

ARTISTAS

TRABAJANDO

5

aZ editora

índice

El punto	3
La línea	5
La forma	7
Diseños nativos	9
Geometrización y síntesis	11
Imagen, representación y síntesis	13
Texturas	15
Figuras en reducción de tamaño	17
La forma tridimensional	19
El color	21
Temperatura del color	23

El círculo cromático	25
Colores complementarios	27
Simetría	29
La composición	31
Las artes plásticas en sus distintas manifestaciones I	33
Las artes plásticas en sus distintas manifestaciones II	35
El arte en el tiempo	37
La fotografía	39
El arte en la fotografía	40
Las instalaciones	41
Para observar e inspirarte	43
Actividades: Para recortar	45 - 47

ME PRESENTO

Me llamo

Pero me dicen

Cumplo años el

Mi dirección de correo electrónico es

.....

Me gusta hacer muchas cosas, entre ellas, prefiero

.....

.....

Cuando sea grande me gustaría trabajar de

.....

.....

Acá me dibujo
tal como soy.

El arte es un lenguaje, un sistema de comunicación elaborado por seres humanos con el objeto de transmitir ideas y sentimientos.

No siempre es fácil expresar lo que uno siente y piensa, pero eso es lo que se logra a través de la actividad creadora. Abrir esa ventana y meternos en un mundo donde podemos revelar nuestras emociones y compartir nuestra percepción de la realidad es empezar a disfrutar del artista que cada uno lleva dentro.

Las autoras
Analía Jaureguiualzo e Irene Lacour

"La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia."

Aristóteles

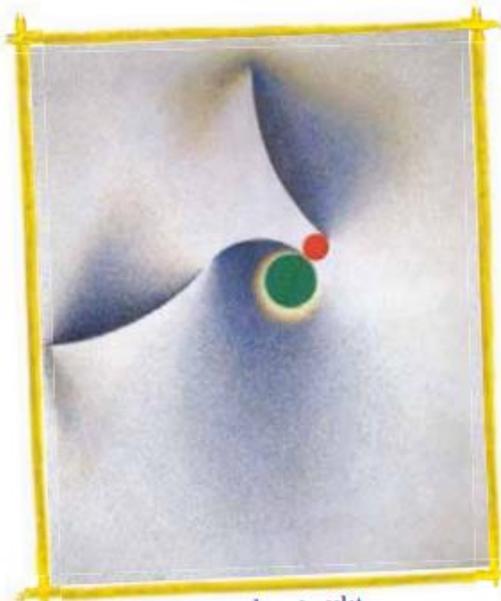
EL PUNTO

- ¿Qué es un punto?
- ¿Qué cosas pueden hacerse con puntos?
- ¿Dónde hay puntos?

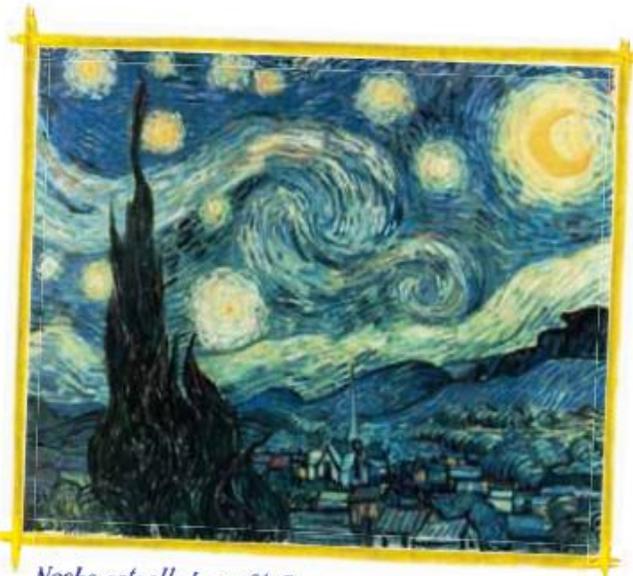
Un punto es una marca.

Si apoyamos la punta de un lápiz sobre una superficie obtenemos un punto. Su tamaño depende de la herramienta que usemos, puede ser diminuta o de mayor tamaño como un dedo.

© aZ editora. Artistas trabajando 5. Fotocopiar libros es un delito.

Líneas tangentes, Alfredo Hlito (argentino, 1923-1993).

Noche estrellada en St. Remy, Vincent Van Gogh (holandés, 1853-1890).

➔ Descubrí los centros de atracción visual en estas imágenes.

Centro de atracción visual
Si sobre una superficie agrupamos muchos puntos en un determinado lugar, creamos un centro de atracción visual. También los colores cuentan, los más intensos atraen más.

ARTISTAS TRABAJANDO

MATERIALES: hojas de dibujo blancas y negras - témperas - pinceles - esponja - marcadores - lápices - corrector líquido - cola vinilica de colores

PROPUESTA 1

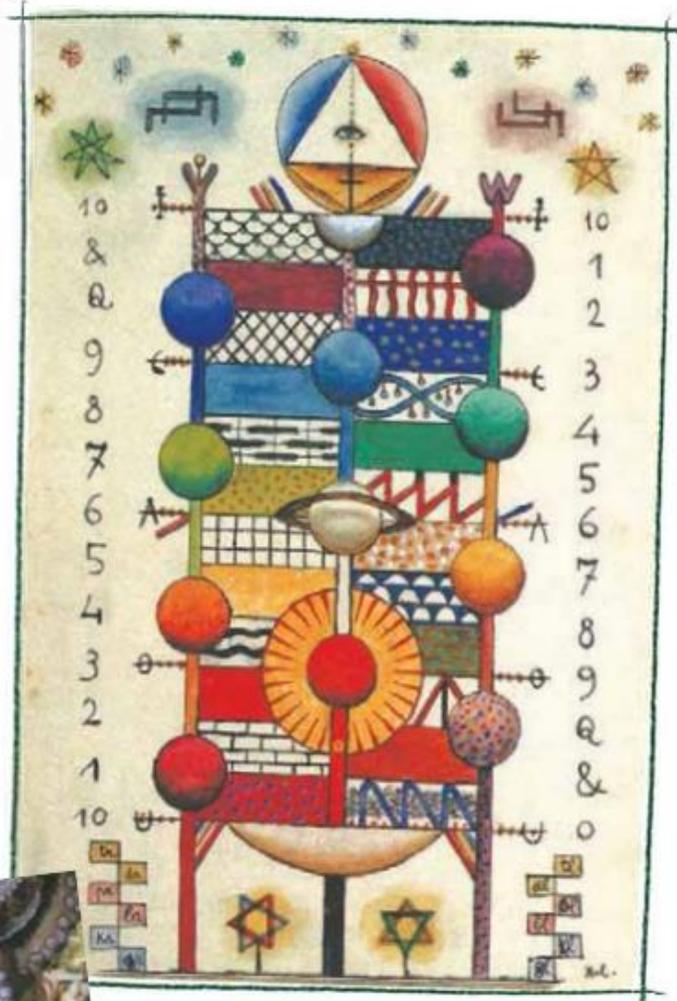
- En la hoja blanca, creá un centro de atracción visual utilizando puntos. Podés hacerlo con lápices, témperas o marcadores de colores.
- En la hoja negra, creá otro centro de atracción visual utilizando corrector líquido y cola vinilica de colores.

PROPUESTA 2

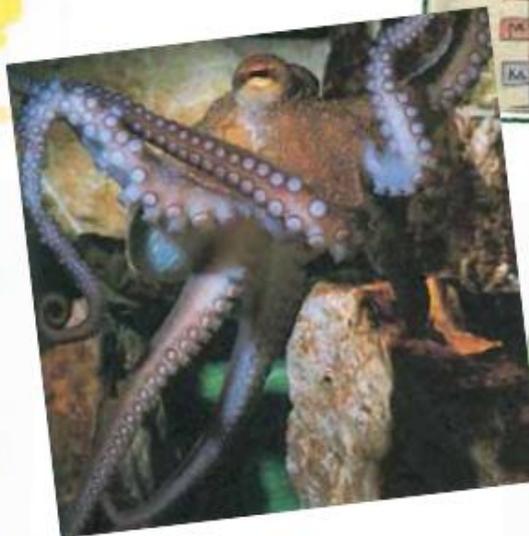
Elegí una hoja y prepará el fondo pintándolo con témpera aguada, podés hacerlo con un trozo de esponja. Creá una imagen con puntos utilizando tus dedos y témperas sin diluir.

