

ARTISTAS

TRABAJANDO

4

ÍNDICE

El punto	3
Distintos tipos de línea	5
Diseños nativos	7
Las formas	9
El plano y el volumen	11
Simetría	13
Asimetría y simetría	15
Texturas táctiles y visuales	17
Antes de la escritura	19
Forma tridimensional en el plano bidimensional	21

Colores primarios y secundarios	23
Colores cálidos y colores fríos	25
Figura y fondo	27
Ritmos	29
Peso y equilibrio compositivo	31
Diseños nativos del Noroeste argentino	33
La diversidad de las artes plásticas	35
Escultura, grabado y arquitectura	37
Materiales, herramientas y soportes	38
La imagen en movimiento	41
Actividades: Para recortar	43 - 45 - 47

ME PRESENTO

ESTE ES UN
DIBUJO DE MÍ

Mi nombre es - - - - -

Pero me dicen - - - - -

Mi cumpleaños es el - - - - -

Mi dirección de correo electrónico es

- - - - -

Lo que más me gusta hacer es

- - - - -

Cuando sea grande me gustaría trabajar de

- - - - -

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 Jaureguialzo e Irene Lacour

“La inspiración existe, pero
tiene que encontrarte trabajando.”
Pablo Picasso

EL PUNTO

¿Qué es un punto? ¿Todos los puntos son iguales? ¿Dónde hay puntos?

El punto es la unidad más simple.
Es una marca.

Ejerce mucha atracción sobre el ojo
por eso tiene mucha **fuerza visual**.

Algunos pintores utilizaban puntos de color puro
para generar la mezcla óptica de los mismos
y lograr que el observador viera diversos colores.

Cuando muchos puntos están agrupados
en un mismo lugar, su fuerza visual
hace que provoquemos
un **centro de atracción visual**.

PROPUESTA

Materiales:

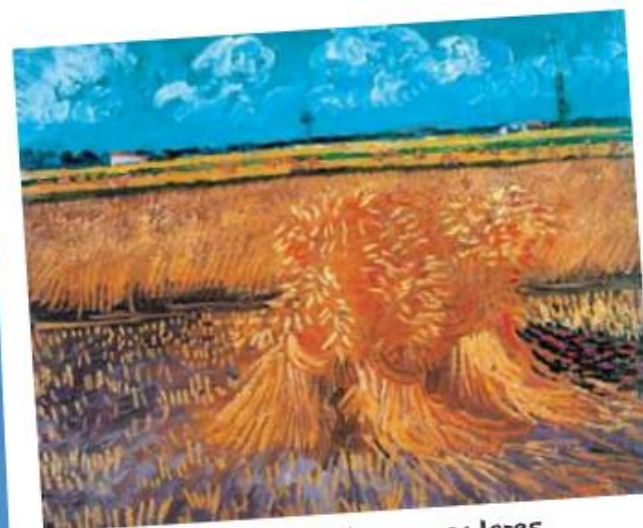
- témperas de colores
- pinceles de diversos tamaños
- hojas de dibujo negras y blancas

A Sobre una hoja negra, trazá puntos en toda la superficie. Utilizá colores claros para que resalten sobre el fondo oscuro. Elegí un lugar y agrupá muchos puntos. Podés completar tu trabajo con una nave espacial o cualquier cosa que te sugiera tu obra.

B En una hoja blanca, realizá puntos o marcas más grandes con distintos colores. Observá qué efecto logran según el color y el tamaño. Realizá una pintura con puntos o pinceladas a la manera que lo hacía Van Gogh.

Autorretrato con sombrero de fieltro gris,
Vincent Van Gogh
(holandés, 1853-1890).

Puntos en la naturaleza y el arte

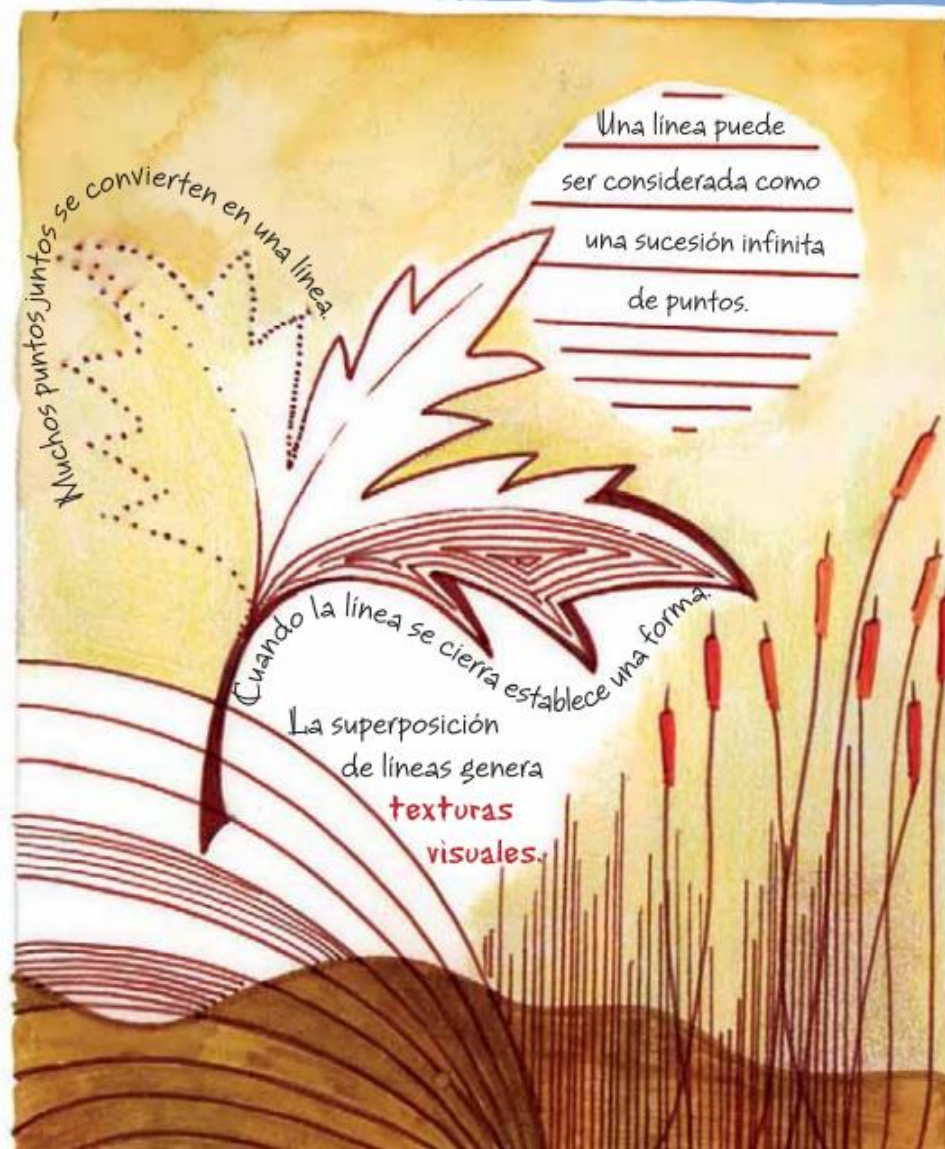

Trigal con gavillas y segadores,
Vincent Van Gogh (holandés, 1853-1890).

