

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Preparatoria
SECRETARÍA ACADÉMICA

Artes Plásticas

**COLEGIO DE EDUCACIÓN ESTÉTICA
Y ARTÍSTICA - ARTES PLÁSTICAS**

Cuarto y Quinto Año

Clave: 1409 y 1514

Plan: 96

Actualización curricular 2016 y 2017

Universidad Nacional
Autónoma de México

COLECCIÓN
Guías ~ Cuadernos
de trabajo académico

Jorge Lobato Rivera

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
COLEGIO DE EDUCACIÓN ESTÉTICA Y
ARTÍSTICA, ARTES PLÁSTICAS

Grado: 4º y 5º   Clave: 1409 y 1514   Plan: 1996

**ESCULTURA, GRABADO Y
FOTOGRAFÍA**

Guía cuaderno de trabajo académico

Programa de cuarto año:

Aprobado por H. Consejo Técnico el 17 de noviembre de 2016

Programa de quinto año:

Aprobado por H. Consejo Técnico el 17 de mayo de 2017

Autor
Jorge Lobato Rivera

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Escuela Nacional Preparatoria
Dirección General: Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar
Secretaría Académica: Lic. Miguel Ángel Álvarez Torres
Departamento de Producción Editorial: Lic. Ma. Esther Rueda Palma

Diseño de portada: DCG Edgar Rafael Franco Rodríguez
Imagen de portada: J.Lobato

Queda prohibida la reproducción parcial o total del contenido de la presente obra, sin la previa autorización expresa y por escrito de su titular, en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, y en su caso de los tratados internacionales aplicables. La persona que infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.

Primera edición electrónica: febrero, 2018.
Derechos reservados por
© Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Preparatoria
Dirección General
Adolfo Prieto 722, Col. Del Valle.
C.P. 03100, Ciudad de México.
Impreso en México.

PRESENTACIÓN

La Escuela Nacional Preparatoria en 150 años ha conservado su compromiso de educar y formar a los jóvenes de México, acumulando experiencia y satisfaciendo de manera vanguardista las necesidades que la labor docente demanda día con día.

Cumplir responsablemente y de la mejor manera con esta tarea ha requerido de preparación, creatividad, sensibilidad y de firmes decisiones para abordar y atender las exigencias educativas y sociales, a fin de servir como institución educativa y formativa para los jóvenes que durante su desarrollo académico y personal adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y adoptan herramientas esenciales para su desempeño personal y profesional futuro.

El acaecer de los años, los avances científicos y tecnológicos, las mejoras en la forma de vida, la globalización, los cambios climáticos, la multiculturalidad, las maneras de pensar, de concebir los cambios y los hechos, los aspectos sociales, económicos y políticos, entre muchos otros, son factores que exigen ajustes y generan necesidades de mejora, lo que nos insta a evolucionar y modificar el comportamiento y las formas de hacer y de pensar.

Estos y muchos otros escenarios han contribuido a que los contenidos académicos se reorienten y se acomoden al contexto que la sociedad demanda en la actualidad; el objetivo va más allá de sólo adquirir conocimientos, mejor aún encausar el conocimiento para desarrollar habilidades para la vida y de formación personal.

Es por eso que se ha realizado la actualización de los Programas de Estudio encaminados a dar respuesta a las nuevas perspectivas de vida y bajo el contexto actual que prevalece y que a la par reclama vigencia. Bajo esta óptica los textos y materiales didácticos que ofrece esta institución son elaborados por los docentes, que especialistas en cada disciplina ofrecen nuevas alternativas lúdicas y prácticas para lograr el estudio y alcanzar los conocimientos base para su futura licenciatura. Es así que esta propuesta didáctica pretende coadyuvar en el propósito complementario para concretizar una educación actualizada y de mucha utilidad para los alumnos.

“Juntos por la Escuela Nacional Preparatoria”

Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar
Directora General

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ...	3
INTRODUCCIÓN ...	5
CONCEPTOS SOBRE ESTÉTICA ...	7
CONCEPTOS SOBRE ARTE ...	10
EL PENSAMIENTO CREATIVO...	14
EL LENGUAJE VISUAL EN LAS ARTES PLÁSTICAS ...	16
COMPOSICIÓN ...	18
INTRODUCCIÓN A LA ESCULTURA ...	24
TÉCNICAS BÁSICAS DE ESCULTURA “ALTO RELIEVE” ...	29
TÉCNICAS BÁSICAS DE ESCULTURA “BULTO O EXENTA” ...	30
INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA ...	33
INTRODUCCIÓN AL GRABADO ...	40
GLOSARIO ...	46
MODELO DE AUTOEVALUACIÓN ...	54
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...	57

INTRODUCCIÓN

Esta “guía cuaderno de trabajo académico”, tiene los objetivos de servir de apoyo académico para el desarrollo de las actividades académicas dentro del salón de clase y extra clase, así como para aquellos alumnos que requieran una guía para presentar un examen extraordinario de las asignaturas del Colegio de Artes Plásticas considerando la actualización de los programas de 2017, estas actividades académicas, se conceptualizan como el trabajo conjunto del docente y los alumnos en la construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades motoras finas, privilegiando la práctica y la comprensión del alumno, dejando en desuso el simple conocimiento declarativo y repetitivo de los conceptos que forman el corpus de las asignaturas del colegio de artes plásticas, revalorándolos para que éstos, se integren al lenguaje propio de la escultura, el grabado o la fotografía que utilizará el alumno al resolver problemas *plásticos–visuales* con un resultado que se perciba más allá de la simple apropiación de una habilidad motora fina.

Las actividades académicas de las asignaturas del Colegio de Artes Plásticas, se dividen en dos grandes áreas, la teoría del arte y del lenguaje visual, como el fundamento del conocimiento conceptual que utilizará el alumno al momento de abordar la otra área que se refiere a la teoría de la práctica; en este cuaderno encontrará estrategias enfocadas en la primera de las áreas y un acercamiento a la escultura, dejando como introducción conceptos y teorías de la práctica de la Fotografía y el Grabado

Esta guía cuaderno de trabajo académico deja de ser un compendio de conceptos a memorizar y se convierte en una pauta en la que el detonante problematizador se presenta a modo de lecturas abordando temas como la creatividad, el arte y la estética, lo que permitirá la discusión constructiva entre el alumno y su profesor para llegar a la definición de constructos técnico-conceptuales que permitan llevarlos a la práctica a partir del modelo de trabajo creativo.

Se presentarán además de teorías sobre el arte y la estética, los principios y elementos del lenguaje plástico aplicables a la composición en las artes plásticas como la escultura a modo de herramientas conceptuales, a partir de ejemplos que permitan detonar en el alumno propuestas propias en cuanto a la forma de abordar expresivamente la composición.

Respecto del trabajo práctico de la escultura, se presentan a manera de guía dos técnicas muy básicas que preferentemente todo alumno deberá practicar como ejercicio de sensibilización hacia el trabajo volumétrico, estas técnicas son el alto relieve y el modelado a partir de una estructura para producir una escultura exenta o de bulto, dejando siempre al docente la práctica de otras técnicas dentro de su actividad de clase, con la certeza que se enriquecerá más el conocimiento del alumno acudiendo a cada sesión de clase que pretendiendo aprender a partir de un cuaderno de trabajo que solamente muestra una pequeña parte del rico trabajo en

el salón de clase, en cuanto a la discusión de propuestas visuales y prácticas con materiales fundamentados en la experiencia del profesor y el trabajo colaborativo presente en los nuevos programas, como método de creación de conocimiento.

Para el alumno que haya decidido basarse en esta publicación para presentar un examen extraordinario, se le recomienda acudir con un asesor, para que junto con él lleve a cabo estas propuestas de actividades de aprendizaje para que pueda reflexionar y entender los principios de las artes plásticas y sus técnicas básicas, siendo de mucha ayuda los conceptos de arte, estética, lenguaje visual y creatividad para las asignaturas de Escultura, Grabado y Fotografía, quedando en el alumno la responsabilidad de consultar la técnica con un profesor asesor de la especialidad que desea preparar.

El cuaderno de trabajo no tiene una división o estructura clásica, se tienen lecturas, propuestas de ejercicios, ejemplificación de conceptos aplicables a la composición en las artes plásticas, dos técnicas básicas y un glosario de términos que le permitirán llevar a cabo un ejercicio plástico-escultórico el cual al momento de su desarrollo dejará en el alumno el conocimiento fundamental de la asignatura.

Como parte de la didáctica establecida en este cuaderno de trabajo para reforzar el conocimiento, algunas de las imágenes a las que haga alusión el texto tendrán únicamente la referencia de búsqueda, ya que se pretende que sea el alumno quién las investigue usando en primera instancia la referencia de internet, hasta la recomendable consulta en bibliotecas encontrando así, más alternativas visuales al mismo tema.

Para lograr el entendimiento en su concepción global de los textos citados y reforzar su aplicación en este cuaderno de trabajo, se contará con códigos QR para acceder directamente a las fuentes, también se colocará por cada unidad la bibliografía consultada y sugerida.

Los programas de estudio actualizados en el año 2017 en la Escuela Nacional Preparatoria, son documentos que evolucionaron de cartas descriptivas centradas en los temas y formas de enseñar la asignatura, a un instrumento que centra su objetivo en el alumno, permitiendo al docente utilizar toda su capacidad profesional y pedagógica para lograr que la asignatura impartida sea construida por el alumno en su práctica, experimentación y relación personal con su entorno social, integrándola así a su concepción de valores estéticos y artísticos, con la posibilidad de continuar su aprendizaje, ya que cuenta con los conocimientos que le permiten el auto aprendizaje.

CONCEPTOS SOBRE ESTÉTICA

La Estética es una rama de la Filosofía que estudia la esencia y percepción de las manifestaciones artísticas bi y tri dimensionales, Immanuel Kant en su obra *Crítica de la Razón Pura*, plantea que la estética investiga el origen del sentimiento puro y su manifestación en el arte, y así emitir un juicio estético de lo que se ve y percibe, al fundamentarse la estética en la percepción, surgen varios autores que han disertado sobre la estética, a continuación se presentan algunos de los más representativos.

