

ARTISTAS

TRABAJANDO

6

aZ editora

ÍNDICE

Puntos y líneas	3	El color y la expresión de sensaciones	
La línea en las figuras peruanas	5	Azul	25
Líneas a nuestro alrededor	7	Amarillo	27
La forma	9	Verde	29
La forma y el espacio en la bidimensión	11	Rojo	31
Bidimensión y tridimensión	13	Negro	33
Formas orgánicas e inorgánicas	15	Rectángulo áureo o armónico	35
Paletas de color	17	Imágenes en tres dimensiones	37
Características del color	19	Imágenes en tres dimensiones y el color	39
La temperatura del color I	21	Reconocimiento de los aspectos visuales presentes en diversas manifestaciones de la actualidad	41
La temperatura del color II	23	Arte argentino a través del tiempo	43
		El muralismo	44
		Para observar e inspirarte	45
		Actividades: Para recortar	47

Me presento

Mi nombre es

Pero me dicen

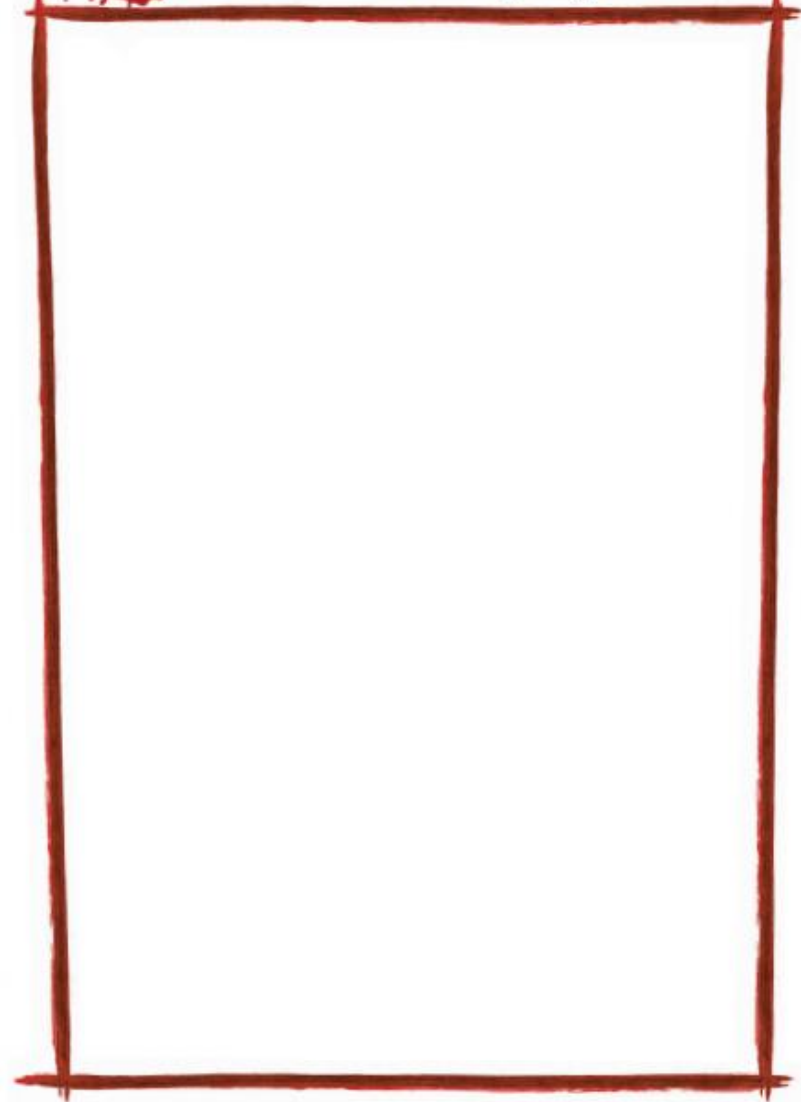
Cumplo años el

Esta es mi dirección de correo electrónico

Para sacarme el aburrimiento, me gusta...

Cuando sea grande me gustaría trabajar de

Acá me dibujo yo.

"Si yo pinto mi perro exactamente como es,
naturalmente tendré dos perros,
pero no una obra de arte." Goethe

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 Jauregualzo e Irene Lacour

Puntos y líneas

¿Qué puede hacerse con puntos?

¿Qué tienen en común las líneas y los puntos?

El punto es la unidad plástica más simple, sin embargo, ejerce gran atracción dentro de una composición porque tiene mucha fuerza visual.

Una sucesión de puntos continuos forma una línea. Tanto el punto como la línea son unidimensionales, es decir, tienen una sola dimensión.

La línea puede emplearse para construir imágenes abstractas, es decir, no definir formas reconocibles, o puede ser el perímetro de formas geométricas o figurativas.

Si la línea es de igual grosor en todo su recorrido se llama **homogénea**

y si es de grosor variable se llama **modulada**.

Como todo elemento plástico, la línea transmite una carga expresiva provocando sensaciones agresivas, calmas, energías, etcétera.

Materiales:

- hojas de dibujo blancas
- témperas
- pinceles
- marcadores.

Propuesta

1

Pintá puntos y líneas hasta formar un paisaje. Tratá de utilizar líneas homogéneas y moduladas.

Propuesta

2

A

Cantá tu canción preferida en voz muy baja. Luego representala con líneas de colores siguiendo su ritmo, melodía e intensidad sonora.

B

Ahora cerrá los ojos y, en silencio, pensá que estás en una reserva aborigen de nuestro país y que, debido a una ceremonia ritual, escuchás los tambores de la tribu. Representá con líneas en una hoja esos sonidos.

Líneas y puntos en el arte

Aire, hierro, fuego,
Robert Delaunay
(francés, 1885-1941).

El sifón,
Emilio Pettoruti
(argentino, 1892-1971).

La línea en las figuras peruanas

¿Qué opinás de que una manifestación artística modifique la naturaleza?
¿Cómo habrá surgido la idea de grabar las rocas de Nazca con variados diseños?

Líneas de Nazca: figuras peruanas

Gigantescos trazos geométricos, enormes formas animales y líneas rectas se tienden sobre la planicie. El motivo por el cual esas enormes marcas fueron grabadas en los áridos terrenos de una apartada región peruana es uno de los mayores enigmas de todos los tiempos.

