

1

Artes Visuales

con enfoque en competencias

Isabel Serrano Fuentes

EDICIONES
Artística

Artes Visuales 1

con enfoque en competencias

Isabel Serrano Fuentes

EDICIONES
Artistik's

Artes Visuales

con enfoque en competencias

1

TEXTOS ORIGINALES
Isabel Serrano Fuentes

CUIDADO PEDAGÓGICO
Nilda Lucila Cortés de la Rosa

DISEÑO, DIAGRAMACIÓN,
FOTOGRAFÍA, PORTADA Y
CONTRAPORTADA
Leandro Rodríguez Serrano

CORRECCIÓN DE ESTILO
Cynthia Esther Alarcón Muñoz

ILUSTRACIÓN
Alberto García Grillaseca
Elena Soto Villa

EDITOR
Salvador Arreguín Medina

En este libro hemos incorporado algunas de las *nuevas reglas* ortográficas de acentuación de la Real Academia de la Lengua Española, establecidas en noviembre de 2010 (este, solo).

Derechos reservados Ediciones Artístik's, 2012

Núm. de Registro: 03-2012-042314091800-01
Número ISBN: 978-607-8190-01-0

Teléfonos: 012288190322 / Cel. 0442288555639 / En México D. F. 015559367856

Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido de esta obra, por cualquier sistema o método electrónico, sin

Presentación

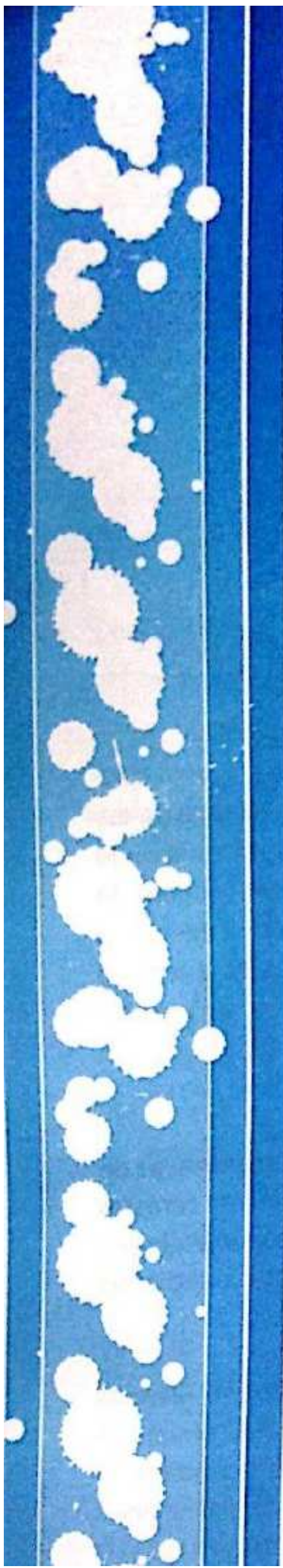
Estimados alumnos:

Cuando supe que tenía una nueva oportunidad de escribir este libro de artes visuales, me preocupé, pues se trataba de un nuevo reto, creo que a los maestros y maestras que imparten esta asignatura les sucederá lo mismo al enfrentarse a los cambios, a las reformas, a lo nuevo. Me encontré ante un dilema con respecto a cómo superar la versión anterior, cómo hacer un nuevo material orientado al desarrollo de competencias, y que a la vez cautivara, que emocionara a primera vista. Estoy convencida de que el propósito se ha logrado, tanto en los textos y actividades como la selección de imágenes, el diseño y un elemento muy importante: el cuidado pedagógico.

Me alegra compartir con ustedes algunos conceptos fundamentales de las artes visuales, que –estoy segura– les permitirán entrar en contacto con el universo de las imágenes fotográficas, principalmente las de tipo documental; también, conocerán obras realizadas por artistas sobresalientes de todos los tiempos.

Los contenidos de este libro se enfocan al desarrollo de competencias –que no es más que un conjunto de saberes–, cuyo aprendizaje será de gran utilidad en su desempeño futuro. Mediante las actividades y proyectos creativos, podrán desarrollar varias competencias importantes para su formación artística; también, para reconocer objetivamente formas, colores, ritmos y texturas en la naturaleza y el arte.

El estudio de las artes visuales nos proporciona una visión estética coherente para expresarnos ante las imágenes que nos rodean; también, colabora en el perfeccionamiento de capacidades viso-manuales, y en la formación de valores indispensables de la conducta humana.

He pensado y escrito este nuevo libro con mucho cariño, pero sobre todo con pasión, y poco a poco ha podido fluir esta obra que hoy tienen en sus manos. Hemos cuidado cada párrafo, cada detalle, colores, imágenes, tipografías y esquemas; hemos tomado todo con mucho rigor. Tengo la esperanza de que a ustedes también les resulte un libro agradable, pero sobre todo una experiencia satisfactoria. Reciban un afectuoso saludo y enhorabuena.

Isabel Serrano Fuentes

.....

Se podrán adentrar en cada uno de los cinco bloques con que cuenta este libro, descubrir los elementos y leyes fundamentales del lenguaje visual; conocerán técnicas y materiales utilizados en diversos procesos de creación artística, y distinguir diferentes estilos y géneros de las artes visuales de México y otros países.

Trabajarán con tres ejes orientadores: **Apreciación, Expresión y Contextualización.**

Con el primero, intentamos desarrollar tu sensibilidad estética ante las imágenes de dos y tres dimensiones; así como la capacidad de observar, identificar y analizar dichas imágenes.

El segundo eje busca relacionarlos con el lenguaje visual a partir de la producción de imágenes y objetos, con los que ampliarán sus posibilidades creativas.

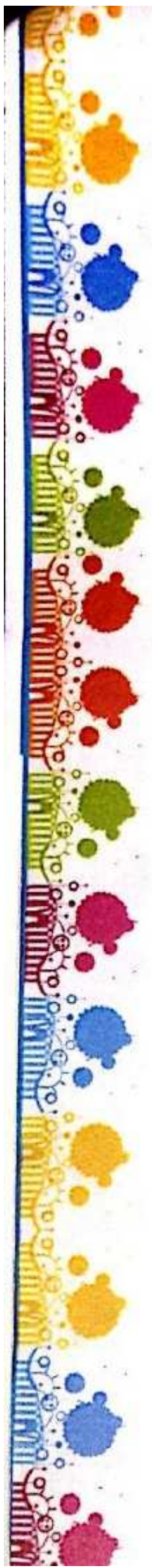
El tercero y último les permitirá tomar conciencia de la proyección cultural de las imágenes, en diferentes épocas y contextos de interpretación, mediante la investigación, la reflexión y la argumentación.

Cada eje está representado por un icono que lo identifica, obsérvenlos a continuación:

Índice

Bloque 1: Las imágenes de mi entorno.....	7
1.1 Observación de las imágenes del entorno: funciones y temas.....	9
1.2 Usos y significados de las imágenes en el entorno.....	11
1.3 La fotografía documental.....	19
1.4 Elementos para la realización de un reportaje visual.....	21
1.5 Fotógrafos documentalistas.....	22
1.6 La fotografía documental en México.....	25
Evaluación por competencias.....	29
Competencias artísticas y culturales.....	30
Bloque 2: ¿Qué es la imagen figurativa?.....	31
2.1 Imágenes figurativas en diferentes estilos.....	32
2.2 Elementos de la composición visual en imágenes figurativas.....	45
2.3 Otros elementos del lenguaje visual en imágenes figurativas: Perspectiva, simetría, asimetría.....	57
2.4 Producción de imágenes figurativas en proyectos creativos.....	66
2.5 Investigación acerca de la obra de un artista figurativo.....	68
Evaluación por competencias.....	71
Competencias artísticas y culturales.....	72
Bloque 3: Composición de la imagen: formatos, encuadres y ángulos de visión.....	73
3.1 Los encuadres y ángulos de visión en la composición de imágenes bidimensionales.....	74
3.2 Identificación de las posibilidades de composición: Realización de una imagen donde experimenten diversos encuadres y ángulos de visión.....	84
3.3 Diversos recursos empleados en la composición de imágenes.....	88
3.4 Recopilación de imágenes de artistas mexicanos donde se presenten diversos encuadres.....	93
Evaluación por competencias.....	101

Bloque 4: La naturaleza y el espacio urbano en la imagen.....	103
4.1 Cualidades visuales del paisaje (rural y urbano) en imágenes artísticas de diferentes épocas.....	104
4.2 Creación de imágenes cuya temática aborde problemas de carácter social relacionados con la naturaleza.....	120
4.3 Reflexión sobre el contexto sociocultural de las imágenes observadas.....	124
Evaluación por competencias.....	125
Competencias artísticas y culturales.....	126
Bloque 5: Las obras tridimensionales en el entorno.....	127
5.1 Cualidades de los objetos del entorno a partir de las formas, volúmenes, dimensiones, texturas y materiales.....	128
5.2 Producción de obras tridimensionales que manifiesten ideas, sentimientos y experiencias del entorno.....	138
5.3 El sentido mágico, religioso, artístico y decorativo en obras tridimensionales.....	142
5.4 Indagación sobre obras tridimensionales contemporáneas.....	148
Evaluación por competencias.....	153
Competencias artísticas y culturales.....	154
Gráfica individual de resultados de competencias.....	155
Glosario.....	156
Bibliografía.....	158
Evaluación diagnóstica.....	159

Bloque 1

Las imágenes de mi entorno

APRENDIZAJES ESPERADOS

- ▶ Distingue en la fotografía documental de diversos autores los elementos visuales que la definen.

Contenidos:

- Observación de las imágenes del entorno, identificando sus posibles funciones, usos, temas y significaciones personales y colectivas. *Eje Apreciación*
- Identificación de la imagen documental mediante el análisis de fotografías. *Eje Apreciación*
- Realización de un reportaje visual utilizando imágenes del entorno donde se documente una experiencia, tema o hecho relevante para el alumno. *Eje Expresión*
- Interpretación de fotografías documentales, contrastando la información visual que ofrecen con la escrita que las acompaña. *Eje Expresión*
- Discusión de los usos y significaciones personales y colectivas que se dan a las imágenes del entorno. *Eje Contextualización*

Artes Visuales I

Hace millones de años, cuando no existían la palabra ni la escritura, el hombre se comunicaba con sus semejantes mediante símbolos y pinturas llamadas "rupestres", realizadas en el interior de las cavernas; en ellas representó distintas escenas y hábitos de la vida cotidiana, lo que nos permite reconocer su lenguaje gráfico como el primero que existió.

Con el paso del tiempo la comunicación se fue perfeccionando, apareció la escritura y las civilizaciones antiguas comenzaron a registrar importantes acontecimientos; al mismo tiempo, las artes plásticas alcanzaban niveles de perfección cada vez mayores; fueron los egipcios, griegos y romanos los que contribuyeron al desarrollo de imágenes efectivas, que son verdaderos registros de la vida en la Antigüedad.

Imagen prehistórica de una escena de caza. Cueva de Altamira

Fragmento del mural *Libro de los muertos*. Egipto antiguo

Tras el surgimiento de la Imprenta en el siglo XV, los textos e ilustraciones comenzaron a tener una mayor difusión y llegaron a diversos públicos de Europa. En el siglo XIX surgieron la fotografía y el cine, dos invenciones que dieron un gran impulso a la difusión de imágenes, en las que se documenta la cultura. La

Posteriormente, aparecieron importantes medios como la radio y la televisión, que unidos a las publicaciones de periódicos y revistas constituyen valiosos soportes de la imagen y la comunicación.

Estas búsquedas, experimentos y sus resultados fueron los motores impulsores del desarrollo que hoy disfrutamos en los medios de comunicación masiva, la publicidad y en diversas expresiones artísticas que, con sus imágenes, enriquecen nuestro desenvolvimiento cotidiano y el entorno al que pertenecemos.

Apreciación

1.1 Observación de las imágenes del entorno: funciones y temas

¿Qué es la imagen?

Una imagen es una referencia visual, tanto de la realidad como de algo imaginado. Es importante reconocer que las imágenes constituyen un acto de comunicación, mediante el cual se interpretan formas y mensajes. La palabra "imagen" deriva del latín *imago*, que en español quiere decir "imagen", también se relaciona con retrato y representación.

Una de las principales funciones de la imagen es su gran poder comunicativo; esta expresa ideas, sentimientos, noticias, acontecimientos de actualidad y mensajes de todo tipo, que nos llegan a través de fotografías, pinturas, carteles, pantallas luminosas, dibujos y videos. De acuerdo con el mensaje, las imágenes también cumplen una función motivadora y son un referente importante para algo que precisemos conocer.

En la actualidad, todos estamos en contacto permanente con un universo de imágenes que tratan diferentes temas, que pueden estar relacionados con:

- La naturaleza
- Fechas patrias
- Deportes
- Educación
- Eventos sociales
- Publicidad

No podemos olvidar que somos parte de la llamada Era de la imagen, denominada así por su exceso dentro de cualquier ambiente en que nos encontremos.

Descubrimos las imágenes a través de la percepción, que es el proceso mediante el cual nuestra conciencia integra los estímulos sensoriales y los transforma en una experiencia útil.

Imagen

"[...] El recorrido de las trayectorias del ojo es tan poco casual que termina por reconstruir, en pocos episodios exploratorios, la imagen observada [...]"

Ruggero Pierantoni

Para comprender el significado de una imagen es necesario comenzar por el proceso de percepción, mediante el cual diferenciamos cada uno de los elementos que componen las imágenes. Para interpretarlas desarrollamos otro proceso, basado en el análisis y la definición de lo que la imagen quiere comunicar.

Para que entres en contacto con este tema acerca de las imágenes de tu entorno, te sugerimos completar los siguientes ejercicios.

Actividades

1. Selecciona tres imágenes representativas de tu habitación, familia, casa o comunidad, las que más te agraden; analízalas y describe en el siguiente espacio el tema que tratan. Responde: ¿Qué representan?, ¿qué significan para ti?

Comenta las respuestas con tus compañeros de clase, con el objeto de encontrar las apreciaciones coincidentes y divergentes.

Imágenes seleccionadas de mi entorno:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

¿Qué representan y qué significan para ti las imágenes seleccionadas?

1. _____
2. _____
3. _____

Apreciaciones coincidentes

Apreciaciones divergentes

Actividades

2. Busca una imagen de tu entorno que sea conocida por tu familia. Muéstrala en clases y, de forma oral, comenta con tus compañeros qué funciones le confieres a esa imagen. Intercambien opiniones al respecto.

Apreciación

1.2 Usos y significados de las imágenes en el entorno

Las imágenes nos transmiten datos con un propósito determinado: que sepamos interpretar cada mensaje y comprendamos lo que vemos; por ello, llegamos a distinguir imágenes que cautivan, convencen y emocionan.

Todos somos parte de la sociedad en que vivimos, caracterizada por una gran diversidad de modos de pensar, actuar y observar el entorno. Desde pequeños desarrollamos hábitos de observación y análisis, aun cuando no nos damos cuenta de ello; los colores y las formas del entorno están guardados en nuestra memoria visual, lo que influye en los juicios que emitimos y en la sensibilidad que mostramos ante las imágenes.

Cuando **decodificamos** una imagen, cuando comprendemos su significado, no solo realizamos su lectura, sino que también la imagen actúa sobre nuestra mente, en la que almacenamos una serie de relaciones emocionales, entre las escenas que vemos y los sentimientos que ellas

Debemos tener en cuenta que: la imagen es polisémica, debido a la diversidad de posibles significados que nos ofrece.

Toda imagen, al igual que la escritura, tiene una gramática propia; mediante su análisis se puede leer y describir una y otra vez; incluso, en cada lectura podemos hacer cambios, debido a que las imágenes admiten diferentes interpretaciones.