PROPUESTA 3

Observá un elemento de la naturaleza (un insecto, un animal, las hojas de una planta o un árbol) y tratá de interpretarlo solo con puntos pequeños. Podés usar marcadores para realizar este trabajo.

Pan tree, Xul Solar (argentino, 1887-1963).

Puntos
en la naturaleza
y el arte

LA LÍNEA

¿Se puede tocar una línea? ¿Qué clases de líneas hay?
¿Qué es una línea? ¿Para qué usarías líneas?

Cuando realizamos puntos continuos sobre una superficie surge una línea.

El trazado de las líneas puede tener distintas características, por eso hay líneas:

Rectas

Cortas

Largas

Gruesas

Finas

Curvas

Quebradas

Horizontales

Diagonales

Verticales

Y muchas otras...

Cuando una línea es igual en todo su trazo se llama Línea homogénea

Si se modifica su grosor se llama Línea modulada

ARTISTAS TRABAJANDO

PROPUESTA 1

MATERIALES:
hojas de dibujo - lápiz negro -
lanas de colores - cola vinilica

En una hoja blanca o de color, dibujá con lápiz un diseño. También podés elegir una hoja negra si los colores de las lanas son bien llamativos. Colocá pegamento sobre la hoja y comenzá a cubrir con trozos de lana las distintas áreas de tu diseño dejando un pequeño espacio entre lana y lana. Podés pegarlas en forma recta o de espiral, podés intercalar los colores o no. Lo importante es que, cuando termines de cubrir toda la hoja, quede bien definido el dibujo que elegiste hacer.

PROPUESTA 2

MATERIALES:
hojas de dibujo - tinta al agua -
sorbete - témperas - pinceles

Dejá caer una gota de tinta sobre una hoja blanca y soplá fuerte con un sorbete de manera que la tinta corra en distintas direcciones. Vas a notar que se irán formando líneas moduladas. Pintando con témperas, agregá lo que creas necesario para darle una forma definida a la mancha.

PROPUESTA 3

MATERIALES:
hojas de dibujo - plancha
de telgopor - punzón -
tinta al agua o témpera
y cola vinilica - rodillo

Realizá un dibujo en una plancha de telgopor, marcalo con un elemento con punta, luego cubrilo con tinta al agua o témpera mezclada con cola vinilica. Podés ayudarte con un rodillo. Antes de que la tinta se seque, sacá una copia apoyando la hoja sobre la placa entintada. Si querés obtener otras, debés repetir la operación.

Líneas
en la naturaleza
y el arte

Auto-retrato,
Francisco de Goya
(español, 1746-1828).

LA FORMA

La forma es una superficie.

Ocupa un lugar en el espacio bidimensional o tridimensional.

Puede tener color o no.

Puede tener texturas.

También puede ser cerrada o abierta.

- ¿Qué es una forma?
- ¿Cómo está compuesta?
- ¿Puede volar una forma?

¿De qué tipo son las formas que ves a tu alrededor?

FORMAS CERRADAS

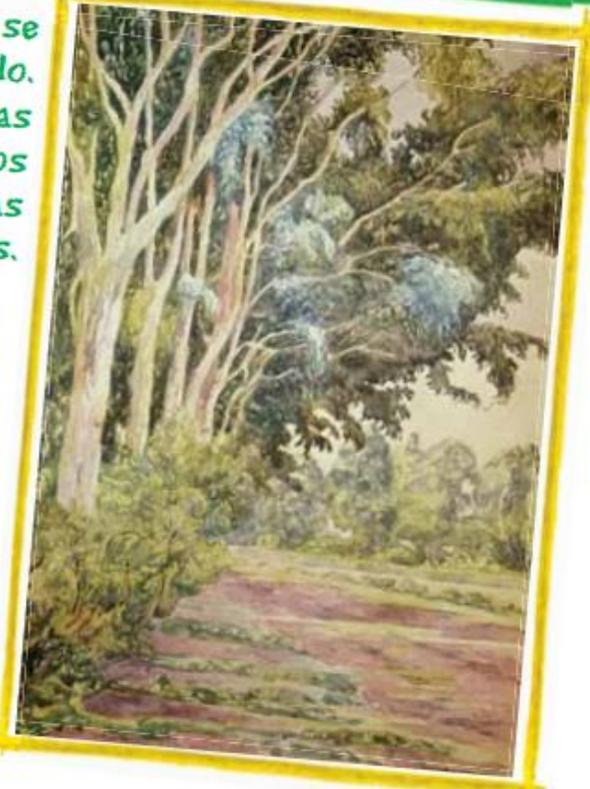

Son las que muestran un contorno marcado y continuo, además se diferencian, se destacan, contrastan con el fondo y se separan de él. Generalmente están desvinculadas del medio y del espacio.

Esmalte pulido,
Raúl Lozza
(argentino, 1911-).

FORMAS ABIERTAS

Son las que se funden con el fondo. A diferencia de las cerradas, los contornos de las formas abiertas no son muy definidos.

Paisaje,
Martín Malharro
(argentino, 1865-1911).

ARTISTAS TRABAJANDO

MATERIALES:

- hojas de dibujo
- papeles de colores
- marcadores y fibrones
- lápices
- témperas
- pinceles
- esponja
- lapiceras
- tijera

PROPUESTA

1

A) Recortá varias figuras geométricas diferentes en los papeles de colores y pegálas en una hoja combinándolas de la manera que más te guste.

B) Luego, elegí solamente una (por ejemplo, un triángulo).

Recortá varias formas iguales (aunque variando el color y tamaño) y creá un animal fantástico, un barco, una planta mágica o cualquier otra idea que te parezca divertida.

PROPUESTA

2

Manchá con témpera aguada de distintos colores y una esponja el fondo de tu hoja. Miralo muy detenidamente y vas a ver que podés descubrir imágenes diversas. Remarcálas con marcadores, lápices o lapiceras para que los demás puedan ver qué se formó. Luego, elegí un título para tu trabajo y escribí con cuatro o cinco palabras qué ves.

PROPUESTA

3

Realizá un trabajo en el cual los contornos de las formas no sean definidos y el fondo se confunda con ellas.

En esta propuesta tratá de utilizar materiales que puedas diluir bastante (acuarelas o témperas).

Formas
en la naturaleza
y el arte

Número 1 A, Jackson Pollock (estadounidense, 1912-1956).

Diseños Nativos

¿Qué formas les dieron nuestros pueblos originarios a algunos elementos de la naturaleza?

¿Para qué te parece que hacían estas representaciones?

¿Qué relación pensás que tienen estos diseños nativos con la magia?

Los pueblos originarios de nuestro territorio fueron muy observadores del ambiente que los rodeaba. Los animales fueron parte de los elementos que los inspiraron para la decoración de sus utensilios. También incluyeron guardas geométricas. En general, cada uno de estos elementos (los animales, las guardas y otros diseños que emplearon) tenían un significado mágico.

ARTISTAS TRABAJANDO

1 PROPUESTA

Intentá crear un diseño nativo utilizando formas geométricas. Luego, realizá otro diseño donde predominen formas menos rígidas.

MATERIALES:

- hojas de dibujo
- regla
- marcadores
- lápices
- elementos de geometría

2 PROPUESTA

Creá una composición donde se repita la misma imagen varias veces. Podés dibujar el mismo elemento variando los colores y luego repitiendo la secuencia (por ejemplo, rojo, negro, amarillo, rojo, negro, etc.). También podés dibujar más de una forma y alternar de dos en dos (hoja, rana, hoja, rana, etc.). De esta manera, podrás crear un ritmo que puede ser continuo o alternado.