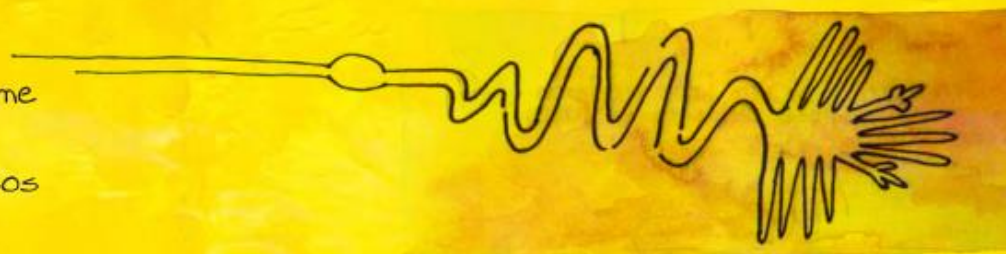
Hace unos 2.000 años una civilización sudamericana casi desconocida trazó algunas de las inscripciones más desconcertantes del planeta.

El desierto de Nazca, en Perú, entre la Cordillera de los Andes y el océano Pacífico, parece un enorme cuaderno de dibujo. Su roca fue marcada con más de 100 figuras: plantas, animales, diseños geométricos o extrañas series de líneas rectas.

Es la obra de arte gráfica que alcanza mayor extensión en el mundo y mide 520 km².

Los diseños de Nazca incluyen más de doce animales que son o parecen aves. En el tucán, los artistas emplearon curvas en sus trazos.

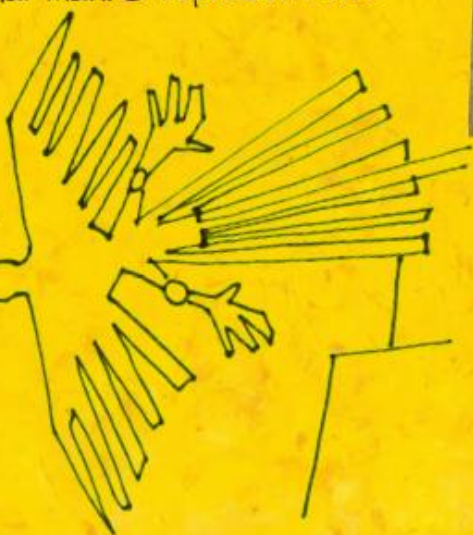

El cuerpo del animal es un colibrí pero su largo y sinuoso cuello es una serpiente reptando por el desierto.

En Nazca llueve muy poco, por eso la mayoría de las figuras se han conservado íntegras. Muchas de ellas son de gran tamaño: la araña, por ejemplo, mide 45 metros de longitud.

Los colibries son comunes en la cerámica Nazca, y aparecen a menudo en las inscripciones. La ballena es el único animal marino representado.

Un colibrí extiende su pico largo y delgado hasta cruzarse con líneas rectas que se pierden en el horizonte.

Líneas de Nazca.

Artistas trabajando

Propuesta

Materiales:

- hoja de dibujo blanca
- marcadores

Elegí uno de los diseños de las líneas de Nazca en Perú, dibújalo en el centro de la hoja y rodealo con una línea y luego con otra y otra, hasta que cubras la hoja completa. Tratá de que las líneas no se toquen en ningún lugar y que la separación entre ellas no sea de más de 0,5 cm. Pintá los espacios con colores fuertes.

Lineas a nuestro alrededor

La naturaleza delimita líneas que podríamos dibujar, por ejemplo, cuando el viento arrastra una pluma o cuando las hojas caen al suelo trazando un movimiento espiralado en el aire.

Si pudiéramos dibujar los sonidos, encontraríamos muchas líneas que la música traza en el aire.

Generalmente, cuando las líneas están en posición horizontal parecen más estáticas. En posición oblicua o diagonal, dan una sensación más dinámica. Y cuando las líneas están en posición vertical, al estar apoyadas en un solo punto, causan una sensación de quietud y dinamismo a la vez.

También podemos ver líneas cuando la brisa inclina las ramas de los árboles.

En los diseños nativos predominan las líneas rectas.

Las líneas oblicuas trazadas de izquierda a derecha hacia arriba dan idea de **SUBIDA** y a la inversa de **BAJADA**.

Artistas trabajando

Materiales: hojas de dibujo — lápices — marcadores — témperas — pinceles

Propuesta

1

Dibujá líneas de distintos grosores interpretando movimientos de elementos que caen.

Propuesta

2

Basándote en diseños nativos, creá una composición en cuyo fondo predominen las líneas.

Propuesta

3

Creá efectos de relieve en una composición mediante el uso de líneas moduladas.

Líneas en la naturaleza y el arte

Vaca,
Nicolás García Urriburu
(argentino, 1937-).

Las líneas del pelaje de una cebra son siempre distintas, como nuestras huellas digitales.

LA FORMA

¿Cuándo una o varias líneas se convierten en una forma?

¿Cómo se diferencia una forma de aquello que la rodea?

La forma nace de la combinación de líneas que delimitan una zona de la superficie bidimensional o de la combinación de volúmenes que delimitan una zona en el espacio tridimensional.

Formas

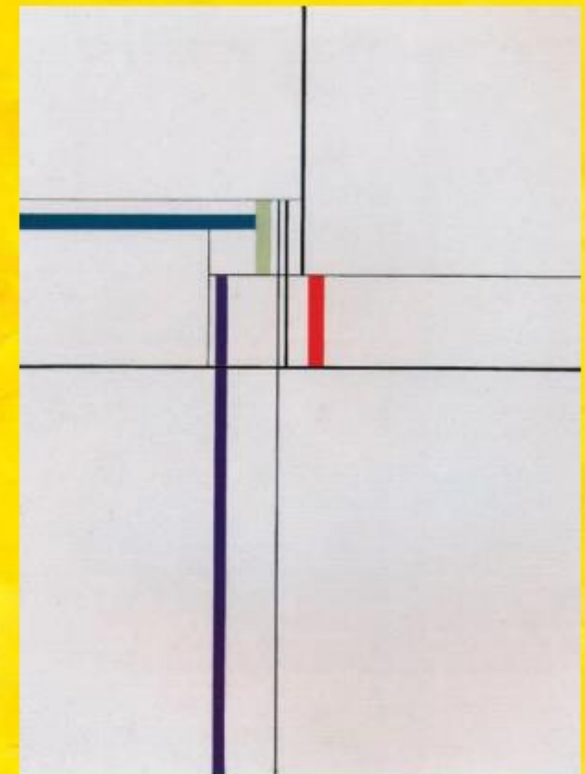
DINÁMICAS Y ESTÁTICAS

Las diferentes tensiones y direcciones de las formas producen efectos expresivos diversos. Así su calidad varía según la necesidad plástica y las posibilidades de la técnica empleada.

Para David Fernández Miró, Joan Miró (español, 1893-1983).

Las formas angulosas con líneas diagonales, curvas o quebradas dan idea de dinamismo.

Composición, Tomás Maldonado (argentino, 1922-).

En cambio, aquellas formas que son verticales y horizontales dan idea de quietud, estatismo, reposo o calma.

