

MANUAL ARTES VISUALES I

NOMBRE: _____

CLAVE: _____

BLOQUE 1 / SESION 1

LAS IMAGENES DE MI ENTORNO

“INICIO MIS CLASES DE ARTES VISUALES”

Bienvenido al mundo de los colores, las líneas y las formas! En el curso de artes visuales aprenderás acerca del arte y las imágenes.

PARA COMENZAR

Lee con atención las siguientes frases acerca Del arte; luego, coméntalas con tus compañeros y escribe en tu cuadernillo u hoja blanca lo que entendiste:

- *“El arte es el mediador de lo inexpresable”*
- *“La finalidad del arte no es reproducir la realidad, sino crear una realidad de la misma intensidad”*

COMENCEMOS CON EL CURSO

Responde las siguientes preguntas en una hoja blanca o cuadernillo.

¿Cómo se llama tu profesor de artes visuales

¿Cuántas horas a la semana tomaras esta materia?

¿Qué día y que hora?

¿Cómo se evaluara?

¿De qué crees que trate la materia?

¿Qué materiales consideras que utilizaras?

SESION 2

ACTIVIDADES EN LAS ARTES VISUALES

Sabes que son las artes visuales?, alguna vez has creado algo relacionado con ellas? En tu cuadernillo u hoja blanca, responde las preguntas y coméntalas con tus compañeros.

2

Para adentrarnos en el maravilloso mundo de las artes visuales, **hagamos un collage!**

-El **collage** es una técnica artística que consiste en acoplar elementos diversos conformando una imagen. Esta técnica fue inventada por el pintor francés **George Braque** a principios del siglo XX. Observa ejemplos de collages en las imágenes de esta página.

A crear, para esta actividad necesitaras:

- Tijeras
- Pegamento
- Lápices de colores o crayolas
- Periódicos y revistas.

Recorta imágenes que se relacionen con lo que quieres aprender en tu clase de artes visuales. Pégalas en una de las hojas blancas que encontraras al final de este manual de artes visuales; hazlo como más te guste y forma tu collage. Puedes enriquecerlo con diferentes tipos de papel que tenga texturas. Después, puedes colorear por encima la figura que prefieras, para que se aprecie mejor. Incluso, pegar telas, listones o estambre.

Al terminar muestra tu collage a otros compañeros. Comenten cuales trabajos les gustan más y comenten por qué.

SESION 3

DESPIERTA TUS SENTIDOS

Te has dado cuenta de que vivimos rodeados de imágenes? Describe las que se observan con mayor frecuencia y coméntalas en clase.

3

A nuestro alrededor hay siempre imágenes de muchos tipos: fotografías, carteles, pinturas, dibujos, escenas de la televisión y el cine, retratos, etc., que podemos apreciar con la vista.

A continuación, contesta las siguientes preguntas:

- *¿Hay alguna imagen que hayas observado de forma constante en diferentes lugares?*
- *¿Cuáles son los mensajes más recurrentes que nos comunican las imágenes?*
- *¿Cuándo aprecias una imagen, solamente la miras o la observas con detenimiento?*
- *¿Cuáles imágenes te gustan más y porque?*

Una de las características que debes desarrollar para apreciar mejor las artes visuales es la observación. Es necesario poner atención a cada detalle de las obras pues te ayudara a valorarlas mejor en cuanto a su técnica y estilo.

SESION 4

LAS IMÁGENES DEL ENTORNO ¿QUE ES UNA IMAGEN?

Si estuvieras con un habitante de otro planeta, ¿cómo le describirías que es una imagen sin darle ejemplos? Coméntalo en clase y comparte tu historia.

-Una imagen es la representación visual de un objeto, espacio, pensamiento, idea, sentimiento, sensación, etc. Para elaborar una imagen, los seres humanos utilizamos variadas técnicas; por ejemplo: dibujo, pintura, fotografía, video y sistemas multimedia.

El arte se vale de imágenes para expresarse; de alguna manera, estas conforman un lenguaje, ya que comunican información a las personas; por lo tanto, mientras mejor conozcas este lenguaje, mejor lo podrás entender y aprovechar.

➤ ACTIVIDAD

Con colores o plumones, en una de las hojas blancas al final de este manual elabora un dibujo en el que reproduzcas una imagen que te guste mucho. Puede ser alguna que tengas en tu recamara, tu cuaderno o tus artículos personales.