DISTINTOS TIPOS DE LÍNEA

¿Qué son las líneas? ¿Dónde hay líneas? ¿Qué tipos de líneas conocés? ¿Para qué sirven las líneas?

LAS LÍNEAS PUEDEN SER:

HORIZONTALES

ONDULADAS

ESPIRALADAS

OBLICUAS

QUEBRADAS

HOMOGÉNEAS

MODULADAS

VERTICALES

Cuando trazamos líneas podemos dibujar el pelaje de un animal, escribir letras, dibujar planos. Las líneas diagonales, curvas, quebradas o en zig-zag crean sensación de dinamismo.

En cambio, las líneas horizontales y verticales, rectas o levemente onduladas, crean sensación de reposo y quietud.

PROPUESTA

Materiales: hojas de dibujo - tintas de colores - pinceles

- (A) Sobre una hoja, dejá caer una gota de tinta. Mové la hoja para que se esparza por su superficie generando formas irregulares. Completá tu obra con líneas rectas, curvas y algunos puntos.
- (B) Repetí la técnica anterior, pero esta vez completá el dibujo buscando formas que te sugieran las manchas que lograste. Podés pensar en insectos, rostros, monstruos, paisajes o cualquier otra cosa que te imagines.

PROPUESTA

Materiales: plancha de cartón - trozo de cuerda fina o piolín grueso - cola vinílica - hojas blancas - crayones

Sobre el cartón, dibujá un diseño de líneas simple. Colocá pegamento sobre las líneas y pegá las cuerdas siguiendo el diseño. Cuando el pegamento esté seco y la cuerda bien firme, apoyá una hoja blanca sobre el diseño y frotá un crayón puesto en forma horizontal. Podrás sacar todas las copias que quieras en distintos colores.

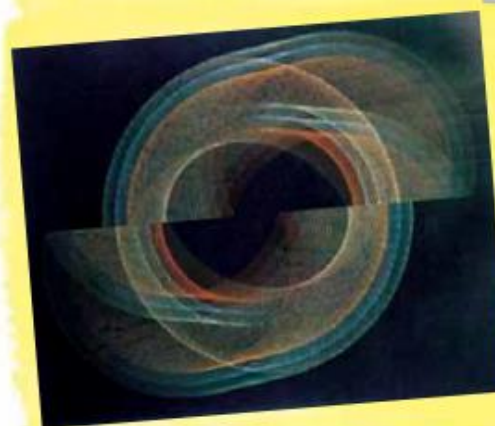
PROPUESTA

Materiales: bandeja de material descartable - yeso o escayola - punzón o elemento con punta - tinta o témpera - rodillo - hojas blancas

En la bandeja, prepará una plancha de yeso. Cuando esté seco, desmoldala y con el punzón dibujá con líneas raspando la superficie. Luego, con el rodillo cubrí el diseño con tinta o témpera y, apoyando las hojas blancas, podrás conseguir muchísimas copias de tu trabajo. Esta técnica se llama **grabado**.

Líneas en la naturaleza y el arte

Montaje,
Eduardo Mac Entyre
(argentino, 1929-).

Diseños nativos

El actual territorio argentino estuvo habitado por numerosos pueblos aborígenes. A pesar de llevar vidas diferentes, muchos de ellos se destacaron –y todavía lo hacen– por una variada y refinada producción artística.

Para realizar una producción parecida a la que hacían estos pueblos, podés crear tu propia vasija con elementos de descarte. Luego podés pintarla y decorarla con líneas formando guardas y diseños, tal como ellos lo hacían.

PROPUESTA

Materiales:

- dos pots de helado de telgopor y una de sus tapas
- cinta engomada de papel
- papel de diario
- engrudo o cola vinílica
- pintura blanca base
- témpera naranja y marrón
- un marcador grueso negro

- 1 Uní los envases por sus bocas con cinta, y cortá la parte de arriba de uno de ellos (figura 1).
- 2 Cortá las asas como muestra la ilustración y pegalas al jarrón con cinta adhesiva (figura 2 y 3).
- 3 Cubrí toda la superficie con trozos pequeños de papel de diario y cola o engrudo. Para que quede bien firme, realizá este procedimiento dos veces dejando secar bien entre capa y capa de papel.
- 4 Dale una mano de pintura base blanca y dejá secar.
- 5 Coloreá con témpera naranja con algunos matices marrones imitando el color de la cerámica.
- 6 Decorá con líneas y diseños a la manera que lo hacían los pueblos originarios.

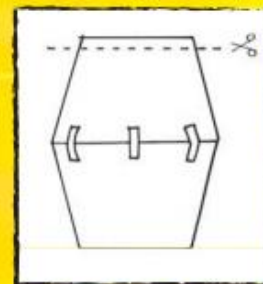

figura 1

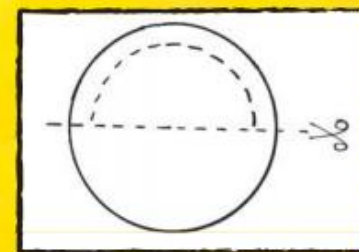

figura 2

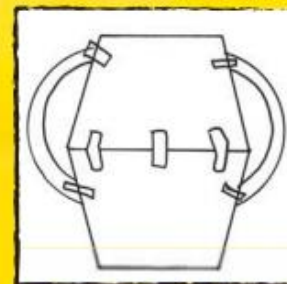

figura 3

PROPUESTA

Materiales:

- hoja de dibujo blanca
- marcador negro
- témperas
- pinceles

Sobre la hoja blanca, dibujá líneas que se crucen infinitas veces como fideos. Procurá que vayan quedando espacios en blanco no muy pequeños.

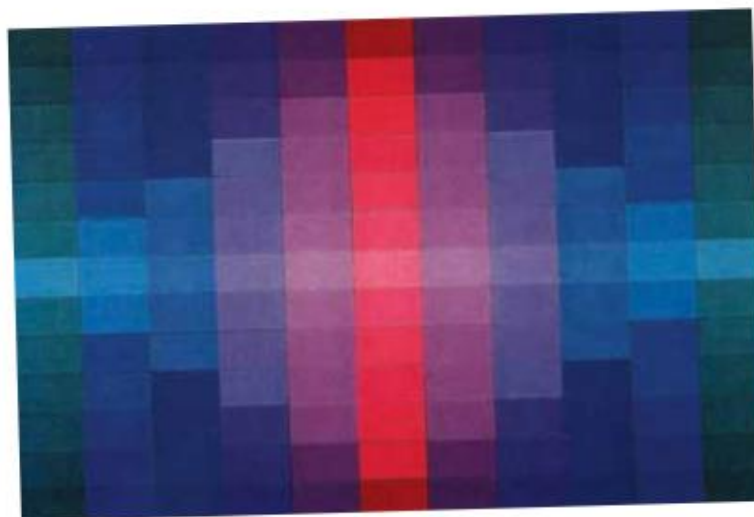
Luego, tratá de ver qué podés formar pintando con témperas de colores algunas de las partes que están en blanco, descubriendo una imagen entre todas las líneas. El resto de la hoja va a quedar en blanco y negro.