Propuesta 1

Materiales: hoja de dibujo negra — papel blanco o papeles de colores — tijera — cola vinílica

En una hoja negra realizá una composición con formas estáticas que te sugieran quietud, calma, sosiego. Podés recortar las formas de un papel blanco o si elegís papeles de colores suaves debés combinarlos de manera tal que no rompan el equilibrio de tu trabajo.

Propuesta 2

Materiales: hoja de dibujo negra — papeles de colores — tijera — cola vinílica

En una hoja negra realizá una composición que te sugiera mucho dinamismo, podés usar colores muy puros, contrastantes y algunas líneas curvas, quebradas y oblicuas.

Propuesta 3

Materiales: plancha de madera o de cartón grueso — cajas de distintos tamaños — cola vinílica — témperas — pinceles

Utilizando como base madera o cartón grueso realizá dos estructuras con cajas de fósforos o remedios. La primera que sea lo más estática posible, pintada de un solo color y la segunda que sea lo más dinámica posible, de varios colores.

Formas en la naturaleza y el arte

Construcción, Joaquín Torres García (uruguayo, 1874-1949).

Corte de una cebolla.

Tres músicos, Pablo Picasso (español, 1881-1973).

La forma y el espacio en la

BIDIMENSIÓN

¿Una forma sin contorno es una forma completa?

¿Cuántas formas distintas podés distinguir a tu alrededor?

Hay diversas maneras de percibir las formas según sus texturas, sus dimensiones y su ubicación.

Ejemplos:

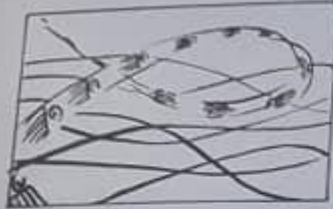
- * Formas geométricas, superpuestas o desplazadas.
- * Sugerencia de figura/fondo.
- * Formas que por su disposición dan sensación de espacio tridimensional.
- * Formas en movimiento.
- * Geometrización y síntesis de una forma.
- * Formas figurativas de carácter tridimensional.
- * Relaciones entre figura y fondo.
- * Formas abiertas y cerradas.

"La forma se refiere a las características de la estructura de los objetos sin tener en cuenta su orientación ni ubicación en el espacio; alude también a sus límites que pueden ser lineales, de contorno, o de superficie y a la correspondencia entre interior y exterior."

Irene Crespi y Jorge Ferrario,
Léxico técnico de las Artes Plásticas,
Eudeba, 1995.

Nosotros vemos

La forma en movimiento.

Relación figura fondo.

La forma en la decoración y en diseños gráficos imaginarios o fantásticos que nutren la tradición de nuestra cultura.

Formas que por su disposición dan idea de espacio tridimensional.

La bidimensión en el arte

Marilyn,
Andy Warhol
(estadounidense, 1928-1987).

Caballos saliendo del mar, Eugenio Delacroix (francés, 1798-1863).

BIDIMENSION Y TRIDIMENSION

Cuando se habla de tridimensión, ¿cuáles son las tres dimensiones que se consideran?
¿Cuál es la dimensión que se agrega a las dos de las formas planas?

Un objeto que ocupa un lugar en el espacio, es una forma tridimensional. Si lo dibujamos de frente, es un dibujo bidimensional y si lo representamos de forma oblicua podemos sugerir la ilusión de volumen.

Si observamos la naturaleza y el medio en que vivimos encontramos **ESPACIOS** llenos y vacíos:

- + **Llenos:** ciudades, aglomeraciones humanas.
- + **Vacíos:** campos, cielos.
- + **Abiertos:** mares, desiertos.
- + **Cerrados:** montañas, grutas, interiores de viviendas o cajas.

MORFOLOGÍA: es el estudio de las formas. Mediante el estudio y la observación pueden interpretarse las formas de muy variadas maneras. En la naturaleza que nos rodea podemos observar ritmos, proporciones, direcciones, geometrización y síntesis y formas tridimensionales.

Artistas trabajando

Propuesta 1

Materiales:

- hojas de dibujo blancas
- lápiz negro blando

A

Buscá un objeto que te llame la atención en la naturaleza, puede ser un insecto, una rama, una hoja o una flor, copialo tal como lo ves observando sus proporciones.

B

Luego, en otra hoja tratá de captar lo esencial del mismo objeto, teniendo en cuenta sus direcciones, tamaño, etc., y tratá de hacer una síntesis (simplificando todo lo posible sus características y logrando una imagen muy sencilla, con poco grado de detalle).

Barcos en distintas formas

Regreso de la pesca.
Benito Quinquela Martín (argentino, 1890-1977).

Propuesta 2

Podés realizar un collage representando el mismo objeto de la propuesta 1, pero agregándole un contexto apropiado. Intentá utilizar la hoja completa.

Materiales:

- hoja de dibujo blanca o de color
- papeles de diferentes texturas
- pedazos de tela
- lana
- algodón
- fideos de sopa y cualquier material que te parezca útil para tu collage

Propuesta 3

Materiales:

- arcilla
- estecas

Ahora, realizá el mismo objeto en forma tridimensional. Tratá de lograr el mayor parecido posible con el objeto real dándole movimiento a tu escultura.

Formas orgánicas

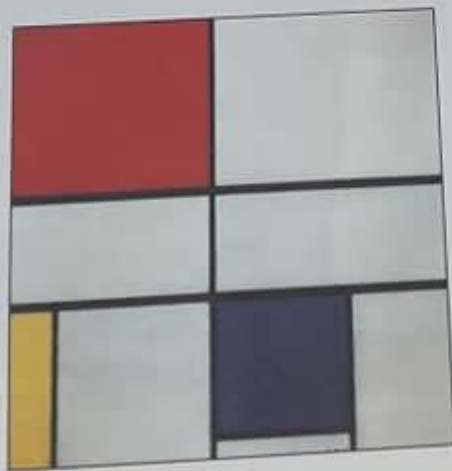
Son formas orgánicas las que parecen reproducir la naturaleza en forma real. El arte que se caracteriza por las formas orgánicas es denominado **fisioplástico**. También se lo puede llamar naturalista o realista. Los diseños que representan formas animales se llaman zoomorfos y los que representan formas humanas, antropomorfos.

Variación: las formas orgánicas pueden ser estiradas, se pueden torcer y modelar y pueden variar según el material que se emplee para representaras. Pero por más que la forma cambie, no pierde su cualidad de orgánica.

Formas orgánicas e inorgánicas

¿Con qué finalidad un artista plástico reproduce la naturaleza?
¿Se puede dibujar, pintar o esculpir una idea?

Composición con rojo,
amarillo y azul,
Piet Mondrian
(holandés, 1872-1944)

Formas inorgánicas

Las formas inorgánicas son aquellas que se alejan de lo orgánico o viviente. Generalmente estas formas son geométricas, abstractas o no figurativas. El arte que se expresa con estas formas se denomina **ideoplástico**.