Por ejemplo: una fotografía puede sugerir distintos aspectos, dado que no todos la vemos igual, porque tenemos diferentes formas de observarla. Nuestra apreciación varía según los factores culturales, ideologías, valores, el conocimiento previo del tema de la imagen e, incluso –por el grado de sensibilidad–, el estado de ánimo y el gusto del que las contempla; por ello, cada persona hace su propia interpretación y valoración de las imágenes; en esto radica precisamente la polisemia de la imagen.

Para comprender las imágenes, es necesario:

 Conocer **Analizar** **Reflexionar** **Debatir** **Construir**

Estos aspectos son esenciales para desarrollar el proceso de decodificación y comprensión de las imágenes; a continuación lo ejemplificamos.

Leer una imagen es lograr interpretar sus códigos, que comprende símbolos, signos, las formas y todos los elementos visuales presentes en ella; es fundamental observar los gestos, colores, letras, textos, viñetas y todo lo que ayude a entender su significado; teniendo siempre presente que una imagen es la representación de algo real o imaginario, y a la vez refleja las ideas o intenciones de su autor.

Lenguaje visual

Cuando nos referimos a los elementos del lenguaje visual, estamos hablando de formas, color, luz, líneas, texturas, proporciones, ritmo, perspectiva, es decir, todos los elementos que organizan y dan belleza a una imagen.

Actividades

3. Reunidos en equipos, observen, analicen y lleguen a conclusiones sobre lo que ven en esta imagen del arte mexicano; aprecien los elementos del lenguaje visual. Identifiquen sus códigos y el significado de esta obra realizada por Jorge González Camarena, cuyo título es *La Patria*.

Intercambien opiniones basadas en las siguientes preguntas:

¿Qué interpretan en la imagen?

¿Qué significa para ustedes?

Artes Visuales I

Nuestro entorno posee una gran variedad de imágenes con figuras, colores, formas y objetos, que influyen en nosotros y contribuyen a enriquecer nuestros conocimientos, a entender y valorar nuestra cultura, a desarrollar hábitos, conductas y valores, a conocer nuestro entorno y la sociedad en que vivimos.

Las imágenes tienen **diversos usos**, por ejemplo: decorativo, comunicativo, educativo, lo que apreciamos al decodificarlas y comprender el tema que trata, que puede ser religioso, histórico, basado en un hecho cultural, folclórico, de actualidad, entre muchos otros.

El **significado de la imagen** está en consonancia con la lectura personal, con el mensaje que descubrimos en ella; pero también, si la imagen está dirigida a la colectividad, busca transmitir un mensaje relacionado con avisos, reflexiones, llamados de atención, de modo que el público receptor reciba un mensaje completo de lo que se le quiere comunicar.

Cada persona acumula recuerdos, experiencias, datos, que contribuyen a interpretar las imágenes de manera particular.

Para los artistas, su obra tiene significados muy específicos, que intentan transmitir mediante el lenguaje visual; y aunque nosotros hagamos nuestra interpretación, no siempre llegamos a comprender la esencia de sus ideas, tal y como ellos las han pensado.

Analicemos el siguiente ejemplo; tal vez para cualquiera de nosotros resultaría difícil entender esta obra como la concibió y la veía su autor; sin embargo, llegamos a hacer nuestra propia lectura y a decodificarla.

Jan Gogh. Café Nocturno de Arles. 1888

El pintor holandés Vincent van Gogh (1853-1890), en una de las cartas que escribió a su hermano Theo, comentaba lo siguiente respecto a esta obra:

"He tratado de expresar las terribles pasiones de la humanidad por medio de los colores rojo y verde. La habitación es de rojo sangre y amarillo oscuro, con una mesa de billar verde en el centro. Hay cuatro lámparas amarillo-citrón con un resplandor de naranja y verde [...] En mi cuadro *Café nocturno* he tratado de expresar la idea de que el café es un lugar donde uno puede arruinarse, enloquecerse o cometer un crimen".

Vuelve a observar la imagen y a leer la opinión de su autor, responde: ¿Qué te transmite?

Las imágenes poseen características narrativas y descriptivas; veamos estos ejemplos:

Narrativa

Refiere, narra, cuenta una experiencia, hecho o situación.

Descriptiva

Describe, representa con detalles, determinados aspectos de la realidad.

Imaginación

En nuestro entorno encontramos imágenes muy efectivas, con valiosa información y conocimientos que, a su vez, ayudan a desarrollar nuestra capacidad de imaginación.

En toda imagen hay una parte que es la más significativa; ella constituye el motivo principal para comprender qué encierra o transmite una pintura, una fotografía, un dibujo o un cartel; esa parte se llama **núcleo**, sin el cual sería muy difícil

Para encontrar el centro o núcleo de la imagen, te sugerimos dos procedimientos:

1. Escribir algunas palabras, ideas, que traduzcan y expliquen qué representa la imagen.
2. Tapar de forma sucesiva las diferentes zonas de la imagen, seccionándola hasta encontrar la parte, el detalle que nos resulta imprescindible para comprenderla; esa parte que encontraste es el núcleo de la imagen.

Actividades

4. Vuelve a leer los dos procedimientos para encontrar el núcleo de una imagen. Observa esta pintura que corresponde al arte barroco. Encuentra su núcleo y enciérralo en un círculo.

Jan Veermer de Delft. *La Lechera*. 1660

Para completar la lectura de una imagen, es importante que podamos observar algunos de sus códigos estéticos. Identificalos en esta pintura.

Diego Velázquez.
Las hilanderas o La fábula de Aracné. 1657

Estos códigos son:

La disposición en que se organizan los espacios

Los gestos de los protagonistas de la imagen

El escenario en que tiene lugar

La armonía de las luces

Los símbolos

Los colores

Los gráficos

Entre estos códigos debe existir una coherencia, una unión, por lo que las cualidades estéticas de la imagen dependen no solo de la composición que logra su autor, sino también del empleo de dichos códigos. Hoy día el artista cuenta con múltiples recursos tecnológicos que le ofrecen mayores posibilidades para crear una imagen de gran valor estético.

En la imagen anterior pudiste apreciar la composición pictórica; en la fotografía, la composición de la imagen es que el fotógrafo visualmente ordena y conecta todos los elementos que entran en

Entre los principales elementos de composición fotográfica, destacan:

Foto

Varios fotógrafos han aprovechado estos elementos para dar mayor impacto a los motivos visuales o escenas que captan, trascendiendo así al simple registro de las mismas.

► Foto: Leandro Rodríguez Serrano, *Tirar el anzuelo*, 2005

Las formas

El encuadre

El ángulo de visión

La armonía de los colores

El tono basado en los contrastes de luz y sombra

La textura visual (cualidad lisa, áspera, fina, gruesa)

La profundidad de campo, es decir, el rango de enfoque

El ritmo visual, es decir, la secuencia de colores, figuras, objetos

Actividades

5. En tu cuaderno de trabajo crea una imagen (dibujo, pintura) también puedes pegar una fotografía; cuida que tenga cualidades estéticas. Observa nuevamente el ejemplo anterior.

a) Responde: ¿Qué uso le darías a esa imagen?

Apreciación

1.3 La fotografía documental

La fotografía surgió hacia 1839; sus inventores fueron Joseph Niépce y Louis Daguerre, dos célebres franceses, que tras realizar múltiples experimentos lograron captar una imagen y luego, siguiendo diversos métodos, imprimirla para la posteridad.

Desde entonces, la fotografía ha recorrido un largo camino y la tecnología ha avanzado hasta alcanzar niveles insospechados; por ello, actualmente podemos disfrutar de las grandes posibilidades que nos brinda la Internet, la fotografía digital, los medios de comunicación, el cine, etc.

Existen diferentes tipos de fotografías, como por ejemplo: la de prensa que vemos publicada en los periódicos, la artística que poseen un logrado tratamiento estético, y la documental entre otras tipologías; es precisamente en esta última, en la que nos detendremos para analizar sus particularidades.

¿Qué es la fotografía documental?

Es una imagen fotográfica que capta un instante y nos documenta e ilustra determinados hechos históricos, culturales, aspectos de la naturaleza, nuestro entorno. Es una fotografía que da testimonio fiel de un acontecimiento, la evidencia gráfica de una determinada realidad social.

Cuando vemos ciertas imágenes documentales en los diarios y otros medios de comunicación, nos sorprendemos al observar los sucesos que relatan y los momentos, a veces difíciles, que los fotógrafos han sido capaces de captar.

F. Reportaje

Es importante reconocer que este tipo de fotografía no manipula la realidad, sino que la refleja tal cual es.

La fotografía documental se sustenta en las condiciones de vida del hombre en sociedad e invita a la reflexión: es un motivo para aprender y no tiene la noticia como propósito primario; la fotografía documental transita por temas de impacto social y cultural.

Vamos a comprenderlo mejor a través de las siguientes

Actividades 6. Reúnanse en equipos y analicen las siguientes fotografías; seleccionen la que consideren como una imagen de tipo documental. Fundamenten su respuesta, teniendo en cuenta la siguiente pregunta.

a) ¿De qué trata y qué representa la fotografía seleccionada por ustedes?

Expresión

1.4 Elementos para la realización de un reportaje visual

El rigor del reportaje visual supera la crónica en cuanto a contenido informativo, precisión en los detalles y en la veracidad. La crónica tiende a ser subjetiva, y puede llegar a parecerse un simple artículo. El reportaje visual no solamente debe ser verdadero, también requiere de una mayor preparación, documentación para elaborarlo, y tiene como motivo fundamental –casi siempre– un hecho noticioso relevante. La publicación de un reportaje no debe ser atemporal, porque su tema puede agotarse, caducar; entonces se pierde el interés por el mismo.

¿Cómo hacer un reportaje visual?

Para la realización de un reportaje visual, lo primero que hacemos es indagar sobre el suceso a tratar; luego hay que realizar un profundo trabajo de campo en el que se recopilan testimonios, se hacen entrevistas, se lleva a cabo un proceso de investigación para conocer fechas, datos, lugares, nombres, anécdotas y descripciones, entre otros muchos aspectos que nos ayuden a comprender y profundizar en las particularidades del tema.

El reportaje visual posee un singular estilo de redacción, que debe ser claro, preciso, y va acompañado de imágenes bien logradas que causen un gran impacto ante el público receptor, que va a conocer el relato y debe tener una visión muy completa de lo que ha acontecido; entonces, se precisan los pormenores del tema, porque, en esencia, el reportaje ha tenido como base un gran proceso de investigación que lo sustenta.

Consulta el siguiente sitio web como ejemplo de un buen reportaje visual:

<http://www.youtube.com/watch?v=ludwToTX2T0&feature=related>

Actividades

PROYECTO CREATIVO

7. Recomendamos trabajar en grupos de cinco estudiantes

- Seleccionen un tema relacionado con su entorno escolar para hacer un reportaje visual.
- Tomen fotografías, busquen datos relacionados con el tema; pueden realizar entrevistas, encuestas e implementar cuantas iniciativas consideren de utilidad para su proyecto.
- Con toda la información lista, será fácil hacer un reportaje visual. Expongan sus trabajos.

Contextualización

1.5 Fotógrafos documentalistas

Las imágenes fotográficas varían de acuerdo con épocas, lugares, sucesos; una fotografía puede registrar hechos y acontecimientos, pero también costumbres, modas, escenarios urbanos y rurales que cambian con el paso del tiempo. La foto se convierte entonces en una parte indispensable de la memoria visual; en un documento para generaciones presentes y futuras.

No son pocos los fotógrafos documentalistas que, durante más de cien años, se han dedicado a registrar imágenes fotográficas sobre cuestiones de gran importancia para la humanidad.

A continuación mencionaremos algunos, cuyos trabajos son muy valiosos no solo por su contenido, sino también por su elevado concepto estético.

Henri Cartier Bresson (1908-2004): Es uno de los fotógrafos franceses con un extenso trabajo basado en imágenes documentales que tratan temas de la vida cotidiana; es también considerado el padre del fotorreportaje.

En la década de los treinta se fue al continente Africano y el contacto con aquella realidad constituyó el punto de partida de su trabajo fotográfico; luego viajó por Estados Unidos, Europa y Asia, tomó excelentes fotografías relacionadas con las costumbres de diferentes regiones. Logró registrar acontecimientos de la II Guerra Mundial; y hoy sus imágenes dan testimonio de ellos.

En el año 1934, visitó México junto con un equipo de fotógrafos para trabajar en un proyecto etnográfico; ahí vivió durante un año y se ocupó de captar valiosas imágenes de personas y lugares. Expuso sus fotografías en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, con gran acogida del público y elogios de la prensa de aquel entonces.

Bresson

En el año 1955, fue invitado por el Museo del Louvre de París para exponer sus fotos documentales, convirtiéndose en el primer fotógrafo que exhibió sus trabajos en ese importante recinto del arte.

Los aportes de las culturas prehispánicas de México han sido un gran atractivo para fotógrafos documentalistas del mundo entero.

El arqueólogo y fotógrafo francés **Desiré Charnay** realizó un primer viaje a México en 1857; tomó interesantes fotografías de las ruinas Mayas, dejó un detallado relato, a modo de reportaje, de sus descubrimientos arqueológicos y sus experiencias en nuestro territorio; esto contribuyó a despertar el interés mundial por el pasado histórico y cultural de México.

Pirámide de Kukulcán, Chichen-Itzá. Foto tomada por Desiré Charnay en 1860. Considerada la primera foto de este sitio maya.

En la actualidad, miles de turistas llegan de todas partes del mundo para apreciar de cerca los aportes de las culturas mexicanas, que registran con gran admiración en hermosas fotografías; muchas de ellas son de tipo documental.

El Tajín, Veracruz

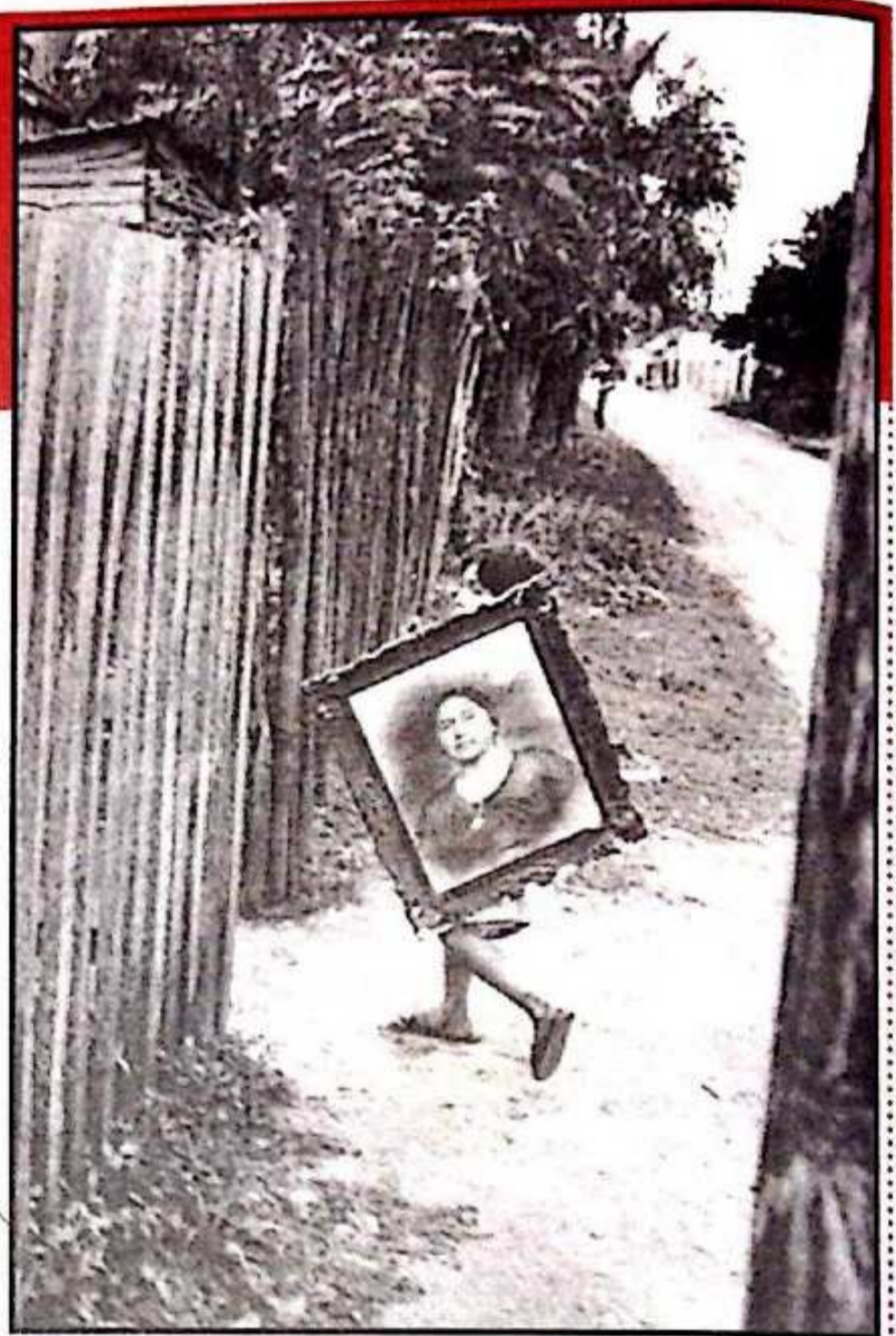
Actividades

8. Observa esta fotografía tomada por Henri Cartier Bresson; analiza su contexto, redacta un cuento corto basado en el personaje fotografiado.