Diseños nativos en el arte y los objetos

Poncho de origen mapuche
con diseño de guarda pampa.

Intihuasi II,
Alejandro Puente (argentino, 1933).

Formas geométricas

Una línea ¿es una forma?

LAS FORMAS

Formas abiertas y cerradas

¿Qué tipos de formas ves a tu alrededor?

Cuadrado

Círculo

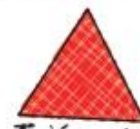
Rectángulo

Todo lo que nos rodea tiene una forma. Algunas formas son fáciles de reconocer (como las figuras geométricas, que tienen rasgos únicos) y otras son tan particulares que solo se parecen a sí mismas.

Cuando unimos los extremos de una línea creamos una forma.

Rombo

Triángulo

Hexágono

Cuando trabajamos con barro, arcilla o masas, producimos formas con volumen —o tridimensionales—. A esas formas las podemos ver de adelante, de costado, de arriba o de abajo.

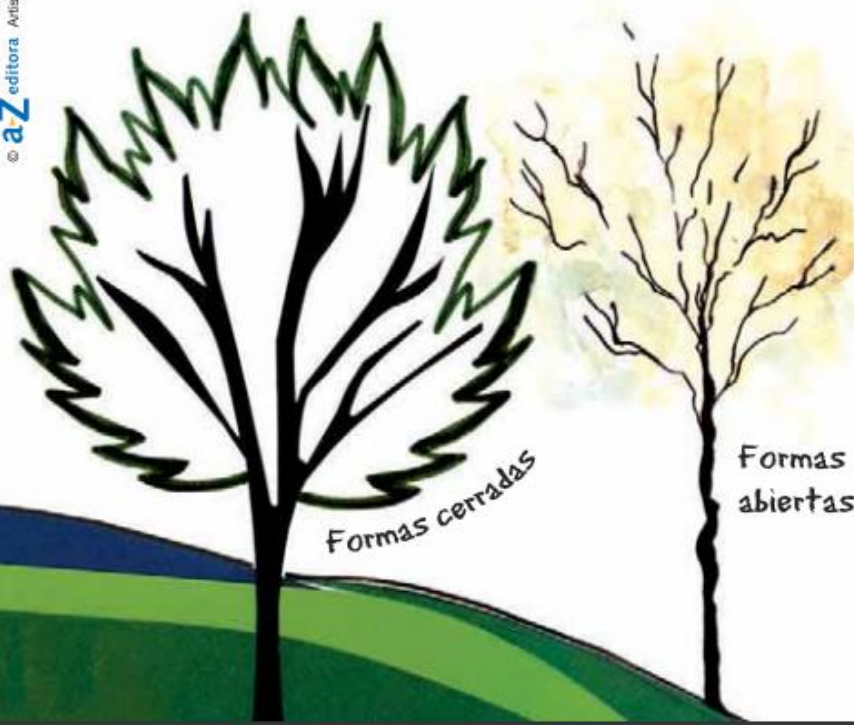

El equilibrista,
Pablo Curatella Manes
(argentino, 1891-1962).

Las formas tridimensionales tienen espacios llenos y vacíos.

Óvalo con puntos,
Henry Moore (inglés, 1898-1986).

Formas cerradas

Formas
abiertas

Artistas trabajando

PROPUESTA

1

Materiales:

- hoja de dibujo blanca
- hoja de calcar
- papel para recortar
- tijera
- cinta adhesiva
- marcadores, lápices de colores o crayones para dibujar y pintar

PROPUESTA

2

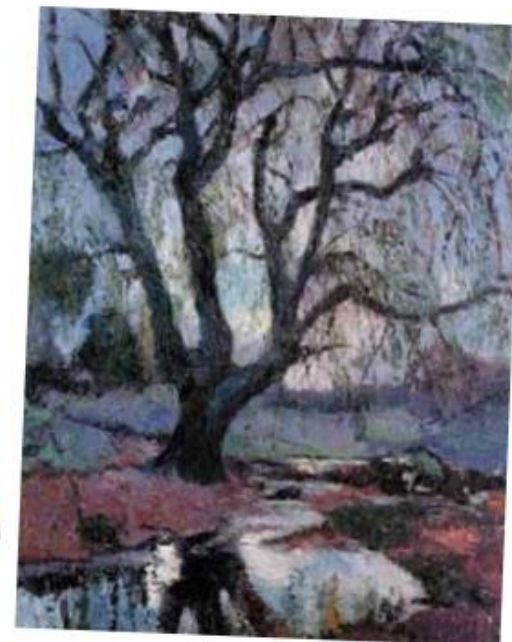
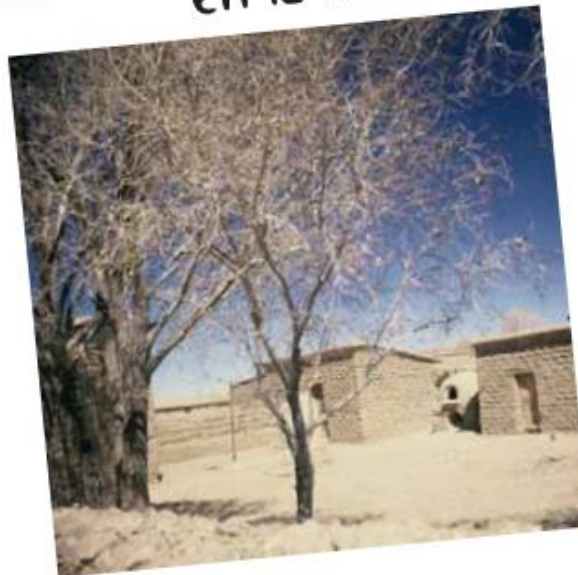
Materiales:

- hoja de dibujo blanca
- témperas
- pinceles finos
- esponja

Con una esponja embebida en agua, humedecé una hoja. Cuando esté húmeda, pintá con témpera aguada y vas a ver que los colores se mezclan un poquito provocando formas abiertas.

Formas abiertas en la naturaleza y el arte

- 1 Recortá figuras geométricas, por ejemplo, tres triángulos, un círculo, un cuadrado y un rectángulo. Acomodalas en el centro de la hoja de manera tal que en algún lado se superpongan. Pegalas entre sí con trozos de cinta adhesiva y luego pegá todo a la hoja blanca.
- 2 Marcá el contorno exterior de toda la forma con algún lápiz o marcador negro.
- 3 En la otra hoja, calcá el contorno de la figura que formaste. Luego, dibujá adentro las cosas que te sugiera esa forma. Si querés, podés pintarlas.

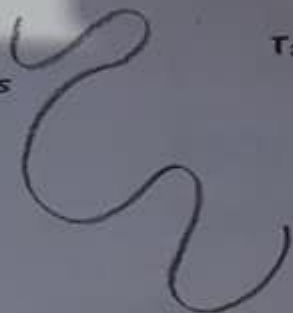

El mimbre,
Fernando Fader (argentino, 1882-1935).

¿Qué es algo plano? ¿Existen verdaderamente los objetos planos? ¿Qué quiere decir que algo tiene volumen?