Propuesta

1

Materiales:

- hoja de dibujo blanca
- témperas
- pinceles

En las formas orgánicas, predominan generalmente las líneas curvas y moduladas. Teniendo en cuenta este concepto, realizá un diseño de formas orgánicas.

Propuesta

2

Materiales:

- hoja de dibujo blanca
- lápices de colores

Observá en la naturaleza una planta pequeña y dibujala tal como la ves, con todos sus detalles. Para hacer este trabajo podés ir al campo, a un parque o tomar como modelo una planta del patio de tu casa o de la escuela.

Propuesta

3

Materiales:

- hoja de dibujo blanca
- marcadores

Utilizando formas inorgánicas y líneas rectas preferentemente, realizá una composición abstracta de carácter idioplástico.

Propuesta

4

Materiales:

- hoja de dibujo blanca
- lápices de colores
- regla

En la composición de Joan Miró que está abajo, trazá un cuadrado de 2 cm x 2 cm. Reproducilo en tu hoja de dibujo, pero ampliándolo a un tamaño de 6 cm x 6 cm. Enmarcá el cuadrado que copiaste con color negro y luego ampliá las formas más allá del cuadro logrando tu propio diseño.

Interior holandés I,
Joan Miró (español, 1893-1983)

PALETAS DE COLOR

Está formada por colores parecidos entre sí. Estos colores comparten un mismo matiz, pero presentan variaciones de intensidad y de valor.

El color es una cualidad de la superficie de los objetos. Vemos el color gracias a la luz. En la oscuridad no hay color.

En plástica se dice que los colores opuestos por el diámetro en el círculo cromático, y cuya mezcla forma el gris, se llaman colores complementarios.

Es la paleta formada por dos colores primarios y el color secundario que forman al mezclarse.

Cuando los colores complementarios están juntos resaltan, por ejemplo, el amarillo es más luminoso y el violeta es más frío e intenso.

Artistas trabajando

Propuesta 1

Materiales:

hoja de dibujo blanca — témperas — pinceles

Imaginá un paisaje, un personaje mágico o una máquina con poderes y pinta con témperas utilizando una paleta de colores análogos. Para lograr una paleta de este tipo, tenés que mezclar siempre el mismo color con blanco y con negro, en diferentes proporciones para conseguir más variedad de tonalidades.

Propuesta 2

Materiales:

hoja de dibujo blanca — témperas — pinceles

Volvé a hacer el dibujo anterior y pintalo con una paleta de colores complementarios.

Propuesta 3

Materiales:

hoja de dibujo blanca — papel celofán de diferentes colores — cola vinílica — tijera

Recortá en papel celofán varias figuras geométricas y pegalas en una hoja blanca superponiendo alguna de las partes para lograr transparencias.

Propuesta 4

Materiales:

hoja de dibujo blanca — témperas — pinceles

El uso de tonos de la misma familia, hace que la obra tenga una armonía natural. Elegí colores de una paleta adyacente y realizá una obra con sus gamas, por ejemplo, amarillo, amarillo verdoso, verde, verde azulado y azul.

Colores primarios en la naturaleza y el arte

Busto de mujer con sombrero,
Pablo Picasso (español, 1881-1973).

características DEL COLOR

¿Qué determina que un mismo color pueda tener diferentes valores o tonos?

¿Cuándo se considera que un color es más intenso que otro?

Los colores se diferencian por tres cualidades físicas.

TINTE

Es el nombre corriente con el que designamos un color diferenciándolo de otro. Por ejemplo, rojo, verde, violeta, etcétera.

INTENSIDAD

Es la fuerza o debilidad de un color. Cada color en su máxima intensidad es un color puro. Si la intensidad se degrada la impresión es pálida y sutil. En el círculo cromático los colores están en su máxima intensidad.

VALOR O TONO

Es la cualidad que diferencia un color claro de un color oscuro de igual tinte. Es la cantidad de luz que contienen. Un azul claro y un azul oscuro, son el mismo tinte pero de distintos valores o tonos.

Artistas trabajando

Propuesta 1

Materiales: hoja de dibujo blanca — témperas — pinceles

Realizá un trabajo en el que la figura principal esté pintada con colores claros, el fondo esté pintado con colores intensos y en algunas partes utilices colores complementarios.

Propuesta 2

Materiales: hoja de dibujo de color — cartulina — tijera — témperas — cepillo de dientes en desuso

En una cartulina cortá (a modo de calado) una forma de figura humana. Ubicá la plantilla en una parte de la hoja y con el cepillo de dientes embebido con témpera bien aguada salpicá para que la forma calada quede en la hoja con una textura granulosa (podés usar más de un color para el salpicado). Luego repetí el motivo en otras partes de la hoja tratando de que quede armónica.

La técnica del estarcido consiste en tapar una parte de la superficie con una plantilla y luego pintar la parte que queda al descubierto, de manera que, al sacar la plantilla, la parte que estaba tapada quede del color de la hoja, y el resto de la superficie, quede pintada. Con esta técnica pueden hacerse imágenes en positivo o en negativo.

Los colores siempre están rodeados de otros colores, por eso no podemos tratarlos de manera aislada.

Propuesta 3

Materiales: hoja de dibujo blanca — cartón corrugado — papeles — telas — papel de lija — témperas — pinceles

Realizá un collage y pintalo con distintos tonos de un solo color.

Colores intensos en la industria textil y el arte

Improvisación VII,
Wassily Kandinsky
(ruso, 1866-1944)

LA TEMPERATURA DEL COLOR I

¿Qué sensaciones te producen los distintos colores?
Si tuvieras que representar el frío con un color, ¿cual elegirías? ¿Qué relación tiene la temperatura con los colores que presenta la naturaleza?

La temperatura del color se refiere a la calidez o frialdad de determinados colores.

Los colores cálidos parecen avanzar y los fríos parecen retroceder, aunque cubran la misma superficie.

Para determinar cuáles colores son cálidos y cuáles son fríos, interviene nuestro sentido común y las sensaciones que los colores nos provocan.

Los colores cálidos presentan más condiciones de estimulación sensorial que los colores fríos.

Observa cuál color retrocede y cuál color se adelanta.

Los **colores cálidos** y claros producen el efecto de agrandar mientras que los oscuros producen el efecto de achicar.

Esta composición está hecha con colores cálidos. La acción psíquica de los colores puede cambiar la sensación de temperatura de un cuadro.

Artistas trabajando

Materiales: hoja de dibujo blanca — cartulinas u hojas canson de color azul, rojo, amarillo, naranja y verde oscuro — compás — tijera — cola vinilica

Recorta círculos de igual tamaño en azul, rojo, amarillo, naranja y verde oscuro. Pégalos en una hoja blanca y determina cuál parece más grande a simple vista. ¿Por qué te parece que se produce esta sensación?