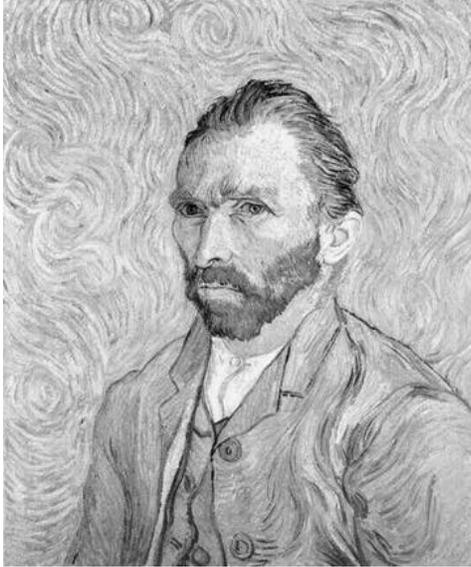
Después, responde las siguientes preguntas:

- 1. ¿Porque te gusta esta imagen?*
- 2. ¿Qué opinan tus padres o familiares de estas imágenes?*
- 3. ¿Qué opinan tus amigos o compañeros de clase de estas imágenes?*

SESION 5

IMÁGENES POR AQUÍ Y POR ALLA

¿Qué es un autorretrato? ¿Conoces alguno?

Autorretrato Vincent Van Gogh

El autorretrato plasma la imagen que el artista tiene de sí mismo. Hay muchos pintores que han experimentado con esta técnica, como por ejemplo, Vincent Van Gogh.

Para conocer un poco más acerca de ti y tu relación con las imágenes, te proponemos elaborar una serie de autorretratos. Cada uno con la intención de las temáticas a continuación. Utiliza una cámara fotográfica o teléfono celular, imprime las fotos y recorta la imagen solicitada y pégala en los espacios blancos, en caso de no tener acceso a lo anterior, también podrás dibujarlo.

Autorretrato Autor

Autorretrato Sonriendo	Autorretrato con mi familia
Autorretrato en mi casa	Autorretrato en mi colonia

SESION 6

IMÁGENES DE MI BARRIO, COLONIA, COMUNIDAD Y CIUDAD.

¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio, comunidad o ciudad?

➤ ACTIVIDAD

Con tus compañeros de clase, forma equipos de aproximadamente cuatro integrantes. Posteriormente, elaboren un escrito con la descripción del lugar donde viven; no olviden incluir todo aquello que les gusta y lo que lo hace diferente a otros lugares. Incluyan imágenes o ilustraciones su narración.

Al finalizar, compartan con sus compañeros de grupo el trabajo que realizaron e identifiquen cuantos equipos seleccionaron los mismos lugares.

SESION 7

TIPOS DE IMÁGENES: ¿PARA QUE SON?, ¿QUE NOS DICEN?

Seguramente hoy, en camino a la escuela, encontraste diversas imágenes a tu alrededor. ¿Recuerdas cómo eran?

Las imágenes en nuestra sociedad cumplen diferentes funciones, entre ellas están:

7

- ❖ **Documental:** se refiere a aquellas que dan evidencia de una realidad (un hecho histórico por ejemplo.) pueden ser reales o recreadas.
- ❖ **Sagrada:** representa a una deidad o ser a quien se le rinde culto o veneración (una estampa religiosa por ejemplo)
- ❖ **Artística:** es aquella cuya finalidad es recrear las ideas, pensamientos y sentimientos del autor. Surge de la imaginación o de la interpretación de la realidad (una foto con efectos especiales por ejemplo).
- ❖ **Publicitaria:** es aquella que tiene fines comerciales (un cartel en una avenida por ejemplo).

Responde:

¿Cuál de las funciones de la imagen consideras que es más importante para la Sociedad?

Como quizá te has dado cuenta, a lo largo del tiempo las imágenes han ido cambiando no solamente en cuanto a sus características, sino también en su forma de darse a conocer. Al principio las creaciones se pensaron como únicas e irrepetibles, pero con los inventos desarrollados por la tecnología fue posible su repetición y masificación. Esto ocurre gracias a internet, computadoras, escáner, cámaras y fotocopiadoras, entre otros.

- ¿Qué ventajas crees que existen en la repetición y masificación de las imágenes?
- ¿Qué desventajas crees que existen en la repetición y masificación de las imágenes?

SESION 8

DOCUMENTANDO LA REALIDAD

¿De qué forma podrías conocer un lugar sin tener que visitarlo?

Como vimos en la sesión anterior, la imagen documental es aquella que procura dar evidencia de la realidad física. Este tipo de imagen demuestra condiciones y el medio en el que se desarrollan las personas, ya sea de manera individual o social; es un testimonio gráfico de lo que acontece en el momento que se plasma.

