridades. Una opción más es una casa o una propiedad privada cuyo dueño tenga interés en poseer una obra de arte realizada por ti y tus compañeros.
- Ya con el lugar y el tema seleccionados, es momento de crear el boceto final. Utiliza el siguiente espacio para trazar un boceto con lápices de colores. Puedes seleccionar a alguno de tus compañeros o también

Elabora tu boceto final.

Materiales a utilizar

- Pinturas vinílicas de diferentes colores (al menos un bote de pintura blanca)
- Pinturas en aerosol
- Brochas, pinceles y/o rodillos
- Recipiente para agua
- Cucheta o plato para mezclar
- Trapo para limpiar
- Periódicos
- Ropa de trabajo
- Lápices de colores
- Lápiz, goma y sacapuntas

- El siguiente es el momento más complicado del proceso: ajustar y elegir el boceto que llevarán a la realidad. La conformación del boceto final puede ser a partir de los bocetos hechos en esta lección o entre aquellos que realizaste en ocasiones anteriores durante este periodo. Quizá te sirva hacer varias etapas de eliminación por votos hasta obtener el boceto definitivo, tu grupo y tú pueden elegir primero los mejores veinte bocetos, luego de ahí diez, después cinco, y de entre tres finalistas determinar el que le guste más a la mayoría del grupo.
- ¿Estás listo? ¡Manos a la obra! Usa tu ropa de trabajo y dirígete hacia la zona de trabajo para iniciar el mural.
- Primero deberás, junto con tus compañeros, pintar totalmente de blanco la pared o el sitio de trabajo. De no contar con una pared, el grupo deberá tener 5 metros de papel caple para trabajar sobre éste.
- Posteriormente deberás trazar o dibujar los contornos del boceto, el autor del boceto final será quien dirija el proceso de trazado y pintura, de la misma manera que lo hacían y hacen los grandes muralistas. Utiliza las brochas y pinceles para remarcar el trazo con color negro.
- Una vez que el dibujo esté hecho, es momento de aplicar los colores en todo el muro o pliego de papel, como lo indica el boceto; toma en cuenta el estilo con el que están plasmado la escena. Cooperar de manera activa en la ejecución y disfruta de esta actividad creando tu primer mural de manera colectiva.

Para concluir el gran desafío de esta ocasión, planea una ceremonia de inauguración para mostrarle tu proyecto artístico a la comunidad escolar. Puedes agregar los trabajos más representativos que tú y tus compañeros elaboraron durante los tres periodos.

Bitácora

Considera que el día de la inauguración tú y tus compañeros deberán turnarse para organizar visitas guiadas por la muestra, en donde le expliquen a los visitantes la importancia de valorar el aporte de los muralistas mexicanos al mundo y su importancia dentro de la historia del arte. Para ello te invito a que reflexiones al respecto y lo plasmes con palabras en el siguiente espacio.

Para la siguiente lección, no olvides traer los avances y materiales de los cuales estás encargado. Si tienes dudas acerca de los acuerdos a los que llegaron, revisa el apartado "Bitácora" de la lección 20 donde definieron por comisión las tareas extraescolares, el material que deberían de traer para la siguiente lección y las fechas de entrega para presentar los avances del proyecto. ¡Recuerda que el éxito de un proyecto colectivo es la colaboración y el compromiso de todos los integrantes del equipo! En el siguiente espacio, anota lo que te haga falta, ya sea una tarea o un material.

Tarea	Material para la siguiente lección	Encargado
Acuerdos por comisión		

Otro gran muralista que triunfa actualmente en el norte del país es Alonso Delgado, el Norteño, quien pinta los elementos y personajes de su entorno. Ha realizado más de quinientos murales y descubrió su vocación de artista cuando era niño, mientras admiraba los murales José Clemente Orozco y Diego Rivera en sus libros de texto de la

Uso de las TIC

Conoce el trabajo de los nuevos muralistas mexicanos que están causando sensación en México y el mundo. Los siguientes enlaces te llevarán a sus páginas y blogs.

Las obras de Saner están a tu alcance en: <http://saner.com.mx/> y <http://www.saner-dsr.blogspot.mx/>

También puedes encontrar las obras del Norteño en las siguientes ligas: <http://globalsreetart.com/el-norteno-> y https://youtu.be/BbrIn3BzQ_g

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Acerca del tema

¡Hola, aprendiz de arte! Estamos próximos a terminar este ciclo escolar, por lo que ha llegado el momento de hablar acerca de un importante grupo de artistas para entender el arte actual en México, este grupo es conocido como la Generación de la Ruptura, mismo que tuvo sus orígenes en los años cincuenta. Pero, ¿con qué rompió este movimiento? Pues con todo lo que has conocido hasta el momento sobre el movimiento muralista. En efecto, a mediados del siglo **xx**, en México, un grupo de creadores plásticos decidió ir en contra de las **doctrinas** de la Escuela Nacional de Pintura, principalmente representada por los muralistas

Lo artistas de la Ruptura no tenían demasiados puntos en común en sus obras, salvo uno: la negación de los principios artísticos surgidos a raíz de la Revolución mexicana y que estaban en estrecha relación con el **nacionalismo**.

Para entender la Ruptura, basta que recuerdes los principios del muralismo y busques sus opuestos. Esta Generación no tenía ningún interés de asumir posiciones ideológicas, políticas o revolucionarias, volvieron al arte de caballete para olvidarse del impacto social de los grandes formatos para encontrar una relación más personal con los observadores a través de obras más pequeñas. No optaron por lo figurativo ni los motivos mexicanos, por el contrario, la mayoría de ellos adquirieron un lenguaje abstracto de fuertes influencias internacionales.