EL PLANO Y EL VOLUMEN

Las líneas son elementos de una sola dimensión. Por eso solamente se puede medir su largo.

En cambio, las figuras planas tienen dos dimensiones: largo y ancho. Por eso se puede calcular la medida de su superficie.

También hay formas o figuras con volumen. Estas tienen tres dimensiones: largo, alto y espesor. A las figuras con volumen se las llama tridimensionales.

Las esculturas son tridimensionales, por eso podemos rodearlas. Tienen partes llenas. Tienen partes vacías. Ocupan un lugar en el espacio.

Canto al trabajo,
Rogelio Yrurtia (argentino, 1879-1959)

PROPUESTA

Materiales

- placa de madera para apoyar
- barro cerámico o arcilla para modelar
- estecas
- témperas
- barniz
- pinceles

Colocá la arcilla sobre la tabla de madera. De esta forma estarás protegiendo la mesa de trabajo y te servirá de base para poder trasladar tu obra de un lugar a otro.

A partir de un trozo de arcilla podés modelar una figura de una sola pieza ayudándote con las estecas o bien modelar las partes y unirlos con ayuda de palitos o trozos de alambre. Debés buscar las proporciones que permitan un buen equilibrio entre las partes.

Cuando el material esté seco, podés pintar tu obra con témperas y luego pasarle algún barniz para protegerla de la humedad.

Tres dimensiones en el arte

Observá las fotos de estas esculturas. Algunas son muy antiguas, otras tienen unos cientos de años y también las hay bastante modernas.

¿Qué tienen en común?
Si pudieras tener una en tu casa,
¿cuál elegirías? ¿Por qué?

Dos piezas reclinadas,
Henry Moore (inglés, 1898-1986).

Bailarina de 14 años,
Edgar Degas
(francés, 1834-1917).

La oración,
Camille Claudel
(francesa, 1864-1943).

Venus de Milo,
autor anónimo
(griego, siglo II a C).

SIMETRÍA

¿Qué relación tiene la simetría con el equilibrio?

¿Qué tipos de simetría hay?

¿Por cuál parte de tu cuerpo trazarías un eje para que quedaran dos partes simétricas?

Hay diferentes formas de simetría.

Una forma es simétrica cuando trazando un eje por su centro, las dos partes que resultan son iguales.

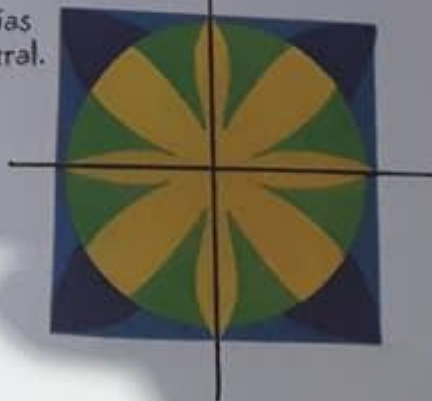

Simetría en la naturaleza

Tanto en animales como en plantas encontramos simetrías, solo hay que observar y comparar un lado con el otro.

También hay simetrías a partir de un punto central.

Es como si los elementos se vieran reflejados en un espejo.

Si quieres divertirme un rato, juega con un espejo y fíjate si logras reflejarte en forma simétrica.

Artistas trabajando

PROPUESTA 1

Materiales:

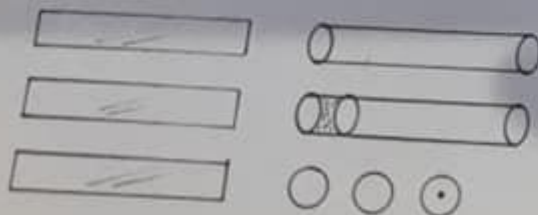
- tubo de cartón de rollo de papel de cocina
- tres espejos rectangulares de 18 x 3,5 cm
- cinta adhesiva de papel
- papelitos de colores
- papel de calcar o bolsita transparente

1 Disponé los tres espejos rectangulares (con la parte espejada para adentro) de manera tal que formen un triángulo equilátero. Únilos con suficiente cinta adhesiva como para que no se muevan.

2 Colocá los tres espejos unidos dentro del tubo de cartón.

3 Tapá uno de los extremos del tubo con papel de calcar o con la bolsita transparente y cinta adhesiva.

4 Poné en el tubo papelitos de colores bien chiquitos, alguna bolita de colores o lo que se te ocurra.

5 Podés variar los elementos que pongas dentro del caleidoscopio (mostacillas, semillas, fideos de sopa de colores, etc.) para apreciar diferentes efectos.

6 Ahora, encendiendo una lámpara y apuntando hacia abajo, mirá por el extremo del caleidoscopio que quedó descubierto y comenzá a girarlo para ver las formas que van apareciendo.

7 Si querés, también podés pintar por fuera tu caleidoscopio o decorarlo con papeles de colores, brillantina, lentejuelas o lo que más te guste.

PROPUESTA 2

Materiales:

- papeles cuadrados de diferentes colores
- tijera
- hojas blancas
- lápices o marcadores
- compás
- regla

A Tomá un papel, plegalo por la mitad y luego por la otra mitad. Con la tijera, cortá algunos trozos de los bordes donde se encuentran los dobleces. Después desplegallo y obtendrás un diseño simétrico.

B Dibujá un círculo con compás, trazá un eje vertical que pase por su centro, luego uno horizontal. En cada una de las partes dibujá algo igual y simétrico a cada una.

C Buscá la hoja de una planta o un insecto. Observalo bien y tratá de copiarlo de tal manera que el dibujo sea simétrico.

¿Qué elementos de la naturaleza son totalmente asimétricos?
 ¿Puede una forma asimétrica ser convertida en una simétrica? ¿Puede ser simétrica y asimétrica a la vez?

Si trazamos un eje por el centro de una forma y las partes resultantes son distintas la figura es asimétrica.

Si trazamos un eje por el centro de una forma y las partes resultantes son iguales la figura es simétrica.

ASIMETRÍA SIMETRÍA

Simetría en la naturaleza

PROPUESTA 1

Materiales:
- hojas de dibujo
- lápices
- regla

- (A) Trazá un eje en el centro de la hoja en forma vertical, luego dibujá un diseño asimétrico.
- (B) Trazá un eje vertical en el centro de la hoja, luego dibujá un diseño simétrico.
- (C) Pensá qué elementos de la naturaleza son totalmente simétricos y luego dibujalos.

PROPUESTA 2

Materiales:
- hojas de dibujo
- papeles de colores o papel glasé
- cola vinilica

Con un dobléz, marcá un eje en la mitad de un papel glasé. Una vez enfrentadas las dos partes, cortá una forma por la parte abierta; luego desplegalo y pegá las formas cortadas de modo que coincidan con las partes caladas (mirá el modelo).

¿Cuáles de estas imágenes presentan simetrías y cuáles asimetrías?

Personajes en la noche,
Joan Miró (español, 1893-1983)

Ombú,
Nicolás García Urriburu (argentino, 1937-)

TEXTURAS

táctiles y visuales

- ¿Hay texturas táctiles y visuales a la vez?
- ¿Cómo se puede transmitir visualmente la suavidad?