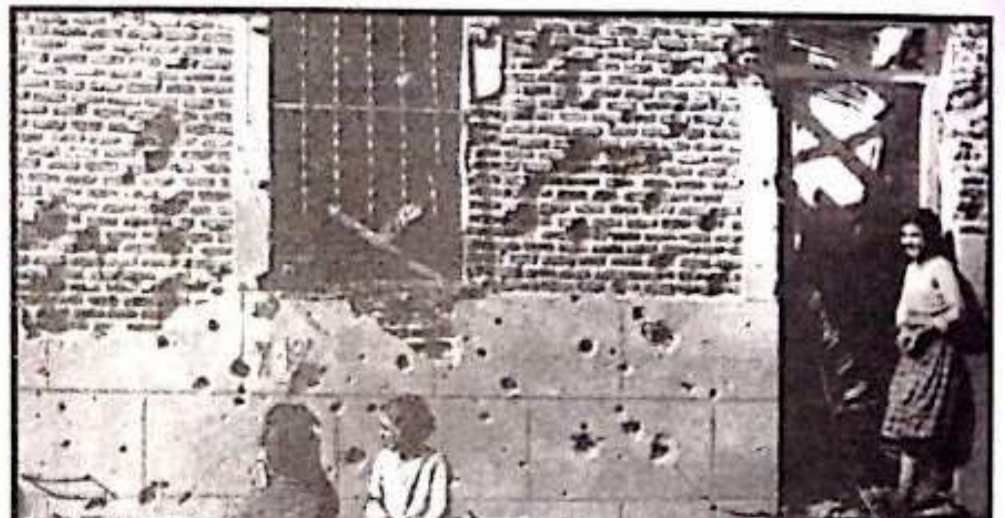
a) Ubica esta persona en un tiempo determinado y en un lugar específico.

b) Piensa en las acciones que realizaría, para ello debes tener en cuenta cada detalle representado en la imagen.

Foto captada en México. 1964 ◀

Robert Capa es otro de los grandes maestros de la fotografía documental. Nació en Hungría y es considerado el corresponsal gráfico más famoso en temas relacionados con las guerras del siglo XX. Sus fotografías son revelaciones de realidades desgarradoras, sus composiciones poseen un extraordinario concepto estético.

Contextualización

1.6 La fotografía documental en México

En México hay una gran tradición de profesionales de la fotografía documental, hombres y mujeres que han puesto sus ojos en el gran mosaico cultural, político y social de nuestro país.

Un buen ejemplo de ello son Los hermanos Casasola (Agustín y Miguel), pioneros del fotorreportaje en México y Latinoamérica. Sus colecciones de fotografías documentales contienen una parte importante de nuestra historia.

Sus fotos sobre la Revolución mexicana son de las más conocidas; también retrataron diversos personajes, gente perteneciente a la burguesía, el pueblo, los artesanos, los obreros, figuras famosas de la radio y el teatro. Los hermanos Casasola nos legaron un valioso conjunto de fotografías documentales de la vida cotidiana post-revolucionaria.

Actividades

9. Investiga sobre el archivo Casasola, que guarda fotografías documentales de México desde 1900 hasta 1970. Es preciso que aprecies algunas de ellas y el contexto en que fueron tomadas.

Con los datos que obtengas redacta un informe en tu bitácora, en el que des tu valoración acerca de las fotografías tomadas por los hermanos Casasola; intercambia opiniones con tus compañeros.

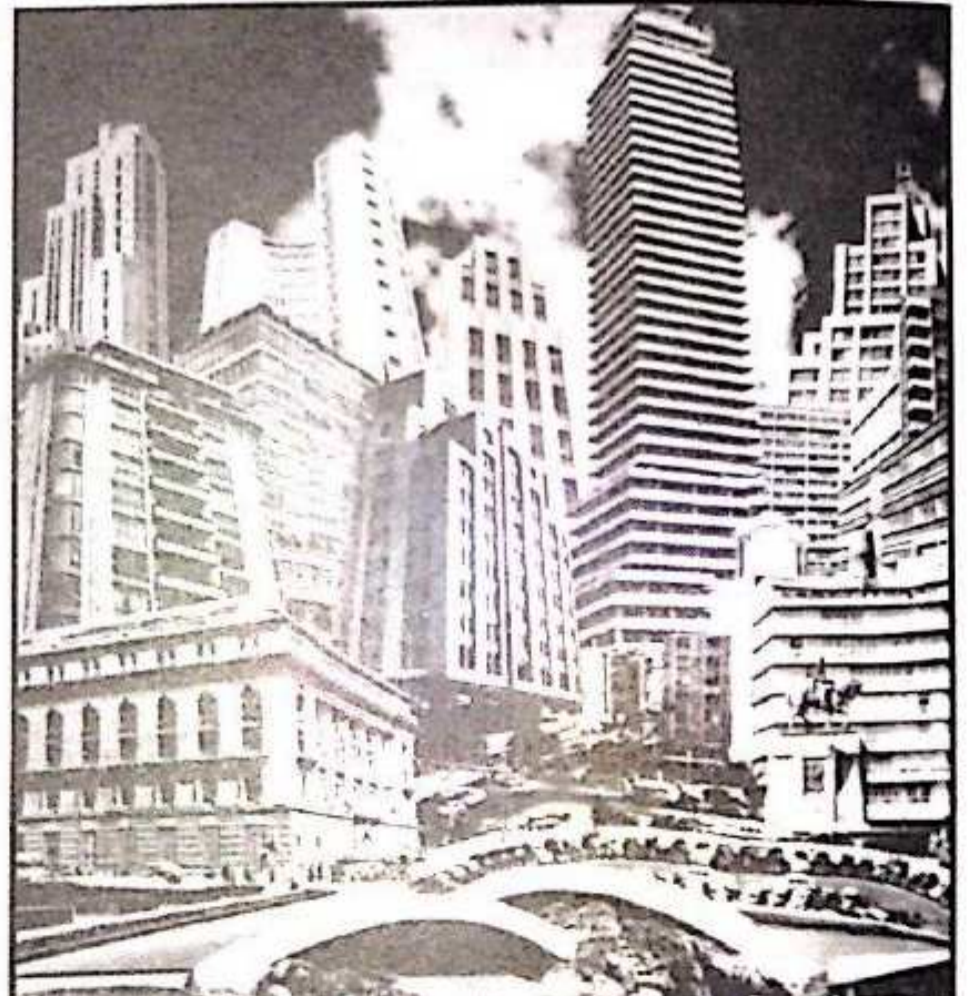
Consulta el siguiente sitio web para obtener más información del Archivo Casasola:

<http://www.sinafo.inah.gob.mx/fototeca/casasola.html>

El admirable trabajo de **Dolores (Lola) Álvarez Bravo**, fotógrafa mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, fue de gran ayuda para registrar imágenes de México desde los años veinte; retrató nuestra realidad con una extraordinaria visión estética.

En los años treinta comenzó a hacer fotomontajes. Recortaba las fotografías que tomaba y las pegaba por partes para producir una nueva imagen. Muchas veces al terminar de pegar, tomaba una fotografía de la composición para que no se notaran las uniones; así logró excepcionales fotomontajes combinando la realidad y la fantasía. Por ejemplo,

A Actividades

10. Para esta actividad te sugerimos algunos temas: La naturaleza, el deporte, la familia, La Independencia de México, bailes y tradiciones en tu localidad.

a) Realiza un fotomontaje siguiendo el ejemplo de la fotógrafa Lola Álvarez Bravo. En una cartulina aparte, pega varias imágenes relacionadas con tu entorno y tomadas en diferentes épocas; selecciona un tema específico de los que te hemos sugerido. Une las fotos buscando la armonía de los colores, las luces y las formas; cuando hayas terminado tómales una fotografía.

b) Es imprescindible que reconozcan los usos y significados que pueden tener esas imágenes, tanto para cada uno de ustedes como para la colectividad.

Otros de los fotógrafos que han narrado en sus imágenes aspectos interesantes del pueblo mexicano fueron los **hermanos Mayo**, que llegaron a México en calidad de exiliados españoles en el año 1939; poco después comenzaron a desarrollar su afición por la fotografía, que derivó en testimonios instantáneos de lo que sucedía en las calles.

Documentaron temas relacionados con la tristeza y la soledad; pero además captaron imágenes formidables del carácter sonriente y entusiasta de nuestro pueblo. A ellos se les reconoce como pilares de la historia documental y del fotorreportaje del siglo XX.

Hermanos Mayo
Hermanos Mayo (Campana Nacional de Alfabetización). 1940-1946

Actividades

11. Trabajo en equipos: Visiten algún fotógrafo conocido en su localidad; entrevistenlo, tomen fotografías, háganle preguntas acerca de su trabajo.

a) Si ha realizado fotografías de tipo documental, pídanle que les narre algunas de sus experiencias como fotógrafo; enfoquen sus preguntas hacia: ¿Qué lo motivó a dedicarse al arte fotográfico? En sus inicios como fotógrafo; ¿qué fue lo que más le costó trabajo aprender? ¿Se siente satisfecho con su carrera? ¿Qué foto le hubiese gustado capturar y no haya podido lograrla?.

b) Con la información que obtengan creen un video reportaje en el que resuman la vida y obra del fotógrafo entrevistado.

Evaluación por competencias

Vamos a poner en acción las competencias desarrolladas durante el presente bloque. Observa, piensa y contesta.

1. ¿Qué uso le darías a esta imagen?

2. ¿Cuál es su núcleo?

3. Identifica qué tipo de fotografía es.

4. Describe cómo es la composición fotográfica.

5. ¿Qué interpretas en esta imagen?

Lola Álvarez Bravo. *Anarquía arquitectónica de la Ciudad de México*. 1950

Artes Visuales 1

Bloque 1 | Las imágenes de mi entorno

Competencias

Coloca una palomita, según corresponda, en los aspectos que hayas logrado alcanzar

#	Competencias artísticas y culturales	Sí	No
1	Reconozco que la imagen es una referencia visual de algo real o imaginado.		/
2	Identifico las funciones que pueden tener las imágenes de mi entorno.	/	
3	Reconozco el núcleo en una imagen y algunos de los temas que tratan.		
4	Puedo observar imágenes y seguir algunos procedimientos para decodificarlas.	/	
5	Comprendo el significado de una imagen cuando analizo sus elementos.		
6	Aplico correctamente los elementos de composición fotográfica.	/	
7	Utilizo los recursos adecuados para hacer un reportaje visual.		
8	Identifico las cualidades estéticas de una fotografía.	/	
9	Identifico la fotografía documental y sus aportes.		
10	Conozco algunos de los fotógrafos documentalistas de México.		

Registra el número de competencias que alcanzaste ; colorea la Gráfica Individual que se localiza en la *página 155* y escribe tu reflexión. Con ayuda de tu maestro, completa la información relativa al grupo.

De los que somos en mi grupo:

 alcanzamos menos de 6 (insatisfactorio).

 alcanzamos de 6 a 7 (elemental).

Bloque 2

¿Qué es la imagen figurativa?

APRENDIZAJES ESPERADOS

- ▶ Utiliza los elementos del lenguaje visual en la composición de imágenes figurativas.

Contenidos:

- Observación de imágenes figurativas elaboradas con diferentes estilos, identificando sus características. *Eje Apreciación*
- Exploración de imágenes figurativas, destacando el manejo de los elementos del lenguaje visual en la composición (forma, color, textura, perspectiva, simetría, asimetría, acentos, etcétera). *Eje Apreciación*
- Producción de imágenes figurativas en diferentes proyectos creativos. *Eje Expresión*
- Investigación acerca de la obra de un artista o estilo artístico de carácter figurativo. *Eje Contextualización*

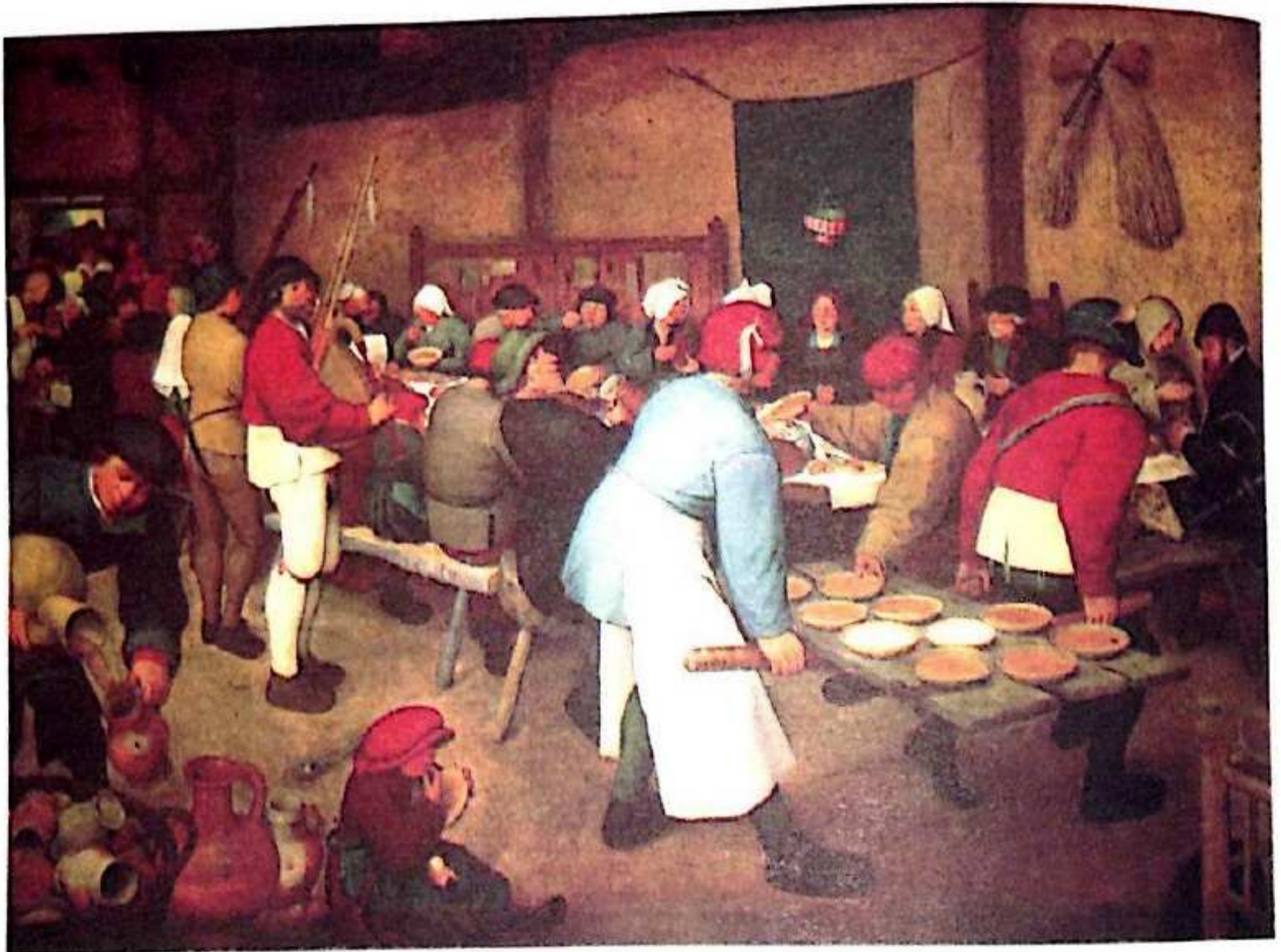
En el presente bloque, encontrarás herramientas que te serán de utilidad para identificar los elementos del lenguaje visual, en imágenes figurativas que corresponden a pinturas, dibujos, grabados y fotografías.