Son muchos los artistas de gran renombre a los que los especialistas consideran como parte de la Generación de la Ruptura. Algunos de ellos son: Carlos Mérida, Gunther Gerzso, Manuel Felguérez, Alberto Gironella, Vicente Rojo, José Luis Cuevas y Pedro Coronel, entre muchos otros. A continua-

Propósito: En esta lección investigarás sobre los artistas más representativos de la Generación de la Ruptura en México para reconocer las características de sus obras.

Definiendo

Doctrina. Enseñanza que se da para instrucción de alguien. Conjunto de ideas o opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, sustentadas por una persona o grupo.

Nacionalismo. Ideología que atribuye entidad propia y diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos, y en la que se fundan aspiraciones políticas muy diversas. Aspiración o tendencia de un pueblo a votar o tener una cierta independencia en sus órganos rectoras.

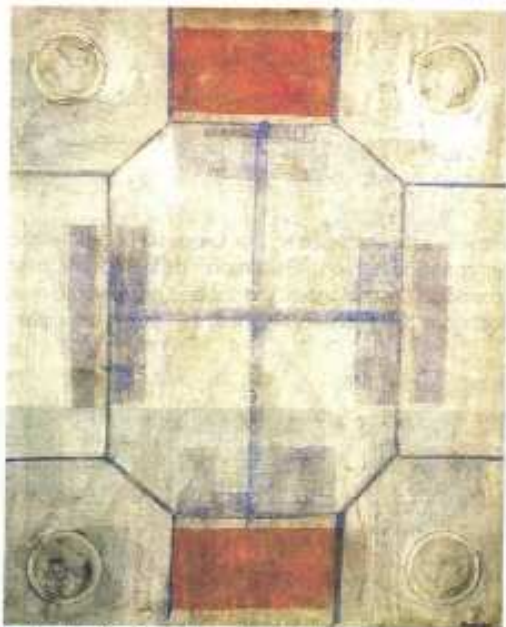
Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Gunther Rambow, *Naranja-verde-azul*, óleo sobre masonite, 29.5 × 61.3 cm, 1978.

Manuel Felguérez, *El sonido duerme*, óleo sobre lienzo, 100 × 120 cm, 2009.

Vicente Rojo, *Geometría*, collage sobre lienzo con pintura acrílica, 81 × 65 cm, 1964.

Pedro Coronel, *Ventana de la rue san Simón*, óleo sobre lienzo, 116.4 × 88.3 cm, 1967.

Materiales
a utilizar

- Hojas blancas
- Computadora o tableta o celular con acceso a Internet
- Libros de historia, del arte del siglo XX o de arte mexicano del siglo XX
- Lápices de colores, plumones y crayones

Observa las imágenes de los pintores de la Ruptura y responde junto con tus compañeros las siguientes preguntas: ¿Qué semejanzas o diferencias existen entre las obras de estos artistas? ¿Cuáles son las técnicas y los contenidos más utilizados por los artistas de la Ruptura? ¿Qué aspectos de las obras de la Ruptura contienen temas con los que te sientas identificado y por qué? Solicítale a tu profesor que haga en el pizarrón una lluvia de ideas con sus comentarios.

1. La lista de artistas que forman parte de la Generación de la Ruptura es muy larga, aquí sólo mencionamos algunos, ninguno más importante que otro, así que en este desafío deberás investigar acerca de otros autores de dicha generación para obtener la mayor cantidad de nombres que te sea posible. Observa a detalle algunas de las obras de cada uno de ellos para que te familiarices con su estilo y los temas que abordan. De igual forma, algunos datos biográficos no vendrían mal. Para organizar la

Artista	Características de su obra	Técnica utilizada	Obras más representativas

Compara tu lista final con la de tus compañeros para complementar los datos que cada uno obtuvo. ¿Quién localizó la mayor cantidad de miembros de la Generación de la Ruptura?

2. Si tuvieras que ir en contra de todo lo que aprendiste sobre el muralismo, pero aún quisieras expresarte por medio de las artes visuales, ¿cómo serían tus pinturas? Ocupa hojas blancas

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Ha llegado el momento de concluir el proyecto para la comunidad que comenzaste a trabajar en el primer periodo, así que deberás reunirte una vez más con tu equipo de comisión para terminar las tareas en esta lección. Para ello deberán basarse en el cuadro donde definieron las tareas específicas de cada comisión y que para esta lección deberían estar listas. Pídanle apoyo a su profesor para tener un espacio en donde organizar los productos que generaron por comisión e integren todas las partes del proyecto para su presentación final.

Por comisión recolecten el producto terminado que trajeron y si su profesor tiene material resguardado de lecciones anteriores, es momento de que se lo soliciten. Todos presentarán su trabajo finalizado y su profesor los apoyará en la organización del grupo para concluir el armado de la pieza final. ¿Están listos? ¡Manos a la obra!

Al terminar la clase, solicítenle a su profesor que organice a las comisiones para integrar la pieza final y realicen los ajustes correspondientes para llevar a cabo la presentación final. Organicen una lluvia de ideas para comentar sus experiencias, emociones y si consideran que le falta algo al proyecto, así como para mejorar el trabajo que mostrarán en la presentación en público y para concluir satisfactoriamente el proyecto.

Es importante que consideres que esta clase será la última para organizar la dinámica de montaje del proyecto para la exhibición final. ¿Estás listo? En plenaria lleguen a acuerdos sobre los siguientes puntos:

(Parte 3)

 ¿Donde se resguardará la obra artística del proyecto?

 ¿En qué espacio se realizará la exhibición final?