Materiales: hoja de dibujo blanca — témperas — pinceles

Realizá un trabajo utilizando colores cálidos que pesen por el amarillo puro, el naranja y el rojo hasta llegar al violeta rojizo.

Materiales: hoja de dibujo blanca — elementos y materiales de diferentes texturas que tengan colores cálidos

Realizá un collage utilizando elementos que por su naturaleza sean de colores cálidos.

Colores cálidos
en la naturaleza y el arte

Villa R,
Paul Klee (suizo, 1879-1940).

LA TEMPERATURA DEL COLOR II

Los colores fríos van desde el amarillo verdoso hasta llegar al violeta, pasando por el verde y el azul, y todos sus tonos.

Vasily Kandinsky decía en sus estudios sobre el color:

"Un círculo amarillo revela un movimiento que partiendo del centro se ensancha hacia afuera, llegando de manera sensible al espectador. Mientras que un círculo azul desarrolla un movimiento concéntrico, (como aquel de una serpiente que se enrosca sobre sí misma) y se aleja del espectador".

Esta composición está hecha con colores fríos. Estos colores dan sensación de alejamiento, de distancia.

Artistas trabajando

Materiales: hojas de dibujo blancas –
témperas o acuarelas – pinceles

Propuesta 1

Inspirándote en los diseños de los pueblos originarios que habitan el territorio argentino, diseñá una guarda y pintala con colores fríos.

Propuesta 2

Pensá en un paisaje donde predominen el frío, el viento y la lluvia. Pintalo con colores fríos, luego repetilo pero, esta vez, pintándolo con colores cálidos. Compará y fijate cuál se asemeja más a los sentimientos o sensaciones que te provoca el clima de ese paisaje.

Propuesta 3

Dibujá dos composiciones que representen diferentes épocas del año. Utilizá los colores que creas convenientes con total libertad. Luego comparalas y sacá tus propias conclusiones.

Colores fríos en la naturaleza y el arte

El balcón,
Horacio Durrer (argentino, 1897-1963).

La casa y los árboles,
Horacio Durrer (argentino, 1897-1963).

El color y la expresión de sensaciones

AZUL

Es el color más frío. Es el número cinco del prisma, es decir que está casi al final del espectro.

Nos recuerda el mar, el aire, el cielo y produce un efecto de relajación.

En guaraní azul se dice "tovi" y esa raíz expresa un sentimiento de alegría: "iovi". En cambio, los negros norteamericanos, llaman "blues" (azules) a sus músicas melancólicas y tristes.

El azul produce un efecto psicológico de calma, frescura, descanso visual.

Se lo asocia con la inmortalidad, la inteligencia, la espiritualidad, la sinceridad, la tristeza y la melancolía.

Propuesta

Materiales: hoja de dibujo blanca –
revistas para recortar – tijera –
cola vinílica

Recorta de revistas distintos trozos de papel azul.
Intenta conseguir la mayor variedad de tonos
azules que puedas. Pega los trozos de papel
armando un diseño que parezca el fondo del mar.

Artistas trabajando

Propuesta

Materiales: hoja de dibujo blanca –
témperas – pinceles

Mezclando el color azul con blanco
y con negro, crea una paleta con
diferentes tonos del color azul.
Inventa un personaje que por sus
características pueda ser todo azul
y pinta lo.

El color azul en la naturaleza y el arte

Dama sentada a la espineta,
San Vermeer (holandés, 1632-1675)

Arlequín pensativo,
Pablo Picasso (español, 1881-1973)

AMARILLO

Es el color de mayor luminosidad, el más brillante.
Es el tercer color del espectro solar.
Es el color de la luz, el fuego, la arena y la tierra.

Es el color de la aurora que forma el arco luminoso del amanecer. Los religiosos lo adoptaron para representar la aureola de los santos, para dar una sensación inmaterial y luminosa.

El amarillo posee poderes estimulantes de la visión, produce efecto de calma y sensación de optimismo.

Artistas trabajando

Propuesta

Materiales:

- hoja de dibujo de color
- témperas
- pinceles

Cubrí una hoja de dibujo de color (cualquiera menos amarillo) con una capa espesa de témpera amarilla. Antes de que se seque, con el cabo del pincel raspá la superficie haciendo un diseño de líneas.
Si querés, podés hacer este trabajo sobre hojas de diferentes colores.

El color amarillo en la naturaleza y el arte

El Cristo amarillo,
Paul Gauguin (francés, 1848-1903)

La boba,
Anita Malfatti (brasileña, 1896-1964)

VERDE

Es un color tranquilo, nos recuerda a la primavera, la fertilidad, los árboles, el pasto.

Verde es el ambiente, la naturaleza, por eso los ecologistas lo utilizan en sus banderas.

Desde el punto de vista psicológico, produce sensación de alivio, de liberación y de calma.

Encontrarse en medio de la naturaleza produce equilibrio emocional y un agradable bienestar.

En los semáforos, el verde representa vía libre.

También se asocia con el veneno en los productos veterinarios o farmacéuticos que tienen tóxicos. Es obligación poner una franja verde en los envases que contienen sustancias tóxicas.

En el círculo cromático está ubicado entre los azules y los amarillos.

Artistas trabajando

El color verde en la naturaleza y el arte

Propuesta

Materiales:

- hoja de dibujo blanca o de color
- lápiz
- hojas de diferentes plantas
- cola vinílica

A Recolectá una gran variedad de hojas de diferentes plantas. Luego, en una hoja blanca, dibujá el contorno de un trébol y pegá hojas de distintos tonos de verde cubriendo la totalidad de la forma que dibujaste.

B Dibujá cualquier otra forma que se te ocurra, para luego rellenarla con diferentes hojas de plantas.

Music Hall.

Jorge de la Vega (argentino, 1930-1970)

Tormenta en el bosque (detalle).

Marcelo Pombo (argentino, 1959-)

ROJO

El color rojo es un color cálido y es el primer color del espectro. Penetra en el ojo de manera violenta, por eso es muy dinámico. Los indios Cherokees utilizan la misma palabra para designar tanto el color rojo como la guerra.

Se lo relaciona con el corazón, la pasión y las llamas.

Es el color de la cruz roja, y el que se utiliza en las señales de alarma. También se lo emplea en materiales contra incendios.

Se ha comprobado que este color aumenta la tensión muscular y el ritmo respiratorio.

También se ha demostrado que aumenta el apetito, por ejemplo, los gallineros se alumbran con luces rojas para que las gallinas coman más.