Apreciación

2.1 Imágenes figurativas en diferentes estilos

Es muy importante que al término de este bloque puedas distinguir las diferencias y características de las imágenes figurativas; seguro te estarás preguntando qué es la figuración, pues podemos definirla así: **una tendencia pictórica en la que aparecen formas de la realidad visual, planteadas de una manera reconocible**; como por ejemplo, en la siguiente imagen puedes identificar utensilios de cocina, platos, comida, jarras, incluso puedes distinguir diferentes edades en este colectivo de seres humanos.

Peter Bruegel. "El Viejo". *Boda aldeana*. 1568

Estilos

Dentro de la figuración, encontramos todas las imágenes realizadas en diferentes estilos, cuya finalidad es la reproducción más o menos precisa de figuras y objetos de la realidad.

En la historia de las artes visuales, se ha realizado innumerables imágenes figurativas. Muchos artistas han utilizado como fuente de inspiración elementos de la realidad: paisajes, objetos, figuras humanas, animales, construcciones arquitectónicas, etc. Con estos elementos y utilizando técnicas artísticas diversas, han llegado a la representación de composiciones de gran belleza.

Desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad, el arte atesora un sinnúmero de obras figurativas, que fueron hechas en diferentes estilos; a continuación te mostramos algunos de ellos, de modo que puedas comprender cómo en lugares y épocas distantes unas de otras y con diferentes maneras de expresión, los artistas lograron crear obras que aunque poseen características diferentes, se definen como figurativas.

Para que te puedas expresar mediante producciones creativas, te proponemos atender las siguientes imágenes y los textos relacionados, en los que encontrarás datos acerca de los diferentes estilos del arte.

En las civilizaciones de la Antigüedad –Egipto, Grecia, Roma, Mesoamérica–, se hicieron obras figurativas en pinturas, esculturas, cerámicas, y otras que fueron parte de templos y pirámides; por ejemplo, en tiempos de la Grecia Clásica, se establecieron modelos y cánones para crear sus expresiones artísticas con un estilo de estricta perfección; representaron héroes, deportistas, creencias, historias y leyendas, con una inconfundible precisión y belleza.

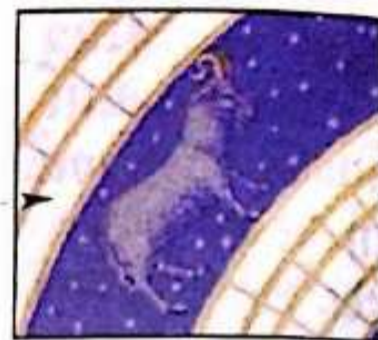
Observa estas obras, en ellas puedes apreciar la exactitud en las proporciones del cuerpo humano, la definición de las figuras, el tratamiento anatómico y la definición de los rasgos físicos, en los que se cuidó cada detalle.

Durante el largo periodo de la Edad Media, el arte trató temas religiosos, y hacia el final, en el llamado periodo gótico (siglos XIV y XV), se hicieron obras para ilustrar libros, pinturas que comenzaban a explorar el sentido de profundidad en las obras bidimensionales; es decir, se daban los primeros pasos para lograr la tridimensionalidad, la perspectiva; en ese estilo, reconocemos imágenes figurativas, en las que sobresale el naturalismo y el tratamiento preciso de las gamas cromáticas.

Imagen figurativa

Profundidad

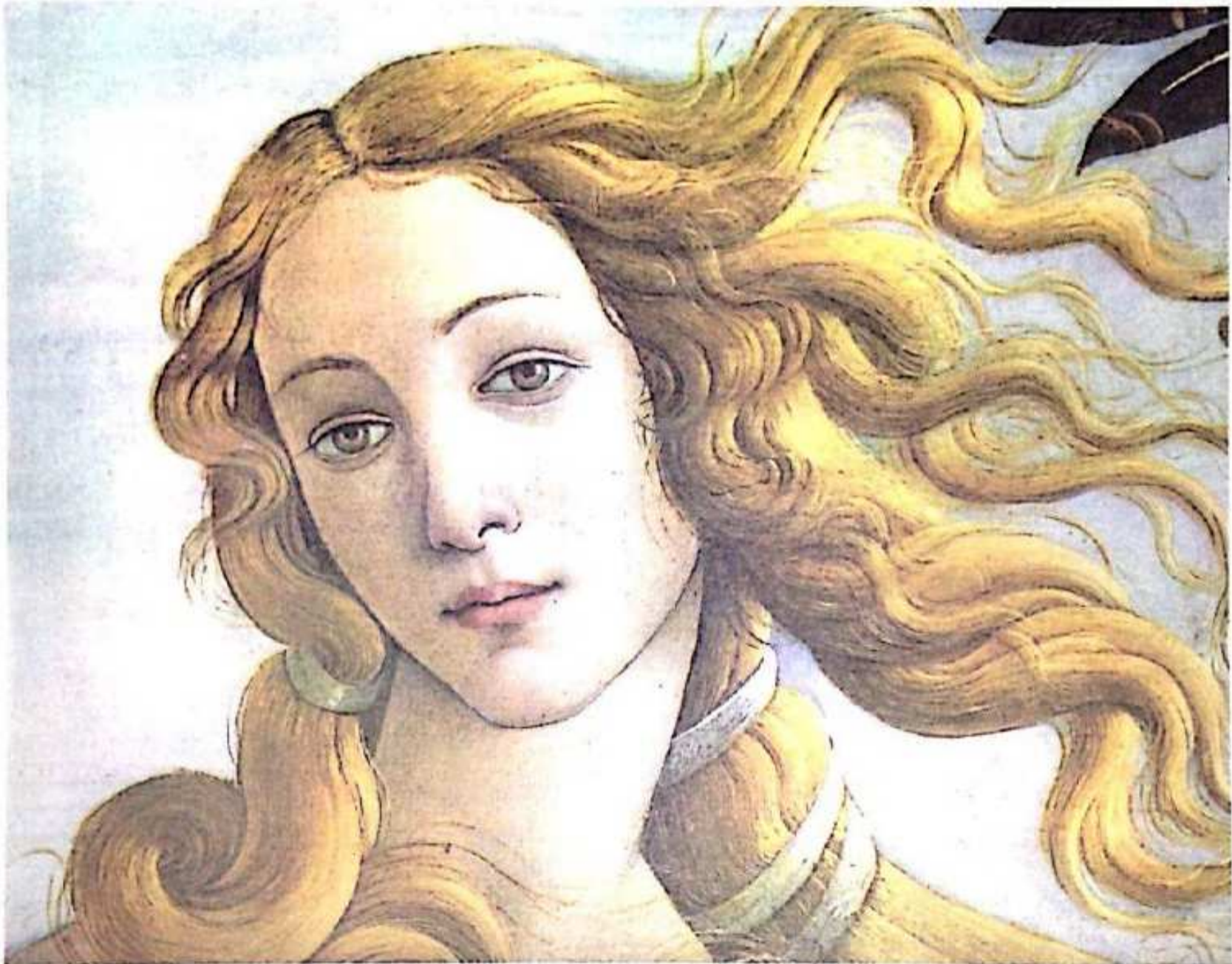

Gamas cromáticas

En tiempos del Renacimiento italiano (siglos XV y XVI), los artistas exploraron el pasado artístico grecorromano; tuvieron entonces una visión muy particular en la representación de la figura humana y la naturaleza, buscaban la perfecta armonía entre todos los elementos de la composición visual.

Aquellos maestros del arte crearon sus obras con gran rigor académico, produjeron excepcionales piezas dentro de la concepción figurativa que ya conoces; analicemos los siguientes ejemplos:

Sandro Botticelli. *El nacimiento de Venus*. Detalle. 1495. Observa la representación de los rasgos físicos.

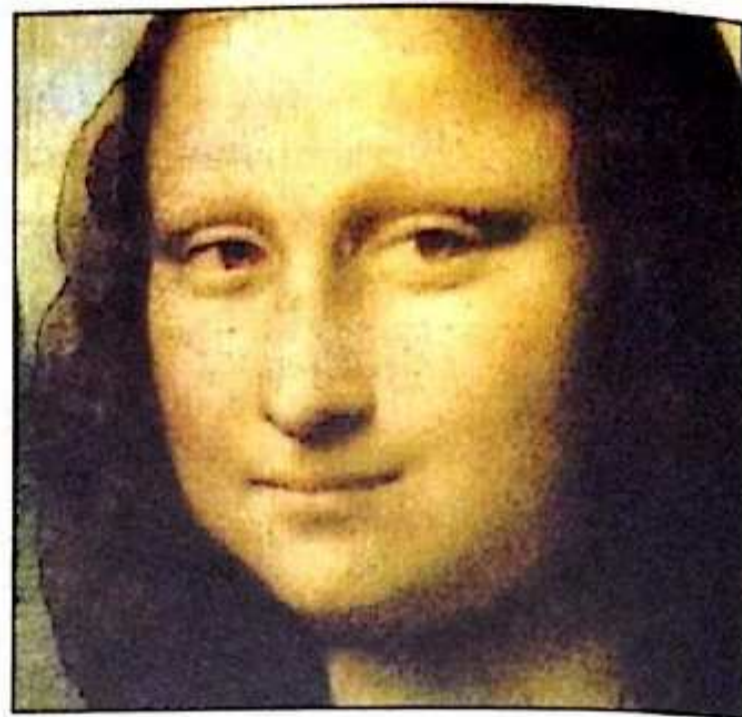
Rigor académico

Luces y sombras

Observa los detalles de la ropa, la mirada, el gesto en su rostro, la perfección en los trazos de las manos y el tratamiento exquisito en la textura de la piel.

Leonardo da Vinci. *La Gioconda o Monalisa*. 1506

Ahora observa cómo el artista trabajó cuidadosamente en esta escultura la anatomía de *El David*, la precisión de los rasgos físicos y el esmero en la representación del lindo cabello rizado.

Miguel Ángel Buonarroti. *Detalles de El David* (1501-1504)

Hasta aquí te hemos mostrado imágenes correspondientes a estilos de la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento.

Reflexiona y responde:

¿Reconoces la belleza artística en tales imágenes? _____

¿Puedes diferenciar un estilo de otro? _____

El estilo **barroco** surgió en Europa en el siglo XVII; se caracterizó por el exceso decorativo, las formas curvas, los contrastes violentos de luces y sombras, por representar una fuerte carga dramática tanto en pinturas como en esculturas de tipo figurativas, en las que sobresalen sus cualidades estéticas. Aprecia dichas características en estas obras.

Juan de Espinosa. *Naturaleza muerta con racimos de uvas y caracoles*. Siglo XVII.

Bartolomé Esteban Murillo. *El mendigo*. 1645

Actividades 1. Completa el siguiente cuadro. Escribe tres características sobresalientes de cada estilo.

Estilos	Características
Gótico	
Renacimiento	
Barroco	

En la segunda mitad del siglo XVIII, en Francia surgió el estilo **neoclásico**, también llamado Luis XVI, en honor al monarca del mismo nombre; dicho estilo se caracterizó por la búsqueda e inspiración en el pasado griego y romano. Las obras de arte representaron temas históricos y mitológicos con un dibujo de gran definición.

Jacques Louis David:

Maestro de las formas y la perspectiva, retratista predilecto de Napoleón Bonaparte.

El juramento de los Horacios.
1784

Actividades

2. Busca más información sobre esta obra; observa cuidadosamente los dibujos preparatorios que hizo el artista; ingresa a esta liga http://es.wikipedia.org/wiki/Juramento_de_los_Horacios y contesta las siguientes preguntas:

Dibujo preparatorio. Figura del Padre Horacio

a) ¿Cuál es el tema de que trata la obra? _____

b) Observa los dibujos preparatorios e identifica tres características del estilo neoclásico.

Observa esta obra figurativa perteneciente al **realismo**, corriente artística que surgió en Francia en el siglo XIX. A través de las imágenes realistas, los artistas expresaron una protesta social; trataron temas relacionados con el trabajo, los campesinos y las miserias de la sociedad; por ello, se denominó "realismo", porque las pinturas concentraron sus temas en la otra realidad francesa, aquella que estaba fuera de los caprichos de la realeza, los palacios y el lujo; por medio de ellas conocemos algunas características de las labores cotidianas, vestimentas, rostros, con una gama muy variada de formas, colores y texturas.

Gustave Courbet. *Los picapedreros*. 1849

Tema

El afán de imitar una realidad

Ahora observa imágenes impresionistas del siglo XIX, en las que aunque la pincelada cambia y la puedes notar empastada, yuxtapuesta, puedes identificar objetos, personas, paisajes, animales, con un tratamiento cercano a la realidad; son pinturas con una luz brillante y un predominio de los colores primarios.

Edgar Degas. *Caballos de carrera*. 1885-1888

Responde: ¿Qué diferencias encuentras entre la imagen del realismo y la del impresionismo?
Menciona tres que te hagan distinguir una tendencia artística de la otra.

Actividades

3. Observa la siguiente obra realizada por el gran pintor mexicano José María Velasco. Responde:

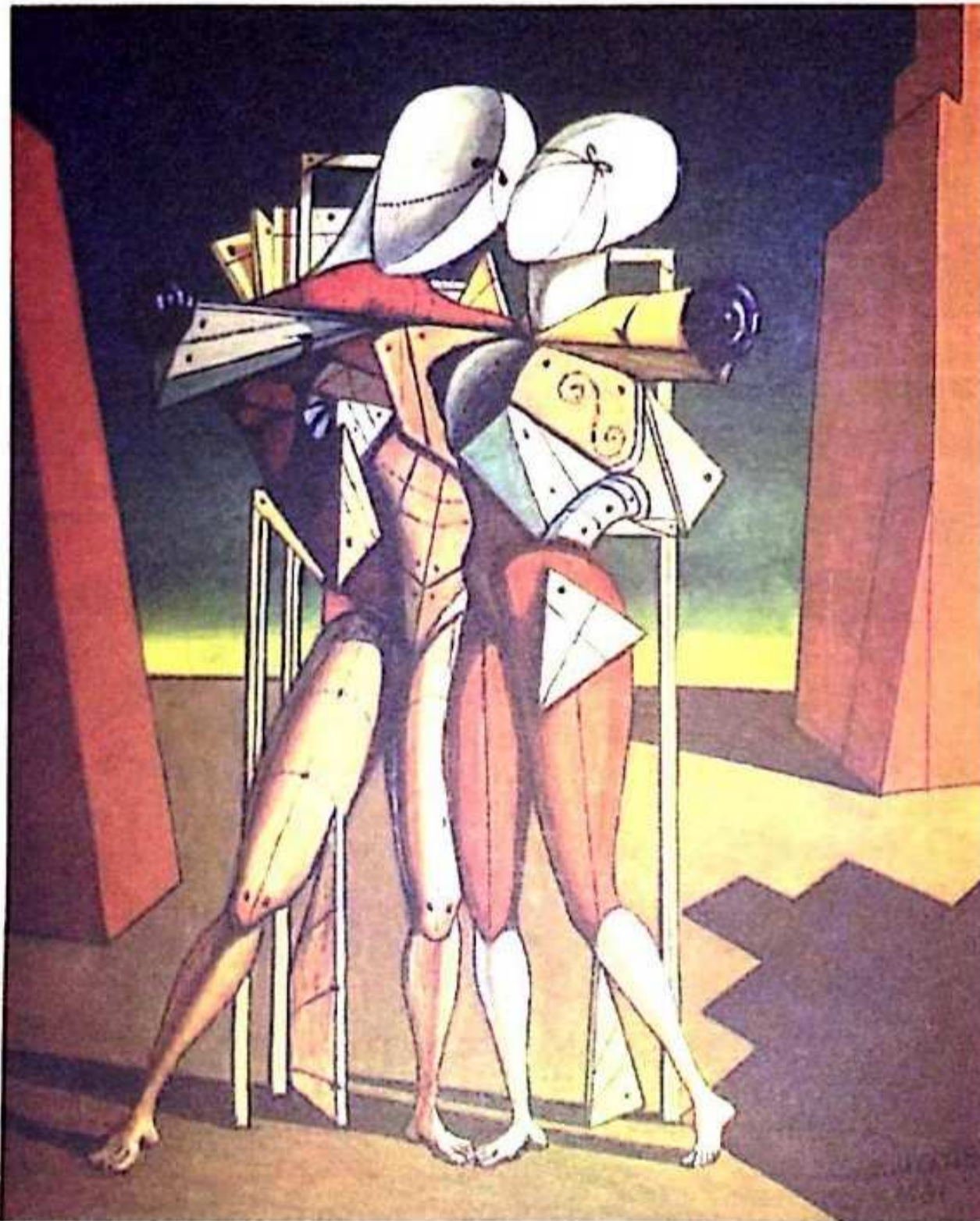

José María Velasco. *Barranca del muerto*. 1909

a) ¿Es una imagen de representación figurativa? ¿Por qué?