3 PROPUESTA

Elegí un animal y dibujalo tal como lo ves. Luego tratá de representarlo utilizando solamente formas geométricas y, por último, dale las características que consideres, como lo hacían los aborígenes.

Genpin: dueños del decir.
Pehuenche: gente del sur.
Moluche: gente de guerra.
Pucunche: gente del norte.
Mapuche: gente de la tierra.
Auca: libres.
Toqui: cacique.

Geometrización y Síntesis

¿La síntesis de una imagen es más simple o más compleja que la imagen original?

¿La geometría está relacionada con el arte?

Para GEOMETRIZAR una forma tenemos que ver con qué figura geométrica relacionamos cada una de sus partes.

Para HACER UNA SÍNTESIS tenemos que visualizar lo más importante de la forma, siempre teniendo en cuenta la estructura del elemento analizado. Es preciso hacer una observación personal minuciosa de lo que queremos interpretar para lograr sintetizarlo. Luego, se representa el objeto con poco grado de detalle, tratando de captar lo esencial de su estructura. Sintetizar una forma es hacerla lo más simple posible.

Pablo Picasso realizó un estudio sobre el toro donde, a partir de un dibujo naturalista, fue sacando elementos hasta lograr una síntesis de la forma. Los pueblos originarios de nuestro país también lo hicieron, con animales autóctonos como el ñandú, evocando un simbolismo mágico-religioso.

ARTE ABSTRACTO

Desde la segunda mitad del siglo XX, numerosos artistas empezaron a pintar imágenes que, a través del color y las formas no reales, expresan emociones y provocan sensaciones de lo más diversas en el espectador. A este arte se lo llama arte abstracto o no figurativo.

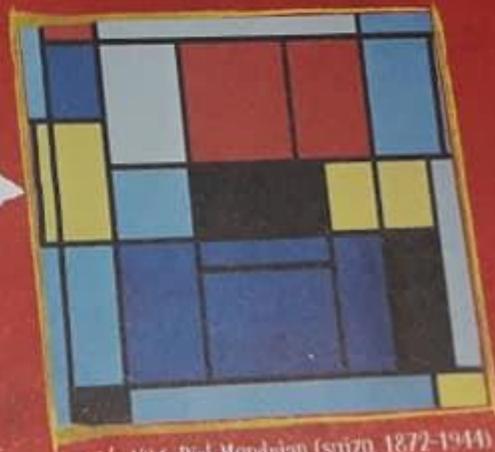

Tabla Nº 1, Piet Mondrian (suizo, 1872-1944)

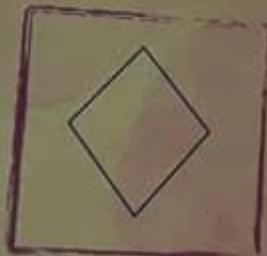
Imagen, representación y Síntesis

Dada una imagen, un objeto o un elemento de la naturaleza, se lo puede representar y luego hacer una síntesis. Mirá estas imágenes:

A) EL SAPO ANUNCIANTE DE LLUVIA.

Imagen

Representación

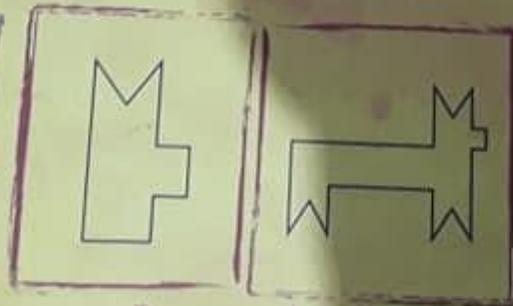

Síntesis

B) LA LLAMA ANUNCIANTE DE LLUVIA.

Imagen

Representación

Síntesis

Símbolo totalizador

¿Cuántas imágenes pueden sintetizarse con un cuadrado?
¿Cuántos animales hay escondidos en un triángulo?

Luego, combinando la síntesis de diferentes imágenes puede realizarse un símbolo totalizador. Hay símbolos que no parecen tener significado o que forman parte de guardas con figuras geométricas, pero que en realidad son la unión de distintas síntesis que pueden tener un significado propio. Por ejemplo, este símbolo totalizador está compuesto por la suma de las síntesis de animales que, en determinadas tribus, eran considerados anunciantes de las lluvias. Por eso, cuando había épocas de sequía, se pintaban estos símbolos con la creencia de que podían tener una función mágica o ritual para influir en el clima.

ARTISTAS TRABAJANDO

MATERIALES:

- hojas de dibujo
- lápices
- marcadores y fibrones
- diarios y revistas

Dibujá la imagen de un animal.
Confeccioná una representación
geometrizada de este y luego una
síntesis de esa representación
geométrica.
Cuando tengas tu boceto
terminado, ubícalo en el centro
de la hoja y completá el logotipo
escribiendo con letra de imprenta
las cualidades de ese animal.

Buscá en diarios y revistas
símbolos, marcas y logotipos
conocidos y analizá de dónde
o de qué elementos surgen.

Creá un escudo o logotipo que
identifique a tus amigos más
cercanos según los intereses
comunes a todos, pueden ser
deportes, música, etcétera.
(No utilices palabras ni letras.)

El **DISEÑO GRÁFICO** surge de la necesidad de comunicar visualmente algo. Utiliza símbolos, marcas, logotipos y otros elementos gráficos. Con un símbolo podemos identificar un hospital, si un baño es de hombres o de mujeres y muchas otras cosas. Con una marca; la ropa, el ganado, un auto, etcétera. Con un logotipo identificamos, por ejemplo, las gaseosas porque son letras con un mismo diseño, que se fijan en nuestro cerebro y las reconocemos.

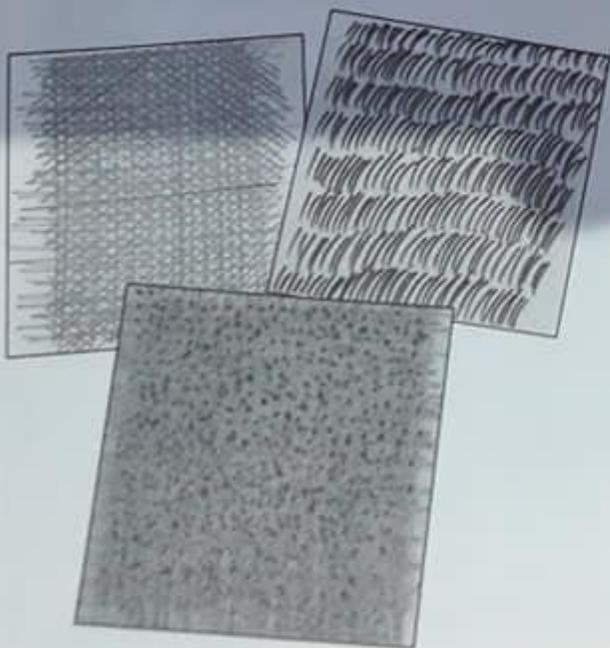
TEXTURAS

- ¿Cómo se puede lograr una textura que se perciba con la vista?
- ¿El aire tiene su propia textura? ¿Cómo será la textura de una nube?
- ¿Qué sensaciones pueden producir las diferentes texturas?

Se llama **TEXTURA** no solo a la apariencia externa de los materiales sino también al tratamiento que podemos darle a una superficie.

TEXTURAS VISUALES

Las texturas son visuales cuando solo pueden ser captadas por la vista, pero no responden al tacto.

TEXTURAS TÁCTILES

Las texturas son táctiles cuando las percibimos por medio del tacto. Una textura puede ser rugosa, áspera, suave, etcétera.

PARA BUSCAR

Texturas táctiles:
Buscá todas las texturas táctiles que puedas. Podés cambiar trozos de texturas diferentes con tus compañeros. Por ejemplo, puede ser papel de lija, cartón corrugado, arpillera, arena, etcétera. Luego, pegalos en una hoja.