Friedrich Kainz

“El adjetivo <estético> no tiene para nosotros una significación objetiva, sino, en primer término, una significación de estado, funcional. Designa un determinado punto de vista, un tipo de apercpción, una manera de concebir la vivencia de la captación de los valores y del comportamiento cultural-espiritual.” (1)

G.W.F. Hegel

“La estética, cuyo objetivo es el amplio reino de lo bello. Hablando con mayor precisión, su campo es el arte y, en sentido más estricto, el arte bello. Hemos de reconocer que la palabra estética no es totalmente adecuada para designar este objeto. En efecto, estética designa más propiamente la ciencia del sentido, de la sensación” (2)

Carlos Gershenson

“Es claro que, debido a la fuerte dependencia que la cultura crea sobre el concepto de lo bello, al evolucionar la cultura humana también evoluciona su concepto de lo bello. Es por esto que la estética griega es adecuada para su cultura, la medieval para la suya, y sucede lo mismo con la india, china, maya, renacentista. Pero con una cultura tan rica y diversificada como la que tenemos en la actualidad, todas estas estéticas comprenden sólo partes de nuestra cultura. Al probar que todo sistema basado en axiomas es incompleto, esto es, que no se puede demostrar que es válido universalmente, nos vemos obligados a aceptar nuestra finitud, e incapacidad de comprender la infinitud. Somos seres incompletos. De ahí que no pueda haber en una cultura humana una belleza absoluta. Podemos ver a las creencias como los axiomas de la razón, no se pueden probar, por lo tanto, la razón tampoco puede probar su validez universal, podemos decir entonces que las estéticas están contenidas en las ideologías. Entonces lo que yo considere bello, dependería de mis creencias.” (3)

La actitud estética, o la forma estética de contemplar el mundo, es generalmente contrapuesta a la actitud práctica, que sólo se interesa por la utilidad del objeto en cuestión, la forma estética de observar, es también ajena a la forma personalizada de hacerlo, en la que el observador en vez de contemplar el objeto estético para captar lo que ofrece, considera la relación de dicho objeto hacia él.

“Cuando contemplamos estéticamente una obra de arte o la naturaleza, nos fijamos sólo en las relaciones internas, es decir, en el objeto estético y sus propiedades; y no en su relación con nosotros mismos, ni siquiera en su relación con el artista creador de él o con nuestro conocimiento de la cultura de donde brota. La mayor parte de las obras de arte son muy complejas y exigen nuestra total atención. El estado estético supone una concentración intensa y completa. Se necesita una intensa conciencia perceptiva; y tanto el objeto estético como sus diversas relaciones internas han de constituir el único foco de nuestra atención”. (4)

La estética que en su definición inmediata, es considerada como la “teoría de la belleza en general y del sentimiento que despierta en el hombre” (5), es lo que nos permite acercarnos al análisis y goce de la producción del arte, y aunque tengamos diversas posturas según el tiempo histórico, siempre será el hombre el que tenga en sus manos la posibilidad del goce estético de la creación y el goce estético de la contemplación de las manifestaciones llamadas artísticas en cuanto la transformación de la materia para de la necesidad de transmitir belleza.

Estos postulados de carácter clásico han servido para entender el arte, sin embargo el enfoque estético del arte contemporáneo ha cambiado desde el siglo XX con las denominadas *Vanguardias* que conceptualizaron sus propuestas artísticas como el rompimiento con los movimientos precedentes para la búsqueda de nuevas formas plásticas, por lo tanto la forma de estudiar el arte en la actualidad debe de cambiar en función de las características conceptuales y técnicas de las manifestaciones contemporáneas, no se aplican con exactitud las categorías estéticas clásicas que encuadren a las nuevas manifestaciones artísticas que se han complejizado en su forma y fondo y que evolucionaron a una participación integrada en técnicas y estilos, muestra de esto son las denominadas instalaciones que combinan música, danza y plástica.

Respecto de las categorías estéticas clásicas, nos permiten clasificar las obras artísticas para emitir un juicio estético, por lo tanto, al categorizar de acuerdo a la sensación y percepción que se tiene de la representación artística se categorizan las siguientes:

- La belleza.
- La fealdad.
- Lo sublime.
- Lo trágico.
- Lo cómico.
- Lo grotesco.

Las categorías estéticas nos permiten emitir un juicio razonado, en el que podamos observar, analizar e interpretar una obra artística sin importar la técnica, pintura, escultura, fotografía o grabado y determinar si es Bella o Grotesca, lo que nos lleva a decidir si incorporamos y la hacemos parte de nuestra cultura o no, pero siempre a partir de un razonamiento.

Un ejemplo en el que va a requerir la imaginación del lector es: imagine una fotografía a color con un adecuado balance de las tonalidades y la luz, en colores cálidos ya que es un atardecer, donde la luz proyecta largas sombras pero sin hacer gran contraste pero que destaca elementos como la sangre que salió de una mujer que yace tendida muerta a mitad de una calle, que se percibe claramente que está en un país en conflicto bélico, pero junto a esta mujer se encuentra dándole un acento a la composición, la que suponemos es la hija de la señora que la mira en esa soledad de la calle.

Emitir un juicio a partir de esta descripción es algo difícil porque no hemos visto la imagen, pero haremos la prueba, ¿la imagen puede ser categorizada como bella? o ¿puede ser categorizada como grotesca?

En una primera impresión diríamos que grotesca ya que vemos el dolor humano, la soledad, la muerte y el conflicto bélico, desde ese punto conceptual es correcto categorizarla como grotesca o trágica. Sin embargo, también la podemos categorizar como bella, si consideramos los principios y elementos que maneja la fotografía, una buena exposición, el adecuado encuadre y el correcto manejo de la luz para lograr una composición impactante, desde esa perspectiva si puede ser bella.

Ahora bien, nuestro juicio puede estar basado en nuestros conceptos de valores culturales donde la imagen que se representa es más impactante que su realización y la consideramos como grotesca y/o trágica.

Pero si este ejemplo lo analizamos desde el punto de vista de una revista dedicada a la fotografía y tiene un apartado de “fotografía de guerra”, puede llegar a ser una imagen bella por su ejecución e inclusive llegar a ganar un concurso fotográfico.

Por lo tanto, como la estética que proviene del griego *aisthetikós* que significa susceptible de ser percibida por los sentidos, estará siempre ceñida a la percepción de quien analiza y observa, siendo muy importante para conocer el arte que el alumno analice imágenes y las clasifique según las categorías estéticas clásicas y tenga suficientes elementos para emitir juicios estéticos básicos.

Ejercicio CATEGORÍAS ESTÉTICAS

Hemos entendido cómo las categorías estéticas clásicas influyen al juzgar una obra, ahora el alumno hará una investigación de las características que tienen cada una de las categorías estética enlistadas más arriba y buscará por lo menos una imagen representativa para cada una.

Ejercicio ESTÉTICA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Para entender la estética en el Arte Contemporáneo se propone desarrollar un trabajo colaborativo guiado por el docente para el análisis de obras contemporáneas y la concordancia de éstas con principios estéticos estudiados, a partir de la consulta de la tesis: Discursos en el arte contemporáneo: Re-escribiendo el medio. De Lourdes Morales Mendoza. (usar código QR)

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA DEL TEMA ESTÉTICA

- 1) Estética, trad. De Wenceslao Roces, Fondo de Cultura Económica, México, DF, 1952. Tomado del libro Lecturas Universitarias 14, Textos de estética y teoría del arte, Adolfo Sánchez Vázquez.
- 2) Lecciones de estética, Volumen I, G.W.F. Hegel, ediciones península.
- 3) Mi Estética, Carlos Gershenson, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, noviembre 2000
- 4) Estética, historia y fundamentos, Monroe C. Beardsley, John Hospers. Décima edición, ediciones Cátedra. 1990
- 5) Diccionario de la Lengua Española, Esencial, Larousse

CONCEPTOS SOBRE ARTE

Abordar este tema nos lleva por muchos caminos, desde la concepción clásica hasta la problemática moderna en donde según algunos autores, el arte parece que deja de existir, lo importante es entender que no importa cuál será la definición o postura más acertada, lo importante será, que solamente el ser humano es capaz de hacer arte, por lo tanto para hacer arte, se requiere de un determinado grado de destreza para objetivar la materia, además del proceso sensible y cognitivo que el hacedor de arte imprime en su obra; es lo que hace del arte una manifestación humana.

(1) El arte bello
Immanuel Kant
Crítica del juicio

“Según derecho, debiera llamarse arte sólo a la producción por medio de la libertad, es decir, mediante una voluntad que pone razón a la base de su actividad, pues aunque gusta de llamar al producto de las abejas (los panales construidos con regularidad) obra de arte, ocurre esto sólo por analogía con este último; pero tan pronto como adquiere la convicción de que no fundan aquellas su trabajo en una

reflexión propia de la razón, se dice en seguida que es un producto de su naturaleza (del instinto), y sólo a su creador se le atribuye como arte”.

Para Georg W. F. Hegel en su *Necesidad y Fin del Arte*, el problema del arte lo aborda a partir de tres proposiciones:

- El arte no es un producto de la naturaleza, sino de la actividad humana.
- Está esencialmente hecho para el hombre y, como se dirige a los sentidos, recurre más o menos a lo sensible.
- Tiene su fin en sí mismo.

De estas proposiciones podemos derivar que aquello que nos interesa verdaderamente es lo realmente significativo sea un hecho o en una circunstancia, el arte lo aprehende, lo hace suyo y nos lo manifiesta de manera más viva, más pura y clara que como se encuentra en los objetos de la naturaleza. Lo que termina en la premisa de que ninguna existencia real expresa lo ideal como lo expresa el arte.

(2) La teoría del arte va más allá de los principios del arte bello y ha llegado a establecer tres diferentes teorías

La teoría formalista considera irrelevante para la apreciación estética la representación, la emoción, las ideas; y todos los otros valores vitales, sólo admite los valores del medio, que en el arte visual son los colores, las líneas, y sus combinaciones en planos y superficies

El arte como expresión, la mayoría de los filósofos y críticos de arte no han sido formalistas; aunque muchos de ellos admiten que el énfasis puesto en el formalismo ha sido beneficioso, en cuanto ha servido para orientar nuestra atención hacia la misma obra de arte, es decir, hacia lo que presenta más que hacia lo que representa. Esos críticos sostienen que el arte puede ofrecernos otros valores, pero que éstos deben manifestarse a través de la forma, y no pueden ser captados sin prestar a la forma la máxima atención.

En este aspecto están de acuerdo con el énfasis sobre la forma, pero no admiten que la forma merezca un énfasis exclusivo. Concretamente, muchos críticos han sostenido que, aparte de satisfacer las exigencias formales, la obra de arte debe en algún modo ser expresiva, especialmente de los sentimientos humanos. Esta concepción se concreta principalmente en la teoría del arte como expresión.

El arte como símbolo. Según la teoría de la significación, las obras de arte son signos icónicos del proceso psicológico que tiene lugar en los hombres, y específicamente signos de los sentimientos humanos.

(3) La visión de Carlos Fajardo

"En 1913, Guillaume Apollinaire escribía en sus Meditaciones Estéticas: [Ante todo los artistas son hombres que quieren volverse inhumanos. Buscan penosamente las huellas de la inhumanidad, huellas que no se encuentran por ninguna parte en la naturaleza]."

La estandarización del arte reúne varias morfologías que construyen ciertas inestabilidades y metamorfosis en los productos artísticos de mayor consumo. Hablo aquí de uno de los fenómenos más relevantes en la concepción del arte actual: la monstruosidad. Globalizado e impuesto como gusto estético, el paradigma de lo monstruoso posee entre sus múltiples características la espectacularidad (algo más allá de lo normal) lo misterioso y enigmático (algo oculto de la naturaleza) y se basa en lo irregular, en la desmesura, en lo que sobrepasa los límites.