A inicios del siglo XX, tomó auge el **arte contemporáneo**; la creación artística produjo disímiles obras en diferentes tendencias, lo que se conocen como "arte de vanguardia". Entre sus mandatos estaba el rompimiento con todo el arte anterior; es decir, con la academia y el canon de belleza que venía desde tiempos renacentistas; el propósito fue hacer un arte diferente, innovador, creado a partir de la visión propia de cada artista.

En el arte contemporáneo podemos encontrar obras figurativas que presentan estilizaciones y deformaciones, pero no por ello dejan de ser figurativas. Obsévalo en esta bella imagen.

Giorgio de Chirico. *Héctor y Andrómaca*. 1931

En el arte contemporáneo también encontramos una gran variedad de obras no figurativas o abstractas. La abstracción surgió como una de las principales tendencias artísticas en

El **abstraccionismo** es una tendencia pictórica que surgió en Europa en los inicios del siglo XX. En las imágenes abstractas o no figurativas no encontramos elementos que se acerquen a la realidad; en ellas vemos siluetas, ciertas formas, trazos, colores, texturas, concebidos para que despierten emociones en el espectador.

El objetivo fundamental de la abstracción no es definir objetos, personas o lugares. Aprecia estas imágenes que estamos seguros, te serán de utilidad para comprenderlo.

Theo van Doesburg.
Composición II. Naturaleza muerta. 1916

Actividades

4. Observa la siguiente pintura abstracta y describe lo que ves en ella.

Wassily Kandinsky.
Composición 4. 1911

a) Descríbela.

b) ¿La puedes relacionar con algo de tu entorno? Fundamenta tu respuesta.

Apreciación

2.2 Elementos de la composición visual en imágenes figurativas

Los elementos de la composición visual son aquellos que la estructuran; es decir, los códigos que conforman la pieza artística: formas, colores, proporciones, movimientos, texturas, luces. A continuación explicamos algunos de ellos; para que puedas comprenderlos y aplicarlos es muy importante que atiendas cada texto, que aprecies con detenimiento las imágenes y gráficos.

¿Qué son las formas?

Todo lo que nos rodea posee una forma; los objetos de uso cotidiano tienen formas que diferencian a unos de otros; todo lo que vemos o tocamos tiene una forma definida, ¿eres consciente de ello?

En las artes visuales, las formas se representan a partir de disponer en un dibujo, o modelar en una escultura, diversos componentes que la estructuran a partir de la interacción de varios elementos: el punto, la línea, el área, el volumen, la luz, el color y las texturas que estudiaremos más adelante.

Aprecia la riqueza de formas que posee este detalle de una pintura perteneciente al Egipto antiguo.

Para una mejor comprensión de las obras figurativas que hemos analizado, es preciso tener presente que al observar nuestro entorno podemos distinguir una gran variedad de formas: unas son planas, otras curvas, algunas son redondas, en tanto que las hay cuadradas o abiertas, llenas o vacías; es decir, todas las figuras, objetos, elementos de la naturaleza tienen una representación determinada. Aprecia diversas formas en esta pintura.

Paul Cézanne. *Naturaleza muerta con canasta de frutas*. 1880-1890

Las formas pueden ser:

- Planas o bidimensionales, como el dibujo del limón
- Volumétricas o tridimensionales, como el limón mismo

Formas

Formas bidimensionales

Tienen **dos** dimensiones:

Largo y ancho

Formas tridimensionales

Tienen **tres** dimensiones:

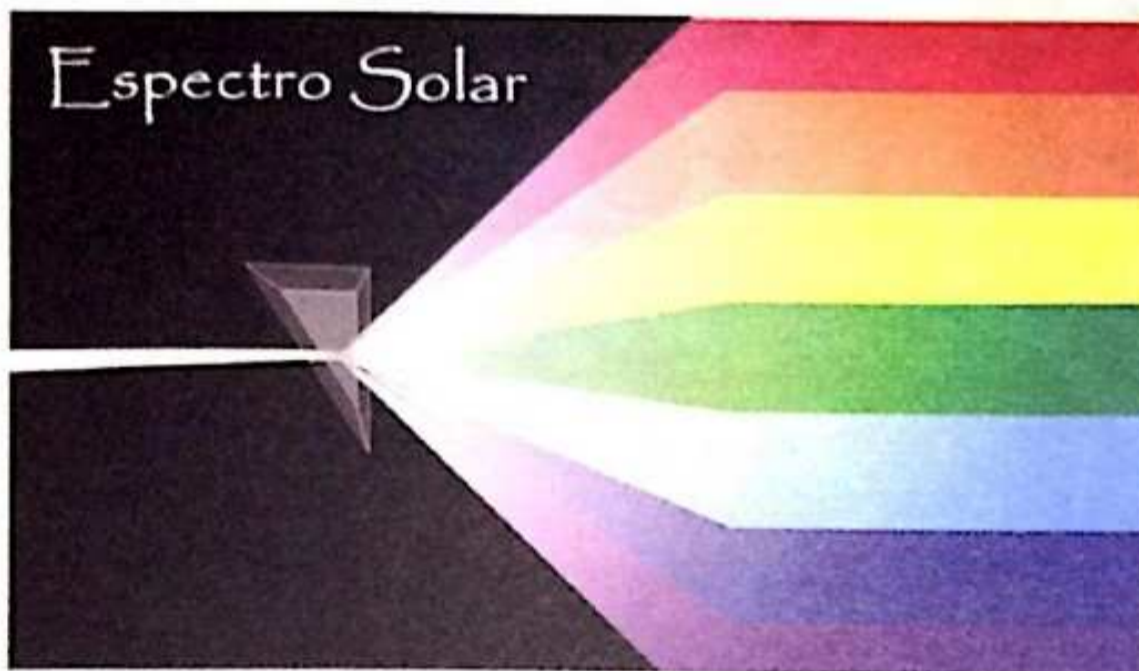
Largo, ancho y profundidad

¿Qué es el color?

Es la sensación visual que experimentamos, ante las ondas de luz blanca reflejadas por las superficies de objetos y formas.

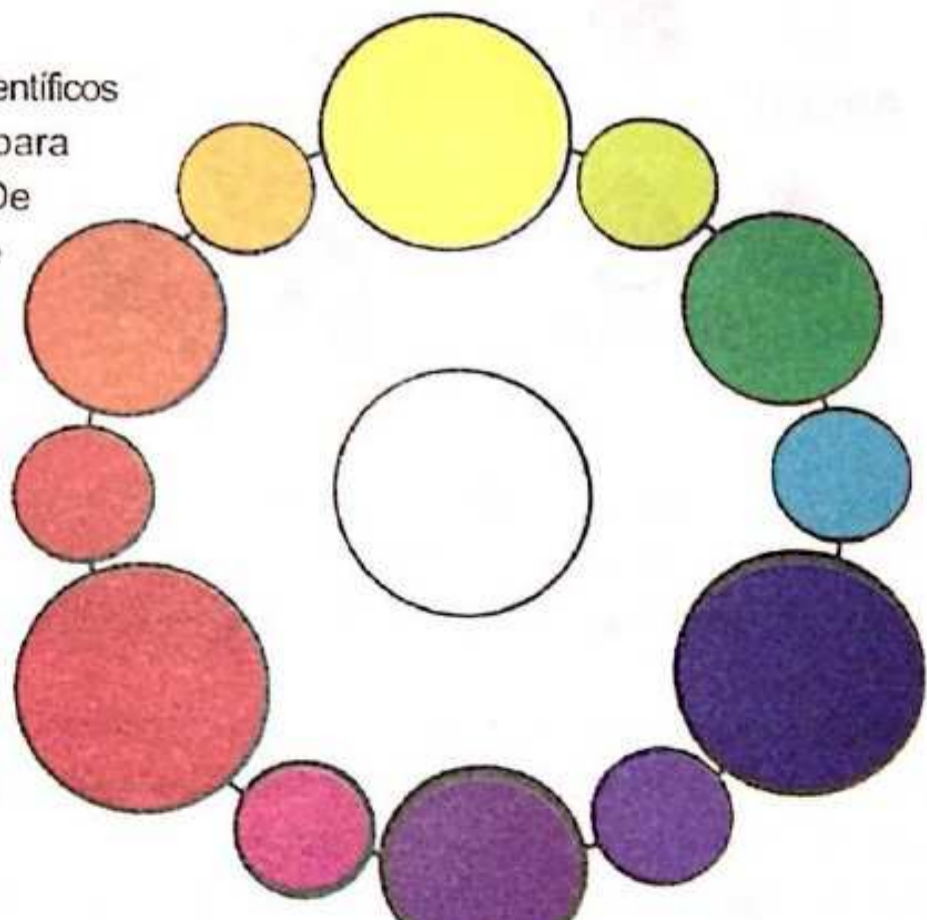
El color es uno de los elementos que más atrae nuestra atención. ¿Podrías imaginar un mundo en blanco y negro? Sin duda te harían falta los colores, porque estos elementos dan vida a nuestro entorno. La riqueza cromática que nos rodea, la podemos apreciar desplazando nuestra mirada por los alrededores, y por supuesto mediante la contemplación de imágenes pictóricas o fotográficas.

En 1666, el destacado físico inglés **Isaac Newton** realizó un experimento en una habitación oscura; hizo pasar un rayo de luz solar a través de un prisma de cristal; ese rayo de luz se descompuso, dando lugar a una gama cromática; así logró un espectro de colores, al que llamó "espectro solar".

Después del ensayo de Newton, muchos científicos y artistas han realizado experimentos para crear sus propias teorías sobre el color. De toda esa experiencia, identificamos que hay colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios, con diversas armonías.

Los colores complementarios son los *opuestos* en la "rueda del color"; ellos armonizan una pintura y no debe faltar uno cerca del otro; estos colores permiten que el artista logre un buen balance cromático:

Regla del color

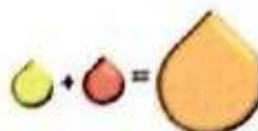
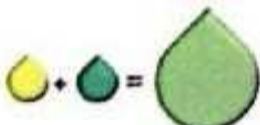
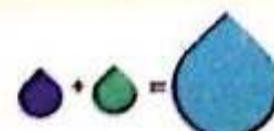
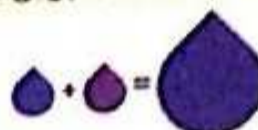
Colores Primarios

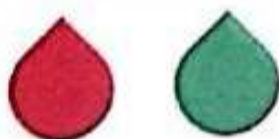
Colores Secundarios

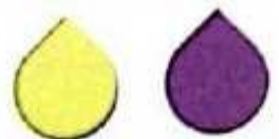
Colores Terciarios

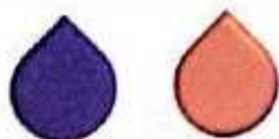
Colores complementarios:

Rojo / Verde

Amarillo / Violeta

Azul / Naranja

Francisco de Goya y Lucientes
Cartón para tapiz. El Quitasol. 1777

En las obras figurativas, como en tantas otras, podemos observar que los colores se reproducen buscando una cercanía con los de la realidad; los colores son captados y planteados siguiendo reglas que se establecen para que los percibamos de manera adecuada.

Todas las cosas que nos rodean tienen colores; sin embargo, pocas veces nos detenemos y valoramos su pluralidad y riqueza. Para poder crear y apreciar los colores, es preciso conocer sobre la regla del color que acabas de observar en los recuadros anteriores. El conocimiento

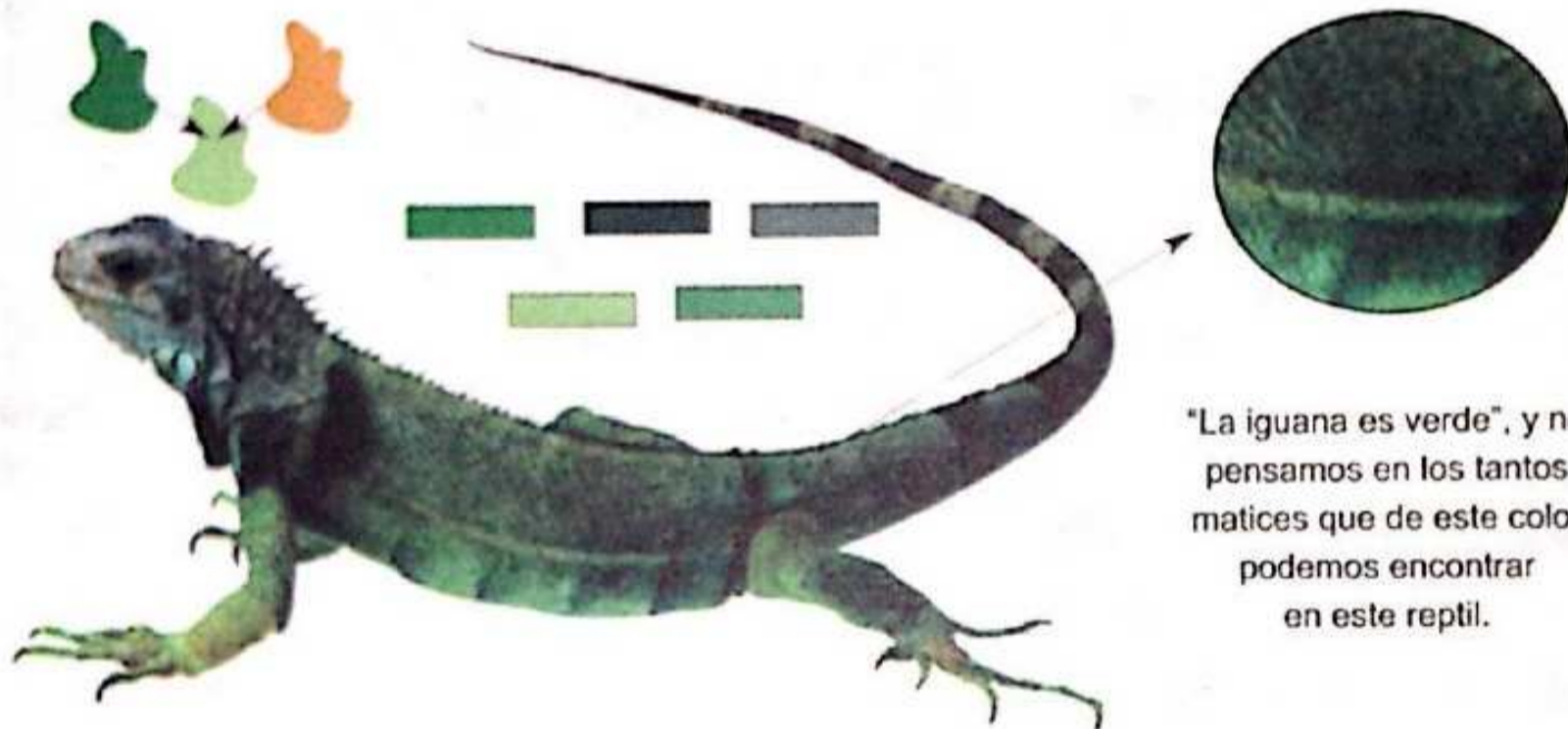

Actividades

5. Vierte sobre el centro de una cartulina porosa, poquitos de t mpera de colores rojo, verde y amarillo; luego gira la cartulina hacia un lado y hacia otro, para que la pintura se deslice; dobla la cartulina por el centro con cuidado y ap yala sobre una mesa; presiona con cuidado ambas caras; espera unos segundos y desd blala; percibir s c mo se produjo la mezcla y apreciar s e identificar s los colores que obtuviste.