Exploración y uso de distintos procedimientos que permiten la creación de texturas

Los objetos que nos rodean, además de forma y color, tienen textura, que es la calidad de la superficie. Las texturas se pueden percibir por los ojos (texturas visuales) o por el tacto (texturas táctiles).

Las texturas táctiles son las que percibimos con el tacto.

Pegá materiales con las siguientes texturas

Áspero

Liso

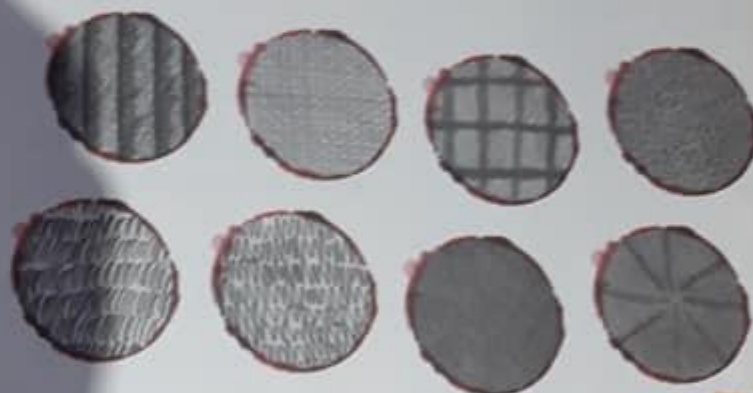
Rugoso

Aterciopelado

Las texturas visuales son las que crea el artista a través del dibujo o la pintura en sus obras por realización de grafismos y frotado, por ejemplo, opacidad, brillo, transparencia.

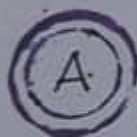

Algunas texturas visuales dan la sensación de ser texturas táctiles, pero en realidad no lo son.

PROPUESTA

Materiales:

- plancha de cartón
- trozos de cartón corrugado, telas, maderas, papel de lija, etcétera
- pegamento
- témperas o pinturas acrílicas
- pinceles

Sobre la plancha de cartón, pegá los materiales combinando diferentes texturas. Luego, pintá sobre esa superficie. Podés dejar partes sin colorear y aprovechar así los colores del material de base.

Utilizando un marcador fino de color negro dibujá todas las texturas visuales que se te ocurran.

Con un lápiz negro y una hoja, tomá impresiones por medio del frotado, de todas las texturas que encuentres a tu alrededor (por ejemplo, corteza de árbol, pared, piso, tela, etcétera.)

En este cuadro se nombran tres texturas táctiles y tres visuales, uni con una línea a qué sentido pertenecen.

CUALIDADES:

Rugoso

Transparente

Opaco

Liso

Áspero

Brillante

ANTES DE LA ESCRITURA

Se estima que la escritura comenzó en el 3.000 a.C., pero se han hallado manifestaciones artísticas que son previas a la escritura.

Al no contar con un sistema de escritura, los seres humanos plasmaban imágenes de animales, cacerías y figuras de mujer, por ejemplo, pintando los interiores de las cavernas.

Además se han encontrado esculturas (como los menhires) y piedras talladas a modo de bajorrelieve, es decir, excavando la roca profundamente alrededor de la figura.

Artistas trabajando PROPUESTA

Materiales

- madera o baldosa para soporte
- barro cerámico o arcilla para modelar
- estecas de distintas formas
- témperas
- pinceles

1

Utilizá la madera o baldosa para apoyar el trabajo y cubrí toda la superficie con arcilla de 2 o 3 cm de espesor.

2

Con un elemento con punta dibujá sobre la superficie y, con ayuda de las estecas, marcá textura en cada parte de tu trabajo. Podés agregar volumen o quitarlo si te conviene.

3

Emparejá los bordes y dejalo secar.

4

Cuando esté seco podés pintarlo con témperas

Bajorrelieves en el arte

Monumento Nacional al Ejército de los Andes (detalle),
Juan Manuel Ferrari (uruguayo, 1874-1916)

Los buenos pastores y los viñedos (detalle),
Arte paleocristiano (siglo IV d.C.)

FORMA TRIDIMENSIONAL EN EL PLANO BIDIMENSIONAL

El volumen ¿es siempre real?

¿Cómo podés hacer para que una forma plana parezca tridimensional?

La línea es un elemento unidimensional, solo tiene largo.

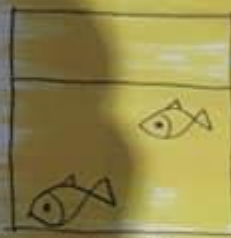
Las figuras tienen dos dimensiones: ancho y alto.

El volumen o las formas que tienen volumen tienen tres dimensiones.

Pero si queremos representar el espacio en un plano bidimensional, por ejemplo en una hoja, tenemos que recurrir a indicadores de espacio.

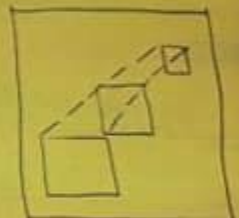
Algunos indicadores de espacio son:

- Ubicación en el plano

- Movimiento diagonal

- Reducción de tamaño

- Superposición

- Disminución de detalles

- Perspectiva

Artistas trabajando

PROPUESTA

Dibujá en tu hoja una forma tridimensional dando idea de volumen, por ejemplo, una fruta, pero puede ser cualquier otra alternativa que te guste. Luego repetí la imagen en la misma hoja aplicando la técnica de reducción de tamaño.

PROPUESTA

Dibujá animales de la misma especie y utilizá el recurso de disminución de detalles para crear idea de espacio.

PROPUESTA

Recortá figuras geométricas de distintos tamaños y creá una composición que cause sensación de espacio por superposición.

Materiales:

- hojas de dibujo blancas
- lápices o marcadores de colores
- papeles de colores
- tijera
- cola vinílica

PROPUESTA

Analizá qué indicadores se usaron en estas obras para dar la idea de volumen en el plano.

Street 14,
Camilo Egas
(ecuatoriano, 1889-1962)

Café,
Cândido Portinari
(brasileño, 1903-1962)

COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

¿Qué son los colores? ¿Cuántos colores existen?
¿Cuál es tu color preferido?

A todos nos gusta elegir el color de nuestra ropa o de los objetos que usamos a diario, porque los colores provocan sensaciones en nuestra sensibilidad y sirven para expresarnos.

Colores primarios

Colores secundarios

Los colores son fundamentales en el arte.

La luz que llega a nuestros ojos, se refleja en la retina y así vemos los colores y las formas.

En lugares donde hay completa oscuridad (no hay luz), no podemos percibir los colores.

La luz solar se descompone en siete colores al pasar por un prisma. Lo mismo sucede cuando deja de llover y vemos el arco iris.

Doce primarios
igual a un secundario

Artistas trabajando

Materiales: hojas de dibujo blancas y de colores (amarillo, azul y rojo) -
témperas - pinceles - papeles de colores - cola vinilica

PROPUESTA 1

Pintá con témpera un paisaje donde el sol brille,
con mucha luz. Luego pintá el mismo paisaje
pero de noche. Compará los dos trabajos y observá
lo que sucede con los colores cuando los ves
en un lugar con poca luz.

La lección de esquí, Joan Miró (español, 1893-1983).