Esta teratología (del griego Tera: monstruo) nos sitúa de inmediato en las categorías estéticas del feísmo y lo grotesco, magnificados por el gusto moderno, siguiendo su proyección al concepto del caos clásico, a las ideas del romanticismo sobre lo físicamente deforme pero moralmente bondadoso, a las nociones vanguardistas sobre la realidad social como eufórica, terrible y caótica, elevando a nociones artísticas lo siniestro, lo prohibido, lo antirracional, lo inconsciente, manifestaciones de lo ondulante y ambiguo, originadas de las inestabilidades y metamorfosis teratológicas.

Así, se han gestado para el arte contemporáneo, sobre todo al final del siglo XX, unas categorías bien particulares provenientes de las nociones de lo caótico y lo monstruoso, tales como la inestabilidad, lo dinámico, lo imprevisible, la indecibilidad de las formas, la turbulencia, la discontinuidad, la fragmentación, lo aleatorio, lo fractal, el bricolage, la simulación, la multiplicidad, entre otras.

La inestabilidad es una de las categorías más sobresalientes. Se rompe con ella la norma clásica y la rigidez tradicional del juicio de valor estético. Se originan de esta categoría la desmesura, lo informe, lo imprevisible."

Carlos Fajardo, al igual que muchos otros autores, ven en el arte o lo queda de él, un caos, una globalización que basada en el consumismo, genera arte de trasgresión, llegando a presentar un estado de desgaste en el arte contemporáneo, cuando sus categorías estéticas no responden más a los principios del arte bello, llegando a la inestabilidad y a un dinamismo que tiene una gran velocidad de crear por crear para que el público pueda adquirir lo que se le presenta como lo contemporáneo, pero aparentemente no llega a nada, porque el goce estético de la

creación queda desvinculado del goce estético de la contemplación, porque contemplar es estatismo en la sociedad contemporánea.

Para identificar el porqué de la situación actual del arte, conviene citar a Juan Acha en su escrito "Problemas artísticos de América Latina"

"Hoy nos resulta obligatorio a los teóricos latinoamericanos preguntarnos por las causas de la situación de nuestras artes plásticas. Sobre todo, si las tomamos por lo que son: complejos y amplios fenómenos socioculturales y, consecuentemente nos saltan a la vista ausencias y escaseces, desequilibrios e inconclusiones."

Ejercicio EL CONCEPTO DEL ARTE

A partir de la siguiente cita del libro *Introducción a la Creatividad Artística* de Juan Acha, se propone que el alumno desarrolle un ensayo corto sobre su propio concepto de arte.

"Las funciones artísticas se concretan en la subversión renovada de las ideas básicas del arte, en la formulación de nuevos problemas, en la solución de alguno conocido o en al remozamiento de las ideologemas artísticas. Como es de suponer, el compromiso con las funciones artísticas requiere que el artista tenga conocimientos de historia y teoría del arte mientras que, por su parte, las estéticas le demandan experiencia sensitiva y las técnicas, ingenio y muchos años de trabajo manual y de experimentación."

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA DEL TEMA ARTE

- 1) *Lecturas Universitarias, Textos de estética y teoría de arte*, Adolfo Sánchez Vázquez.
- 2) *Estética, historia y fundamentos*, Monroe C. Beardsley, John Hospers. Décima edición, ediciones Cátedra. 1990.
- 3) Carlos Fajardo Fajardo 1999. *Espectáculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid. El URL de este documento es <http://www.ucm.es/info/especulo/numero11/>*

EL PENSAMIENTO CREATIVO

Es importante considerar que la creatividad no es un concepto abstracto, ni tampoco es un don que solo algunos iluminados poseen, nunca será válido establecer de principio, que un alumno no puede ser creativo, todas estas aseveraciones son incorrectas, y se demostrará con los siguientes textos, pero lo más importante es que el alumno antes de abordar el tema sobre creatividad, elimine de su forma de pensar esa predisposición al “yo no sé”, “yo no puedo”.

Para Eulalio Ferrer, presidente de Grupo Ferrer y profesor de Publicidad y Promoción en el ITAM, “Creatividad, obviamente, es tener la facultad de crear. A su vez, crear es la facultad de hacer que algo exista en donde antes no existía. Típicamente, este hacer que empiece a existir una cosa implica: inventarla, forjarla, formarla en la mente, escribirla, pintarla, construirla, producirla, imaginarla... Algo diferente de copiarla, reproducirla o simplemente desplazarla. El acto creativo se cumple con el principio de la doble génesis: lo creado nace primero en nuestra cabeza y luego, a través de algún proceso mediador, aflora en la realidad.”

También para Joy Paul Guilford que fue un psicólogo estadounidense, conocido por sus estudios sobre la inteligencia con su modelo de estructura de la inteligencia, aborda el concepto como: “La creatividad se comprende mejor cuando se conceptualiza no como una habilidad o como un rasgo de personalidad, sino como una conducta que es el resultado de una constelación de habilidades cognitivas, de una serie de características de personalidad y de influencia del medio social.”

A partir de estas dos posturas, podemos asegurar que la creatividad como actividad humana, puede entenderse como un proceso que nos va a permitir crear algo que no existía y que es necesario que exista, si a esta premisa le agregamos la posibilidad que tenemos los individuos de transformar unos objetos en otros a partir de imprimirles en su concepción un sentimiento, una idea, una crítica o una exaltación, nos estaremos acercando a definir la creatividad en el ámbito del arte.

Diversos autores han dejado en claro dos tipos de pensamiento, el convergente y el divergente, el primero es un pensamiento rígido, analítico, riguroso y formal, en contraposición el pensamiento divergente es el que se caracteriza por ser expansivo, libre, difuso y creativo, pero su característica peculiar es que a un problema particular obtiene múltiples alternativas de solución por medio de asociaciones y analogías dentro del problema y sus soluciones, también Guilford deja claro que la creatividad al igual que la inteligencia la poseen todas las personas y como cualquier otro talento se puede desarrollar en diferentes grados.

Teresa M. Amabile ha desarrollado un modelo en el que relaciona tres aspectos básicos para aplicarlos a un proceso creativo, identificar la habilidad necesaria en el área que se desea abordar, la motivación hacia la tarea propuesta y la creatividad que se desarrollará, para abordar estos tres aspectos, desarrolló el modelo que consta de cinco pasos, que al seguirlos tendremos una solución que será original ya que permite analizar varias alternativas, los pasos son: 1

Presentación del problema, 2 Preparación, 3 Generación de respuestas, 4 Evaluación de respuesta y 5 Resultado.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	
De acuerdo al modelo de Teresa Amabile que se presenta en la primera columna, el alumno junto con el docente y en trabajo colaborativo con el grupo, traducirán el concepto de Amabile a conceptos propios del proceso escultórico, para aplicarlos posteriormente en la solución de una pieza escultórica.	
Modelo Amabile	Proceso artístico-plástico
1 Presentación del problema: es la puesta en marcha del proceso, cuando el individuo encuentra una tarea. Si hay un alto nivel de motivación intrínseca, proporciona el impulso necesario.	<i>Se recomienda que para elevar la motivación, se aborde un problema del entorno del alumno.</i>
2 Preparación: se recoge información relevante, se seleccionan datos suficientes para llegar a la siguiente fase.	<i>Se recomienda hacer un contraste entre el tema-problema y los elementos del lenguaje escultórico.</i>
3 Generación de respuestas: El alumno genera distintas respuestas posibles probando o explorando soluciones relevantes.	<i>Resolver el problema utilizando distintas formas, orgánica, geométricas, figurativas o abstractas y sus combinaciones</i>
4 Evaluación de la respuesta: Se comprueba la validez contrastándola con conocimientos fácticos y con otros criterios.	<i>Evaluar las alternativas de solución generadas, desde el lenguaje visual y la estética</i>

<p>5 Resultado: en función de la evaluación se toma una decisión. Si la evaluación es positiva el proceso termina. Si es negativa y con la respuesta no se consigue el objetivo, también termina. Y si la evaluación no es totalmente satisfactoria pero se acerca al objetivo, el proceso volverá a empezar si la motivación es alta.</p>	<p><i>Someter la solución final a la evaluación de pares para determinar su producción final.</i></p>
---	---

LENGUAJE VISUAL EN LAS ARTES PLÁSTICAS

La importancia de aprender el lenguaje visual puede analizarse desde dos puntos de vista: como observador y como creador, al observador le permitirá disfrutar expresiones artísticas en un nivel más culto, donde la mirada encontrará otras relaciones entre los elementos y principios del arte, por otro lado al creador de obra plástica como los alumnos de la actividad estética de Artes Plásticas, les permitirá hacer un adecuado uso del lenguaje para poder transmitir su sentir en una manifestación plástica, analógicamente es como aprender a leer y escribir el 100% de los alumnos del bachillerato saben leer y escribir, pero no todos pueden escribir un poema con su métrica definida porque no han desarrollado esa habilidad y habrá quienes les cueste más trabajo leer en voz alta, pero todos conocemos el lenguaje, por lo anterior uno de los objetivos de las asignaturas de Artes Plásticas es que el alumno adquiera un lenguaje visual y hacer alumnos más cultos para observar.

Una composición que para Donis A Dondis es el paso más importante en la planeación de una propuesta visual, porque las decisiones de **qué poner** y **cómo ponerlo**, determinarán el impacto en el observador, por lo tanto, se abordarán los conceptos sobre el “qué poner” y “cómo ponerlo”.

Al “qué poner” ahora lo llamaremos *Elementos del Arte* y al “cómo ponerlo” lo identificaremos desde ahora como los *Principios del Arte*, con esto cuando hagamos la composición bi o tri dimensional tendremos una correcta sintaxis que permitirá una adecuada distribución de los elementos en la composición.

Los **Elementos del Arte** son los componentes básicos que según la técnica usaremos para expresar las ideas, los más generales son el color, el valor tonal, la línea, la textura visual o táctil, la forma o la figura y sobre todo el espacio.

Cada técnica utilizará particularmente sus elementos, por ejemplo, para hacer una fotografía en blanco y negro, el color dejará de ser importante para transmitir una idea y serán las tonalidades que ocupen esa importancia.

Los **Principios del Arte** se refieren a la variedad de disposiciones que podemos combinar para usar los elementos del arte sobre una superficie o en un volumen, estas disposiciones son relaciones visuales entre los elementos y el espacio. Al ser relaciones visuales serán siempre interpretadas por el observador, por esto los principios del arte se basan en gran medida en los estudios elaborados por la *Escuela Psicológica de la Gestalt* que ha estudiado la forma en que percibimos los seres humanos de acuerdo a la unidad y a la agrupación en arreglos para expresar balance, énfasis, armonía, variedad, equilibrio, movimiento, ritmo y sus correspondientes opuestos, que influirán en el mensaje visual.