 ¿Qué día y a qué hora iniciará el montaje?

 ¿Quién será el líder para la organización del montaje?

 ¿Qué apoyo se requiere de la escuela para la exhibición?

Al terminar, hagan un círculo y pídanle a su profesor que resguarde el proyecto. Es importante que en todos participen en el montaje del

Bitácora

Como consecuencia de la lluvia de ideas grupal, apunta los ajustes que corresponden a tu comisión para que el proyecto quede listo para la presentación final.

Para curiosos

A diferencia de los artistas que formaron parte del muralismo, los pintores que hoy consideramos parte de la Generación de la Ruptura nunca se reunieron para autodenominarse así. El término lo utilizó por primera vez el escritor Octavio Paz en el año 1950 para referirse a la obra de creadores como Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Günther Rambow y Mathias Goerz.

Uso de las TIC

En compañía de tu profesor y junto con tus compañeros, revisa el video que aparece en la siguiente liga para conocer más detalles acerca de la Generación de la Ruptura: <https://youtu.be/j7d9D5EazPI>

Acerca
del tema

¡Hola, aprendiz de arte! Estamos por concluir este ciclo escolar, por ello es importante que antes de hacerlo, hablemos de uno de los espacios donde se albergan obras artísticas con características tridimensionales: los espacios escultóricos. Es importante que primero recuerdes que una escultura se encuentra en un plano tridimensional y surge de tallar piedra o madera, moldear barro, y trabajar con metales u otros materiales. Si prestas atención, verás que en la actualidad se construyen esculturas con casi cualquier material: plástico, metal, acero, etcétera.

Como vimos en periodos anteriores, antiguamente las esculturas se creaban a partir de un solo material, pero hoy día estas piezas artísticas también pueden ser el resultado del **ensamblaje** de varios materiales. Al tener volumen, las esculturas demuestran el entendimiento y manejo que tiene el artista acerca del espacio.

La Generación de la Ruptura surgió como consecuencia de la nueva mirada vanguardista que tenían los artistas europeos que huyeron y se exiliaron en México como resultado de la Segunda Guerra Mundial.

Por esta y otras razones es que muchos de los artistas mexicanos del siglo xx, tanto del movimiento muralista como los pertenecientes a la Generación de la Ruptura, crearon importantes esculturas, algunas de las cuales se han vuelto emblemáticas de los espacios en los que se encuentran, como *El Caballito* de Sebastián, que se encuentra en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Otros importantes artistas que han destacado en el ámbito de la escultura son Juan Soriano, José Luis Cuevas y Mathias Goeritz.

Propósito: En esta lección observarás el uso de la escultura en el espacio natural y continuarás con la ejecución de tu proyecto artístico.

Definiendo

Ensamblaje: Unir, juntar o ajustar piezas de diferentes materiales.

Comenta con tus compañeros: ¿Por qué consideras que, en ocasiones, los artistas deciden expresarse mediante obras de tres dimensiones en vez de dos? ¿Crees que el formato de una obra artística modifica su mensaje? ¿Cómo se modifica un espacio mediante la inclusión de obras escultóricas? ¿Qué esculturas hay dentro de la comunidad en donde vives?

Te platicaré brevemente sobre un espacio específico que está conformado a base de esculturas hechas por artistas de la Generación de la Ruptura, me refiero al espacio escultórico de la UNAM, que se caracteriza por ser un sitio donde las esculturas y la naturaleza conviven en la zona de reserva ecológica que se encuentra dentro de Ciudad Universitaria. En este lugar los escultores se dieron a la tarea de realizar 64 piezas escultóricas que se encuentran integradas a la vegetación del lugar y que tienen como tema las representaciones prehispánicas de la naturaleza y el cosmos. Este es considerado uno de los proyectos más importantes de escultura monumental y el último gran proyecto de escultura hecho en México, el cual fue inaugurado en el año 1979. Entre los participantes se encontraron artistas como Mathias Goeritz, Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Federico Silva, Sebastián y Hersúa. ¿Te imaginas como sería estar ahí? ¿Ya lo conoces? Te invitamos a que investigues en casa más acerca de este gran proyecto.

Helen Escobedo, *Cosf*, cuadros de acero, 15 m, 1980.

Materiales a utilizar

- Objetos de reciclaje: papel, cartón, plástico, etcétera)
- Lápices de colores o pintura acrílica o crayones o acuarelas
- Cartulinas o pliegos de papel kraft
- Pinceles, brochas, recipientes, trapos y ropa de trabajo

Desafío

Afortunadamente son muchos los espacios en los que se pueden encontrar esculturas, suelen estar en parques, plazas, patios de diferentes edificios como universidades, hospitales y, a veces, hasta en centros comerciales, además de avenidas y, por supuesto, museos. Picasso decía que "el arte no es decoración". Si las esculturas que se encuentran en espacios exteriores no buscan decorar, ¿qué función tienen entonces? ¿Qué nos quieren decir?

Si es posible, con la guía de tu profesor organiza un paseo escolar a algún espacio escultórico en la comunidad donde vives, si no es posible, ve a al apartado "Pasaporte de las artes" al final de esta lección y haz una visita virtual al Museo Guggenheim Bilbao, ubicado en España. Es recomendable que antes de entrar al museo revises qué obras tienen para que ubiques las que son de tu interés y te cerciores de poder acceder a ellas con los recursos tecnológicos que cuentas; para llevar a cabo la visita virtual sigue las instrucciones de la sección mencionada anteriormente. Una vez que llegues al espacio en cuestión, ya sea de manera física o virtual, busca dónde se encuentran las esculturas, y cuando estés ahí observa el lugar desde varios ángulos, piensa en las razones por las que el artista decidió colocar en determinada posición su obra, trata de determinar el tema de las esculturas y los materiales con los que está construida. Si estás en vivo admirando la obra, fíjate si la escultura se encuentra en buen estado o si está deteriorada por el clima, ¿tiene colores? Presta atención a la reacción de la gente que pasa por el espacio escultórico: ¿Se detiene a observar? ¿Pasan de largo? ¿Quiénes parecen interesados, los adultos, los jóvenes o los niños?