Texturas visuales:
Con un lápiz blando, puede ser 6B, recorré tu escuela y buscá todas las texturas visuales que encuentres. Podés tomar impresiones de cortezas de árbol, paredes, pisos, vidrios texturados, la suela de tu calzado, prendas de lana o lo que se te ocurra. Pegá las impresiones que realices en una hoja.

MATERIALES

- hojas de dibujo • crayones
- hojas de calcar • lápices
- marcadores • carbonilla
- materiales de diferentes texturas (papel de lija, cartón, algodón, etcétera)

PRO PUES TA 1

- A) Calca siluetas de animales en un papel de calcar, pégalas sobre una hoja canson que previamente hayas trabajado con texturas lineales.
- B) Recorta tres o cuatro siluetas, dales texturas de diferentes maneras con un marcador fino y pégalas sobre otra hoja, esta vez, de color.

ARTISTAS TRABAJANDO

PRO PUES TA 2

Con distintos materiales creá un collage donde utilices texturas táctiles, no dejes ningún lugar de la hoja sin trabajar.

PRO PUES TA 3

Realizá un trabajo en el que predominen las formas geométricas y trabajá cada parte con texturas visuales. Procura que cada figura se diferencie de las demás por la textura visual que le des. Podés usar colores y distintos materiales que te ayuden a lograr las texturas: lápices blandos, crayones, marcadores, carbonilla, etcétera.

Texturas en la naturaleza y el arte

Sin título, Kenneth Kemble (argentino, 1923-1998)

MATERIALES: hojas de dibujo - papeles de colores - compás - tijera - regla - témperas - pinceles

ARTISTAS TRABAJANDO

PROPUESTA

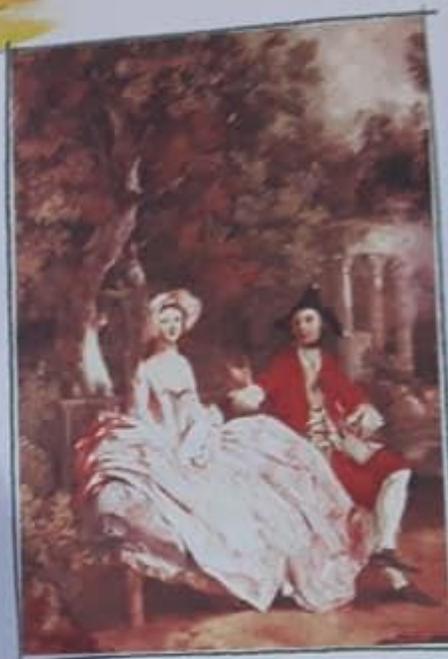
1 En una hoja, traza una línea de horizonte. Cortá cuatro círculos de distintos tamaños. Pegá el más chico sobre la línea y los otros acomodados de manera que dé la sensación de que el más grande está más adelante.

PROPUESTA

2 Realizá un dibujo donde crees sensación de espacio utilizando algunas formas superpuestas. Podés pintarlo con témperas. Recordá que el tamaño de las diferentes figuras que dibujes va a determinar la sensación de cercanía o lejanía. Si te parece necesario, traza una línea de horizonte.

PROPUESTA

3 También podés dar sensación de espacio por medio del color, utilizando adelante los colores más saturados y en el fondo los menos saturados. Realizá un trabajo donde des sensación de espacio por medio del tamaño y el color.

Conversación en un parque.
Thomas Gainsborough (Ingles, 1727-1788)

Espacio y profundidad en el arte

La ciudad Knopp. Luis Benedit (argentino, 1937-)

Los colores más saturados son los más puros, los más nítidos. En cambio, los colores menos saturados están mezclados con colores grisáceos y se ven menos limpios.

Si imaginamos un paisaje de montaña, podríamos decir que los colores de lo que está más cercano a nuestra vista serían los más saturados, pero las montañas a lo lejos (con colores que se mezclan con tonos grises y violetas) las veríamos en colores menos saturados.

LA FORMA

¿Cuántas dimensiones tiene un castillo de arena?

¿Y tu propio cuerpo?

¿Qué ocurre con las dimensiones en una fotografía?

TRIDIMENSIONAL

En el espacio real vemos las formas desde todos sus ángulos, esto se llama **FORMA TRIDIMENSIONAL**. Las esculturas pueden ser realizadas en distintos materiales: madera, cemento, mármol, piedra, bronce, hielo, arena, etcétera.

La reencarnación, Libero Badii (argentino, 1916-2001).

Menhires de Taftí del Valle (Tucumán).

David, Miguel Ángel (italiano, 1475-1564).

Pez en blanco y negro, Alexander Calder (estadounidense, 1898-1976).

La défense, Joan Miró (español, 1893-1983).

PROPUESTA

1

MATERIALES:

- papel de diario
- cinta adhesiva
- papel barrilete

Con una hoja de papel de diario armá un rollito fino, pegá un extremo. Repetí la operación tres veces más, cortá todas las varillas del mismo tamaño y uní las puntas con cinta. Te quedará un triángulo. Repetí la operación tres veces más y luego uní todos los vértices y te quedará una forma tridimensional. Si querés, podés cubrir cada cara con papel barrilete de colores.

PROPUESTA

2

MATERIALES:

- barro cerámico o arcilla
- estecas • témperas
- pinceles

Para modelar podés utilizar barro cerámico, que se compra en las florerías, o arcilla. Podés realizar un dinosaurio, una estrella de mar, una figura humana o cualquier cosa que te imagines. Lo importante es que le des una expresión a tu escultura. Cuando se seque, podés pintarla.

Tridimensión
en la naturaleza
y el arte

La gran velocidad.
Alexander Calder
(estadounidense. 1898-1976)

EL COLOR

COLORES PRIMARIOS

Se llaman primarios porque no se pueden hacer mezclando otros colores.
Se deben extraer de elementos de la naturaleza.
Si los mezclamos resultan los colores secundarios.

COLORES SECUNDARIOS

Si falta la luz, ¿falta el color?
¿Hay colores más importantes que otros?

¿Qué pasa con el negro y el blanco?

Si no hay nada de luz vemos todo negro, es decir que hay ausencia de color.

El blanco lo podemos imaginar como una luz que cuando llega a la retina del ojo se descompone y nos permite ver todos los colores.

El blanco y el negro se llaman colores neutros.

CROMÁTICOS

Son distintos valores dentro de un mismo color.

ACROMÁTICOS

Son distintos valores entre el blanco y el negro.

ARTISTAS TRABAJANDO

MATERIALES

- hojas de dibujo
- temperas
- papel colorán rojo, azul y amarillo
- esponja
- pinceles

PROPUESTA 1

Realizá un dibujo y pintalo solamente con los colores primarios. No te olvides de pintar toda la hoja. (Si en algún lugar se tocan dos colores iguales, podés separarlos con una línea de otro color primario)

PROPUESTA 2

Con una esponja, pintá toda la hoja de un color primario, dejala secar un ratito y pensá qué imagen te sugiere ese color. Luego, con tempera negra realiza los contornos de la imagen que te vino a la mente. Podés probar con otros colores y realizar la misma actividad.

PROPUESTA 3

Elegí el color que más te guste y mezclándolo solo con blanco y negro, pinta con todos los tonos posibles un paisaje fantástico, un robot, un personaje mágico o lo que te imagines.

PROPUESTA 4

ESCALAS

Rojo	Azul	Amarillo

Buscá distintos tonos de colores primarios en papeles de revistas y ordenalos en un cuadro como este pegando primero los tonos de mayor intensidad.

(Sin título), Mark Rothko (ruso, 1903-1970)

Densidad 17, Arj Brizzi (argentino, 1930, contemporáneo)

Colores en el arte

La roche azul, Paul Klee (suizo, 1879-1940)

TEMPERATURA DEL COLOR

¿Qué colores asociarías con el frío? ¿Y con el calor?

Si cada persona fuera de un color, ¿de qué color te gustaría ser?