Ejercicio: ELEMENTOS DEL ARTE	
Coloca en la columna de "imagen" la representación de una pintura, fotografía, grabado o escultura, y junto con tu docente asesor, escribe en la columna "elementos del arte" todos aquellos elementos que identificas en la imagen que seleccionaste.	
IMAGEN	LISTADO DE ELEMENTOS DEL ARTE

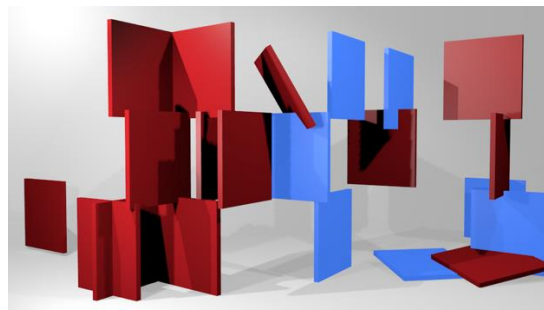
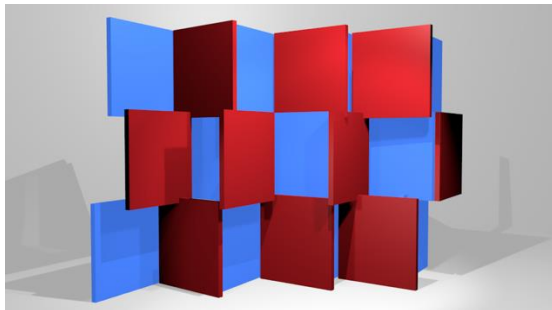
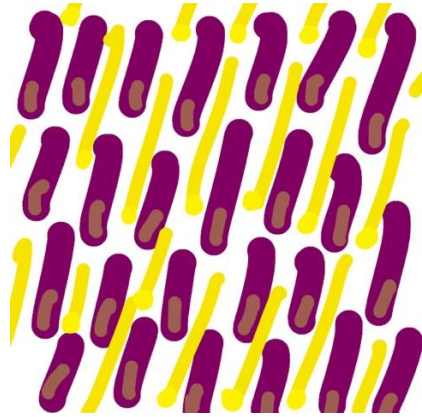
COMPOSICIÓN, agrupación y unidad

El principio fundamental en una composición es la agrupación de los elementos en un espacio para mantener la unidad visual, es decir, que cada elemento tenga su espacio ya sea para hacer una composición armónica o contrastante, rítmica o monótona, entre otros tipos de composiciones, pero siempre considerando que ningún elemento denote que esta demás o no ocupo su espacio.

UNIDAD VISUAL	
Mismos elementos, distinta distribución.	
Con unidad	Sin unidad
<p>Escribe tus conclusiones sobre el concepto de unidad visual, al observar estas imágenes bi dimensionales:</p>	
Ahora debajo de esta línea, mismos elementos distinta distribución espacial	
<p>Escribe las sensaciones que te provoca cada una de estas últimas dos imágenes.</p>	

EQUILIBRIO E INESTABILIDAD

Una composición que mantiene un orden y no permite que destaque un elemento del otro, denotará Equilibrio, sin embargo si lo que se desea es crear en el espectador una sensación opuesta al equilibrio, se disponen los elementos de la composición de forma que se perciban inestables, en cuanto su acomodo de la forma como por agrupaciones de color.

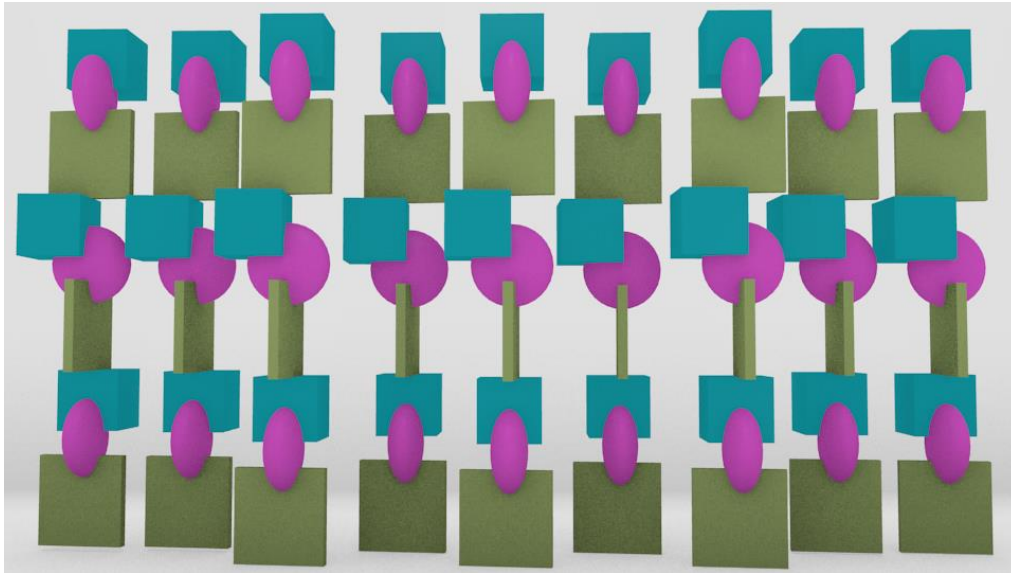
Escribe en este espacio qué te denota equilibrio o inestabilidad

Escribe en este espacio qué te denota equilibrio o inestabilidad

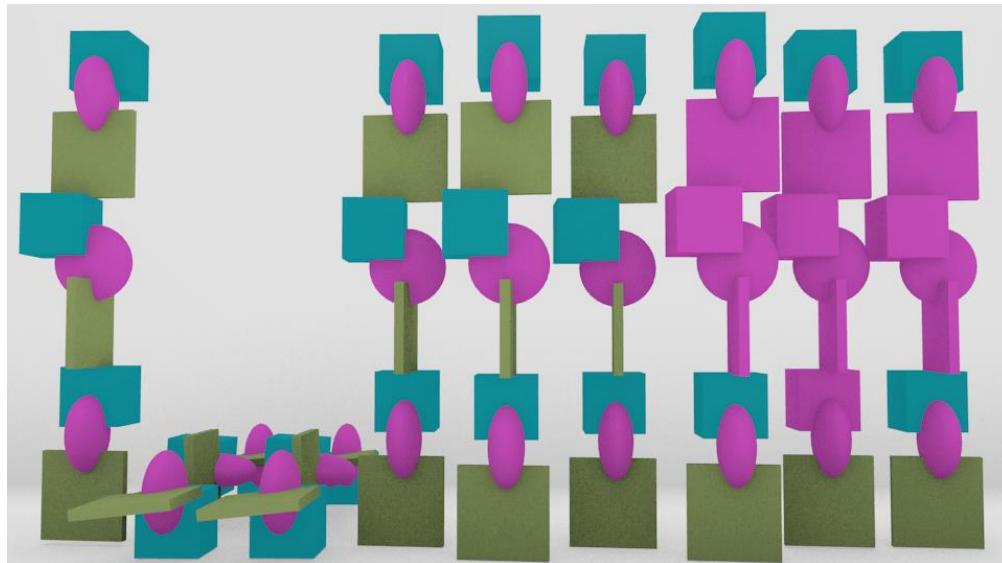
ARMONÍA y su opuesto el CONTRASTE

Se identifica la armonía en una composición cuando no destaca ningún elemento sea por forma, color o posición, sin importar que se estén integrando formas opuestas y se utilicen colores contrastantes, la totalidad seguirá siendo armónica. En oposición el contraste se genera cuando en la estructura se hace un cambio en forma, color o posición.

Armonía

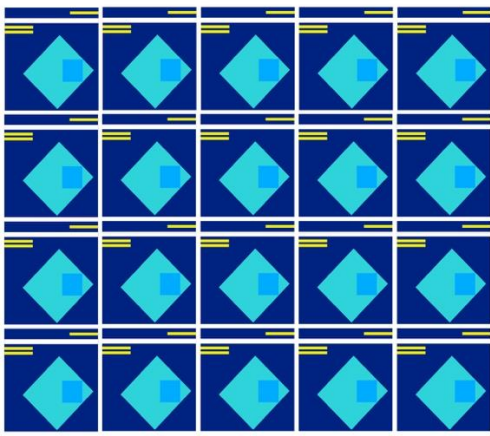

Contraste

RITMO y su opuesto REGULARIDAD

El ritmo visual se identifica cuando en la composición los elementos que la integran, se muestran en repetición pero con variaciones que permiten mantener la repetición visual.

Observa las dos imágenes y escribe en el espacio de abajo, cual representa ritmo visual y cual una regularidad visual, además escribe tu propia definición de regularidad visual

La imagen de la izquierda representa:

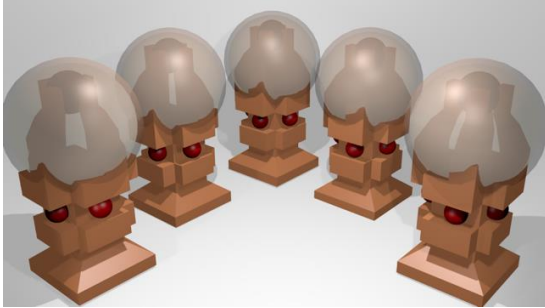
La de la derecha representa:

Mi definición de regularidad visual es:

PROPORCIÓN - DESPROPORCIÓN

A continuación, se presentan dos imágenes con los mismos elementos, pero distribuidos en cada caso de forma diferente, en una el cambio en tamaño en dos de sus elementos generó una desproporción en la composición.

Analiza las imágenes y escribe en el espacio debajo de éstas la sensación que te provoca cada una de ellas.

Sensaciones

Ejercicio: RELACIÓN ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DEL ARTE

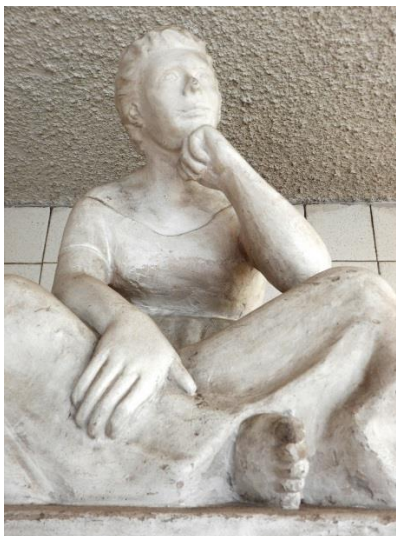

Analiza la imagen y coloca, en la celda de intersección entre el principio y el elemento del arte, el número 1 al par que consideres más significativo de la imagen (ejemplo en verde más intenso), continúa identificando pares con números consecutivos, hasta identificar al menos cuatro relaciones significativas de la relación elemento-principio, existe la posibilidad que puedas agregar tres elementos más si los identificas y no se muestran en la columna de la izquierda.