Artistas trabajando

Propuesta

Materiales:

- hoja de dibujo blanca
- una remolacha
- cuchillo
- marcador o fibrón rojo

Cortá una remolacha por la mitad. Utilizá una de las mitades a modo de sello y estampá círculos en la hoja. Luego, deberás cortar con mucho cuidado una rodaja, para sacar la parte que ya usaste porque va a ir secándose cada vez que la apoyes sobre la hoja. Podés intentar ir formando circunferencias de diferentes tamaños. Completá tu diseño trazando líneas y uniendo los círculos con un marcador rojo.

El color rojo en la naturaleza y el arte

Laberinto rojo, Raquel Forner (Argentina, 1901-1988)

NEGRO

En occidente

El color negro simboliza el luto, la depresión y la sobriedad. En la ropa se lo utiliza para ocasiones formales y elegantes.

La idea de muerte y malicia también se corresponde con este color, como por ejemplo en el caso de la magia negra.

Los Mapuches relacionaban el color negro con las cosas malas.

El negro nos recuerda la noche, la oscuridad, el miedo.

En oriente

Es el color del conocimiento, de la profundidad y de la sabiduría.

El color blanco es el que simboliza el luto, en lugar del negro.

Artistas trabajando

Propuesta

Materiales: — hoja de dibujo blanca
— crayones de colores
— tinta china negra
— pincel o algodón

Pintá con crayones, manchones de diferentes colores hasta cubrir toda la hoja. Luego, con un pincel o con un pedacito de algodón cubrí todo lo coloreado con una capa de tinta china negra.

Una vez que la tinta china esté seca, raspá con un punzón o con un bolígrafo que no funcione haciendo un dibujo donde predominen las líneas. Verás cómo irán apareciendo los colores que estaban debajo de la capa de negro.

El color
gris
en el arte

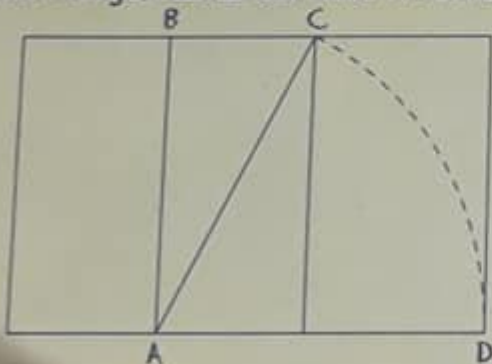

Guernica.
Pablo Picasso
(español, 1937-1938)

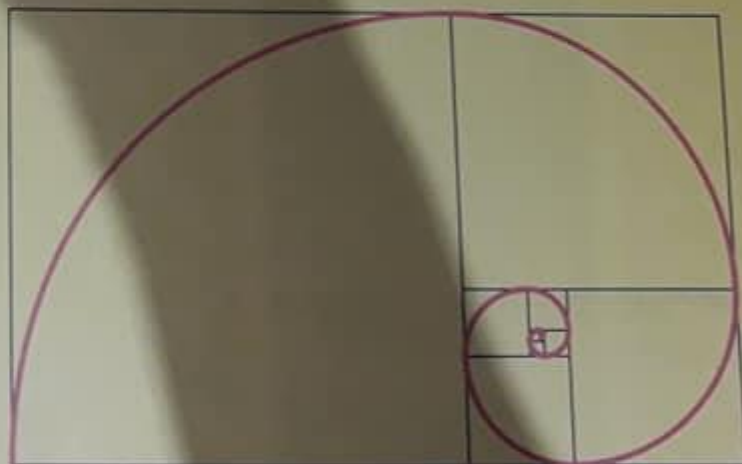
Rectángulo áureo o armónico

Al rectángulo cuyos lados guardan una proporción armónica entre sí se lo denomina rectángulo armónico. Para formar un rectángulo áureo hay que partir de un cuadrado, tomar el punto medio de la base, y marcar con un compás la distancia hasta uno de los vértices superiores (es decir, tomando como ángulo de apertura la diagonal de la mitad del cuadrado). Luego, con un arco se lleva esta medida a la prolongación de la base. Y así se obtiene el lado más largo del rectángulo. El lado más corto mantiene la medida inicial del lado del cuadrado.

- 1 Dividí el cuadrado por la mitad (AB).
- 2 Trazá la diagonal de una de las partes del cuadrado (AC).
- 3 Hacé centro con el compás en A y luego describí un arco (CD). Luego, habrás obtenido un rectángulo áureo.

En el rectángulo que agregaste al cuadrado se esconden muchos otros cuadrados y rectángulos armónicos. Esta secuencia casi infinita de rectángulos áureos, en la Antigüedad, se llamó "la divina proporción". Muchos genios, como Leonardo Da Vinci, utilizaron el rectángulo áureo para componer sus obras. También el plano del Partenón en Grecia está construido sobre uno de ellos. En la naturaleza hay muchas formas orgánicas que tienen esta proporción, como por ejemplo, el caracol.

La figura nos muestra un procedimiento geométrico para construir varios rectángulos armónicos a partir de uno conocido, prolongando la diagonal y los lados del mismo.

Propuesta 1

Materiales: hoja de dibujo o cartulina — regla — compás — tijera

Recorta muchos rectángulos de distintos tamaños, unos más largos, otros más anchos y uno solo armónico. Pregúntale a los que te rodean cuál les parece el más lindo. Podrás comprobar que a la mayoría le gusta más el rectángulo armónico.

Propuesta 2

Materiales: hoja de dibujo blanca — regla — compás

Construye un rectángulo armónico que ocupe casi toda la hoja. Traza todas las diagonales posibles y luego, realiza un dibujo tratando de encuadrar cada elemento en los diferentes espacios.

La proporción áurea en la arquitectura y la naturaleza

Chalchiuhtlicue,
diosa de las Aguas Terrestres.

Imágenes en TRES DIMENSIONES

El dibujo, la pintura, el grabado y la fotografía son representaciones sobre superficies planas, igual que la historieta y el cine, pero hay otras producciones que se presentan en tres dimensiones (tienen alto, ancho y profundidad), ocupan un lugar en el espacio y las podemos rodear.

De la época prehistórica, se han encontrado estatuillas talladas y grabados en paredes realizados en bajorrelieve con fines religiosos o mágicos. También en la Prehistoria se tallaron grandes bloques de piedra elevados en determinados lugares del planeta; esas tallas pueden ser consideradas los primeros monumentos y se denominan menhires.

Las esculturas pueden ser de gran tamaño como los monumentos o muy pequeñas como las estatuillas.

Hay distintas técnicas para realizar esculturas: **MODELADO, TALLA O CONSTRUCCIÓN.**

EL MODELADO

Puede modelarse en arcilla, barro o cualquier material moldeable, como la masa.

Se modela con las manos y con estecas.

Existen dos maneras diferentes de comenzar un modelado:

- en la técnica del desbaste, con ayuda de estecas se van quitando partes de un bloque de arcilla.
- la otra manera consiste en ir agregando partes y trozos de arcilla para aumentar el volumen.