Los periódicos y algunos tipos de revista recurren a este tipo de imágenes ya que están interesados en informar a su público sobre lo que acontece en la sociedad y el mundo.

Dato:

*Se le llama **fuentes** al medio de información a partir del que obtenemos alguna información. En este caso, el periódico o la revista es la fuente.*

SESION 9

SOBRE LA IMAGEN DOCUMENTAL

Observa la fotografía y responde las siguientes preguntas:

- *¿Porque se trata de una imagen documental?*
- *¿En qué medio de comunicación publicarías o utilizarías esta imagen?*
- *¿Describe lo que observas en la imagen?*
- *¿Qué sentimientos o ideas te provoca y porque?*
- *¿Esta imagen podría considerarse artística?*
- *¿Cuáles son las semejanzas y diferencias con las fotos de la actualidad?*

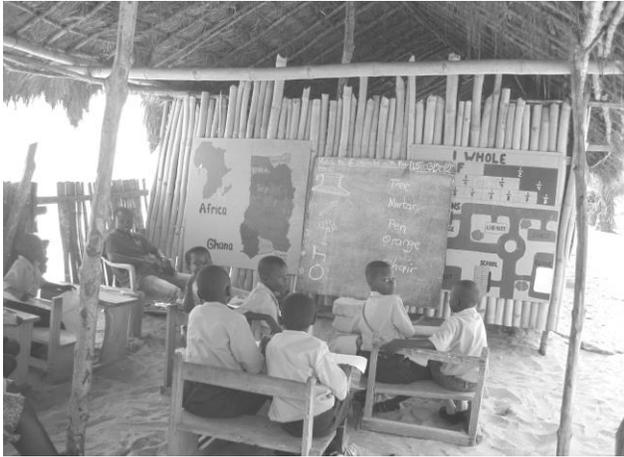
SESION 10

IMAGINEMOS CON LAS IMÁGENES DOCUMENTALES

Comenta con tus compañeros la siguiente frase del fotógrafo Fred McCullin y menciona las ideas principales

- “la fotografía no puede cambiar la realidad, pero si puede mostrarla”

A continuación te presentamos dos imágenes de función documental. Obsérvalas bien y redacta en tu cuaderno una breve historia que tenga íntima relación con los elementos de las imágenes; utiliza tu imaginación y piensa que debes informar a la gente acerca de lo que sucede en la foto. Procura al hacerlo, responder a las siguientes preguntas ¿qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿quién? y ¿porque?

NOTA 1:

NOTA 2:

SESION 11

LA IMAGEN DOCUMENTAL Y LA REALIDAD

¿Has descubierto alguna verdad acerca de las sociedades del mundo por medio de una imagen?

¿Sabes que es un fotoreportaje?

11

Un fotoreportaje es un trabajo informativo en el que el recurso fotográfico es lo más importante. El fotoreportaje se complementa con un texto que explica y abunda sobre lo que en las fotos se ve. En algunos casos, cuando las fotos son muy explícitas, no se requiere texto. Para ello las fotografías que ilustran el hecho deben contener elementos que guíen al espectador acerca de los aspectos básicos de periodismo. Estos se basan en las preguntas *¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?*

Observa el ejemplo:

Actualmente se calcula que alrededor de 500 mil menores participan en conflictos armados alrededor del mundo. Las funciones que desempeñan bajo sometimiento van desde la lucha en el frente de batalla, hasta la esclavitud. En el año 2007, África tenía el número más grande de niños soldados. Limpian, saquean espían y con frecuencia son utilizados como detectores humanos de minas antipersonales. Estos niños y niñas son habitualmente secuestrados de sus casas o escuelas.

A partir de lo que leíste, contesta en tu cuadernillo las siguientes preguntas:

¿Que? (ocurre) ¿quién? (participa) ¿cómo? (lo hace) ¿cuándo? (fecha, época) ¿dónde? (lugar)

SESION 12

LAS IMÁGENES: UNA INTERPRETACION DE LA REALIDAD

Observa la imagen de esta página y di de qué medio de comunicación se trata

En los periódicos y revistas, las imágenes documentales van acompañadas de textos que hablan acerca del tema ilustrado.

12

Vida Cotidiana

AUMENTAN LOS ANIMALES ABANDONADOS

Sobre todo se observa a los perros y gatos, pero también hay otras especies que sufren el desamparo y el olvido por parte de la gente. “A pesar de que existen leyes de protección y organismos estatales para analizar y resolver esta problemática, el abandono sigue en aumento”, hablan las organizaciones protectoras.