	BALANCE	ÉNFASIS	ARMONÍA	VARIEDAD	MOVIMIENTO	RITMO	EQUILIBRIO
COLOR		1					
VALOR TONAL							
LINEA							
FORMA							
FIGURA							
TEXTURA							
ESPACIO							

INTRODUCCIÓN A LA ESCULTURA

Para abordar correctamente las actividades académicas, se presentan textualmente los objetivos generales de los programas publicados y que serán abordados en este cuaderno de trabajo, considerándolos como el eje conductor de la práctica docente:

ESCULTURA IV

“Promover en el estudiante la comprensión y la integración de un lenguaje visual basado en el estudio y la práctica de la escultura, que le permita ampliar sus posibilidades de conocimiento y expresión. Así mismo, se busca estimular la sensibilidad y expresión del alumno a través de la observación y la práctica de la escultura

como medio de manifestación e interpretación de su cultura, utilizando las herramientas propias de la disciplina, aplicándolas a la solución de proyectos plásticos y a la generación de ideas por medio de un pensamiento creativo que le permita identificar en la sociedad valores estéticos y humanos representados por las artes visuales. “

ESCULTURA V

“El alumno construirá propuestas escultóricas que reflejen su postura y reflexión crítica frente a un problema escultórico-espacial como una producción plástica específica de su entorno, a partir del uso de materiales tradicionales, digitales y alternativos, la aplicación de los principios que rigen el lenguaje escultórico de tal

forma que, la práctica de la Escultura le permita al alumno comprender cómo se pueden manifestar artísticamente las ideas, emociones y sentimientos, no nada más como objeto aislado, sino cómo se integra en su espacio.”

La escultura es una actividad humana que desde la antigüedad se ha utilizado para que el ser humano pueda expresarse artística, mágica o religiosamente, transformando los materiales que tiene en su entorno como madera, huesos, piedra y metales; Hoy hablamos de la escultura contemporánea en un contexto en donde se han borrado las fronteras entre estilos, corrientes, técnicas y principios de percepción visual, el arte contemporáneo en general es una mezcla de diversos estilos y técnicas en donde se entrelazan el dibujo con la escultura y la pintura y éstos a su vez con nuevas herramientas tecnológicas, dando paso a expresiones elaboradas digitalmente.

En el transcurso de la historia de la humanidad, la escultura igual que la arquitectura ha servido como medio para lograr la eternidad de líderes o de culturas enteras, para ello, los escultores han utilizado materiales consistentes y firme con posibilidad de soportar el paso del tiempo como el granito, el basalto y el bronce. Cuando las obras tenían un objetivo específico dentro de recintos, éstas se estallaron en madera y posteriormente fueron recubiertas de estuco, una argamasa confeccionada con cal y polvo de mármol, y que luego pintaban de variados colores combinando de esta forma el arte de la escultura y la pintura. Precisamente en estas obras de arte realizadas en madera es donde los artistas encontraron un medio de liberarse de la rigidez que imponían los cánones clásicos del arte y llegaron a representar escenas de la vida diaria y de animales de auténtico realismo.

Entre las artes visuales la escultura es la manifestación artística que permite utilizar además del sentido de la vista, el del tacto y sobre todo de la relación del cuerpo con el espacio que ocupa la escultura, para aproximarse al estudio de la escultura es importante considerar como principio fundamental que ésta es la interacción del volumen y del espacio y que tenemos dos técnicas básicas, desde el punto de vista académico y tradicional, siendo estas la técnica de agregado o modelado y la técnica de desbaste o tallado.

La escultura al igual que cualquier manifestación humana y sobre todo artística tiene su propio lenguaje y los elementos básicos que nos permitirán definir a la escultura a partir de una gramática visual son **el material**, que dará expresividad a la pieza, porque no es lo mismo utilizar madera que metal, plástico que cartón, o materiales reciclados. **La forma**, que puede ser Figurativa o Abstracta, Orgánica o Geométrica. **El volumen y el espacio**, el volumen como masa la cual ocupa un lugar en el espacio, pero es la interacción con ese espacio que se establece una relación entre los espacios “vacíos” que rodean o perforan al volumen y permiten el paso de la luz modificando la apariencia de la forma, estos vacíos le otorgan a la pieza características de dinamismo o rigidez, según sean aplicados, inclusive los espacios permiten atravesar con el cuerpo la escultura.

La superficie, es la denominada textura que producimos al alterar la parte exterior de la construcción, estas texturas podrán ser físicas o conceptuales, es decir serán físicas en el momento que utilizemos un instrumento y logremos un esgrafiado, golpeado o pulido de una superficie; la consideraremos conceptual

cuando la distribución de elementos en las caras de la pieza logren un contraste entre los diferentes elementos de la escultura, es importante dejar claro que para que la textura ayude a la obra deberá estar dentro del marco de la unidad visual de la pieza, esto quiere decir que las alteraciones que hagamos tengan una relación entre todas las partes para que se perciba como un error o un mal acabado; es aquí donde podemos incluir el uso del color como el elemento que refuerza el concepto de la escultura, pudiendo llegar a ser policromo como en algunas esculturas antiguas.

El movimiento, este aspecto es fundamental porque también tendrá dos tendencias la física y la conceptual, en la física lo entenderemos como las piezas que cambian de posición en el espacio, sea por una acción mecánica o por la de algún fenómeno de la naturaleza como el viento o el agua, un ejemplo claro de esto son los “móviles” piezas que se suspenden y equilibran y tienen un movimiento, el representante más destacado fue Alexander Calder (1898-1976).

El otro tipo de movimiento es el conceptual, en donde la escultura no cambia de posición, sino que es la vista del observador la que viaja por toda la pieza provocándole a éste la sensación de ritmo y dinamismo; logramos este tipo de movimiento en cuanto conocemos y aplicamos los conceptos formales de composición.

La línea, pudiera parecer que la línea es privativa del dibujo, pero en escultura será el contorno de la figura y será su dirección y la relación de separación entre forma y espacio la que generará la tensión entre las piezas o elementos que componen una escultura, también la línea será la que determine el estilo de la forma como lo vimos al inicio de estos conceptos.

Conceptualmente hablaremos de **la luz**, un elemento que interviene la escultura en dos momentos el primero y más común es la relación de la escultura con la iluminación sea natural o artificial, y son las sombras que proyecta o los acentos que hace esa iluminación a través de un hueco creado en la masa. Sin embargo, existe otro concepto en el que interviene fundamentalmente la luz, y se refiere al trabajo de la textura propia de la escultura ya que haciendo cortes facetados podemos lograr cambiar la apariencia de la escultura a partir de la reflexión y refracción de la luz incidente en la superficie.

Por último, tenemos a **la proporción** que es la relación de la pieza escultórica con su entorno, si se percibe diminuta, pequeña, grande o monumental.

La escultura creada por el ser humano para el ser humano, más allá de su proporción, adquiere factores de relación entre la pieza volumétrica y el espectador, como hemos visto hasta el momento y según su entorno y función, pero también es importante distinguir las clasificaciones generales según su técnica de construcción: **escultura exenta** que es la que se integra fácilmente al espacio y a su medio, puede ser vista por diversos ángulos y puntos de vista no solo se percibe en una frontalidad. la **escultura en relieve** es una variante de la escultura que basa su

composición en lo bidimensional y por medio del agregado de planos se llega a lo tridimensional, conservando siempre una única vista frontal, puede ser en alto o en bajo relieve, pero siempre en su elaboración denotarán volumen y profundidad.

Ejercicio: LA PROPORCIÓN DE LA ESCULTURA	
Para tener claridad en las características expuestas sobre la escultura, este ejercicio logrará que identifique las características de proporción de la escultura.	
En cada espacio de esta columna, coloca la imagen preferentemente obtenidas de esculturas de tu entorno para ilustrar el concepto en la segunda columna	Escribe debajo de cada tipo de escultura, de los campos de esta columna, una definición propia, la cual puedes enriquecer con tu profesor o con compañeros del grupo.
	Diminuta...
	Pequeña...
	Grande...

	Monumental...
--	----------------------

Ejercicio: CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA	
<p>La mejor manera de entender las características de una escultura, de las muchas y muy variadas manifestaciones que hay, es analizar la escultura que primero nos llame la atención y después con detalle ir identificando sus características.</p>	
En esta columna coloca la imagen de la escultura que te agradó al verla.	En esta columna describe la escultura a partir de la lectura de la introducción de este texto.

TÉCNICAS BÁSICAS DE ESCULTURA

Alto relieve

El alto relieve es una técnica introductoria al aprendizaje del volumen, porque se trabaja a partir de una propuesta bi-dimensional, la cual aumentará de alturas, pero las formas no quedarán solamente encima de la base o nivel cero, se procurará dar cambios de altura para provocar en el espectador sensaciones de profundidad y volumen.

Los pasos a seguir se muestran en la siguiente secuencia de fotografías, queda al alumno describir cada una de ellas, de acuerdo a lo que observó, a lo que practicó y lo que su profesor comentó.

ALTO RELIEVE		
ETAPA		DESCRIPCIÓN
1		
2		
3		

ALTO RELIEVE (continuación)		
ETAPA		DESCRIPCIÓN
4		

Escultura exenta o de bulto

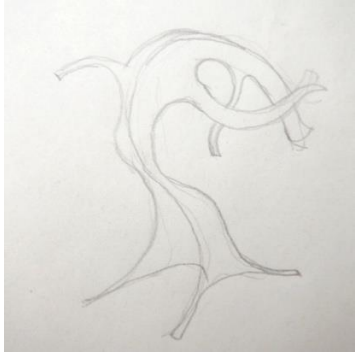
A diferencia de una escultura de alto relieve, la escultura exenta o de bulto es una forma volumétrica la cual se aprecia desde diferentes ángulos, éstas esculturas normalmente se elaboran a partir de una estructura que es el soporte de la pieza, y sobre la que se deposita el material maleable como el barro o la plastilina.