Algunas características del color

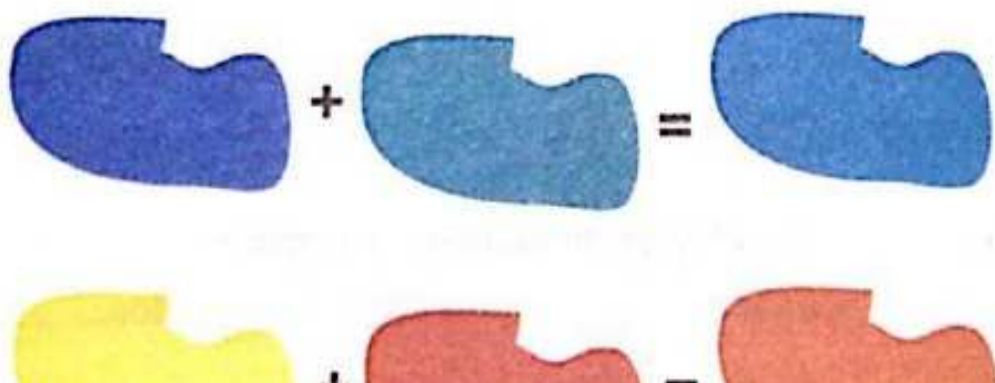
  Cuando miramos nuestro entorno podemos percibir las diferencias de los colores?; con frecuencia usamos un nombre  nico para designarlos, por ejemplo decimos:

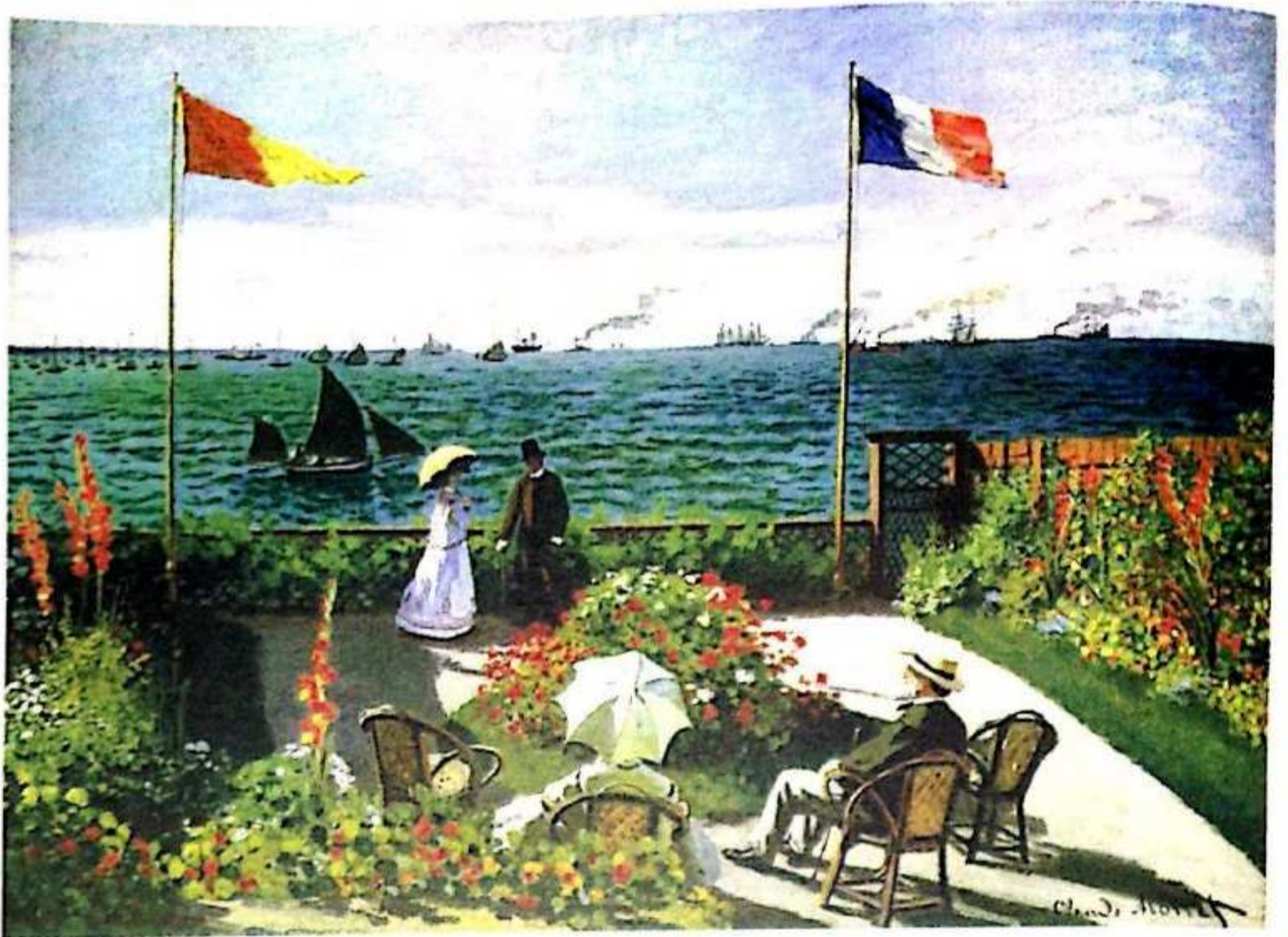
"La iguana es verde", y no pensamos en los tantos matices que de este color podemos encontrar en este reptil.

Los colores tienen diversos matices y tonalidades que son cada una de las variaciones que obtenemos de un mismo color, cuando lo mezclamos con otro.

Observa el siguiente gr fico:

Un color adquiere un aspecto más claro o más oscuro según la luz del entorno, que no siempre es la misma.

Claude Monet. *La terraza de Sainte-Adresse*. 1867

Debes tener presente que:

- El grado de intensidad que alcanza un color se llama **tono**.
- Los tonos varían por su exposición a la luz o a la sombra.
- Conseguimos diversas tonalidades si las mezclas se hacen con los colores neutros, que son el blanco y el negro.

Los colores se asocian con nuestros estados de ánimo; por eso hablamos de colores alegres o vivos, tristes o apagados. Piensa cómo te sientes en un día soleado, o en un día nublado.

- Los tonos claros y brillantes transmiten energía y dinamismo.
- Los tonos oscuros y apagados nos resultan cargados, pesados.

Colores cálidos: Rojo, amarillo, naranja y sus combinaciones

Colores fríos: Azul, verde, violeta y sus combinaciones

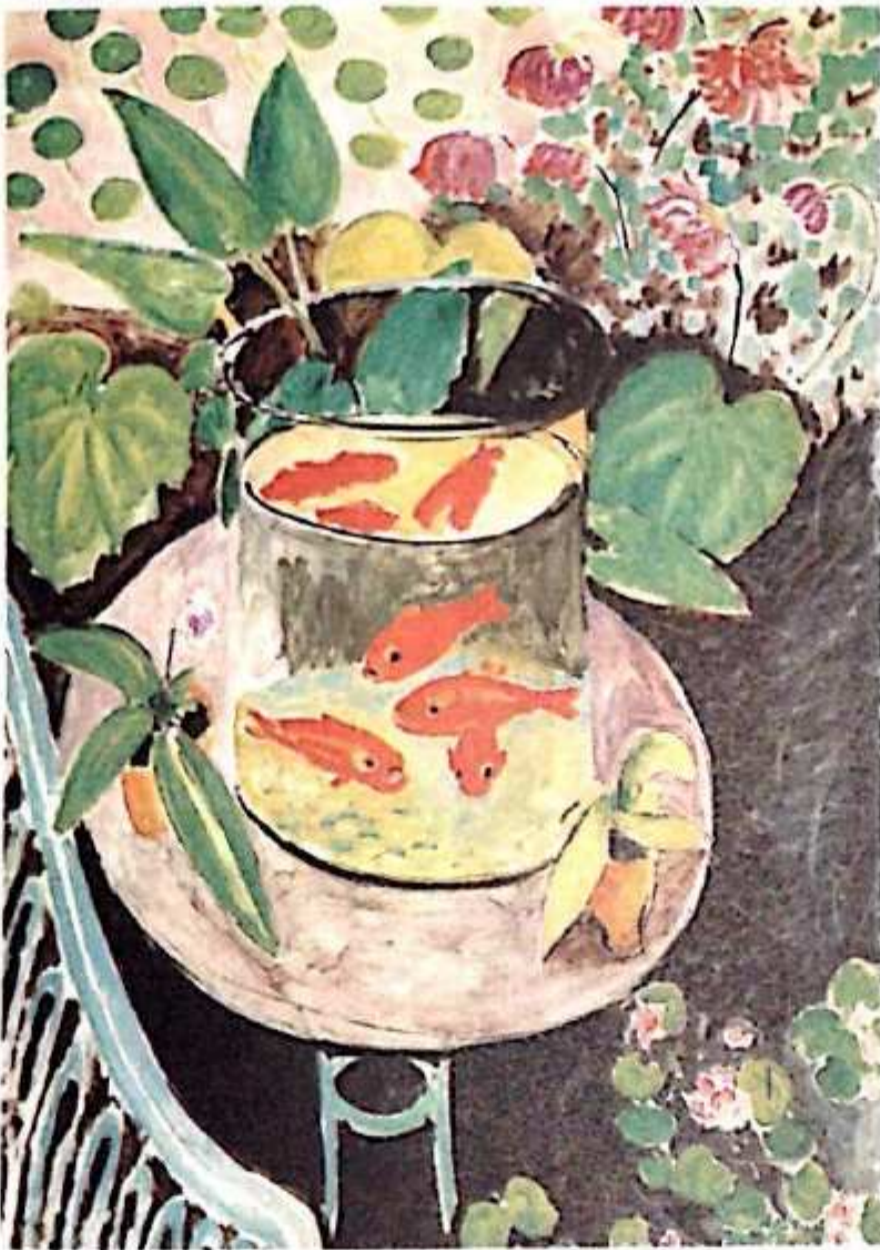
Sensación térmica

Está demostrado que los colores nos afectan hasta el punto de provocarnos sensaciones de frío o de calor.

Actividades

6. Observa esta bella composición pictórica

Henry Matisse, (1869-1954)
Peces rojos. 1911

a) ¿Cuál forma es la predominante?

b) ¿Cuántos peces distingues en el agua? ____ Nota que en la parte superior hay manchas de color que son el reflejo de cada uno. Traza una línea para conectar a cada pez con su sombra.

c) Escribe tu opinión para describir cómo el artista usó los colores; regresa a los textos y gráficos anteriores que te serán de utilidad para ello.

¿Qué son las texturas?

Además de las formas y los colores, apreciamos en los objetos diferentes superficies que pueden ser finas, gruesas, lisas, rugosas, aterciopeladas, blandas, duras; a esas características de las superficies se les denomina **texturas**, cuya función es embellecer y hacer más agradables nuestras vivencias visuales y táctiles.

La textura visual

Es el aspecto visual de una superficie, aunque esta puede dar sensaciones táctiles. Este tipo de textura es bidimensional.

La textura táctil

Revela las características de una superficie con relieve y la apreciamos a través del tacto. La textura táctil tiene carácter tridimensional.

Aprecia las diferentes texturas que hay en esta imagen: Identificamos la cualidad de las telas, de los sombreros, del papel, la madera y el metal de la tijera.

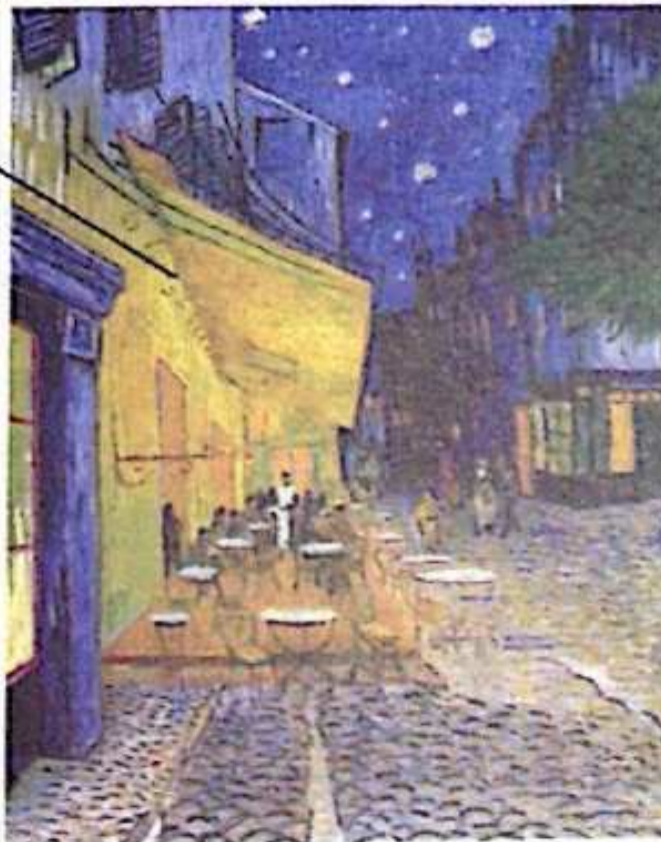

Textura

La diferencia entre textura visual y textura táctil no depende del sentido que la percibe, sino de las características propias de lo representado.

Las obras figurativas presentan una variedad enorme de texturas, tanto de tipo orgánicas o naturales que provienen directamente de la naturaleza, como las texturas artificiales que vemos en los objetos creados por el hombre. En estas últimas, la aplicación del color amplía su complejidad y ayuda a apreciar las texturas visuales obtenidas.

Observa cómo la luz y los colores producen diversas texturas. La pincelada cursiva unida a los colores y las luces, propia del estilo de Vincent van Gogh, crea este efecto en la textura de la calle para acentuar la noche.

← Vincent van Gogh
*Terraza del café en la
Place du forum. 1888*

Para lograr las texturas táctiles, se aplican diversas técnicas, que pueden ser:

- De **adición**, cuando agregamos otro material a una superficie.
- De **sustracción**, cuando frotamos y separamos parte del material de soporte.
- De **modificación**, cuando deformamos el estado inicial del soporte sin sacar ni añadir ningún material; como por ejemplo, cuando hacemos pliegues o incisiones.