PROPUESTA 2

Sobre una hoja blanca, dibujá figuras
geométricas y pintalas solamente con
colores primarios.

Colores en la naturaleza y el arte

PROPUESTA 3

- (A) En una hoja de dibujo amarilla realizá un collage pensando qué te sugiere ese color.
- (B) En una hoja de dibujo azul, pegá papeles de revistas de distintos tonos de azul y formá una composición. ¿Qué tema te sugiere ese color?
- (C) Trabajá sobre una hoja de dibujo roja y utilizá los elementos que creas convenientes. Elegí uno de estos temas:

- Incendio en el 2° piso
- Una cita en el tejado
- La fiesta de carnaval

COLORES CÁLIDOS

COLORES FRÍOS

¿Qué relación encontrás entre los elementos que brinda la naturaleza y la temperatura de los colores?
¿Tu color preferido es cálido o frío?

Los colores nos provocan sensaciones
En general, todos acuerdan en clasificarlos en dos grupos:

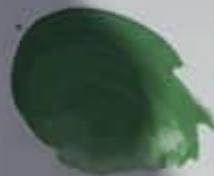
Cálidos:

amarillo - naranja - rojo

Fríos:

verde - azul - violeta

El negro y el blanco son acromáticos
y entre los dos podemos formar
algunas otras gamas acromáticas.

¿Qué te sugieren el blanco y el negro?
¿Sentís que son fríos o cálidos?

Cuando se mezcla un color con distintas
cantidades de blanco o negro se arman
gamas monocromáticas y se obtienen
distintos valores dentro de un mismo color.

Artistas trabajando

PROPUESTA 1

Materiales:

- hojas de dibujo blancas
- témperas
- pinceles

En una hoja realizá un dibujo y pintalo con colores cálidos. Recordá que podés utilizarlos en distintas gamas cromáticas. Luego, realizá otra composición pero, esta vez, pintala con colores fríos.

PROPUESTA 2

Materiales:

- hoja de dibujo
- elementos para collage (témperas, telas, papeles, hilos, etcétera).

Realizá un collage monocromático. Para eso, buscá elementos de un mismo color pero con distintos tonos. Podés usar telas, botones, papeles, cartones, o lo que se te ocurra.

PROPUESTA 3

Materiales:

- hoja de dibujo blanca
- tinta china negra
- agua
- esponja
- pinceles

Con la esponja, humedecé algunos sectores de la hoja con agua. Luego, utilizando un pincel fino, dibujá líneas con tinta china. En las zonas húmedas la tinta tomará al gris mientras que en las zonas secas quedará más oscura. Luego, creá formas que te sugieran los negros, los grises y los blancos.

Monocromía en la naturaleza y el arte

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

Figuras simples, fondo complejo.

Figuras simples, fondo simple.

FIGURA FONDO

En una composición plástica, la figura y el fondo se relacionan entre sí.

Figuras complejas, fondo complejo.

Figuras complejas, fondo simple.

Artistas trabajando

Materiales: hojas de dibujo - lápices de colores o marcadores

PROPUESTA 1

Realizá trabajos con figuras y fondos. Podés guiarte por los ejemplos de la página anterior. También podés emplear texturas táctiles y visuales para diferenciar los fondos de las figuras.

PROPUESTA 2

Utilizando solamente dos colores (pueden ser blanco y negro), realizá una composición donde no se pueda distinguir cuál es el fondo y cuál la figura. Tenés que pintar tanto de un color como del otro.

Una ayudita:

si lo hacés con formas geométricas te va a resultar más fácil.

Figura y fondo

¿Cuál es el fondo?
y ¿cuál es la figura?

Figura y fondo en la naturaleza y el arte

Mujer con perro,

Constant Nieuwenhuys (holandés, 1920, contemporáneo).

Dibujo 57,

Maurits Escher (holandés, 1898-1972).

RITMOS

¿Cuántos elementos se necesitan para crear un ritmo?
¿Se pueden crear ritmos a partir de los colores?

En plástica se llama **ritmo** a la sucesión de formas que constituyen una obra. A veces esa sucesión es regular, otras veces es irregular y también pueden alternarse ritmos regulares e irregulares en la misma obra.

REPETICIÓN

ALTERNANCIA

PROGRESIÓN

En la naturaleza también encontramos ritmos.

REPETICIÓN

ALTERNANCIA

PROGRESIÓN

Los ritmos lineales simples son:

REPETICIÓN

ALTERNANCIA

PROGRESIÓN

Aunque en general se identifica el ritmo con la música, no es exclusivo de ella.

PROPUESTA

Materiales:

- hojas de dibujo
- hojas cuadriculadas
- lápices de colores o marcadores

Dividí tu hoja en tres partes iguales y dibujá diseños con los tipos de ritmos que conocés (podés usar papel cuadriculado).

Observá la naturaleza y buscá algún ritmo. Dibujalo.

Utilizando cartón corrugado, creá algún ritmo con las distintas texturas. Después, pintalo con témpera.

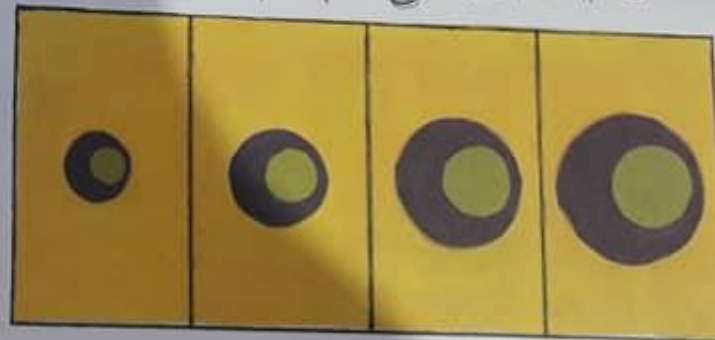
Ritmo continuo.

Ritmo ALTERNADO.

Ritmo por progresión.

PESO Y EQUILIBRIO COMPOSITIVO

¿Qué hace que una composición tenga equilibrio?

¿Se pueden transmitir sensaciones a través de una obra de arte?

Una composición está equilibrada cuando las formas y los colores tienen el mismo peso compositivo o equilibran cambiando de tamaño o de color.

Las figuras se distribuyen alrededor del centro de la situación de manera equilibrada.

Mural lateral de la Parroquia de Glew.
Raúl Soldi (argentino, 1905-1994).

Hay equilibrio en la distribución de los elementos.

No está equilibrada la distribución de los elementos.

Artistas trabajando

PROPUESTA

Materiales:

- elementos para hacer collage (telas, cartones, pegamento, tijeras, pinturas, pinceles, etcétera)
- hojas de dibujo blancas

Con los materiales que conseguiste, realizá dos trabajos. En uno de ellos buscá que las formas y colores queden bien distribuidos sobre la hoja (equilibrio) y en la otra, buscá que los elementos estén mal distribuidos (desequilibrio).

Maternidad, Angelina y el niño Diego,
Diego Rivera (mexicano, 1886-1957)

Entre otras cosas, el equilibrio permite darnos cuenta cuándo un cuadro está al derecho y cuándo está al revés.

Los colores oscuros pesan más que los claros.