Pag.10

En tu cuadernillo, contesta las siguientes preguntas:

- ¿En un párrafo, describe cual es el tema del que habla esta noticia?
- ¿Nos habla de acontecimientos recientes o históricos?
- ¿El texto y la imagen se complementan?
- ¿Qué tipo de acontecimientos te gusta ver en fotografías y en los periódicos o televisión?
- ¿Crees que las noticias de algunos medios de comunicación, como televisión, periódicos y revistas, nos cuentan siempre la verdad?
- ¿Cuál crees que sea la importancia de las imágenes documentales que retratan aspectos de lo humano?
- ¿Y de las que retratan la naturaleza o los animales?

Como ya aprendiste, las imágenes documentales nos hablan de la realidad. Algunas retratan acontecimientos históricos o sociales importantes y también registran hechos de la naturaleza.

SESION 13

QUE TE COMUNICAN LAS IMÁGENES

Comenta con tus compañeros cuál de las imágenes que aparecen en esta página te impacta más y por qué.

Elefante encadenado

Bailarines de Oaxaca

Cuidad de Tokyo

Diana cazadora

Dios Maya

¿Qué utilidad tienen las imágenes que nos rodean?

¿Todos interpretamos de la misma forma las imágenes?

¿Consideran que la foto que eligieron es documental, sagrada, publicitaria o artística?

¿Con que frecuencia ven imágenes documentales?

¿Cuál creen que sea su importancia en la sociedad?

SESION 14

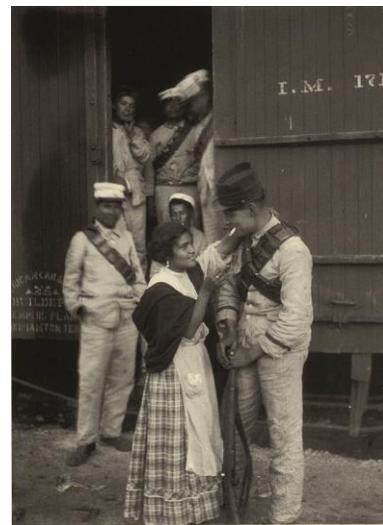
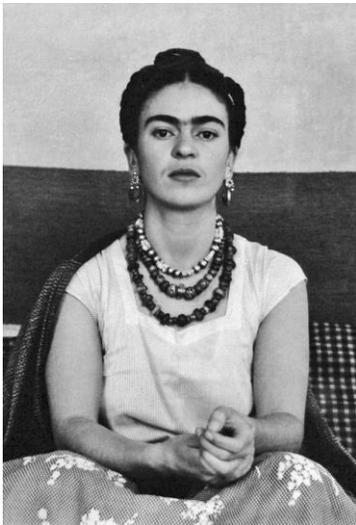
FOTOGRAFOS DOCUMENTALISTAS DE MEXICO

¿Conoces los nombres de los fotógrafos que han dejado testimonio de nuestra historia?

La fotografía nació a mediados del siglo XIX y, desde entonces hasta ahora, ha servido, entre otras cosas, para registrar en imágenes acontecimientos políticos y sociales o desastres naturales.

En México han nacido muchos fotógrafos documentalistas importantes y reconocidos a escala mundial. Entre ellos se encuentran:

- Francisco mata rosas (1958)
- Nacho López (1923-1986)
- Graciela Iturbide (1942)
- Elsa medina (1952)
- Manuel Álvarez bravo (1902-2002)
- Y los hermanos Casasola, entre otros.

Busca en internet la fotografía de Manuel Álvarez bravo titulada “Maniqués riendo” tomada en 1930 y contesta las siguientes preguntas:

¿Cuántos personajes intervienen? ¿Cuál es su edad, sexo y posible ocupación? ¿Dónde ocurre la acción? ¿Cuándo ocurre? ¿Por qué los objetos están ubicados en ese lugar y no en otro? ¿Qué vinculación tiene la imagen con tu vida cotidiana? ¿Qué deduces de toda esta historia?? De que te habla? ¿Todas las personas podrían entender estas fotos?

BLOQUE 2 / SESION 15

LA IMAGEN FIGURATIVA

¿Cuáles son las imágenes figurativas realistas y cuales las no realistas?

Las imágenes figurativas son aquellas que utilizan como fuente objetos reales. Se les llama **figurativas realistas** a aquellas que retratan la imagen fielmente, como las fotografías o algunas pinturas que cuidan cada uno de los detalles.