En el siguiente espacio elabora un **croquis** del espacio escultórico, utiliza sólo lápiz o también colores si así lo deseas, sobre todo para señalar las

En el siguiente espacio elabora tu croquis.

Definiendo

Croquis. Diseño ligero de un terreno, paisaje o posición militar, que se hace a ojo y sin ayuda de instrumentos.

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Bitácora

Al terminar los trabajos reflexiona si tu desempeño y compromiso han permitido llegar a la meta grupal. Expresa cómo te sientes al respecto:

Si no es así, menciona como podrías mejorar para futuros proyectos. Puedes iniciar expresando qué tareas no hiciste y qué puedes llevar a cabo con mayor regularidad o de mejor manera.

Si deben trabajar de manera extraescolar para concluir el proyecto, anota las tareas que realizarás:

Para curiosos

¿Sabías que una de las autoras del espacio escultórico es la artista mexicana Helen Escobedo? El formato de trabajo predilecto de esta escultora era la **tridimensión** y le encantaba verla integrada al espacio, es por ello que encontramos con frecuencia esculturas, intervenciones o instalaciones de ella en espacios públicos. Sin duda, se trata de una de las artistas más importantes de la segunda mitad del siglo xx, así como de una de las más interesadas en dirigir el arte hacia la sociedad, por lo que en sus obras aborda diferentes temas como el cuidado del medio ambiente o la migración.

Definiendo

Tridimensional. De tres dimensiones: alto, largo y ancho.

Uso de las TIC

Saca fotografías, capturas de pantalla de las obras del espacio escultórico que visitaste o busca en internet las que más llamen tu atención y crea una galería en tus redes sociales con el título: "Las esculturas en el espacio" para que puedas subirlas y compartirlas con alumnos de otros estados o escuelas.

Si deseas conocer el espacio escultórico de la UNAM te recomendamos visitar la siguiente página: <http://www.fundacionunam.org.mx/donde-paso/conoce-el-espacio-escultorico-de-la-unam/>

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

¡Hola! ¿Estás listo y con el pasaporte en mano? Ahora es momento de visitar uno de los museos de arte contemporáneos más bellos que se han creado en los últimos años, el Museo Guggenheim Bilbao, ubicado en España, el cual fue diseñado por uno de los arquitectos más reconocidos de la actualidad: Frank Gehry. Este recinto fue inaugurado en 1997 y en su construcción puedes observar formas orgánicas.

Te invitamos a que entres al siguiente enlace: <https://artsandculture.google.com/project/guggenheim-bilbao> para hacer una visita virtual y conocer las esculturas que se encuentran en diferentes espacios de este recinto.

Museo Guggenheim Bilbao

Propósito: En esta lección montarás la exposición final del proyecto artístico comunitario, así como los trabajos elaborados durante el ciclo escolar.

Acerca del tema

¡Hallo querido aprendiz de arte! Hemos llegado al final del ciclo escolar, espero que hayas disfrutado de este viaje por el mundo de las artes visuales y que, al igual que yo, pudieras conocer y apreciar mejor algunas obras de arte. Es momento de concluir este ciclo escolar con una gran exposición final dedicada a ti y a la comunidad, donde utilizaremos el proyecto artístico y publicitario, así como los trabajos más representativos de los tres periodos. Para saber por dónde empezar la organización de tu muestra, es importante que recuerdes a los profesionistas que están involucrados en las artes visuales y que asumas el papel de alguno de ellos con el fin de que todo el grupo participe en esta actividad final. A continuación, te describimos brevemente cada función para que las recuerdes y tengas presentes durante la actividad del día de hoy.

	Artista Creador de las obras de una exposición.		Historiador Especialista en los acontecimientos relacionados con el arte a lo largo del tiempo.		Restaurador Profesionista capacitado para intervenir las obras de arte que hayan sufrido daños o deterioro.
	Curador Responsable principal de la exposición. Realiza la selección de las obras y su disposición.		Editor Crea elementos impresos y audiovisuales con las obras de la exposición para la difusión y conocimiento de la misma.		Coleccionista Persona que se dedica a adquirir obras de arte para protegerlas y preservarlas.
	Museógrafo Encargado de los aspectos físicos del montaje, es quien construye los elementos necesarios para que en el recorrido el público conozca más acerca de las obras expuestas.		Galerista Dueño de un espacio en donde se promueve y se vende arte a través de exposiciones cortas.		Critico Profesionista con los conocimientos necesarios para opinar acerca del trabajo de un artista, principalmente en medios impresos.

Materiales a utilizar

- Las obras realizadas en cada unidad
- Marcos viejos o cartón o cartulina blanca
- Materiales para realizar las fichas técnicas, como cartulinas, tijeras, adhesivos, computadora e impresora
- El proyecto artístico publicitario terminado y listo para exponerse

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

¿Con cuál de los profesionistas del arte te identificas más? Explica las razones.