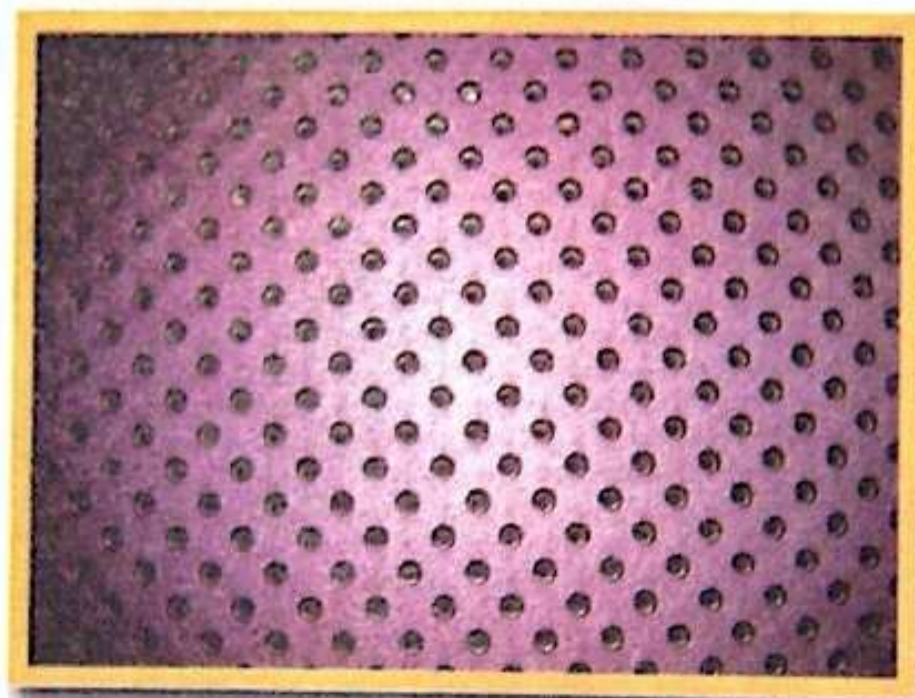
Textura creada por adición

Textura creada por modificación

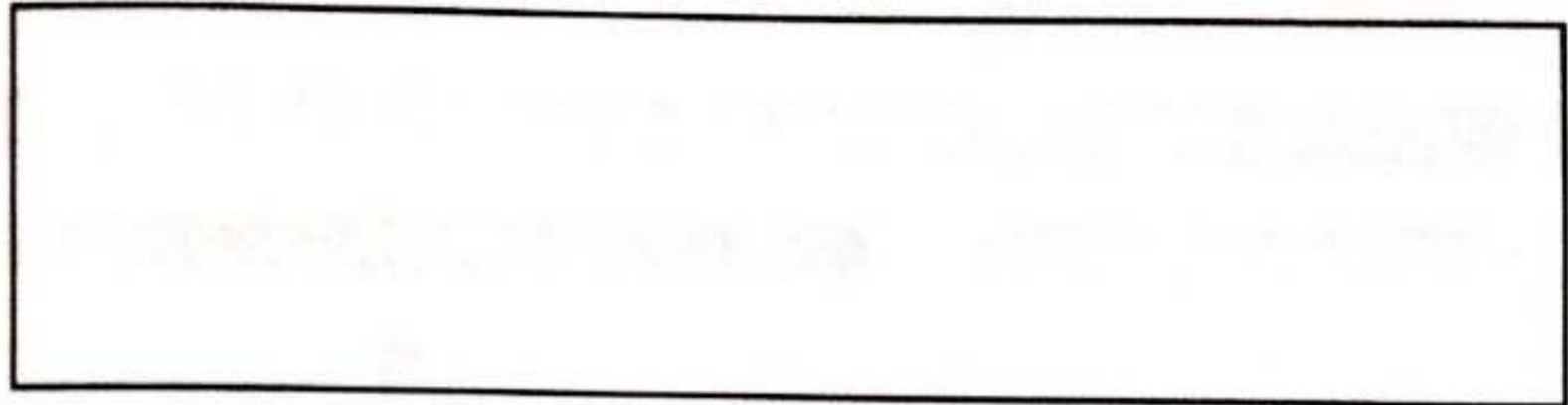
Textura creada por sustracción

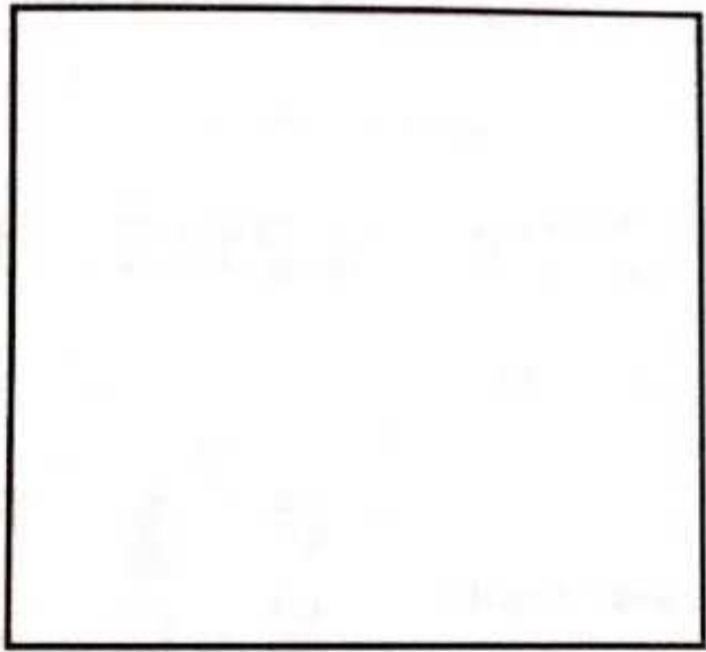

Actividades

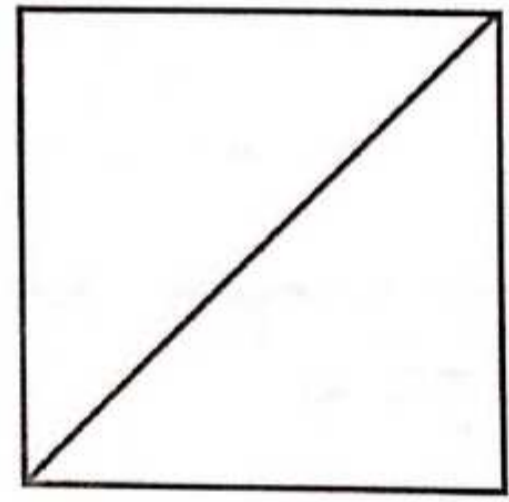
7. En los siguientes espacios, pega diferentes tipos de texturas; pueden ser recortes de periódicos o revistas; también, puedes obtener interesantes texturas de restos de la naturaleza. Aprecia las formas e identifica los tipos de texturas.

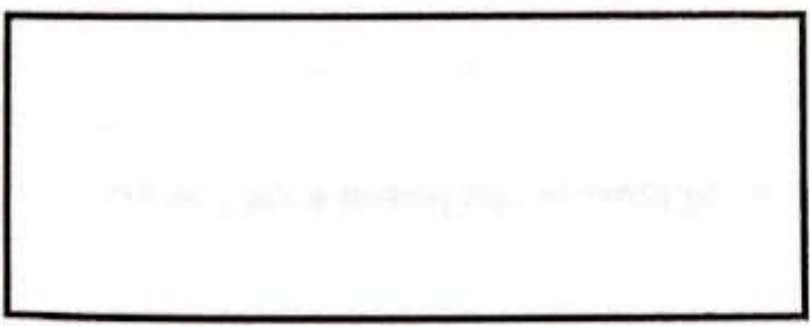
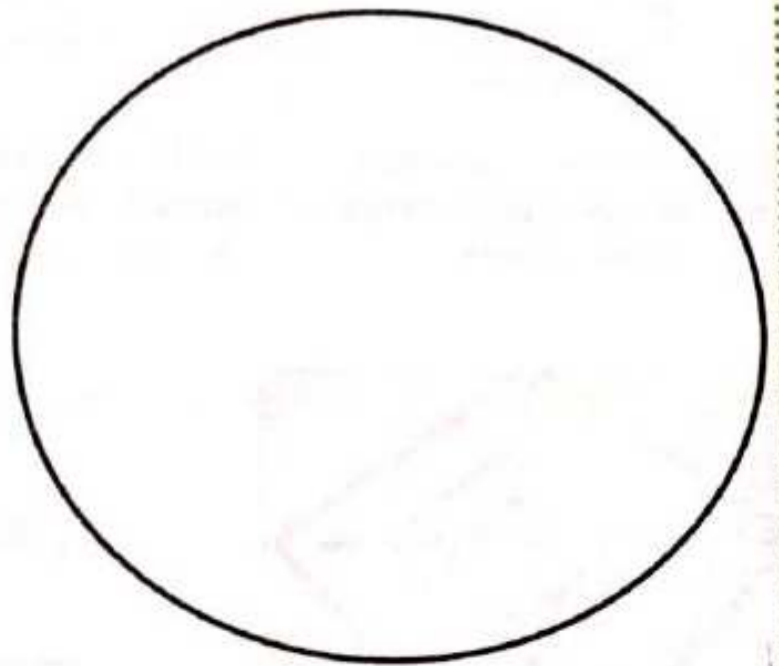
Tipo de textura: _____

Tipo de textura: _____

Tipo de textura: _____

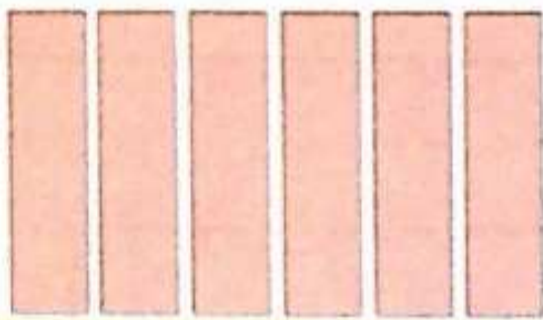
El ritmo y sus diversos acentos en las artes visuales

Tanto en la naturaleza como en las artes visuales, el ritmo es la sucesión reiterada de formas, figuras, colores, que se repiten una y otra vez para que la imagen no sea estática.

Igual que en la gramática y la música, en las artes visuales existen diferentes acentos; el ritmo visual se modifica por acentos de color, luz, líneas, tamaños, formas, con la finalidad de dar movimiento, cadencia y belleza a la imagen.

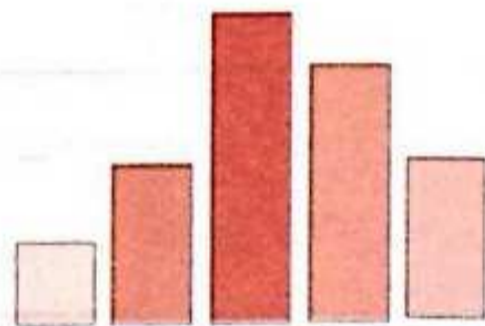
Tipos de Ritmos

Uniforme o regular

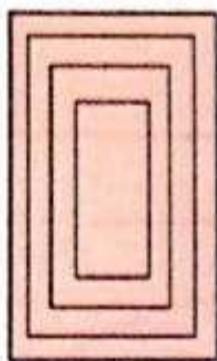
Un mismo motivo se repite regularmente.

Variable

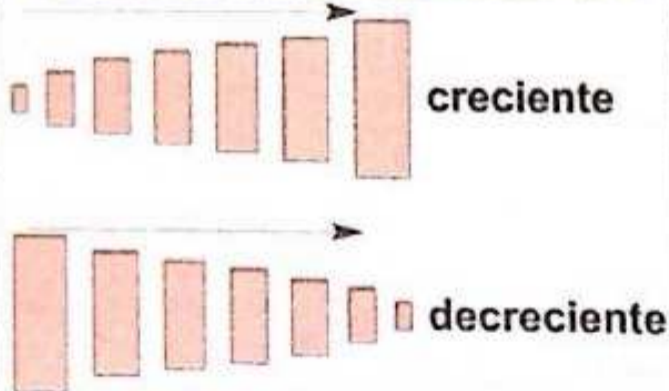
Cambia la cadencia de los elementos visuales como los colores y las formas.

Concéntricos

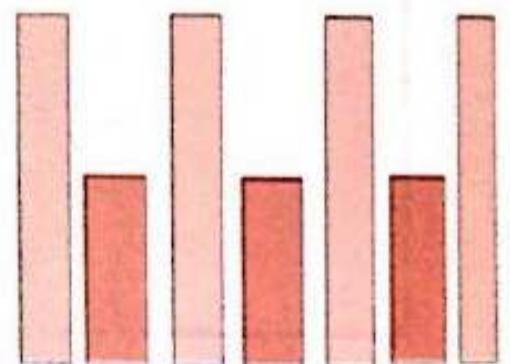
Una forma varía su tamaño, sin modificar la posición que tiene el centro.

Creciente y decreciente

Las formas crecen o decrecen hacia arriba o hacia abajo; o de un lado a otro, a la derecha, o a la izquierda.

Alternancia

Dos o más formas se repiten de manera regular. La alternancia rítmica llega a ser muy variada.

¿Qué tipo de ritmo visual posee esta imagen?

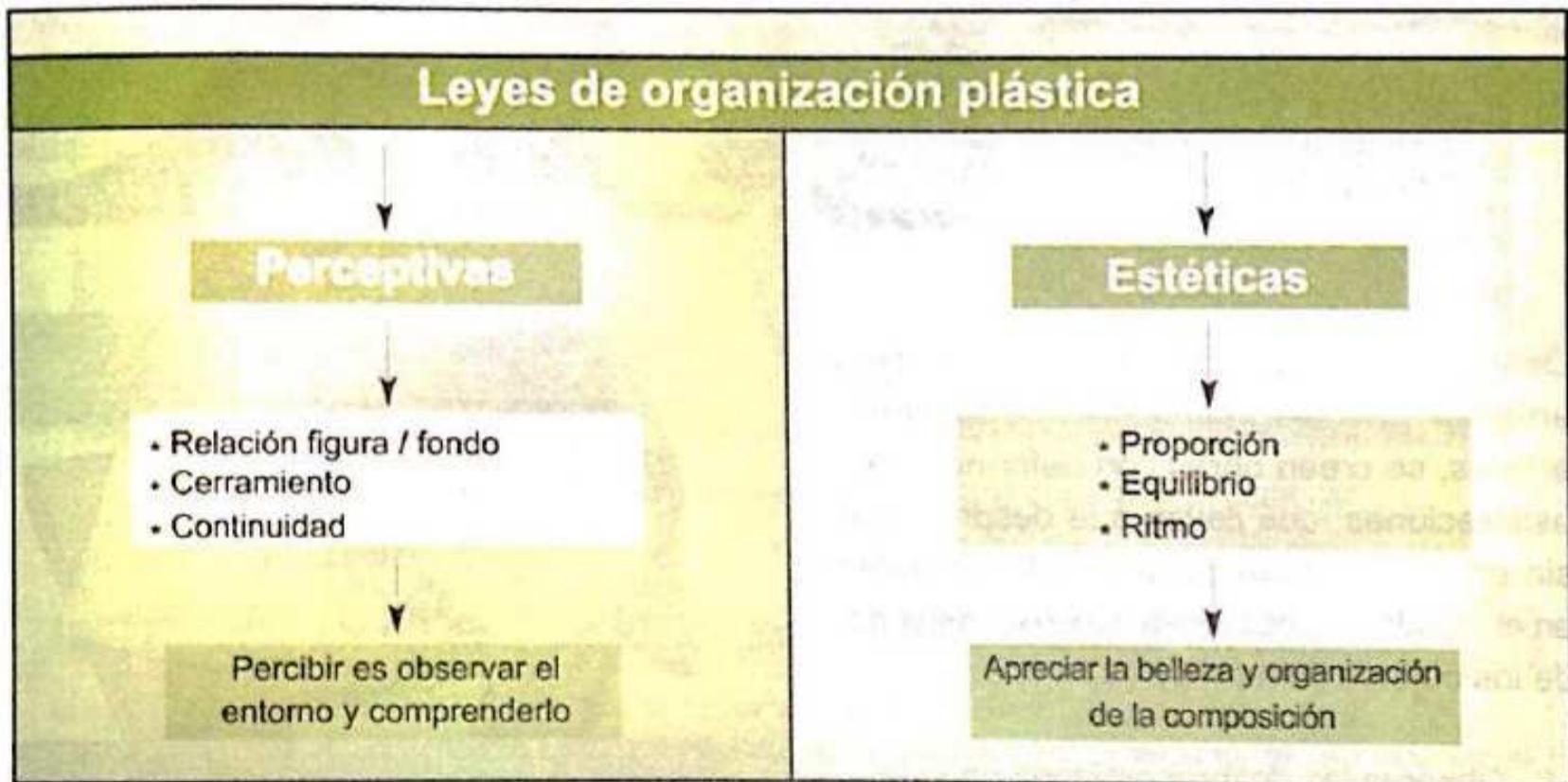
Apreciación

2.3 Otros elementos del lenguaje visual en imágenes figurativas:
Perspectiva, simetría, asimetría

Los elementos del lenguaje visual que explicaremos a continuación están relacionados con la ley estética, la cual es determinante en todo proceso de creación artística vinculado a las artes visuales.