SESION 16

CONOZCO MAS ACERCA DE LAS IMÁGENES REALISTAS

En una imagen de este tipo siempre es importante además de la semejanza con la realidad, la manera como están trabajados los detalles y el uso de color y las formas.

Observa con detenimiento la siguiente obra realista y responde:

¿Qué formas se usan? ¿Es posible observar detalles finos? ¿Cuales?

- A continuación trata de realizar una imagen realista con la mayor cantidad posible de detalle que puedas lograr.

SESION 17

CONOZCO MAS ACERCA DE LAS IMÁGENES NO REALISTAS

¿Recuerdas donde has visto imágenes no realistas?

Como ya vimos, **las imágenes no realistas** son aquellas que presentan los objetos, paisajes, y personas de forma estilizada, deformada o simplificada sin tratar de imitar fielmente las formas auténticas.

Observemos el siguiente ejemplo y contesta las siguientes preguntas:

¿Cómo son las formas de la pintura? ¿Qué detalles contiene cada una? ¿Has visto algo así en la vida cotidiana?

- A continuación trata de realizar una imagen no realista

SESION 18

COMO SE CREAN LAS OBRAS NO REALISTAS

Describe como te imaginas un mundo diferente del que habitamos.

Cada artista tiene su propio estilo y de acuerdo con su creatividad hace su producción; por ejemplo, hay artistas que modifican las formas, que omiten o añaden elementos o deforman la realidad; también existen los que emplean otros colores y utilizan texturas novedosas, entre otros recursos.

Ejemplos:

- ❖ **Actividad:** realiza en equipo, una imagen no realista y explica el porqué de la obra.

SESION 19

LA FORMA

Si alguien te preguntara que es la forma en la pintura, ¿qué le responderías?

Cuando hablamos de la forma en relación con las imágenes. Nos referimos a la figura que con líneas o pintura se representa sobre un soporte determinado. Tradicionalmente las figuras o formas se crean con líneas, es decir, a partir del dibujo. Pero hay otras en las que las formas se encuentran entre los trazos del pincel.

Como puedes darte cuenta, **la forma** es la representación gráfica de un objeto ya sea este figurativo realista o no realista.

Estas son las diferentes clases de formas:

- **Simbólicas.** significado abierto y amplio, vinculado con ideas
- **Abiertas y cerradas.** Las formas abiertas no tienen contorno y las formas cerradas tienen contorno y contrastan con el fondo.
- **Abstractas.** No son semejantes a la realidad, aunque pueden representarla.

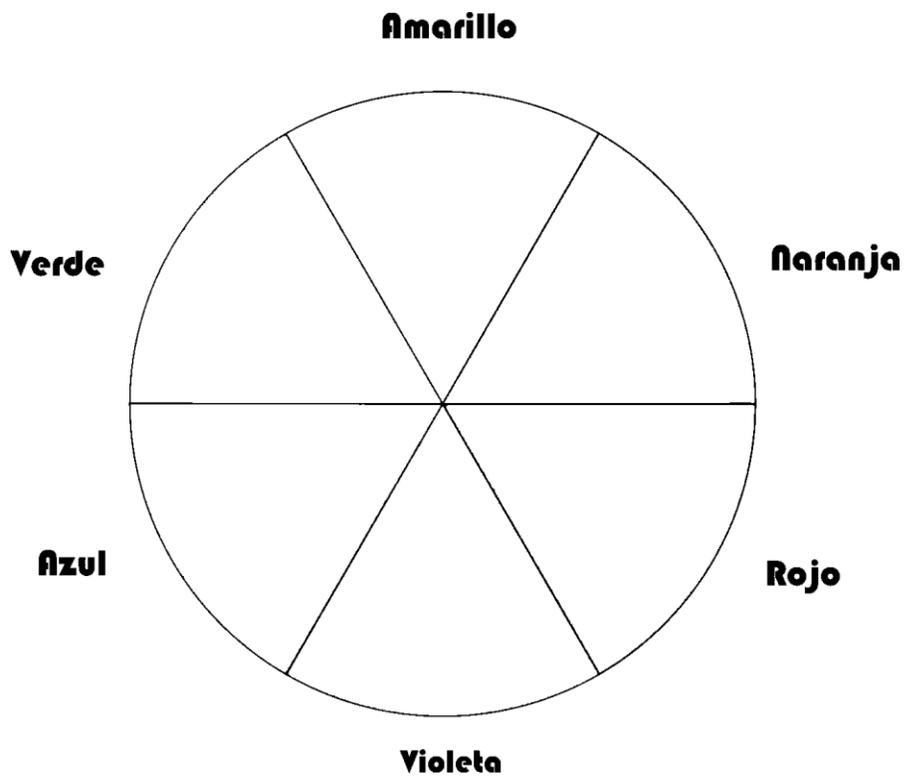
SESION 20

EL COLOR

¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuáles son los colores que observas con mayor frecuencia a tu alrededor?