(Parte 4)

Ahora que ya conoces a cada uno de los profesionistas involucrados en una exposición artística, llegó el momento de que te organices con todo el grupo para que durante el montaje cada quien desarrolle el rol de alguno de ellos. Es importante que consideres que habrá más alumnos que funciones, por lo que algunos equipos serán más grandes que otros debido a lo laboriosas que pueden ser determinadas actividades, para organizarte mejor con tus compañeros puedes emplear el siguiente cuadro y pedirle ayuda a tu docente para establecer orden y armar un plan de logística eficaz.

Esperamos que además de disfrutar el desarrollo del proyecto de arte para la comunidad y llevarlo a cabo como parte de tus actividades escolares, éste haya generado un cambio positivo en tu comunidad.

Tareas a realizar	Descripción de las tareas	Integrantes del equipo
Recolección, ordenamiento y selección de obra	<p>En equipo ordenarán los trabajos realizados por lección. También cuidarán que todas las obras por presentar se encuentren terminadas y acompañadas de un texto descriptivo sobre la imagen, de preferencia, el texto debe estar sobre un cartón o superficie que permita pegarlo a un lado de la obra.</p>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Curaduría	<p>Este equipo tendrá la tarea de tomar a consignación las obras recopiladas para seleccionar las mejores, si es que no hay mucho espacio para exponerlas todas, y tendrá que organizar el orden de su exhibición. Trabajarán de la mano del equipo de museografía para indicar cómo desean que el público vea la muestra. El acomodo debe estar pensado para que exista un mayor disfrute y una mejor lectura por parte del espectador.</p> <p>Este equipo también realizará el texto del proyecto final. Se tomará en cuenta el archivo conformado en el periodo 2 sobre el proyecto para la comunidad.</p>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Museografía y montaje	<p>Es fundamental el papel de este equipo, pues será el encargado de proponer, junto con el curador, un montaje. Este equipo debe estar conformado por un número mayor de integrantes, ya que tendrá el trabajo de montar la exposición y de elaborar las fichas técnicas.</p>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Gestión y difusión	<p>Este equipo se encargará de las labores administrativas, como conseguir el espacio para la muestra, y de la difusión, por lo que elaborarán panfletos y publicidad en carteles para difundir la inauguración. En todos los materiales, principalmente en los folletos, deberán incluir los textos de la curaduría sobre el proyecto final. También deberán tomar fotografías y videos de todo el proceso.</p>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Ahora que conoces todas las funciones de los profesionales del arte, te encuentras listo para trabajar en el montaje final de tu exposición. No olvides cumplir con las labores asignadas a tu equipo. ¡Manos a la obra, que sólo tienes esta lección!

Bitácora

Estamos por concluir este ciclo escolar, así que te deseo mucha suerte en la inauguración de tu exposición. Espero que el proyecto sea del agrado de la comunidad e intervenga de manera positiva en tu entorno. Cuando concluya la muestra, tú y tus compañeros se convertirán en críticos, para ello escribirán notas de todos aquellos aspectos relevantes del montaje y de la inauguración. Al finalizar la exposición, comparte tus experiencias con respecto al proyecto y llega a conclusiones acerca de lo más representativo que hayas aprendido durante todo el ciclo escolar.

Artes
Visuales

Uso de las TIC

Por medio de la siguiente liga accederás a un video que te mostrará, en un par de minutos, la experiencia del montaje profesional que se vive en el Munal, ubicado en la ciudad de México: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HcD'EugktgJg

¡Hola amigo! Espero que hayas disfrutado de lo visto en este tercer periodo, ¿estás listo para iniciar tu última investigación? En este expediente descubriremos los secretos de uno de los murales más impactantes del artista mexicano Diego Rivera, famoso por ser uno de los pintores que han puesto en alto el nombre de México a nivel internacional en el ámbito del arte.

La producción pictórica de Diego Rivera no se limitó al muralismo, ya que fue un pintor que también formó parte del movimiento cubista encabezado por el español Pablo Picasso. Por esta razón encontrarás en diferentes fuentes de información como libros, páginas web o recintos culturales, parte de la obra cubista de este artista, tal es el caso del Museo de Arte Moderno (MAM) ubicado en la Ciudad de México.

El muralismo comenzó a gestarse cuando, tras realizar una estancia en Europa, artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Roberto Montenegro observaron y aprendieron la técnica del fresco. Dicha técnica la aplicaron más tarde a las pinturas monumentales del muralismo y la perfeccionaron al estudiar la pintura prehispánica.

El cuadro del que hablaremos hoy es *El hombre controlador del universo*, mural que podemos encontrar en el Palacio de Bellas Artes, pero que en un principio se comenzó a pintar en el Centro Rockefeller de Nueva York. Este magistral mural tiene una historia polémica, ya que en algún momento la primera composición de esta obra fue destruida por incluir en la escena al comunista Vladimir Lenin, hecho que hizo que la familia benefactora, los Rockefeller, la rechazaran. Años más tarde, en 1934, el gobierno de México y, en específico, el entonces secretario de hacienda, el ingeniero Alberto J. Pani, quien impulsó la última etapa de construcción del Palacio de Bellas Artes, le solicitó a Diego Rivera reproducir una versión modificada de la obra mural realizada en el RCA en uno de los muros del segundo piso del Palacio de Bellas Artes, retomando así parte de la composición y motivos que planteó originalmen-

Propósito: En esta lección reconocerás los elementos que componen una de las obras artísticas más valoradas y significativas de la historia del arte.

El hombre controlador del universo es una obra que plasmó personajes y sucesos históricos. Analicemos brevemente cómo se encuentra compuesto este mural. Al centro de la escena se encuentra un obrero que está manejando una máquina y el cual divide la imagen en dos partes, a su alrededor se muestran cuatro elipses que salen de la máquina y que presentan el macrocosmos y el microcosmos. Con estos elementos el autor hace una alegoría de las células enfermas debido a la decadencia del mundo capitalista, mientras que del lado opuesto se ven las células sanas que hablan de la vida y aluden al mundo socialista. Observa la imagen en la siguiente página.