Cuando una escultura elaborada con esta técnica, se desea reproducir en un material definitivo como el yeso, un metal o una resina, se hace un molde que servirá como negativo y de donde se obtienen las reproducciones.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
<p>Investiga los materiales y procedimiento para la elaboración de una reproducción con la técnica del “molde perdido”</p>
Empty space for student work

Ejercicio: ESCULTURA DE BULTO

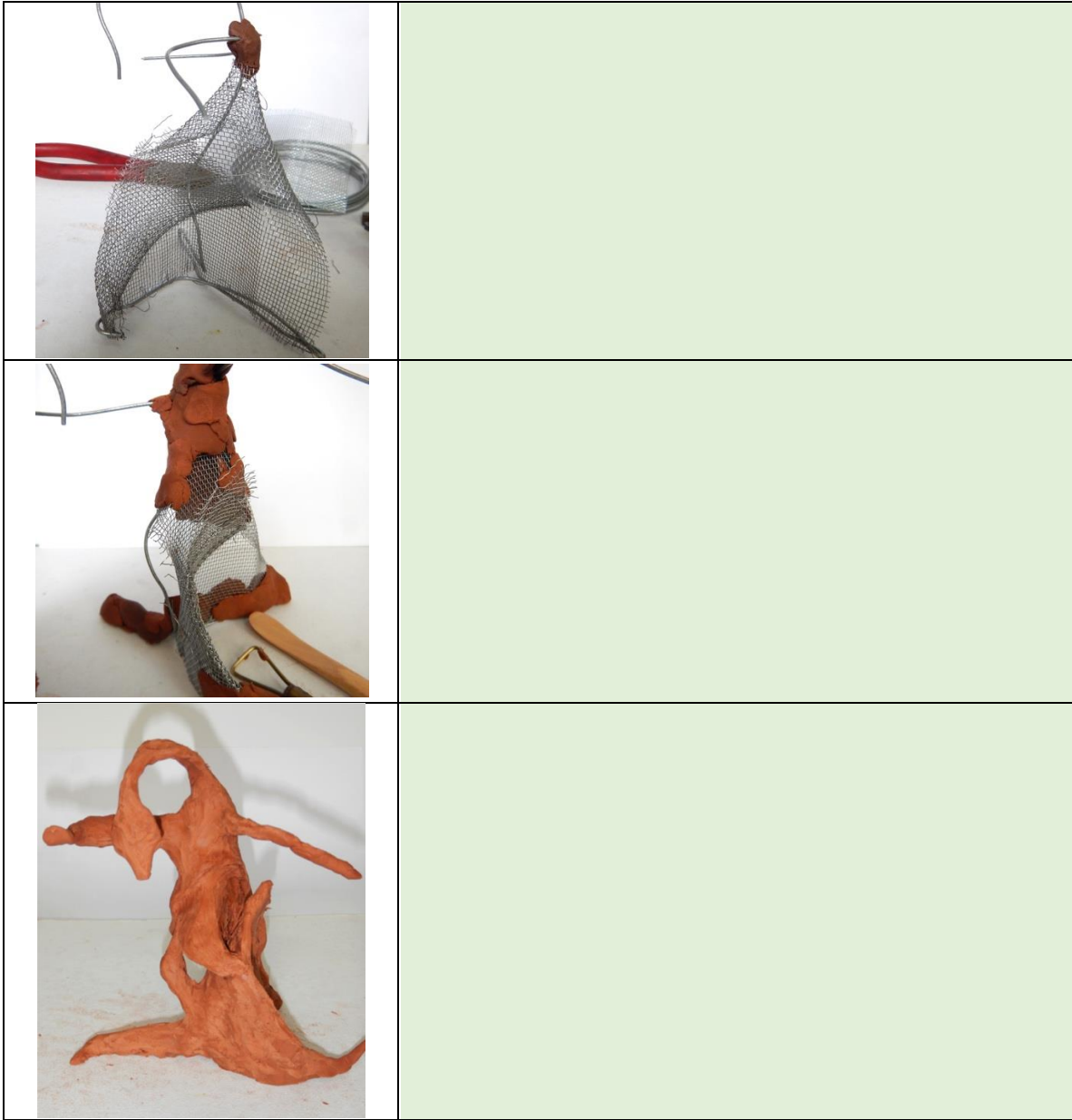
Elabora una escultura exenta con formas orgánicas, utilizando las imágenes de la izquierda como referencia de los pasos que deberás seguir y coloca en la columna de la derecha la imagen de cada paso que diste en tu propia escultura, explicando cada etapa

Explicación e imagen

Utiliza el siguiente código QR, para acceder a un video que te permitirá conocer otras técnicas de escultura:

QR TÉCNICAS DE ESCULTURA

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA

QR INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA

Para encuadrar perfectamente lo importante de aprender en cuanto a la fotografía, se presentan a continuación los objetivos de aprendizaje de los programas actualizados en 2017, de Fotografía IV y Fotografía V.

FOTOGRAFÍA IV

A través del programa de Fotografía IV el alumno comprenderá y utilizará el lenguaje visual, técnicas procesos fotográficos básicos para expresarse creativamente, a través de imágenes fotográficas. Así mismo, el alumno desarrollará su percepción, sensibilidad pensamiento crítico a partir del análisis e interpretación de imágenes, con el fin de lograr experiencias estéticas y valorar la expresión artística

FOTOGRAFÍA V

El alumno conocerá y aplicará los elementos básicos que conforman el lenguaje fotográfico, mediante la utilización del proceso creativo en proyectos fotográficos dirigidos, para valorar la fotografía como medio de expresión y comunicación de emociones e ideas.

La fotografía como medio o herramienta de producción artística difiere con respecto a las otras artes en dos aspectos, el primero que hace referencia a la creación de la imagen, ésta se crea por un medio indirecto en la cámara fotográfica.

El segundo aspecto, se refiere a un medio físico en donde no interviene un pigmento o un ácido o material moldeable, es la acción de la luz sobre un soporte sensible quién genera la imagen hasta ahora latente.

En cuanto a los propósitos de la fotografía, ésta puede estar insertada en un circuito artístico, puede servir como apoyo para el diseñador gráfico al producir una pieza de comunicación, puede tener su referente más puro en la fotografía de reportaje, ya que la imagen no es manipulada como en el diseño, como fue tomada así deberá transmitir su contenido al observador.

La fotografía se puede definir como una técnica que por medios ópticos captura el entorno y lo registra a través de la luz en un soporte sensible químico o digital.

Ejercicio: APRENDIENDO DE LOS GRANDES FOTOGRAFOS		
Los grandes fotógrafos han usado su técnica para crear una forma de arte muy eficaz para mostrar a los observadores cómo ver, cómo sentir y cómo recordar. Completa este ejercicio para tener una mejor sensibilidad hacia la fotografía:		
Fotógrafo	Investiga una de sus obras y anota el nombre	Sensaciones al observar la imagen
Alfred Stieglitz		
Ansel Adams		
Man Ray		
Álvarez Bravo		

Un elemento fundamental del proceso fotográfico es la cámara, ya que es la herramienta que permite crear la imagen, existe una gran variedad de modelos de cámaras fotográficas, dentro de estas, existe la denominada *cámara reflex*, este tipo de cámara permite al fotógrafo observar en el visor de la cámara lo que el objetivo o lente esta captando y transformando en imagen a partir de la combinación de elementos ópticos.

Ejercicio: CAMARA RÉFLEX

El sistema réflex se basa en un principio óptico mediante el uso de espejos

Describe el principio óptico en el que se basa la cámara tipo réflex y escribe la fuente de información donde investigaste

Dibuja en el siguiente espacio, un esquema del sistema réflex

Otro de los componentes esenciales de una cámara fotográfica es su objetivo, el cual es un conjunto de elementos ópticos que permiten enfocar la imagen para que llegue correctamente al material sensible, sea éste químico o digital.

Los objetivos fotográficos, o coloquialmente llamados *lentes*, se clasifican por su función, es decir el tipo de fotografía que deseamos hacer, si ésta es para registrar un objeto muy pequeño y hasta el objetivo que se utiliza para fotografiar objetos que se encuentran a gran distancia de donde está el sujeto con la cámara.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE		
Investiga los tipos de objetivos fotográficos, identificando sus características y principales usos : angular, normal, teleobjetivo y zoom.		
OBJETIVO	CARACTERÍSTICAS	USOS
Angular		
Normal		
Teleobjetivo		
Zoom		

Una vez que ya identificamos la el sistema de prismas y espejo de una cámara reflex y el lente u objetivo como elemento fundamental para llevar la imagen hasta el material fotosensible, ahora nos hace falta entender un concepto más que es fundamental en la fortografía, este concepto es la exposición, un acercamiento muy general lo define como el tiempo que una determinada cantidad de luz que tarda en registrar en la superficie sensible la imagen, sin embargo existen muchos elementos de la cámara que deberán ser manipulados para controlar esas variables de apertura del diafragma y la velocidad de obturación

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	
Investiga los conceptos básicos del proceso de exposición fotográfica.	
CONCEPTO	USO, UBUCACIÓN DENTRO DE LA CÁMARA Y TIPOS:
Exposímetro	
Diafragma	
Obturador	

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Investiga a qué se refieren los siguientes conceptos y con ayuda de tu profesor encuentra la imagen que representa lo solicitado.

SUB EXPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN:

EJEMPLO DE SUB EXPOSICIÓN

SOBRE EXPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN:

Para que la cámara fotográfica con su arquitectura, sus elementos, componentes, accesorios y sus relaciones entre ellos, puedan producir una imagen fotográfica es necesario además del sujeto a fotografiar, tener claro que la luz es la que permitirá reflejar al sujeto a través del lente e impactar en el soporte sensible, por lo tanto es necesario saber que existen dos divisiones generales de la luz la natural y la artificial, pero cada una de ellas cuenta con características particulares que las define y su uso permitirá acercarnos a la estética de la imagen fotográfica.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Consulta la siguiente liga, para que tengas claridad sobre lo que es la iluminación fotográfica
<u>ILUMINACIÓN</u>
Escribe en el siguiente espacio, los conceptos que lograste identificar sobre iluminación y coméntalos con tus compañeros de grupo o con tu profesor

Los principios de la fotografía nos permiten conocer la forma de hacer buenas fotografías, al paso del tiempo y con los avances tecnológicos estos principios fundamentales han cambiado solamente en la manera de usarse, te recomendamos que utilices el siguiente QR que te ligará a una introducción a la fotografía digital.

[QR FOTOGRAFÍA DIGITAL](#)

INTRODUCCIÓN AL GRABADO

QR HISTORIA DEL GRABADO

GRABADO IV

A través del Programa de Grabado IV el alumno aplicará los conocimientos, recursos y procesos esenciales de la disciplina para la expresión creativa de sus ideas y emociones a través de diferentes tipos de representaciones físicas y virtuales en una práctica del grabado consciente y responsable con el medio ambiente. Desarrollará su sensibilidad y el pensamiento crítico al interpretar el lenguaje artístico y, a través de su experiencia artística, valorar al arte como elemento transformador de sus emociones y entorno.

GRABADO V

El alumno fortalecerá su capacidad de creación y de expresión artística; conocerá y aplicará los elementos esenciales del proceso creativo; empleará los materiales, las técnicas y las herramientas propias del Grabado a través del desarrollo de proyectos que consideren problemas del entorno, a fin de que aprecie y valore la importancia del Grabado como elemento esencial en la conformación de la cultura contemporánea.

Las técnicas del grabado le dan la oportunidad al artista de hacer múltiples reproducciones, ya que contrario a la pintura, el Grabador dibuja su obra sobre una superficie (matriz) que puede ser de distintos materiales según la técnica a desarrollar, esta matriz posteriormente será tratada incidiendo sobre ella con instrumentos como las gubias o con el uso de ácidos para preparar su superficie y permitir que reciba la tinta.

Una vez que la tinta quedó depositada sobre la matriz, el dibujo de la matriz se transfiere al papel, utilizando máquinas manuales como el tórculo.

Actividad de aprendizaje: Orígenes del grabado

Investiga la forma en que la cultura China desarrollo su proceso de impresión y escribe la similitud que encuentras con lo que viste en el video de la técnicas.