Seguramente piensas que estas muy familiarizado con los colores y tal vez en grados anteriores estudiaste algo acerca de ellos, pero es necesario que conozcas algunas otras características, que te servirán cuando realices tus propias obras.

Los colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo de ellos surgen todos los colores conocidos como secundarios.

- *Amarillo y rojo =*
- *Rojo y azul =*
- *Azul y amarillo =*

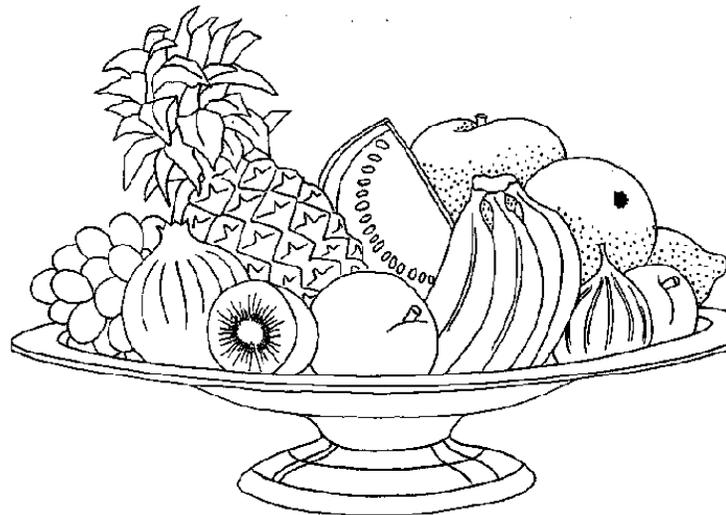
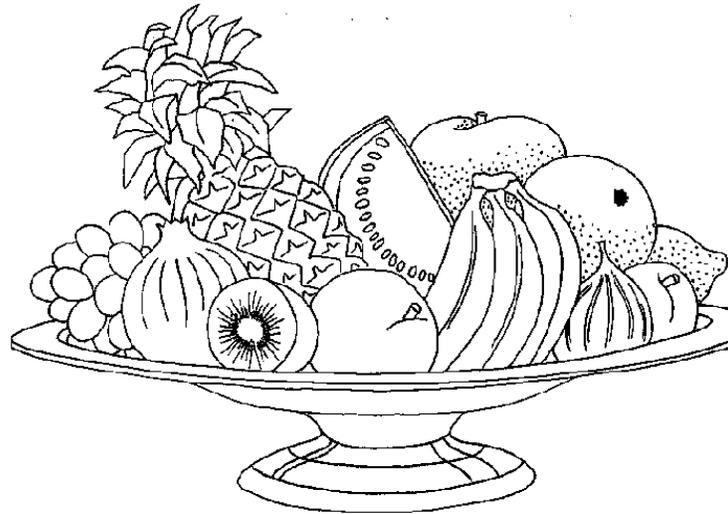
SESION 21

MÁS ACERCA DEL COLOR

Cuando un pintor realiza una obra realista, generalmente utiliza como parte de la armonía tonal todos los colores. Algunos se tornan más brillantes cuando están ubicados junto a otros; por ejemplo con su color contrario. A los colores contrarios se les conoce como complementarios.

Analiza de nuevo el círculo cromático y observa como hay colores relacionados con el calor, el fuego y el sol; a estos se les conoce **cálidos** y son el amarillo, naranja y el rojo. Otros son colores **fríos**, como el verde, azul y el violeta, que se relacionan con las bajas temperaturas.

- Colorea las siguientes figuras utilizando lápices de colores. En uno emplea únicamente colores cálidos y en el otro, colores fríos.