Generalmente, al modelar se combinan ambos procedimientos.

LA CONSTRUCCIÓN

Consiste en unir las partes que forman una escultura a través de distintos métodos: pegar, encolar, soldar, sellar, atar, remachar, etcétera.

EL TALLADO

Tallar es extraer partes de un material para crear relieves o incisiones dándole formas volumétricas.

Las primeras esculturas talladas fueron realizadas hace más de 30.000 años.

Erán de madera o de piedra y tenían formas humanas (antropomorfas) o de animales (zoomorfas).

En la actualidad, las herramientas que se usan son: escofina, gubia, martillo, cincel y lija, y los materiales son: madera, piedra, mármol, yeso, metal, telgopor, hielo, arena, etcétera.

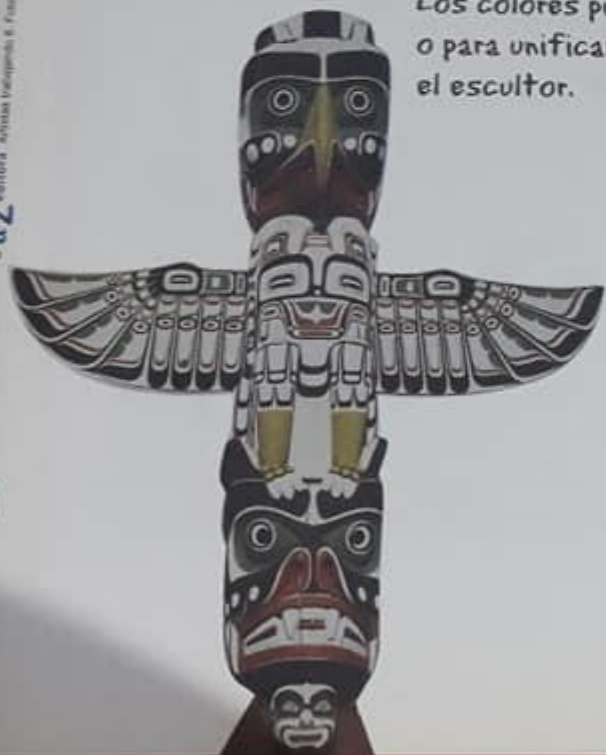
IMÁGENES EN TRES DIMENSIONES Y EN COLOR

La esencia de las esculturas es la forma y el volumen. También hay que tener en cuenta el espacio que las rodea. Dentro de la historia del arte puede apreciarse que, en algunas épocas, las esculturas estaban pintadas, por ejemplo, las esculturas egipcias y se supone que algunas esculturas griegas también.

En otros tiempos, las esculturas no estaban pintadas y su color estaba dado por la calidad de la madera o por las tonalidades de los bloques de mármol que se utilizaban para hacerlas.

En la actualidad, algunos materiales ya vienen de diferentes colores y hay una gama muy variada de pinturas adecuadas para cada material.

Los colores pueden servir para realzar las formas o para unificarlas según lo que se proponga el escultor.

Rueda de bicicleta,
Marcel Duchamp
(francés, 1887-1968)

Arte cinético

IMÁGENES EN TRES DIMENSIONES Y EN MOVIMIENTO

El arte cinético es la obra en movimiento. Los artistas agregaron el movimiento a las tres dimensiones (ancho, alto y profundidad). Su precursor fue Marcel Duchamp (francés) quien en 1913 creó su primera escultura cinética. Un móvil es una obra con movimiento ya que se impulsa con una leve corriente de aire.

Artistas trabajando

Propuesta 1

Materiales: barro cerámico o arcilla – estecas – desbastador o cuchillo

A Realizá una escultura en barro cerámico o arcilla a partir de un bloque, con ayuda de un desbastador o algún elemento que te sirva para cortar.

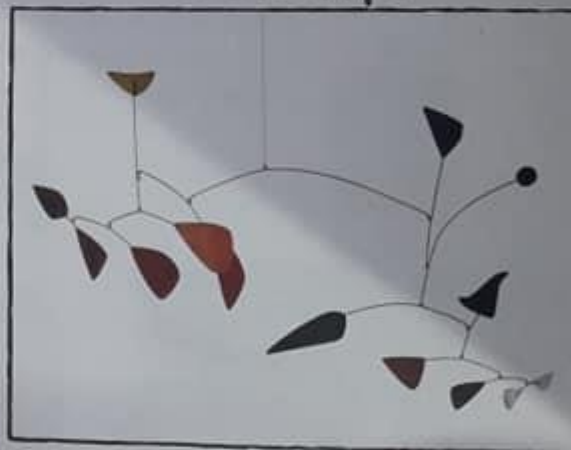
B Con el material sobrante configurá una forma en la que tengas que agregar material, podés hacerle texturas utilizando estecas.

Propuesta 2

Materiales: telgopor, cartón, latas, cajas – papel de diario – engrudo – témperas – pinceles – barniz

Con materiales de desecho como telgopor, cartón, latas o lo que se te ocurra, construí una estructura. Cubrila con papel de diario y engrudo y luego pintala, no te olvides de darle antes una mano de pintura blanca para que los colores queden mejor. Luego podés barnizarla.

Imágenes en tres dimensiones en el arte

Móvil, Alexander Calder (estadounidense, 1898-1976)

Propuesta 3

Materiales: cartón – tijera o trincheta – tanza – papel crepé – cola vinílica – pedacitos de espejo, lentejuelas, canutillos – un pedazo de caña o una varilla de madera

Ahora realizá una escultura que tenga movimiento: un móvil. En un cartón dibujá las formas que más te gusten (peces, soles, lunas, estrellas, autos, flores, etc.). Con papel crepé y cola vinílica cubrí la superficie de cada forma y luego pincelá con cola nuevamente. Pegale trocitos de espejo, lentejuelas o canutillos. Enhebra las formas con pedazos de tanza de distinto largo y unilas con nudos pequeños a la caña o varilla de madera.

Reconocimiento de los aspectos visuales presentes en diversas manifestaciones de la actualidad

LA TELEVISIÓN

Las primeras imágenes transmitidas por televisión fueron espectáculos deportivos, obras de teatro y actos oficiales del gobierno. En 1931, en Francia se realizó la primera demostración satisfactoria. Alrededor de 1950, la televisión comenzó a producir sus propios programas.

En la Argentina, el primer canal que se creó fue canal 7, en el año 1951 y fue el único que hubo hasta 1960 (año en el cual se crearon otros canales de televisión). Las imágenes se veían en blanco y negro hasta que en 1978 comenzaron las transmisiones televisivas en color en la Argentina.

En la actualidad sigue asombrándonos ya que por la televisión se pueden ver otras producciones modernas como las películas, los dibujos animados y la animación computada.