Diseños nativos del Noroeste argentino

La cultura de LA AGUADA

La cultura de La Aguada representa uno de los momentos de mayor desarrollo cultural de los pueblos originarios que habitaron el noroeste argentino antes de la llegada de los conquistadores españoles a América. Ellos decoraban sus pertenencias con estos diseños.

Artistas trabajando

PROPUESTA 1

Materiales: hoja de dibujo blanca - crayones - acuarelas o témperas
aguadas - pinceles

Copió algunos diseños nativos en una hoja blanca y pintalos con crayones de colores claros. Luego pintó con acuarelas o témperas muy aguadas, encima de lo que dibujaste con crayón, tratando de cubrir toda la hoja. Vas a notar que los diseños no son cubiertos por las acuarelas y permanecen sobre el fondo estornado.

PROPUESTA 2

Materiales: placa de yeso - punzón o elemento
con punta - tinta de imprenta - cuchara - hojas blancas

En una plaquita de yeso (la podés preparar en la tapa de una caja), dibujá un diseño y raspalo hasta lograr que quede hundido 1 o 2 mm. Luego entintá toda la superficie con tinta de imprenta, colocá una hoja sobre la placa y frotá con una cuchara. Cuando retires la hoja tendrás la primera copia de un grabado. Podés repetir la operación las veces que quieras.

PROPUESTA 3

Materiales: hoja de dibujo blanca - lápices o marcadores

Sintetizar una forma es hacerla lo más simple posible, con poco grado de detalle. Si es un animal, hay que observar cuidadosamente sus principales características para poder simplificarlas. Teniendo en cuenta esto, tomá como modelo tu animal preferido y elaborá una síntesis de su forma. Dibujalo como lo harían los artistas de algunos de nuestros pueblos originarios para decorar sus utensilios.

El dibujo

El dibujo es la imagen que resulta de definir formas mediante trazos de líneas o tonos aplicados a una superficie generalmente plana.

Para dibujar, también podemos utilizar texturas o superposición de líneas.

Por medio de líneas se puede dar sensación de espacio tridimensional, o sea, hacer que parezca que las figuras del dibujo tienen ancho, largo y profundidad.

¿Qué cualidades caracterizan a las artes plásticas? ¿Qué hay en común entre ellas y qué hay de diferente?

LA DIVERSIDAD DE LAS ARTES PLÁSTICAS

LA PINTURA

Las primeras pinturas fueron plasmadas en las cuevas y en las cavernas donde vivían los seres humanos.

Cuando no existía la fotografía, la pintura era utilizada para documentar paisajes, retratos, guerras, costumbres, etc.

Con el invento de la fotografía, la pintura comenzó a ocuparse de captar sensaciones y emociones; dejó de representar la realidad fielmente y permitió el desarrollo del arte abstracto.

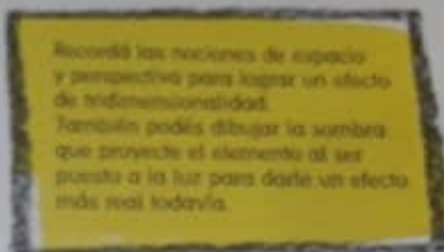

Materiales:

- hoja de dibujo blanca
- lápiz negro (o más blanco posible)

Realizá un dibujo tomando como modelo algún elemento concreto (un jardín, una fruta, una herramienta de trabajo o cualquier elemento que puedas observar detenidamente). Intentá representar de la manera más realista que puedas ese elemento.

Recordá las nociones de espacio y perspectiva para lograr un efecto de tridimensionalidad. También podés dibujar la sombra que proyecte el elemento al ser puesto a la luz para darle un efecto más real todavía.

Artistas trabajando

Materiales:

- hoja de dibujo blanca
- témperas
- pinceles

Trabajá pintando formas y colores que no identifiquen ningún elemento en particular o que representen cosas inexistentes e irreales.

En esta oportunidad, podés jugar con tu imaginación y crear libremente.

ESCULTURA

La escultura tiene tres dimensiones: alto, ancho y profundidad. Las esculturas se hacen con barro, arcilla, cemento, bronce, hierro, etcétera. A algunos escultores les interesa representar la realidad con formas realistas o simbólicas, pero otros buscan imágenes que les parezcan bellas sin preocuparse porque tengan una forma real reconocible.

GRABADO

Es la obtención de copias a partir de un original hecho, generalmente, en un trozo de madera, piedra o metal. Esta técnica permite obtener gran cantidad de copias por lo que antiguamente se usaba para ilustrar libros, entre otras cosas.

ARQUITECTURA

Aunque no es una disciplina estrictamente plástica, la arquitectura busca el placer estético de las formas aplicado a la construcción de edificios, como templos, viviendas, teatros, espacios públicos, etcétera. Este arte también tiene tres dimensiones: alto, ancho y profundidad.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y SOPORTES

En el arte hay técnicas expresivas muy variadas y están en relación con lo que el artista quiere hacer o expresar.

los LÁPICES y los PINCELES

Hay diferentes tipos de lápices negros, desde el 2B al 6B. Puedes experimentar qué resultados obtienes con cada uno. Con los pinceles puedes obtener líneas de grosor variable, pintar superficies y crear sombras y diversos efectos.

el COLLAGE con PAPELES

El collage consiste en pegar materiales recortados sobre una superficie o soporte con diseños y formas establecidas. Si sobre los materiales pegados se pinta y se arrancan trozos de papel utilizando líneas y otros trazados, la técnica se llama *decollage*.

los CRAYONES

Los crayones a la cera posibilitan obtener gran cantidad de colores y texturas si se usan papeles granulados o se pinta sobre superficies texturadas. También sirven para combinar con otros materiales y lograr diferentes efectos.

las ACUARELAS y las TÉMPERAS

La acuarela consiste en la aplicación de colores diluidos en agua sobre papel blanco. Se caracteriza por su transparencia de colores. Se puede combinar con otras técnicas. La témpera también consiste en la utilización de colores diluidos al agua, sus colores son diversos y no tienen transparencias. El papel que se utilice debe ser grueso.

el ÓLEO

Los oleos son pinturas que se disuelven en aceites y resinas vegetales, son pastosos y espesos.

El soporte para pintar con oleos puede ser una tela o una tabla de madera. Se pinta con pinceles de cerda o con espátula.

la MONOCOPIA

En esta técnica se usan materiales de secado lento ya que se pinta sobre vidrio o linóleo y se saca una copia en papel con ayuda de una cuchara.

el ESTARCIDO

Consiste en hacer un dibujo calado en una chapa o en una hoja gruesa que pueda funcionar de plantilla. La idea es que el dibujo calado pueda servir de molde para estampar la misma figura varias veces. También se puede realizar un salpicado, por ejemplo, con un cepillo de dientes, para darle una textura granulosa. Se pueden generar formas en positivo y negativo.

MODELADO en PASTA de PAPEL

Para prepararlo se colocan en un recipiente varias hojas de papel de diario cortadas en trozos pequeños y se las remoja en agua durante una noche. Al día siguiente se quita el agua y se desmenuza el papel con las manos, luego se agrega un poco de vinagre y la cantidad de harina necesaria para formar una pasta, y se amasa hasta lograr una masa homogénea. Luego de hacer las piezas y cuando la masa ya está seca, se lija con lija fina y se pinta con témpera espesa.