¿Te parece que la asociación de los colores con la temperatura tiene que ver con los colores de la naturaleza?

La temperatura de los colores tiene que ver con las sensaciones que provocan. Los colores **cálidos** parecen acercarse al espectador y los **fríos** dan una sensación de alejamiento.

Colores fríos:
blanco, negro,
azul, celeste,
verde...

Colores cálidos:
rojo, naranja,
amarillo, ocre,
marrón claro...

ARTISTAS TRABAJANDO

MATERIALES:

- hojas de dibujo
- témperas
- pinceles
- diarios y revistas
- crayones

PROPUESTA 2

Busca en el diario tres títulos de noticias que llamen tu atención, dibuja una representación del que más te atraiga y píntalo con colores fríos o cálidos según lo creas conveniente de acuerdo con el título.

PROPUESTA 1

Busca en la naturaleza elementos que puedas representar con colores fríos. Trabaja con témperas sobre una hoja blanca, trata de utilizar todos los colores fríos que puedas y todos sus matices. Elige un título para tu trabajo.

PROPUESTA 3

Pinta el fondo de una hoja blanca con colores fríos y una vez que se seque realiza figuras geométricas con colores cálidos. Puedes hacer algunas texturas visuales en algunas de ellas o en el fondo.

Colores en el entorno y el arte

Lata de sopa Campbell's
Andy Warhol (1928-1987)

Lata grande de sopa Campbell's
Andy Warhol (1928-1987)

EL CÍRCULO CROMÁTICO

COLORES
PRIMARIOS

El círculo cromático muestra los colores primarios y los secundarios ordenados según la manera que se forman. Entre medio de dos colores primarios queda el color secundario producto de la mezcla de esos dos colores primarios.

COLORES
SECUNDARIOS

ARTISTAS TRABAJANDO

PROPUESTA

MATERIALES

- marcadores o lápices
- Colorea en la página 25 el círculo cromático con los colores primarios y los secundarios. Acordate de que debe quedar cada color secundario en el medio de los dos colores primarios que lo forman.

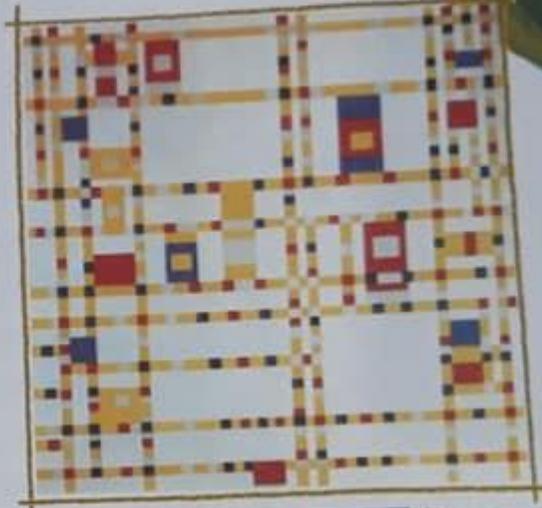
PROPUESTA

MATERIALES

- hojas de dibujo
 - témperas • pinceles
- Dibujá formas geométricas superpuestas. Pintalas con colores primarios y fijate qué pasa en el lugar donde estos se superponen. Si ves que los colores secundarios no se distinguen del todo, podés mezclar los primarios en tu paleta y pintar las intersecciones con los colores que correspondan.

Colores
primarios
en la naturaleza
y el arte

Broadway Boogie Woogie
Piet Mondrian
(holandés, 1872-1944)

COLORES COMPLEMENTARIOS

¿Cómo se encuentran en el círculo cromático los colores complementarios?

A cada color primario le corresponde un secundario que es su complementario. El COMPLEMENTARIO de un color primario es aquel color secundario que se forma mezclando los otros dos colores primarios.

Los pintores impresionistas usaban la paleta de colores complementarios para pintar sus obras.

Auto-retrato
Vincent Van Gogh
(holandés, 1853-1890).

PRIMARIO

COMPLEMENTARIO

ROJO

VERDE

AMARILLO

VIOLETA

AZUL

NARANJA

ARTISTAS TRABAJANDO

1 PROPUESTA

MATERIALES

- hojas de dibujo
- témperas
- pinceles

Realiza un trabajo con colores complementarios, es decir, utilizando un primario, su complementario y la variedad de tonos de cada uno. Luego realiza otros dos más, pero variando los primarios y sus complementarios correspondientes.

2 PROPUESTA

MATERIALES

- hojas de dibujo
- roja, amarilla y azul
- témperas
- pinceles

Sobre cada una de las hojas de colores primarios, pinta con el color complementario correspondiente. Por ejemplo, en la hoja roja, pinta solamente con distintos tonos de color verde.

Colores complementarios en el arte

(Sin título) Alfredo Hlito
(argentino, 1923-1993)

Las tres gracias Nicolás García Urribara
(argentino, 1937, contemporáneo)

SIMETRÍA

EJES DE SIMETRÍA

Se dice que una imagen es simétrica cuando al doblarla por alguno de sus ejes las formas resultan iguales. En los diseños A y B las mitades izquierdas y derechas son iguales y, si trazamos una horizontal, las mitades superiores e inferiores también resultan iguales. Estas líneas rectas se llaman ejes de simetría. En el diseño C hay un único eje de simetría. La simetría radial es el ordenamiento de las partes similares alrededor de un punto central.

¿Dónde encontras simetrías?

¿Hasta cuántos ejes de simetría se pueden hallar?

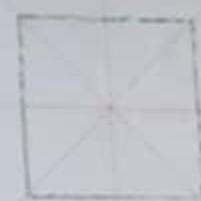
¿En qué cosas de tu alrededor seguramente no hay simetría?

A

Tres ejes de simetría

Cuatro ejes de simetría

Infinitos ejes de simetría

B

C

CENTRO DE SIMETRÍA

ARTISTAS TRABAJANDO

MATERIALES

hojas de dibujo - temperas - pinceles - lápices - regla - compás - revistas - papel de calcar - tijera - cola vinilica

1

Propuesta

Dibujá un cuadrado de 20 cm x 20 cm y traza sus ejes de simetría. Luego realizá un trabajo que sea simétrico en cuanto a la forma y el color.

2

Propuesta

Dibujá un círculo con el compás, que ocupe casi toda la hoja. Luego traza algunos ejes y realizá el mismo dibujo sobre cada eje. Con este trabajo obtendrás una simetría radial.

3

Propuesta

Con mucha atención, buscá formas simétricas en elementos de la naturaleza. En una hoja, pintando con temperas, reproducilas como las ves.

4

Propuesta

Calcá varias veces el dibujo de un deportista, puede ser de un diario o de una revista. Luego recortá las figuras que calcaste y pegalas en una hoja de manera que obtengas una simetría radial, es decir logrando que la fuerza sea atraída por un punto central.

Mãos desenhando, Maurits Escher (holandés, 1898-1972).

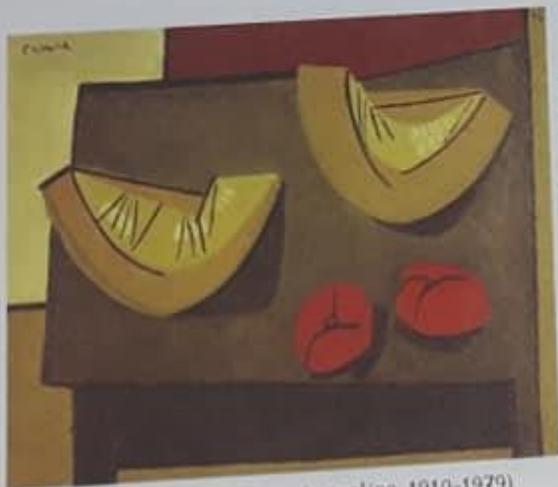
Simetría
en la naturaleza
y el arte

LA COMPOSICIÓN

¿Cómo podés representar tu estado de ánimo a través de una composición?

¿Es posible que una composición plástica tenga movimiento?