LA HISTORIETA

Consiste en una historia corta que puede tener algún personaje como protagonista. El desarrollo del tema se va dando en cuadros consecutivos que forman una tira. Generalmente, las historietas están compuestas por dibujos a los que se le da voz a través de globos de diálogo. También pueden representarse los pensamientos de los personajes (con un globo distinto) para ayudar al lector a comprender lo que sucede.

LOS DIBUJOS ANIMADOS

Uno de los precursores del dibujo animado fue Walt Disney, todos conocen sus personajes más famosos: el Pato Donald, Goofy, Pluto y el Ratón Mickey. Disney, también realizó películas. Para las primeras películas se hicieron aproximadamente 250.000 cuadros, trabajaron 750 artistas y tardaron 3 años. En cambio, para hacer El Rey León tardaron pocos meses, gracias al avance tecnológico, ya que solo se pintaron unas pocas imágenes y el resto se completó con ayuda de la computación.

Artistas trabajando

Propuesta 1

Averiguá consultando a personas mayores cómo era la televisión en sus comienzos, qué características tenían sus programas y cuáles fueron los primeros programas para chicos.

Respondé

¿En qué año se incorporó el color en la televisión argentina?

¿Qué programas de dibujos animados ves en la televisión? Dibujá alguno de sus personajes.

Propuesta 2

Materiales: bloc de hojas — lápices o lapiceras

En un bloc de hojas lisas de tamaño pequeño dibujá un personaje y cambia levemente sus movimientos de manera que parezca que salta, corre o gesticula. Podés darle color. Si pasás ligeramente las hojas verás que tu personaje tiene movimiento.

La historietita en el arte

Crack! Now, mes petits... Pour la France,
Roy Lichtenstein (estadounidense, 1923-1997).

Arte argentino a través del tiempo

Soldado de Rosas.
Auguste Quinac Monvoisin
(francés, 1794-1870).

El hombre estuvo presente en el actual territorio argentino alrededor de 1000 años a.C. Para los pueblos originarios, el arte tenía una función mágico-ritual. Utilizaban barro, piedra, fibras vegetales, pigmentos y tallaban la madera. Luego, con la llegada de los conquistadores a América el arte precolombino se fusionó con influencias europeas de artistas del viejo mundo y surgió así el arte colonial. En la zona del noroeste argentino fue muy notorio el cambio, ya que esta región recibía influencias de Cuzco (Perú), que fue un lugar muy importante de producción y desde allí se distribuían las obras hacia todo el virreinato.

La sopa de los pobres.
Reinaldo Giudice (italiano, 1855-1920).

En el siglo XIX, llegaron a la Argentina pintores de otras partes del mundo en busca de imágenes de tierras exóticas y desconocidas. Más adelante, algunos artistas del lugar viajaron a Europa para estudiar y perfeccionarse produciéndose así un fuerte intercambio cultural. En 1799, Manuel Belgrano creó la primera escuela de dibujo donde se intentó introducir la enseñanza sistemática de Arte en la Argentina.

Composición.
Juan del Prete
(argentino, 1878-1967).

Serie de Adán y Eva n° 2.
Ernesto Deira (argentino, 1928-1986).

El muralismo

Las primeras manifestaciones de muralismo aparecieron en la Prehistoria con las pinturas en las cavernas.

Muchos artistas, como Diego Rivera, se dedicaron a los murales, que son pinturas realizadas sobre paredes.

Los murales de Rivera son pinturas seriales, que narran un proceso o un hecho histórico.

Primero, el muralista confecciona un boceto en papel, pensando en el contexto donde va a estar el mural, en los colores que tendrá y en las dimensiones. Por último, pinta su obra.

Generalmente, es ayudado por colaboradores en la etapa de la pintura propiamente dicha, ya que los murales son muy extensos.

Unidad Panamericana, Diego Rivera (mexicano, 1886-1957).
Fresco sobre diez paneles de 6,74 x 22,5 m.

Para observar e inspirarte

Aquí te presentamos cuatro obras realizadas por distintos artistas en diferentes épocas. En ellas hay algo en común: **la entrada de luz por las ventanas.**

Si las observas detenidamente podrás ver de qué manera cada artista trabajó de la tridimensionalidad en el plano, la mezcla de colores, la forma en que incide la luz sobre los personajes, las zonas de luz y sombras, etcétera.

Observar detenidamente la obra de grandes artistas puede resultar un buen ejercicio para aprender a pintar. Ahora es tu turno de pintar una situación donde la luz penetre por una ventana.

La lechera.
Jan Vermeer van Delft (holandés, 1632-1675).

Sin pan y sin trabajo.
Ernesto De la Cueva (argentino, 1867-1927).

Sol argentino (Intimidad),
Emilio Pettoruti (argentino, 1892-1970).

Interior, pecera con peces rojos,
Henri Matisse (francés, 1869-1954).

Estas imágenes fueron sacadas de distintas obras de arte.
Recortalas, pegalas en una hoja de dibujo y completá el resto
del cuadro como a vos te parezca. Podés usar todas en un
mismo trabajo o en trabajos diferentes. Empleá los materiales
que desees.

Botellón y frutas (detalle),
Raúl Russo (argentino, 1912-1984).

Estrella federal (detalle),
Eugenio Dineri (argentino, 1948-).

And even in the office (detalle),
Jorge de la Vega (argentino, 1930-1972).

Vuelta de Rocha (detalle),
Fortunato Lacámara (argentino, 1957-).

Director a cargo del proyecto: Ramiro Vilalba Garibaldí
Edición: Equipo de edición A-Z
Coordinación del Departamento de diseño y producción: Linda D. Alcazaba Campos
Diseño de tapa e interiores y diagramación: Equipo de diseño A-Z
Fotografías: Angélica Cortalán, Uri Gordon, Fernando Principi y Archivo A-Z
Ilustraciones: Analia Juerguébalzo

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.

1a edición: noviembre de 2007
2a edición: marzo de 2009

© A-Z editora S.A.
Paraguay 2351 (C1121ABK), Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (011) 4961-4036 y líneas rotativas
Fax: (011) 4961-0089
Correo electrónico: az@az.com.ar

www.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 los talleres de Artes Gráficas Integradas, William Morris 1049,
Florida Oeste, provincia de Buenos Aires, República Argentina,
en el mes de marzo de 2009.

Impreso en Argentina — Printed in Argentina

Juerguébalzo, Analia
Artistas trabajadoras 61 / Analia Juerguébalzo y Irene Lacour - 2a ed. -
Buenos Aires: A-Z, 2009.
46 p., 23x33 cm.

ISBN 987-950-334-959-5

1. Plástica. I. Lacour Irene. II. Título.
CDD 3723

Fecha de catalogación: 09/03/2009