En las obras de arte están presentes ciertos principios o leyes de organización plástica. Son de dos tipos: perceptivas y estéticas; observa el siguiente gráfico.

A continuación vamos a reflexionar juntos sobre las enormes posibilidades que las leyes estéticas le dan a una imagen:

Proporción: Es la mayor o menor dimensión de algo. En una obra de arte, las proporciones se adecuan a la representación, según el criterio del artista.

Busca en un diccionario o enciclopedia, una definición de la **proporción** en el arte. Escríbela en estas líneas.

Rafael Sanzio.
La Escuela de Atenas.
Detalle central. Siglo XVI

Observa en este detalle las proporciones de las cabezas, los rasgos faciales perfectamente definidos, los cuerpos, las extremidades, las manos, el tamaño de los objetos que portan y el fondo con columnas.

Debido a caracterizaciones en diversos estilos artísticos y a *las intenciones de cientos de artistas*, se crean obras con deformaciones y estilizaciones, que llevan a la desproporción; sin embargo, recuerda que en la naturaleza, en el mundo que nos rodea, tenemos referencias de los objetos bien proporcionados.

Observa las desproporciones en esta simpática caricatura.

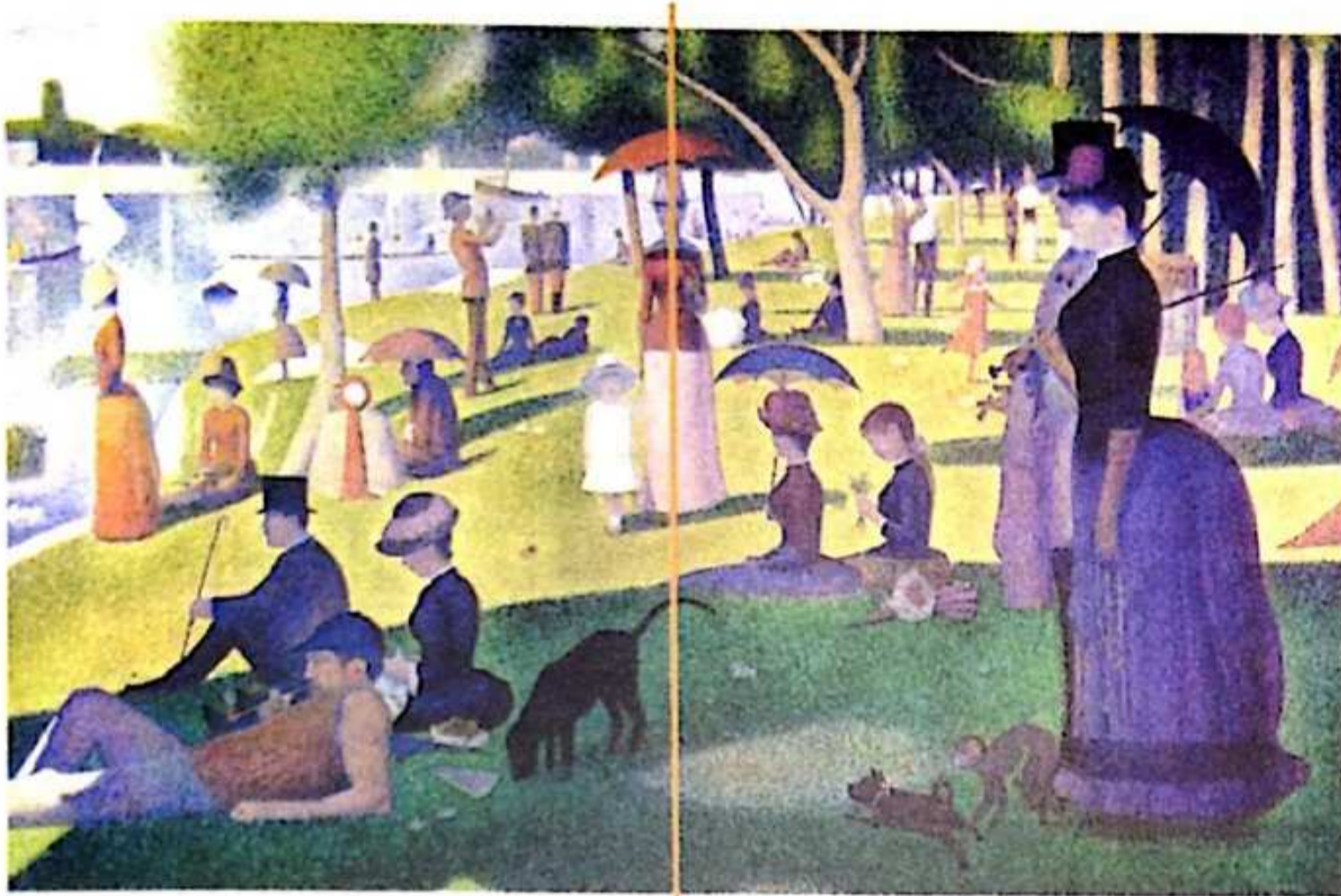
Alberto García Grillasca. 2009

¿Cómo se logra el equilibrio en una imagen?

Las formas y figuras dibujadas sobre tela o papel tienen un peso visual que ejerce una fuerza óptica.

En una obra de arte debemos observar e imaginar los **pesos visuales** como si los distribuyéramos en una báscula; así podemos ver la obra equilibrada y visualmente no se va hacia un lado o hacia otro.

Aprécia cómo mediante figuras, colores, luces y sombras, el artista ha repartido los pesos visuales para lograr el equilibrio en esta pintura.

Georges Seurat. *Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte*. 1884

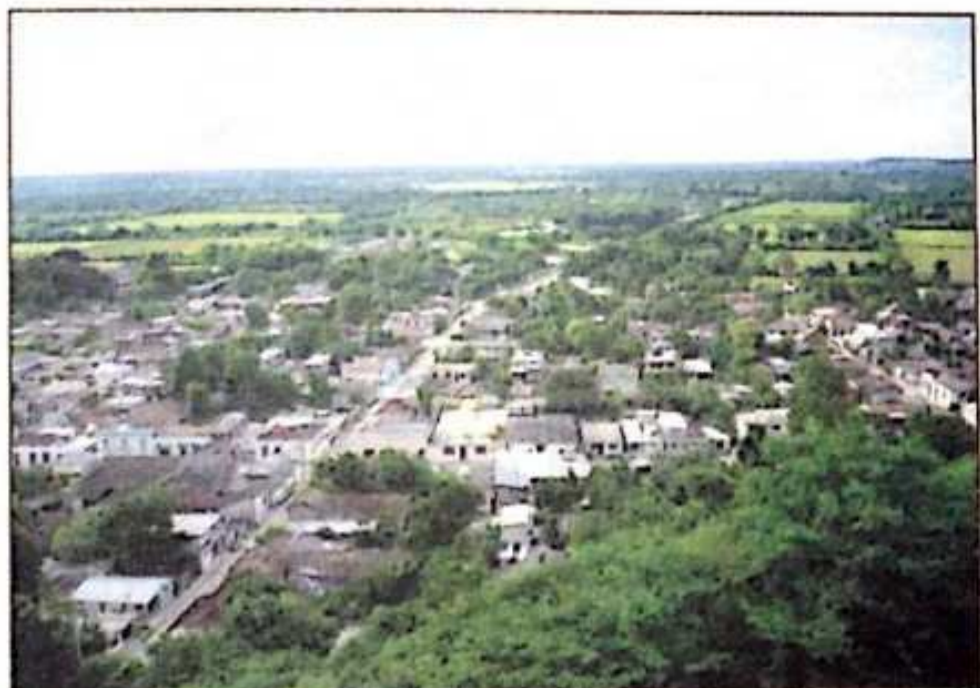
Puntillismo

El estilo con que fue realizada esta obra se llama "puntillismo": Una manera de pintar, en la que los artistas en vez de desarrollar la pincelada, aplican puntos con colores puros, sin mezclar; el resultado es este tipo de pintura diferente y de gran belleza.

Esta imagen fotográfica no tiene a ambos lados de la línea central los mismos elementos, como vimos en el ejemplo anterior; sin embargo, se equilibra gracias a luz, las formas, tonalidades.

Esta es una obra asimétrica porque sus lados son desiguales, irregulares.

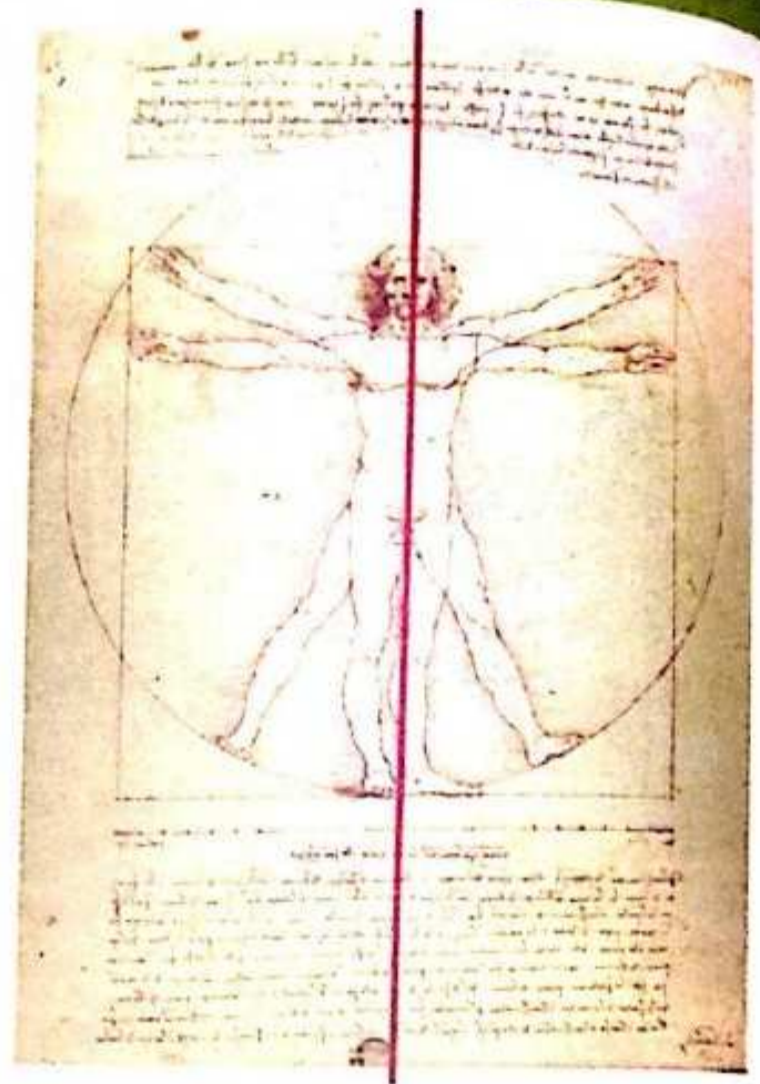
Foto: Leandro Rodríguez Serrano.

En los ejemplos anteriores trazamos una recta por el centro de la composición; esa línea se denomina **eje de simetría** y nos permite apreciar el punto focal de la obra y su equilibrio.

Observa en este dibujo de Leonardo da Vinci, la representación de la **simetría bilateral** del cuerpo humano y el perfecto equilibrio.

El hombre de Vitruvio. Hacia 1490

Tipos de simetría:

Simetría axial

Las partes de un objeto o una figura son iguales solo si trazamos una recta vertical.

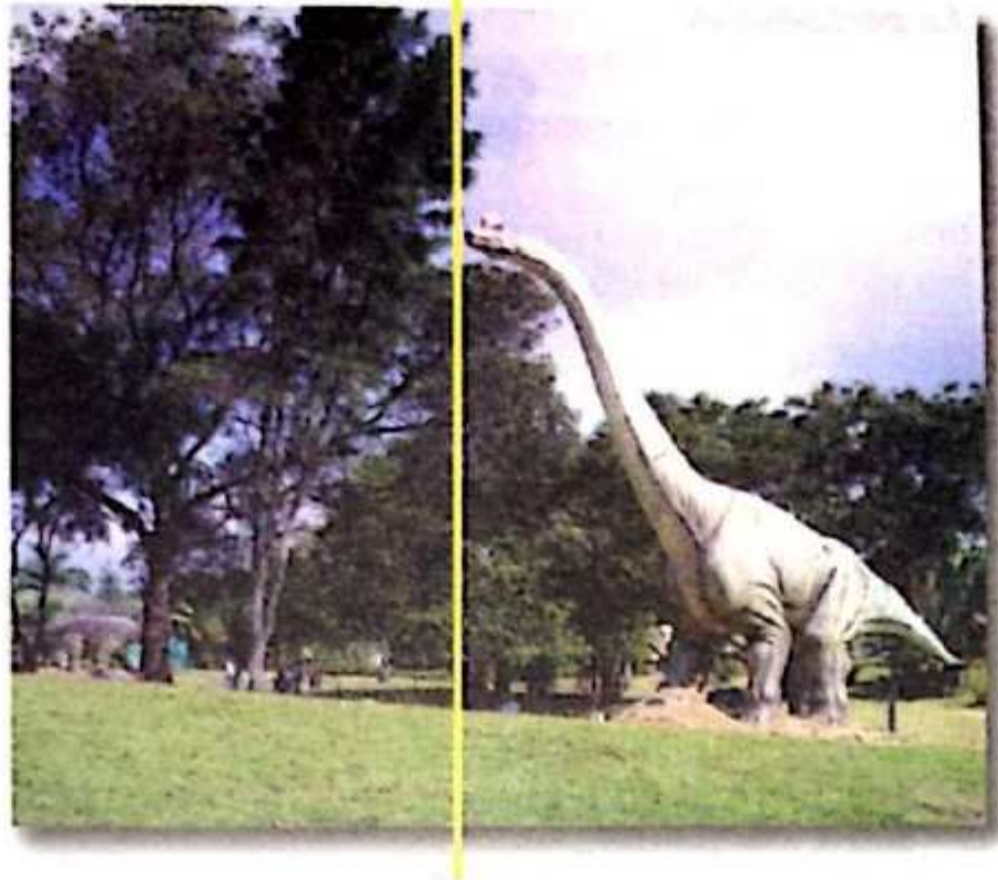

Simetría radial

Podemos trazar un diámetro distinto y siempre quedarán dos figuras simétricas iguales.

Simetría aproximada

Se ubica el centro de la obra, por aproximación; y un lado presenta ciertas diferencias con respecto al otro.

Actividades

8. Traza una línea recta por el centro de la composición, de arriba hacia abajo. Observa ambos lados y responde:

a) ¿La foto está equilibrada? _____

b) ¿Qué tipo de simetría aprecias?

c) Observa diferentes imágenes de tu entorno. Identifica el tipo de simetría que poseen y si las imágenes están en equilibrio visual. Comparte tu experiencia con tus compañeros.