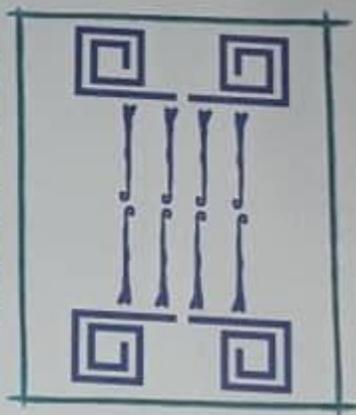
Al componer una obra se trata de lograr armonía y equilibrio entre las partes que forman la imagen. También, es muy importante el contenido del cuadro en general. Las composiciones pueden ser estáticas o dinámicas, según lo que quiera transmitir el autor. Cuando observamos una obra figurativa, lo primero que nos llama la atención es el tema. Pero toda obra de arte se vale también de una forma correcta de componer. Hay técnicas para lograr acentuar o dar más expresión a todo aquello que el autor quiera destacar.

Naturaleza muerta. Luis Seoane (argentino, 1910-1979).

ESTÁTICO:

Quiere decir quieto, sereno, tranquilo, apacible. Generalmente, para lograr una composición estática, se utilizan líneas horizontales ordenadas, onduladas, paralelas.

EQUILIBRIO:

Una obra está equilibrada cuando tiene igual peso compositivo en cuanto a la forma y el color, o cuando el peso compositivo se relaciona directamente con los ejes de simetría.

DINÁMICO:

Quiere decir con mucho movimiento. Generalmente, se usan líneas diagonales, quebradas en distintas direcciones, para obtener una sensación de movimiento.

ARTISTAS TRABAJANDO

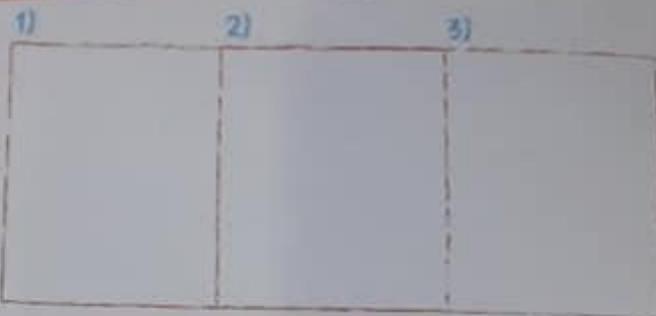
MATERIALES: hojas de dibujo - lápiz negro - marcadores y fibrones

PROPUESTA 1

En cada uno de los rectángulos que están a la derecha, dibuja con lápiz negro, utilizando solo seis líneas rectas, un gráfico de la siguiente manera:

- 1) Lo más estático posible.
- 2) Algo más dinámico
- 3) Lo más dinámico posible.

PROPUESTA 2

Utilizando marcadores o fibrones, dibuja un paisaje que dé idea de paz, sosiego, tranquilidad o calma. Utiliza líneas horizontales o suavemente onduladas. En otra hoja, realiza un dibujo que dé idea de ruido, choque, algo que se rompe o mucho movimiento. Utiliza líneas oblicuas, quebradas, zigzagueantes, etc. Vas a notar que los colores que decidas utilizar para un trabajo y para otro son diferentes, ya que algunos dan la sensación de tranquilidad y otros, todo lo contrario.

Composición
en la naturaleza
y el arte

Damas: Luis Gowland Moreno (argentino, 1902-1971).

LAS ARTES PLÁSTICAS EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES

¿Cuántas formas de artes plásticas diferentes pensás que puede haber?

¿Qué se necesita para que una disciplina sea considerada artística?

¿Te gustaría ser artista?
¿Por qué?

PINTURA

"Es el arte de aplicar colores sobre diferentes superficies con el fin de crear imágenes", según Ortega y Gasset (filósofo español).

Las pinturas más antiguas que se conservan fueron plasmadas en las paredes de las cuevas donde vivían los humanos. Bisontes, caballos y ciervos eran representados con exactitud y pintados con colores que se lograban mezclando minerales pulverizados con grasa animal, clara de huevo e incluso sangre. Estas pinturas se aplicaban con pincel de junco o se soplaban sobre la pared.

ESTILOS

La pintura se ha ido modificando a través del tiempo según los diferentes estilos e ideas acerca del arte. Algunas ideas básicas de la pintura son:

Realismo:
representa exactamente el exterior. Hace hincapié en la forma.

La rendición de Breda
Diego de Velázquez
(español, 1599-1660).

Caliban, Franz Marc
(alemán, 1880-1916).

Expresionismo:
busca expresar emociones intensas a través del color.

Musulmán pintando en su estudio
Edouard Manet (francés, 1832-1883).

Impresionismo:
intenta captar las impresiones más directas que provocan las cosas. Le interesa plasmar la luminosidad de las situaciones.

TÉCNICAS

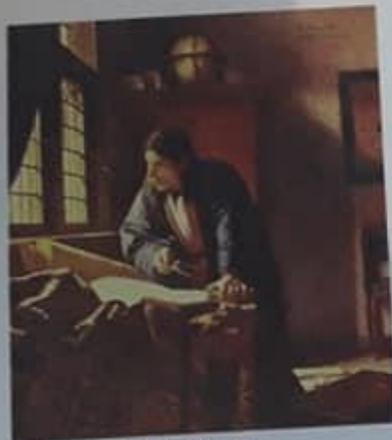
A lo largo de la historia la pintura ha utilizado diferentes técnicas.

En Europa, hasta el Renacimiento (siglo XV), las técnicas más desarrolladas fueron el TEMPLE y el FRESCO. La primera técnica consistía en preparar pigmentos mezclados con clara de huevo; y la segunda técnica se basaba en la aplicación de pintura sobre yeso fresco.

Durante el Renacimiento, la pintura al óleo reemplazó a las anteriores.

Actualmente se emplean las pinturas acrílicas que no se oscurecen con el tiempo.

ARTISTAS TRABAJANDO

El cartógrafo, Jan Vermeer (holandés, 1632-1675)

La ventana abierta, Juan Gris (español, 1887-1927)

Balcón, Miguel Carlos Victoria (argentino, 1884-1955)

→ Observá cómo una situación parecida es tratada por diferentes estilos y causa sensaciones diferentes.

PROPUESTA 1

MATERIALES

- hoja de dibujo blanca
- pinceles
- témperas

Coloca sobre una mesa algunos objetos sencillos de copiar como una botella, unas frutas y algún objeto de cocina como un vaso o plato. Acomodalos para que queden armónicos e integrados sobre la mesa. A ese tipo de composición se la llama naturaleza muerta. En tu hoja, pintá esa naturaleza muerta intentando hacerla realista, expresiva o impresionista.

PROPUESTA 2

MATERIALES

- hoja de dibujo
- pegamento
- papeles de colores de revistas

En tu hoja coplá la misma naturaleza muerta que hiciste antes pero, esta vez, trabajá con papeles de revista recortados a mano. Podés variar los colores y armar cada objeto con trozos más pequeños. No te olvides de cubrir toda la hoja con papeles.

LAS ARTES PLÁSTICAS EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES

¿Qué diferencia hay entre arte y cultura? ¿Por qué los seres humanos hacen "arte"?

DIBUJO

El concepto de dibujo está asociado con la imagen que resulta de definir las formas, ya sea mediante trazos de líneas o tonos aplicados a una superficie generalmente plana. Pero también son dibujos los que resultan de la superposición de tramas o texturas y construyen una figura. Además, por medio de líneas se puede dar sensación de tridimensionalidad, o sea, hacer parecer que una imagen es un cuerpo que tiene ancho, largo y profundidad.

Los dibujos pueden ser:

- Dibujos lineales.
- Dibujos lineales con sensación de volumen.
- Dibujos no lineales con planos que sugieran el volumen.

GRABADO

El grabado nos permite obtener una cantidad determinada de copias provenientes de un original.

La Tropa, grabado de Goya (1799-1808)

Xilografía: es un tallado sobre una madera que luego se utiliza para sacar copias por contacto.