Artistas trabajando

PROPUESTA

Materiales:

- globo pequeño
- papel de diario
- recipiente
- un poquito de vinagre
- harina
- témperas
- pinceles
- lija
- corcho

- 1 Empezá con la preparación de la pasta de papel un día antes. Tenés que desmenuzar el papel de diario y dejarlo en remojo toda una noche.
- 2 Al otro día, le quitás el agua sobrante y le agregás un poquito de vinagre y harina suficiente como para que se forme una pasta fácil de modelar.
- 3 Inflá el globito de agua y cubrilo con una capa gruesa de pasta de papel. Podés hacerle unos piecitos para que tenga estabilidad (con la masa que te sobre o con un corcho cortado por la mitad) y además podés hacerle la nariz, la boca, los ojos y las orejas. Creá el personaje como más te guste.
- 4 Dejá secar tu escultura y, luego de pasarle la lija, podés pintarlo. Es conveniente que antes le des una mano de témpera blanca para que no quede un tono oscuro de fondo.
- 5 Por último, podés decorar tu personaje y agregarle accesorios (sombrenito, anteojos hechos con alambre, aros con mostacillas, etcétera).

PROPUESTA

Materiales:

- hoja de dibujo de color
- cartulina
- tijera
- témperas
- cepillo de dientes en desuso

Tomá una cartulina y recortá formas de manera tal que queden caladas y puedas usarlas como plantillas. Luego, con témpera aguada y el cepillo de dientes viejo salpicá por encima procurando tapar bien la parte que no querés que quede salpicada.

Hacé plantillas con las formas que se te ocurran (palomas, pinos, formas geométricas, etc.) y variá los colores que uses para el salpicado.

PROPUESTA

Materiales:

- plancha de cartón
- cajitas de medicamentos
- ramitas de árbol
- tapitas de plástico
- masa para modelar
- témperas
- pinceles
- cola vinílica

Para comprender un poco cómo puede llegar a ser un trabajo de arquitectura, construí una ciudad en miniatura. Podés imaginar cómo sería una ciudad del futuro y tratar de reproducirla.

Pegá las cajitas al cartón (que va a ser la base de la maqueta), armá canchales con las tapitas y las ramas de árbol y, por último, pintá tu ciudad. Recordá trazar las calles. Además, podés hacer un puente, un túnel o lo que se te ocurra que no debe faltarle a tu ciudad.

LA IMAGEN EN MOVIMIENTO

Acercamiento a las características de la imagen en movimiento

Después de inventada la fotografía, en las primeras décadas del siglo XIX, el hombre, con su necesidad de avanzar sobre la imagen, sintió deseos de crear imágenes en movimiento. Así surgieron diversos soportes tecnológicos como el cine, la televisión y el video que permiten registrar imágenes en movimiento.

El primer gran paso lo dieron los hermanos franceses Louis y Auguste Lumière, quienes en 1894 lograron inventar un aparato que permitía registrar imágenes en una cinta y luego, proyectarlas sobre una pantalla. A ese aparato lo llamaron cinematógrafo.

Una de las primeras proyecciones fue la llegada de un tren y la gente que estaba en la sala salió corriendo a la calle pensando que el tren los aplastaría.

Auguste y Louis Lumière.

En la Argentina, la primera proyección se realizó en el Teatro Odeón de Buenos Aires, el 18 de julio de 1896. Y un año después, el francés Eugenio Py realizó un documental titulado *La bandera de la Argentina* que consistía en una filmación de la bandera nacional flameando en la Plaza de Mayo. A esta obra se la considera como la primera filmación argentina.

LA ANIMACIÓN

Los dibujos animados les gustan a los chicos y también a los grandes. A su creador, Emil Reynard, se le ocurrió dibujar imágenes en una cinta con pequeñas variaciones de posiciones que al pasarlas a gran velocidad dan idea de movimiento.

LA HISTORIETA

Tiene mucho en común con el dibujo animado ya que sus personajes se dibujan en tiras, en varias secuencias y dan idea de hechos continuos.

Artistas trabajando

PROPUESTA

Materiales:

- hoja de dibujo blanca
- regla
- lápices

En una tira de cuatro cuadros dibujá una historieta con un personaje inventado.

PROPUESTA

Materiales:

- bloc de hojas
- lápices

Tomá una figurita de tu personaje favorito, dibujala y repetila veinte veces en un cuaderno de hojas lisas o libreta, pero con algunas variaciones en sus posiciones, luego pasá las hojas rápidamente y verás que se produce sensación de movimiento.

Actividades: Para recortar.

En una hoja, agrupa estas imágenes según sean figurativas o no figurativas.

En los aposentos de la infanta cautiva.
Kenneth Kemble (argentino, 1923.)

La virgen del clavel.
Leonardo da Vinci (italiano, 1452-1519)

Restaurant A la mie.
Henri de Toulouse-Lautrec (francés, 1864-1901)

Huida a Egipto (detalle).
Giotto di Bondone (italiano, 1267-1337)

Chiripá rojo.
Juan Manuel Blanes (uruguayo, 1830-1901)

Pintura.
Victor Chab (argentino, 1930.-)

El libertador.
René Magritte (belga, 1898-1967)

Improvisación.
Vasily Kandinsky (ruso, 1866-1944)

Abstracción.
Juan Del Prete (argentino, 1897-1987)

Pareja.
Xul Solar (argentino, 1887-1963)

Gran composición A.
Piet Mondrian (holandés, 1872-1944)

Desfile de animales.
Karel Appel (holandés, 1921-2006)

Actividades: Para recortar.

En una hoja agrupa por separado pinturas, esculturas y obras arquitectónicas.

La Gioconda,
Leonardo Da Vinci (italiano, 1452-1519)

La piedad,
Miguel Ángel (italiano, 1475-1564)

Bailarinas azules,
Edgar Degas (francés, 1834-1917)

Ritmos sin fin,
Robert Delaunay (francés, 1885-1941)

Arco de Constantino,
autor anónimo (romano, siglo IV d. C.)

Muchacha con una flor,
Paul Gauguin (francés, 1848-1903)

Formas continuas,
Ennio Iommi (argentino, 1926-)

Delfines,
Lucio Fontana (argentino, 1899-1968)

Las Nereidas,
Lola Mora (argentina, 1866-1936)

Quinteto,
Emilio Pettoruti (argentino, 1892-1971)

Obelisco,
Alberto Prebisch (argentino, 1899-1970)

Discóbolo,
Miron (griego, siglo V a. C.)

Actividades: Para recortar.

¿Qué herramientas utilizamos para dibujar? ¿Cuáles para pintar? ¿Cuáles nos sirven para modelar?
Agrupalas en tres espacios distintos.

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 Villaiba 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 Jaureguiáizo

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.

Montenégro 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

Jaureguiáizo, Analía

Artistas trabajando 4 / Analía Jaureguiáizo ; Irene Lacour. - 2a ed. .

4a reimp. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : AZ, 2016.

48 p. ; 23 x 33 cm.

ISBN 978-950-534-937-1

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

CDD 3725