Investigación: LITOGRAFÍA

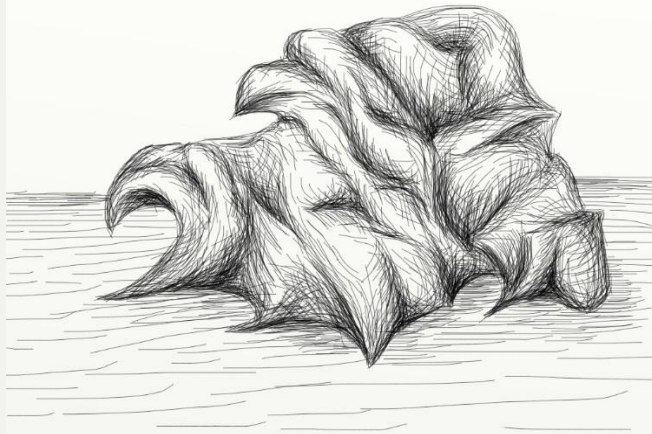
Explica la importancia en el proceso litográfico, del principio de la separación del aceite y el agua.

En la introducción hemos hecho notar la palabra dibujo como la acción fundamental que realiza el artista en el proceso del grabado, y el dibujo para esta técnica se basa en lograr diversos tonos a partir de la agrupación de líneas o incisiones en el caso del grabado en linóleo, que por su acercamiento entre ellas lograrán claros y oscuros al momento de la impresión.

Las distintas calidades de línea, longitud, grosor y continuidad van a otorgarle al grabado su característica principal.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

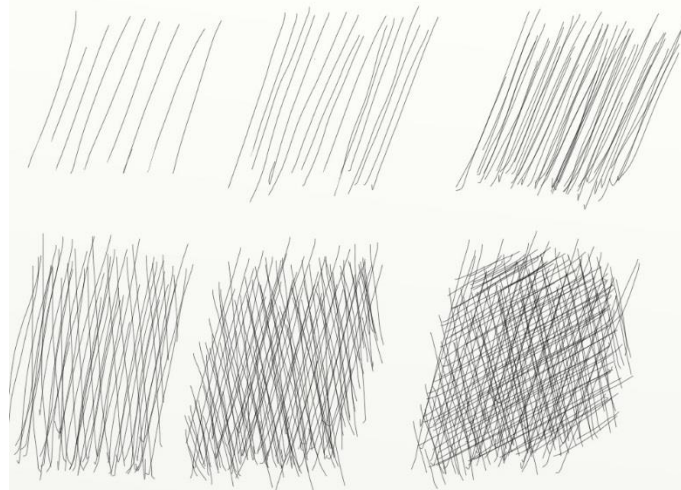
Observa el siguiente ejemplo y desarrolla uno lo más parecido, considerando que solo se utilizan segmentos de líneas.

Ahora copia la imagen pero más grande

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

En el siguiente ejemplo se muestran seis manchas con diferente agrupación de líneas y distintas direcciones para hacer sobreposiciones y crear distintas tonalidades de manchas

Utilizando una pluma de tinta negra, dibuja ocho manchas de distinta tonalidad que cambien de un tono claro hasta un tono muy oscuro.

TONO MAS CLARO			
			TONO MAS OSCURO

Una vez que ya tienes el conocimiento y la habilidad de desarrollar un dibujo con distintos tonos a partir del uso de líneas, llega el momento de hablar de la impresión, recordando que un grabado es una estampa obtenida por impresión de una matriz sobre el soporte, hay cuatro tipos de impresión, el relieve, en hueco, planográfica y serigráfica.

Investigación: TIPOS DE IMPRESIÓN	
Lee con cuidado la definición que corresponde a cada sistema de impresión, investiga usando la red, la biblioteca o con tu asesor, e identifica a qué tipo de impresión hace referencia el texto y escribe el nombre en la segunda columna.	
DEFINICIÓN	TIPO
La litografía se basa en el principio de incompatibilidad entre la grasa y el agua, a esta técnica se le denomina: _____	
La impresión _____ también llamada estarcido, permite con mayor facilidad la incorporación de varias tintas y la estampación en una mayor variedad de soportes.	
La impresión en _____ es aquella en la que imprime al papel la zona que no se ha tallado o desbastado de la matriz, como la linoleografía.	
La impresión en _____ es aquella en la que se estampa en el soporte las zonas que han sido grabadas y que recibieron la tinta.	

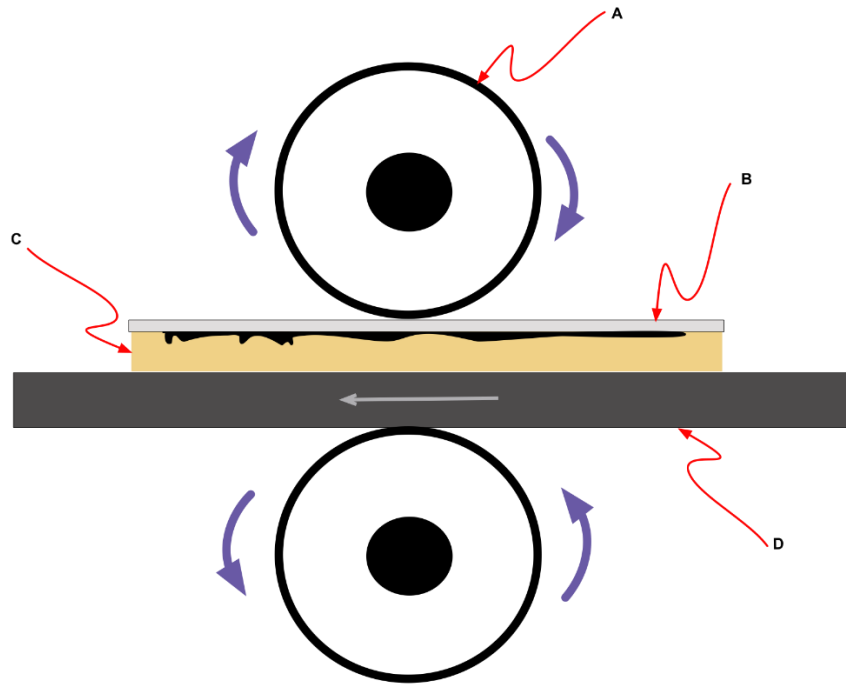

QR LAS TÉCNICAS DEL GRABADO

Ejercicio: SISTEMA DE IMPRESIÓN POR TÓRCULO

El sistema de impresión en tórculo se basa en la presión que se regula por unos husillos roscados que actúan sobre los rodillos que hacen fuerza sobre la pletina que contiene la matriz a estampar y el soporte que recibirá la tinta depositada sobre la matriz.

Utiliza el texto anterior, y escribe a cada letra el nombre de la parte que corresponde del esquema del sistema de impresión por tórculo y explica su uso.

A:

B:

C:

D:

[MAS INFORMACIÓN SOBRE EL TÓRCULO](#)

GLOSARIO

FUENTES:

.- *La mayor parte de las entradas han sido tomadas de Diccionario de términos de arte y arqueología (G. Fatas, G. y M. Borrás, G.), 4ª Edición, 1980, Guara Editorial (ISBN: 84-85303-29-6).*

.- *Glosarios de distintos libros de pintura, arquitectura, escultura, etc. en los que aparecían términos no incluidos en el mencionado diccionario.*

Abigarrado: Con mezcla extravagante de tonos vivos. Se dice de un cuadro pintado de colores chillones y variados, de efecto discordante y, en general, de cualquier obra de arte concebida de modo desigual y desordenado o inarmónico.

Abocetado: Que no ha pasado del boceto. — Que se presenta en una fase intermedia de elaboración con objeto de conseguir un efecto determinado sobre el espectador.

Abstracción geométrica: Término que intenta englobar a aquella abstracción en la que ni la obra en sí ni ninguna de sus partes representa objetos del mundo visible. Encuentra su origen en el suprematismo de Malevitch y en construcciones abstractas de Tatlin, Popova, etc., seguidos del neoplasticismo de Mondrian. En su desarrollo tienen gran importancia las obras e ideas del grupo de Puteaux, interesados en las bases matemáticas de la composición, los experimentos sistemáticos con el color a partir de las teorías de Eugène Chevreul, utilizando éstos para subrayar vínculos estructurales dentro del lienzo, así como el desarrollo del arte concreto. Caracterizada por planificar una obra sobre principios racionales, aspira a la objetividad y a la universalidad defendiendo el uso de elementos neutrales, normalmente geométricos que confieren claridad, precisión y objetividad a la obra, eliminando a su vez, la capacidad sensitiva y expresiva de los materiales y logrando así una composición lógicamente estructurada.

Acanalado: Dícese del objeto cuya superficie presenta surcos continuos y regulares.

Alma: En la estatuaria realizada por fundición, interior del molde, generalmente de material refractario y ligero, en el que se ha vertido metal fundido para realizar una estatua y que puede ser extraído del interior de la pieza una vez terminada la operación.

Altorrelieve: En escultura, aquella figura, ornamento o composición que resalte del fondo más de la mitad de su bulto.

Arcilla: Roca sedimentaria formada por silicatos de aluminio que adquiere plasticidad al mezclarse con agua. Por el contrario, sometida a altas temperaturas, la arcilla se deshidrata y, por tanto, se contrae y endurece.

Argamasa: Mezcla de cal, arena y agua, utilizada como mortero para ligar piedras, sillares, baldosas y otros materiales de construcción.

Armazón: Conjunto de piezas, de madera u otro material, enlazadas con algún objetivo. || Armazón de revestimiento. Entramado sobre el que se fija un revestimiento.

Armonía: Proporción y concordancia perfecta entre las partes de un todo.

Arte Conceptual: Movimiento que aparece a finales de los años sesenta y

setenta con manifestaciones muy diversas y fronteras mal definidas. La idea principal que subyace en todas ellas es que la "verdadera" obra de arte no es el objeto físico producido por el artista, sino que consiste en "conceptos" e "ideas". Con un fuerte componente heredado de los "ready made" de Marcel Duchamp, es el artista americano Sol Lewitt quien mejor define este movimiento en una serie de artículos publicados en 1967 y 1969. En el arte conceptual la idea o concepto prima sobre la realización material de la obra y el mismo proceso - notas, bocetos, maquetas, diálogos - al tener a menudo más importancia que el objeto terminado puede ser expuesto para mostrar el origen y desarrollo de la idea inicial. Otro elemento a resaltar de esta tendencia es que requiere una mayor implicación del espectador no solo en la forma de percibirlo sino con su acción y participación. En función de la insistencia en el lenguaje, el comentario social o político, el cuerpo o la naturaleza dentro de este arte encontramos líneas de trabajo muy diferentes: *body art*, *land art*, *process art*, *performance art*, *arte povera*... Y entre sus más importantes representantes se encuentran artistas como: Joseph Kosuth, Weiner, el grupo inglés Art & Language, Gilbert and George, Dennis Oppenheim, Walter de Maria, Robert Smithson, Jean Dibbets o Richard Long.