Aguafuerte: es el resultado de tallar una chapa de metal y permanentemente profundas con una ciza acídica, que después al sumergirse en ácido se corroe y permite sacar copias.

Litografía: se talla con gubias sobre una plancha de piedra, luego se utiliza con un rodillo y se sacan copias.

ESCULTURA

La escultura tiene tres dimensiones: ancho, largo y profundidad. Si la superficie es casi plana, se llama alto o bajo relieve.

Escultura de piedra

ARQUITECTURA

Este arte también tiene tres dimensiones, pero a diferencia de la escultura, cumple con una función utilitaria ya que está aplicada al diseño y la ornamentación de edificios para vivienda o de uso social.

El teatro de la Ópera de Sídney, en Australia. Fue diseñado por Jørn Utzon en 1957.

PROPUESTA

MATERIALES

- arcilla o masa para modelar
- estecas o cucharas descartables
- base de madera • alambre de fardo
- clavos pequeños • martillo

A) Coloca la arcilla o la masa sobre la base de madera y con ayuda de las estecas o de las cucharas descartables comencé a sacar trozos del bloque buscando alguna forma que te resulte interesante. Ayúdate con las manos húmedas para alisar algunas partes. Podés hacer un rostro humano, un animal o un objeto. También podés hacerle diferentes texturas. Debés dejar secar la pieza a la sombra para que no se rompa y para finalizar podés pasarle una lija fina para que la pieza quede bien pareja.

B) Con el alambre, armá una forma. Puede ser algo realista o simplemente una forma que te guste. Clavala a la base de manera que quede bien sostenida. Luego, con pequeños trozos de arcilla, forrá todo el alambre de manera que quede una escultura de arcilla con armazón de alambre. Dejela secar a la sombra. Para finalizar podés pasarle una lija fina y colorearla con temperas o pintura acrílica.

Jovenito Laguna, grabado, Antonio Berti (argentino, 1905-1981).

La gallina ciega, collage, Antonio Berti (argentino, 1905-1981).

El arte en el tiempo

¿Qué tiene que ver el arte con la cultura de un pueblo?
¿Qué podemos conocer a través de las manifestaciones artísticas?

Se denomina ARTE RUPESTRE a las pinturas y los grabados que los hombres prehistóricos realizaron en las paredes de las cavernas o en las rocas. En general, son representaciones de la vida cotidiana de esos pueblos, como escenas de caza o pesca.

DISEÑO Y CULTURA MAPUCHE

El pueblo mapuche habita la parte norte de la Patagonia argentina. Los diseños con que decoran sus objetos —tal como lo hacían sus antepasados— repiten una estructura más o menos constante que se relaciona con sus ideas religiosas y perduran desde tiempos antiguos. Primero determinan un punto donde se ubica el mundo, luego un punto de referencia que es el Sol naciente y, por último, los cuatro puntos cardinales. A partir de esta estructura, realizan algunas variantes.

ARTISTAS TRABAJANDO

PROPUESTA 1 MATERIALES

hojas de dibujo - lápices - témperas - pinceles

Realiza un diseño siguiendo las ideas de los mapuches.

- Ubica un punto en tu hoja.
- Luego, elegí un punto de referencia o punto principal (el Sol) y los puntos cardinales.
- Después, completá tu diseño siguiendo la estructura que armaste.

PROPUESTA 2

Con las imágenes de las páginas 43 y 45 realizá una lámina que muestre las diversas manifestaciones del arte de los pueblos originarios de América. Podés buscar otras imágenes para incluir en tu trabajo.

Diseños del parche de Kultrum, tambor ceremonial con que los mapuches acompañan sus plegarias.

© az editora - Artesanías indígenas 5. Fotografías libres en un libro

LA FOTOGRAFÍA

¿Desde cuándo existe la fotografía?

¿Quién la inventó?

¿Cuál es la foto argentina más antigua?

Hacia comienzos del siglo XIX, surgió una nueva forma de captar la realidad que consistía en la obtención de imágenes mediante procedimientos tecnológicos y que con los años se transformarían en la fotografía.

La fotografía comenzó a difundirse masivamente cuando la casa Kodak comenzó a vender una cámara que usaba carretes de película que se podían revelar industrialmente. A partir de este invento, las cámaras no tuvieron grandes cambios hasta el invento de las cámaras digitales. Los adelantos se relacionaron con la automatización de las máquinas, se mejoraron las lentes y se perfeccionaron las películas sobre las que se realizan los negativos.

La fotografía color comenzó a desarrollarse durante el siglo XIX, sin embargo, las primeras películas que tomaban fotos a color comenzaron a comercializarse en 1907. Pero fue recién en 1936 que se logró la tecnología necesaria para hacer de estas fotos, algo de calidad.

En 1816, NICEPHORE NIEPCE, un científico francés, obtuvo las primeras imágenes utilizando una cámara oscura. Las imágenes se plasmaban sobre un soporte que tenía una solución de sales de plata. Pero fotografiar un objeto le llevaba casi ocho horas de exposición a plena luz del día.

En 1839, LOUIS DAGUERRE inventó un sistema mejor que el de Niepce que se llamó daguerrotipo. Con este sistema, tomar una fotografía llevaba unos pocos minutos y posibilitaba la realización de retratos.

Casi al mismo tiempo, el inglés WILLIAM FOX TALBOT inventó un método más parecido al que se usa actualmente, ya que se producía una imagen en negativo y luego se hacían las copias positivas.

Daguerrotipo fechado en 1845 donde se retrata al gobernador de Salta Miguel Otero. Es la fotografía más antigua del país y fue tomada por John Bennet.

Fotografía obtenida por Talbot en 1843.

Ateliere. Daguerrotipo realizado por Daguerre en 1837.

EL ARTE EN LA FOTOGRAFÍA

Desde mediados del siglo XIX, algunos fotógrafos comenzaron a plantear que la fotografía también era un medio de expresión artística. A esta idea se oponían artistas que veían en la fotografía solamente un producto tecnológico, útil para la documentación de situaciones.

A medida que avanzaron los conocimientos tecnológicos sobre las fotografías, también fue evolucionando la manera de obtener las imágenes. Un avance importante fue la posibilidad de transportar las cámaras de un sitio a otro, logrando con esto que la imagen tuviera el encuadre que el fotógrafo quería darle.

Aunque las primeras fotos se parecían a los cuadros, la posibilidad de fotografiar secuencias y hasta movimientos completos, cambió la manera de entender la fotografía y separarla del lenguaje pictórico.

Pato mandarín. Fotografía tomada por el artista inglés Adrian Pingstone, en 2005.

Bailarina danzando. Fotografía tomada por el artista argentino Uri Gordon, en 2005.

Impacto de una gota sobre una superficie de agua. Fotografía tomada por el artista alemán Roger McLassus, en 2006.

LAS INSTALACIONES

Hacia la segunda mitad del siglo XX, los artistas plásticos estaban investigando diferentes maneras de expresar sus ideas respecto de la manera de hacer arte. Muchos de ellos comenzaron a incluir elementos tecnológicos en sus obras y a "escaparse" de las telas.

El bosque interior.
Jesús Marín
(español, 1964-)

A partir de la década de 1970, comenzaron a realizarse instalaciones artísticas. Las instalaciones se caracterizan por incorporar las obras al espacio en el que se encuentran. Los artistas que hacen instalaciones utilizan directamente el espacio de las galerías de arte, de los museos o el espacio público donde exponen su obra. Así, el espacio se fusiona con las obras y forman un todo.

Las instalaciones se diferencian de la escultura tradicional porque no se limitan a un objeto escultórico sino que buscan generar sensaciones modificando el espacio con la incorporación de objetos o construcciones. Pueden estar realizadas con un solo material o integrar diversos lenguajes como pintura, música, sonorizaciones, videos, etcétera.