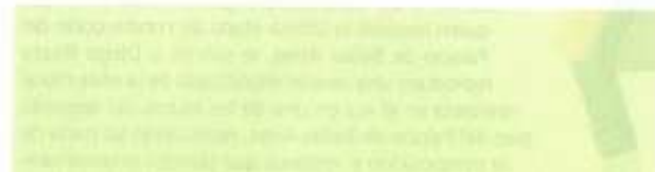

Del lado izquierdo de la obra, se muestran elementos que nos hacen reflexionar sobre la lucha de clases, la guerra y la represión del gobierno, los cuales son causados por el capitalismo. También encontramos en la escena la presencia del científico Darwin, que hace referencia al desarrollo de la ciencia y la tecnología, contrastada con el avance de soldados de la Primera Guerra Mundial. Por su parte, las esculturas grecolatinas representan al pensamiento occidental, mientras que en el lado opuesto vemos una escena que marca la caída del fascismo. En la parte derecha se ve cómo un grupo de trabajadores se manifiesta de manera pacífica en la Plaza Roja, lo cual nos habla de un socialismo idealizado por el autor. Vemos a Lenin, Marx, Engels, Trotsky y Wolfe, entre otros de los personajes más reconocidos y relacionados con el movimiento socialista, los cuales nos hacen reflexionar sobre el papel y las injusticias hacia la clase obrera. ¿Conoces a estos personajes?

Diego Rivera, *El hombre controlador del universo*, fresco, 4,80 × 11,45 m, 1934.

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

Mirando con lupa

Mira cada detalle, analiza, juega y usa tu imaginación para contestar las siguientes preguntas haciendo uso del dibujo:

¿Qué personaje de la composición llama más tu atención por su forma?

¿Cómo están distribuidas las figuras en la escena?
Dibuja en planos las agrupaciones que identificas.

¿Cuáles son los colores que predominan en la obra?

Contexto histórico y social de las obras artísticas en México

¿Cuál es el objeto más pequeño que observas en la escena?

¿Qué elemento de la escena tiene mayor peso visual?

Conformando el expediente

¿Consideras que la obra tiene una carga social? ¿Por qué?

De acuerdo con los temas desarrollados por los muralistas, ¿esta obra aborda los temas principales del muralismo? Argumenta tu respuesta.

¿Reconoces algunos de los sucesos sociales o el contexto histórico que plasma esta obra? Argumenta tu respuesta.

¿Conoces algo de la vida u obra de algunos de los personajes representados? Escríbelo.

¿Qué te comunica la imagen?

¿Cuál es el tema principal del mural?

¿El tema sigue estando vigente? ¿Por qué?

¿Qué emociones o sentimientos te genera la obra?

Fotografía de Diego Rivera.

En equipos de cuatro o cinco integrantes elaboren una biografía de Diego Rivera, para ello recurran a diferentes fuentes de información, como libros, revistas, páginas oficiales de internet, etcétera.

Fue un gusto acompañarte a lo largo de este ciclo escolar, espero que hayas disfrutado del viaje que realizamos juntos por el universo de las artes y que éste te haya brindado herramientas para que continúes mejorando en tu proceso creativo. ¡Tot ziens o hasta pronto, aprendiz de arte!

Es tiempo de revisar el avance que has tenido tras concluir las lecciones de este periodo.

I. Lee cada categoría y elige el enunciado que refleja mejor el desempeño y los logros que obtuviste durante el periodo.

Puntaje: 12 puntos

Categoría	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Suficiente	1 Insuficiente	Puntaje
Características formales y técnicas en las obras artísticas	Siempre identifiqué las características formales y técnicas en las obras artísticas de diferentes movimientos, estilos y tendencias artísticas.	Casi siempre identifiqué las características formales y técnicas en las obras artísticas de diferentes movimientos, estilos y tendencias artísticas.	Sólo identifiqué algunas de las características formales y técnicas de las obras artísticas vistas.	No reconocí, ni me interesó reconocer las características particulares de las obras artísticas vistas.	
Sensibilidad y percepción estética	Siempre brindé argumentos personales al explicar los sentimientos e ideas que me provocaron las manifestaciones de las artes visuales vistas en clase.	Casi siempre brindé argumentos personales al explicar los sentimientos e ideas que me provocaron las manifestaciones de las artes visuales vistas en clase.	Sólo en ocasiones brindé argumentos personales al explicar los sentimientos e ideas que me provocaron las manifestaciones de las artes visuales vistas en clase.	No me interesé en argumentar los sentimientos e ideas que me provocaron las manifestaciones de las artes visuales vistas en clase.	
Diversidad cultural y artística	Siempre investigué sobre los artistas visuales de la región y el país vistos en clase, para reconocer la diversidad y el patrimonio cultural del país.	Casi siempre investigué sobre los artistas visuales de la región y el país vistos en clase, para reconocer la diversidad y el patrimonio cultural del país.	Sólo en ocasiones investigué a los artistas visuales de la región y el país vistos en clase, por lo que no identifiqué mucho de la diversidad y el patrimonio cultural del país.	No me interesó investigar sobre los artistas visuales de la región y el país.	
Puntaje total					