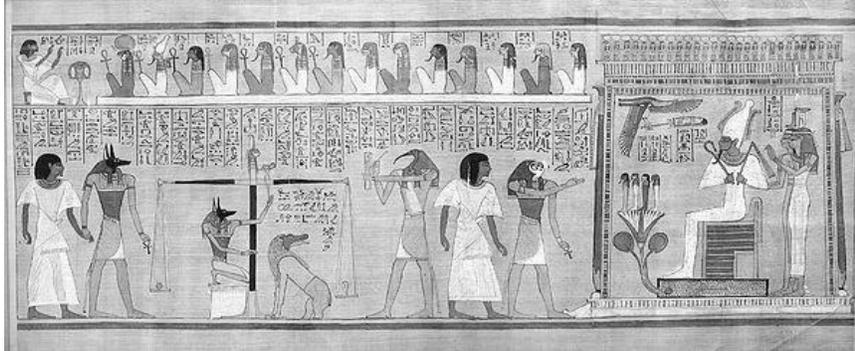
SESION 22

QUE ES LA PERSPECTIVA

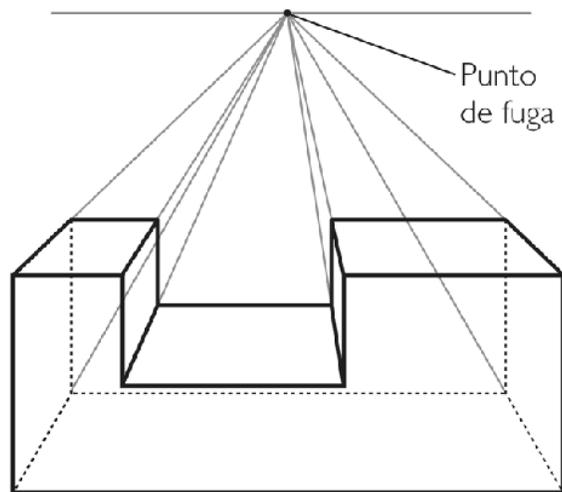
Quando ves una imagen ¿de qué tamaño se ven las figuras lejanas? ¿Y las cercanas?

Antiguamente, la profundidad en los paisajes se simulaba pintando figuras debajo de otras, tal y como se observa en la imagen de ejemplo “el juicio de Osiris”, tomado de la cultura egipcia. En el renacimiento, **Filipo brunelleschi**, basado en diversos estudio, creo en sus trabajos el dibujo de **perspectiva**, que es la simulación de la profundidad y los efectos de reducción de lejanía.

22

Como bien sabes en la lejanía los objetos se aprecian más pequeños y con menos detalle mientras que en la cercanía se observan más grandes y con más detalles. En ambos casos existe una relación importante con la perspectiva. En la perspectiva se emplean los siguientes elementos básicos: la línea de horizonte, el punto de fuga, las líneas auxiliares y la vista del observador.

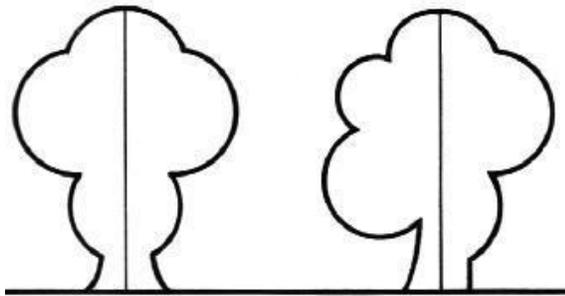

SESION 23

COMPOSICION: SIMETRIA Y ASIMETRIA

En grados anteriores, en la asignatura de matemáticas estudiaste que es la simetría y la asimetría. ¿Qué recuerdas de estos conceptos?

La composición se refiere a la forma en la se organizan los elementos dentro de un plano; es decir, cuando la imagen o los elementos de esta parten de un eje central se dice que es una composición simétrica, y si están más cargados hacia un lado asimétrica.

SIMETRICO

ASIMETRICO

➤ A continuación intentemos realizar una composición simétrica y otra asimétrica.

SIMETRICO	ASIMETRICO

SESION 24 / ACTIVIDAD

Para conocer un poco más acerca de las imágenes realista y no realistas y adentrarte más al mundo de las formas y el color pueden buscar datos como los siguientes para su investigación a realizar contestando las siguientes preguntas:

- Nombre del artista y pseudónimo (si lo tiene)
- Nacionalidad
- Época de su producción artística
- Estilo de su producción artística (realista o no realista)
- Características principales de sus obras.