Barrera visual.
Darya Von Berner
(española, 1964-)

ARTISTAS TRABAJANDO

PROPUESTA

MATERIALES: hojas de dibujo • materiales para ilustrar (temperas, papeles de colores, marcadores, etc.) • cuento • cámara fotográfica • rollo para diapositivas • proyector de diapositivas • grabador y casete

Un audiovisual

- 1) Elegí un cuento que te guste y léelo varias veces en voz alta.
- 2) Cuando estés seguro, léelo por partes y grabalo con el grabador.
- 3) En las hojas, ilustrá las diferentes escenas en que se divide el cuento. Trata de que sean por lo menos diez escenas.
- 4) Con la cámara fotográfica cargada con el rollo para diapositivas, fotografía las ilustraciones. Para que salgan bien, las ilustraciones tienen que estar iluminadas, por ejemplo, en una terraza al aire libre.
- 5) Mandá a revelar el rollo a una casa de fotografía.
- 6) Con el proyector de diapositivas, proyectá las imágenes mientras se escucha el audio del relato del cuento.

Consejo: antes de pasar el audiovisual delante de público, practicá para coordinar cada imagen con el audio.

PROPUESTA

MATERIALES: tira de acetato transparente (o rollo de fotografía que se puede limpiar con lavandina hasta sacarle los químicos) • marcadores indelebles de colores • alcohol • algodón • marcos para diapositivas • proyector de diapositivas

- 1) Cortá trozos de acetato del tamaño de una diapositiva (3,5 x 3,7 cm).
- 2) Con los marcadores indelebles, realizá manchas sobre el acetato generando diversas imágenes y texturas. Por ejemplo:
 - Dibujá la diapositiva, luego humedece el algodón con un poco de alcohol y aplica sobre la diapositiva suavemente, con pequeños toques y sin frotar. Verás que los colores comienzan a esparcirse y mezclarse, generándose texturas diversas.
 - Pintá manchas con los marcadores y, antes de que la tinta se seque, frota con un trozo de cartón para esparcir la mancha.
 - Generá manchas con los marcadores y el alcohol. Una vez seco, con un marcador indeleble negro o azul de punta muy fina, buscá formas que te sugieran las manchas y remárcalas.
- 3) Proyectá las imágenes que hiciste con un proyector de diapositivas.

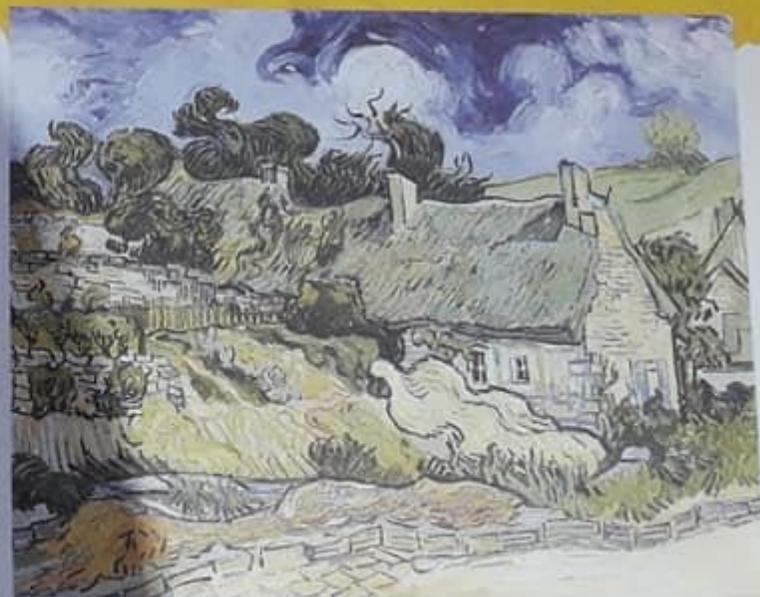
Si querés, podés buscar una música que te guste y proyectar las imágenes que te sugieran los sonidos.

PARA OBSERVAR E INSPIRARTE

En esta página y en la siguiente hay cuatro paisajes que fueron pintados por distintos artistas en diferentes épocas. Si los observas detenidamente, podrás ver de qué manera cada artista trabajó la tridimensionalidad en el plano, la mezcla de colores, la luminosidad, etcétera. Observar con mucha atención la obra de grandes artistas puede resultar un buen ejercicio para aprender a pintar. Ahora es tu turno de pintar un paisaje.

Paisaje de Delft, Jan Vermeer (holandés, 1632-1675).

Casas con techo de paja en Cordeville, Vincent Van Gogh (holandés, 1853-1890).

PARA OBSERVAR E INSPIRARTE

Luchadores en la nieve. Pieter Bruegel el viejo (Bruselas, 1525-1569)

La ruta. Paul Gauguin (Papeete, 1858-1903)

Máscara de piedra que representa a Xipe Totec, uno de los dioses más venerados de los aztecas.

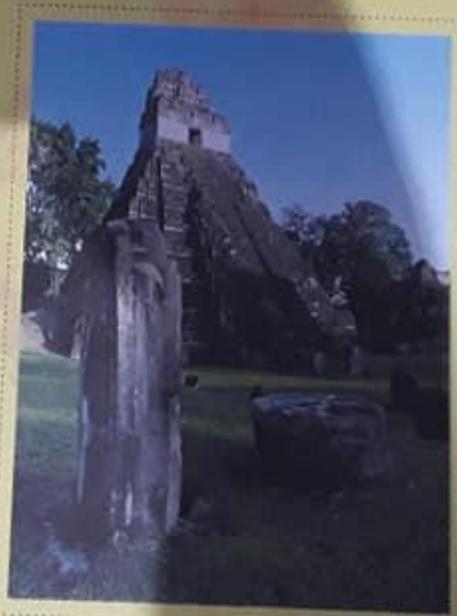
Talla en piedra de origen maya.

Retrato de un noble confeccionado en piedra de origen maya.

Uma funeraria de origen diaguita.

Pirámido de Tikal, utilizada como oratorio de los sacerdotes mayas.

Máscara chiriguano-chané de origen guaraní.

Disco ceremonial de bronce de origen diaguita

Urpu (cantaro) y Pica (escudilla con asa),
ejemplos típicos de cerámica inca

Máscara de oro de origen inca

Arquitectura característica del Imperio Inca,
en la localidad de Machu Picchu

Dibujo ilustrativo de la reconstrucción de una pirámide azteca

En esta obra, creada y diseñada por el Departamento Editorial de A-Z editora S. A., participó el siguiente equipo:

Director a cargo del proyecto: Ramiro Villalba Garibaldi

Edición: Equipo de Edición A-Z

Diseño de tapa e interiores y diagramación: Equipo de Diseño A-Z

Fotografías: Ángela Corbalán, Uri Gordon, Fernando Principi y Archivo A-Z

Ilustraciones: Analía Jauregüalzo

La reproducción total o parcial de este libro –en forma textual o modificada, por fotocopiado, medios informáticos o cualquier otro procedimiento– sin el permiso previo por escrito de la editorial viola derechos reservados, es ilegal y constituye delito.

1.ª edición: noviembre de 2007

2.ª edición: marzo de 2009

1.ª reimpresión: marzo de 2010

2.ª reimpresión: febrero de 2011

3.ª reimpresión: abril de 2012

4.ª reimpresión: enero de 2016

© **A-Z editora** S.A.

Monteagro 1335 (C1427ANA)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel.: (054 11) 4552-0505/9989

AZ.com.ar

Libro de edición argentina.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Derechos reservados.

REALIZADO CON EL APOYO DEL FONDO CULTURA B.A.
DEL MINISTERIO DE CULTURA DEL G.C.B.A.

A-Z editora S. A. ha dado término
a la impresión de esta obra en enero de 2016.

Impreso en China

Jauregüalzo, Analía

Artistas trabajando 5 / Analía Jauregüalzo ; Irene Lacour - 2a ed. - 4a reimp. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : AZ, 2016.
48 p. ; 23 x 33 cm.

ISBN 978-950-534-938-8

I. Educación Primaria. 2. Arte. I. Lacour, Irene II. Título
CDD 3725