II. Lee cada categoría y elige aquella que refleja mejor la actitud que presentaste durante el periodo.

Puntaje: 12 puntos

Categoría	4 Muy bueno	3 Bueno	2 Suficiente	1 Insuficiente	Puntaje
Participación en la clase	Siempre me centré en la tarea con entusiasmo y fui servicial cuando se me pidió trabajar individualmente o en equipo.	Me centré en la tarea con algo de entusiasmo y fui servicial cuando se me pidió trabajar individualmente o en equipo.	Trabajé en las tareas que se me pidieron, pero perdí la concentración.	Perdí frecuentemente la concentración y distraje al grupo.	
Colaboración y respeto	Siempre participé y emití comentarios respetuosos hacia mis compañeros.	Casi siempre participé y emití comentarios respetuosos hacia mis compañeros.	Casi siempre participé, aunque en ocasiones fui irrespetuoso con mis compañeros.	Nunca participé y fui irrespetuoso con mis compañeros.	
Orden y limpieza	Ordené mi espacio de trabajo en, al menos, el 90% de las clases.	Ordené mi espacio de trabajo en, al menos, el 70% de las clases.	Ordené mi espacio de trabajo en, al menos, el 50% de las clases.	Ordené mi espacio de trabajo en, al menos, el 30% de las clases.	
Puntaje total					

III. Lee con atención las siguientes preguntas y contesta aplicando los conocimientos adquiridos en este periodo.

I. Relaciona a cada autor con su obra artística.

Tipo de imagen	Función social		
1. Diego Rivera		3. José Clemente Orozco	
2. David Alfaro Siqueiros		4. Jorge González Camarena	

A) 1a, 2b, 3c, 4d
B) 1b, 2a, 3d, 4c
C) 1c, 2b, 3c, 4d
D) 1d, 2a, 3b, 4c

II. Responde las siguientes preguntas

1. Movimiento artístico que surgió en México como consecuencia de la Revolución Mexicana y mientras José Vasconcelos era secretario de educación pública.

- A) Estridentismo
- B) Ruptura
- C) Muralismo
- D) Nacionalismo

2. ¿Quién es el autor del mural llamado Retrato de la burguesía?

3. ¿Cuál de los siguientes profesionistas de las artes visuales es el encargado de los aspectos físicos del montaje?

- A) Galerista
- B) Curador
- C) Restaurador
- D) Museógrafo

4. ¿Quién es el autor de la obra escultórica La gigante?

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía para el alumno

Collin, J., y Welchman, J., *Técnicas de los artistas modernos*, Madrid, Tursen Hermann Blume, 1996.

Dempsey, A., *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Arte suma, 2002.

Dondis, A. D., *La sintaxis de la imagen*, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.

Dorian, Michael, *La publicidad de guerrilla*, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.

Hollingsworth, Mary, *Historia universal del Arte*, Madrid, Susaeta Ediciones, 2007.

Hosack, K. y Chilvers, I., *Obras maestras*, México, DK, Altea, 2012.

Little, S., *Isms para entender el arte*, España, Turner, 2004.

Prette, M. y De Giorgis, A., *Comprender el arte*, Madrid, Susaeta Ediciones/Giunti Editore, 2002.

Bibliografía para el profesor

Allen, T., *Publicidad Comunicación*, 3a ed, México, Thomson Paraninfo, 2005.

Arnheim, R., *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza Editorial, 2005.

Aumont, J., *La imagen*, Barcelona, Paidós comunicación, 1992.

Costa, J., *Diseño y publicidad: El nuevo reto de la comunicación*, México, Trillas, 2014.

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

Eisner, E., *Educar la visión artística*, Barcelona, Paidós, 1972.

Luptop, E. y Abbot, M. (eds.), *El abc de la Bauhaus y la teoría del diseño*, México, Gustavo Gili, 2004.

Munari, B., *Diseño y comunicación visual*, Barcelona, Gustavo Gili, 1983.

Sepúlveda, L. M., *Las artes plásticas y visuales en los siglos XIX y XX*, México, Conaculta, 2013.

Villafaña Gómez, G., *Educación visual*, México, Trillas, 2007.

Wong Wucius., *Principios del diseño en color*, México, Gustavo Gili, 2006.

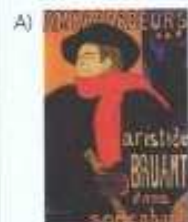
Lee las siguientes instrucciones y responde lo que se te indica.

1. Selecciona el tipo de plano que se emplea en la siguiente imagen.

- A) Plano americano
- B) Plano general
- C) Plano medio
- D) Gran plano general

2. Selecciona la imagen donde predomina el uso de los colores secundarios.

3. Selecciona el tipo de armonía de color que predomina en la siguiente imagen.

- A) Armonía en colores cálidos
- B) Armonía en colores fríos
- C) Armonía de colores complementarios
- D) Armonía de colores análogos

4. Selecciona la técnica empleada en la siguiente obra del artista mexicano Diego Rivera.

- A) Fresco
- B) Muralismo
- C) Óleo
- D) Temple

5. Ordena los pasos para realizar un proyecto artístico.

- Presupuesto
- Retroalimentación y conclusiones
- Contextualización del proyecto
- Plan de realización
- Fundamentación teórica del proyecto
- Ejecución de las obras
- Montaje
- Publicidad interna y externa
- Presentación o exposición
- Desmontaje

EXAMEN DIAGNÓSTICO

Artes Visuales 2

Proyectos artísticos

Nombre del alumno:

Nombre del profesor:

Escuela:

Grupo:

Ciclo:

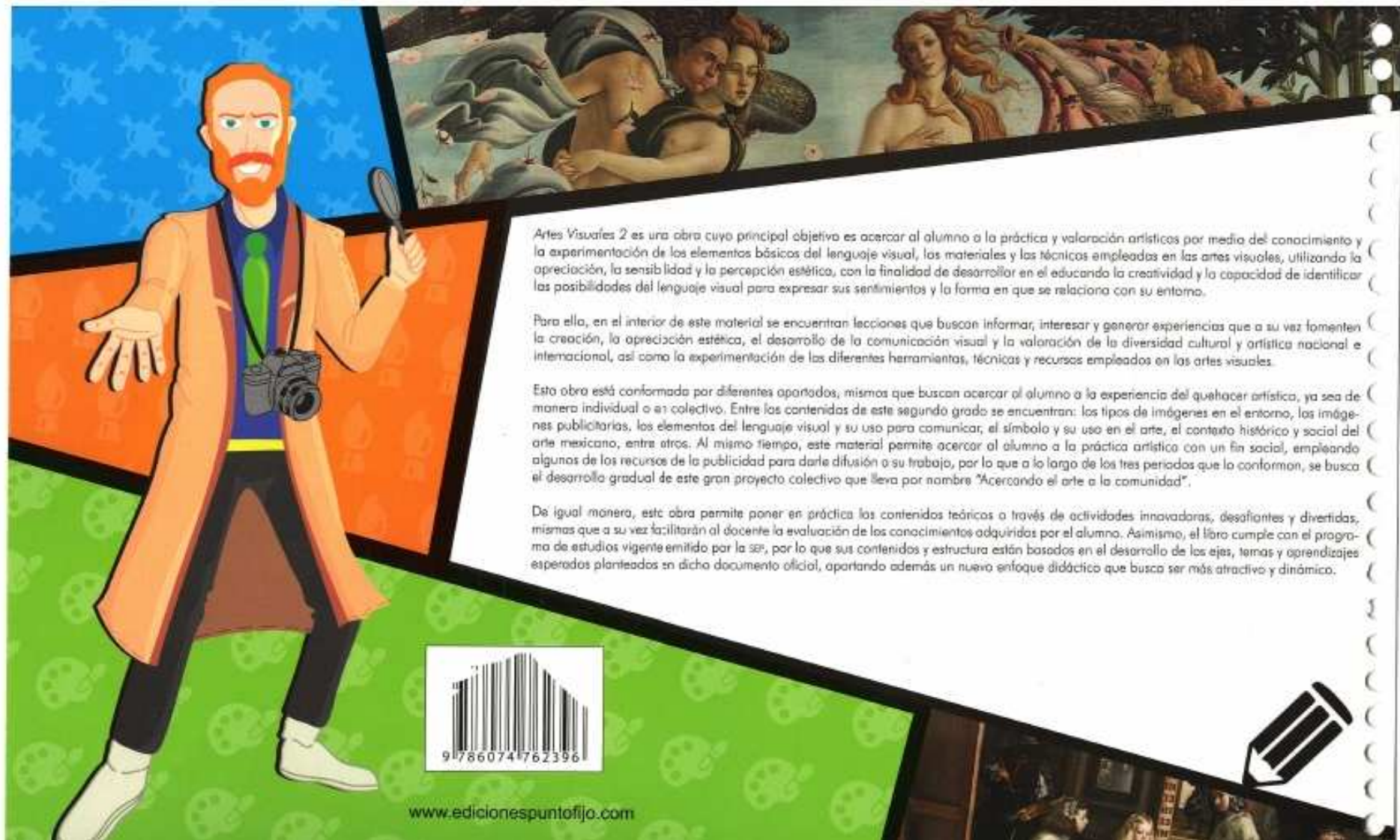
Turno:

Entidad:

Delegación / Municipio:

Artes Visuales 2 es una obra cuyo principal objetivo es acercar al alumno a la práctica y valoración artísticas por medio del conocimiento y la experimentación de los elementos básicos del lenguaje visual, los materiales y las técnicas empleadas en las artes visuales, utilizando la apreciación, la sensibilidad y la percepción estética, con la finalidad de desarrollar en el educando la creatividad y la capacidad de identificar las posibilidades del lenguaje visual para expresar sus sentimientos y la forma en que se relaciona con su entorno.

Para ella, en el interior de este material se encuentran lecciones que buscan informar, interesar y generar experiencias que a su vez fomenten la creación, la apreciación estética, el desarrollo de la comunicación visual y la valoración de la diversidad cultural y artística nacional e internacional, así como la experimentación de las diferentes herramientas, técnicas y recursos empleados en las artes visuales.

Esta obra está conformada por diferentes apartados, mismos que buscan acercar al alumno a la experiencia del quehacer artístico, ya sea de manera individual o en colectivo. Entre los contenidos de este segundo grado se encuentran: los tipos de imágenes en el entorno, las imágenes publicitarias, los elementos del lenguaje visual y su uso para comunicar, el símbolo y su uso en el arte, el contexto histórico y social del arte mexicano, entre otros. Al mismo tiempo, este material permite acercar al alumno a la práctica artística con un fin social, empleando algunos de los recursos de la publicidad para darle difusión a su trabajo, por lo que a lo largo de los tres periodos que la conforman, se busca el desarrollo gradual de este gran proyecto colectivo que lleva por nombre "Acercando el arte a la comunidad".

De igual manera, este obra permite poner en práctica los contenidos teóricos a través de actividades innovadoras, desafiantes y divertidas, mismas que a su vez facilitarán al docente la evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumno. Asimismo, el libro cumple con el programa de estudios vigente emitido por la SEP, por lo que sus contenidos y estructura están basados en el desarrollo de los ejes, temas y aprendizajes esperados planteados en dicho documento oficial, aportando además un nuevo enfoque didáctico que busca ser más atractivo y dinámico.

www.edicionespuntofijo.com