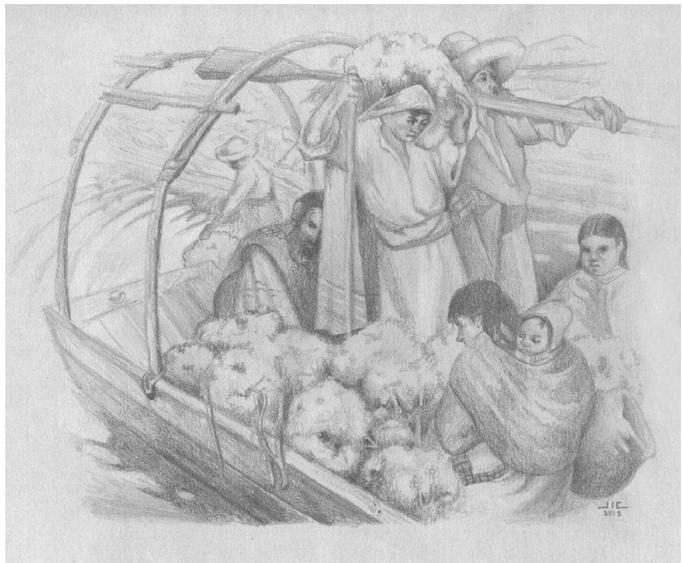
✓ Leonardo da vinci	✓ Giovanni Bellini	✓ Miguel angel bounarroti
✓ Caravaggio	✓ José clemente Orozco	✓ Jan Vermeer
✓ Jan van eyck	✓ Vincent van Gogh	✓ Hans Holbein
✓ David Alfaro Siqueiros	✓ José Luis cuevas	✓ Fernando botero Angulo
✓ Ángel zarraga y arguelles	✓ Pablo Picasso	✓ María izquierdo
✓ Frida Kahlo	✓ Diego rivera	✓ José maría Velasco
✓ Rembrandt	✓ Rafael sanzio	✓ Rufino Tamayo
✓ Jackson Pollock	✓ Wassily Kandinsky	✓ Jorge González Camarena
✓ Leonora Carrington	✓ Pedro coronel	

BLOQUE 3 / SESION 25

COMPOSICION DE LA IMAGEN: FORMATOS Y ENCUADRES

¿Sabes que es una imagen bidimensional?

La palabra **bidimensional** está formada por el prefijo **bi**, que significa dos y el adjetivo **dimensional**, que hace referencia a la longitud, área y volumen de un cuerpo. Habrás notado que al crear una imagen se simula profundidad, como pasa con el dibujo en perspectiva o con el juego de luz y sombras. Sin embargo las imágenes siempre tienen, al menos, dos dimensiones: altos y largo.

SESION 26

LOS FORMATOS EN LAS FORMAS BIDIMENSIONALES

Todas las imágenes están plasmadas en un soporte que puede ser papel, tela, piedra, etc.; este soporte se selecciona según las necesidades del creador o la finalidad; por ejemplo, en las artesanías, el decorado de imágenes suele hacerse sobre barro, cobre, palma, etc.; en cambio, en la pintura, generalmente se utiliza madera, metal y lienzo.

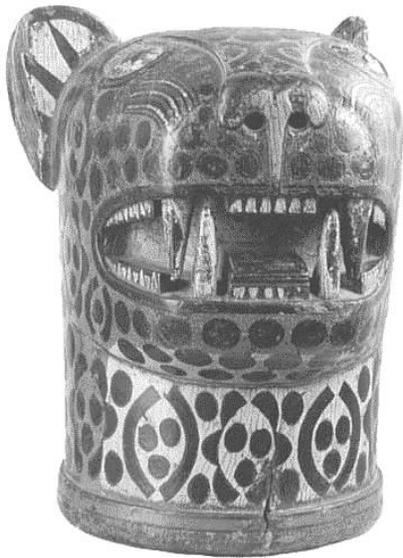
En la mayoría de las imágenes estos soportes tienen forma regular, es decir, son cuadrados, rectangulares, ovalados, circulares, etc. A los que son rectangulares se les llama **apaisados** ya que su posición es horizontal, como los paisajes; por el contrario aquel cuya posición es vertical se les conoce como **a cartelados**, por su relación con carteles.

SESION 27

OTROS FORMATOS IRREGULARES

Se consideran **formatos irregulares** aquellos que no tienen una forma geométrica definida; pueden ser contornos rectos o irregulares dependiendo del soporte. Por ejemplo, el primer soporte que el ser humano empleo fueron paredes de las cuevas con las pinturas rupestres. En la actualidad, muchas superficies pueden ser soporte de una pintura.

SESION 28

EXPERIMENTO MI CREACION EN SOPORTES IRREGULARES

Ahora, realizaremos una imagen en un soporte irregular; utiliza líneas curvas y rectas o irregulares para formarla. La imagen que plasmes puede ser realista o no realista; también puedes considerar en tu trabajo los conocimientos que ya tienes acerca de perspectiva, color, composición, etc.

Necesitaras:

- ✓ Un trozo de madera sin forma geométrica o una piedra de río.
- ✓ Pinturas vinílicas
- ✓ Lápiz, agua y trapo.