Arte figurativo: La prohibición de la pintura realista, y más aún de la escultura figurativa, ampliamente extendida en el Islam, no procede de una prescripción del Corán, sino de un estricto respeto del segundo Mandamiento del Decálogo. Se aplica esencialmente a las obras y monumentos religiosos, mientras que el arte de la Corte y los edificios civiles hacen excepción a esta regla. El rechazo del arte figurativo ha conducido al mundo musulmán a explorar unos sistemas geométricos complejos (lacerías, ritmos estrellados, arabescos, etc.).

Bajorrelieve: Ornamento, figura o composición esculpida que sobresale del fondo menos de la mitad de su bulto.

Basalto: Roca volcánica muy dura, de color negro o verdoso, formada principalmente de feldespato y piroxeno o augita, que se utiliza en escultura. Una vez pulimentada, presenta una superficie tersa y brillante, que se resulta muy agradable a la vista.

Boceto: Esbozo, apunte o proyecto. Fase previa de realización o diseño de una obra de pintura, escultura u otra arte decorativa. Por extensión, cualquier obra artística que no tenga forma acabada.

Bronce: Aleación de estaño y cobre utilizada para la realización de objetos artísticos. Primero se realizaron objetos de pequeñas dimensiones mediante una técnica rudimentaria; posteriormente, el método de fundición a la cera perdida y a la arena permitió crear piezas de gran tamaño y perfecta elaboración.

Bruñir: Pulir la superficie de un objeto.

Bulto redondo: La escultura de bulto redondo es aquella obra aislada visible desde todos los ángulos y que puede ser rodeada por el espectador. La escultura de bulto redondo se denomina también exenta. Por su parte, el medio bulto es un bajo o medio relieve.

Busto: Representación pintada o esculpida de una figura humana que comprende desde la cabeza hasta el nacimiento de los brazos y el pecho.

Cal: Sustancia sólida amorfa, blanca y cáustica formada por óxido de calcio. Se obtiene calentando piedra caliza en hornos especiales llamados calderas. Al unirse con agua se hidrata, perdiendo sus propiedades cáusticas, de manera que

forma la llamada cal «muerta» o «apagada»; mezclada con arena constituye la mayoría de morteros. Muy diluida en agua se emplea para blanquear. Asimismo, la «cal de Viena», cal viva dolomítica, se emplea para pulir metales.

Cera perdida: La fundición a la cera perdida es un procedimiento que permite realizar obras de arte en metal, conocido desde la Antigüedad. La primera fase consiste en realizar un modelo de la escultura en arcilla que se recubrirá con una fina capa de cera; este modelo se recubre a su vez con arcilla líquida o cualquier otra sustancia refractaria y se deja endurecer. Cuando se ha secado, se practica un orificio en la pared superior y otro en la inferior. La cera es derretida y se deja salir por el orificio inferior, dejando un espacio libre que se rellena con la colada de bronce fundido que se vierte en el orificio superior. Una vez enfriado el metal, se rompe la capa exterior de arcilla. Si se desea obtener una escultura que no sea maciza, debe utilizarse un alma interior también de materia refractaria, como la arena.

Cinzel: Instrumento de metal de boca acerada y recta de doble bisel que se usa para tallar y grabar.

Cinzelado: Técnica de orfebrería que consiste en labrar una pieza a golpes de martillo sobre el cinzel. Se distingue entre el cinzelado sobre fundido o acabado, que tiene por objeto cortar los sobrantes de metal de las piezas moldeadas y repasar los contornos; el cinzelado de piezas, verdadera talla del metal que el artista trabaja para dar forma; y el cinzelado repujado, en el que el cinzelador transforma una lámina de metal en un bajorrelieve.

Cinético, arte: Expresión adoptada hacia 1954 para designar las creaciones artísticas fundadas en la introducción del movimiento como elemento plástico dominante en la obra. Desde 1912 numerosos artistas experimentan con producciones cinéticas, como Larionov y Archipenko, para pasar en los años 20 a las construcciones de Gabo y Moholy. Estos son los antecedentes de una serie de creaciones que manifiestan la influencia del ambiente tecnológico de los 50, muchas de ellas expuestas en la Galería Denise René de París en 1955 bajo el ilustrativo título de “Le Mouvement”. Diez años más tarde la exposición “The Responsive Eye”, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, supone la consagración oficial del arte cinético. Como indica Frank Popper, el movimiento puede ser real o virtual. En el movimiento virtual los efectos ópticos crean la ilusión de movimiento recurriendo a la psicología de la percepción; en ello trabajan artistas como Víctor Vasarely, Bridget Riley o Jesús Rafael Soto, entre otros muchos. El movimiento real se produce por medios naturales, como el viento en los móviles de Calder, o por medios mecánicos, utilizando motores, como en ciertas obras de Tinguely.

Clásico: De una manera general, el arte que pertenece o toma como referencia las obras de la Antigüedad grecorromana. Por «clásico» se entiende asimismo el período del arte griego que abarca desde mediados del siglo V hasta el 330 a.C., caracterizado por un naturalismo idealizado. Por extensión de este momento del arte griego, considerado durante mucho tiempo la cumbre del arte occidental, así se denomina al período artístico de mayor esplendor de cualquier cultura. Para algunos teóricos, y por oposición a «romántico» o a «barroco», es clásica cualquier obra de arte en que predomine el equilibrio, la medida y la razón sobre la pasión o la exaltación.

Concreto, arte: El término fue acuñado en 1930 por Van Doesburg en su manifiesto "Arte Concreto", escrito en repuesta a la formación de la asociación "Cercle et Carré". Firmaron el documento Hélicon, Carlsund, Tutundjian y Wantz. A la muerte de Van Doesburg, acaecida en 1931, sus ideas son retomadas a finales de los años 30 por dos artistas suizos, Max Bill y Jean Arp, quienes publican varias obras y realizan importantes exposiciones de pintura, escultura y artes aplicadas. La denominación "concreto" o "concretista" es bien asumida en Suiza en el período de la postguerra por artistas que trabajan en la corriente de la abstracción geométrica. La relación entre abstracción y arte concreto queda patente en la exposición de la Galería René Drouin de París de 1945, ya que se trata de la primera exposición importante de arte abstracto, y su título es "Art Concret". En el arte concreto está excluido todo ilusionismo; la obra y los elementos de los que consta se presentan estrictamente en cuanto a lo que son, sin cualidades virtuales. Los materiales no simulan nada que no sea ellos mismos. El eslogan "materiales reales, espacio real" se emplea frecuentemente con respecto a esta forma artística.

Desbastar: Operación de eliminar la materia que no ha de utilizarse para el modelado o talla de una pieza.

Escultura: Arte de modelar, de tallar y esculpir en barro, piedra, madera, metal u otra materia conveniente, representando de bulto un objeto, real o imaginario, una figura, etc.

- Obra de un escultor.

- Fundición o vaciado que se forma en los moldes de las esculturas hechas a mano.

Estatua: Obra de escultura en bulto redondo representando la figura humana.

Expresionismo: Este término da nombre en los primeros años del siglo XX al estilo que reacciona frente al impresionismo y al Jugendstil en Alemania, al igual que ocurre en Francia o Italia como el cubismo o futurismo. Asimismo, se utiliza para denominar un clima de desencanto frente a la estructura social y política de la Alemania de Guillermo II y engloba además al resto de las manifestaciones artísticas. Dos grupos en Alemania se consideran específicamente expresionistas. "Die Brücke"(El Puente) fundado en 1905 en Dresde y "Der Blaue Reiter" (El jinete azul) en Múnich (1911), Desde una posición postromántica, el expresionismo en sus comienzos se centra en la utilización del cuadro para expresar sentimientos humanos de un modo muy libre, con fuerte colorido y dibujo agresivo. Ahondan en la deformación y el color adquiere contenidos emocionales. Las fuentes de inspiración de los artistas de "Die Brücke" son Van Gogh, Gauguin y Munch; la escultura primitiva de África y Oceanía, y los grabados alemanes en madera. Se proponen una renovación del lenguaje artístico al tiempo que los fauvistas y los primeros cubistas, pero éstos llevan al extremo la idea de la deformación subjetiva. Son artistas que tienen clara conciencia de grupo. Kirchner, Heckel, Bleyl y Smichdt-Rottluff, a los que se unen Nolde y Pechstein, se trasladan de Dresde a Berlín en 1910, justifican sus ideas en escritos teóricos y editan periódicamente carpetas de grabados, todo ello documentos de primer orden. En 1913 la "Crónica" de Kirchner provoca la disolución del grupo "En 1911 Kandinsky y Marc lideran la formación del "Blaue Reiter", sin un programa ideológico tan claro

pero tendente a la búsqueda de una renovación espiritual que le conduciría a la abstracción y que pronto tiene eco internacional. Marc y Macke mueren al inicio de la guerra en 1916 y cada artista inicia un trayecto diferente.

Expresionismo abstracto: El expresionismo abstracto es un movimiento que nace en Estados Unidos hacia 1947, fecha en la que la mayor parte de los artistas más importantes de esta corriente se apartan del lenguaje figurativo y crean un nuevo estilo en donde se fusionan abstracción y surrealismo. De éste toman el automatismo, además de experimentar con nuevas técnicas practican un arte marcadamente individualizado en el que prima la expresión de la personalidad del artista. La época de mayor auge de este movimiento coincide cuando el arte americano logra alcanzar su propia identidad y desvincularse de la influencia del arte europeo. La presencia de importantes artistas de las vanguardias europeas en Nueva York tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y en especial la del grupo surrealista en pleno determina e influye de manera decisiva en el nacimiento de esta nueva corriente. En el expresionismo abstracto se pueden distinguir dos grandes vías: la gestual o "pintura de acción" ("action Painting") y la "pintura de superficie -color" ("color field- Painting"). En la "pintura de acción" encontramos artistas como Pollock, de Kooning, Kline, Motherwell, Gorky y Hoffmann. Estos artistas conciben la creación pictórica como un verdadero ritual y utilizan la pintura para dar rienda suelta a sus estados de ánimo. La "pintura de superficie-color" centra su interés en las diferentes posibilidades de ciertas yuxtaposiciones cromáticas y en la combinación de colores en superficies generalmente de grandes dimensiones. Mark Rothko, Clifford Still y Barnett Newmann aparecen vinculados a esta vía.

Factura: En Bellas Artes, ejecución, manera de ejecutar una cosa. La buena o mala factura de una obra indica su buena o mala ejecución.

Fauvismo: Movimiento que surge de la unión de una serie de amigos en contra del arte académico y de los planteamientos que derivan del impresionismo y conceden más importancia al fenómeno de la visión que a la percepción total. Lo forman tres grupos de artistas que proceden de lugares diferentes: Matisse, Manguin, Camoin y Marquet, discípulos de Gustave Moreau; Dufy, Friesz y Braque, de El Havre, y Derain y Vlaminck, de Chatou. Aunque ya pintaban desde 1902, el grupo toma conciencia de si mismo en el "Salón de Otoño" de 1905, cuando el crítico Louis Vauxcelles les denomina "fauves"(fieras), y en el "Salón de Independientes" de 1906. Admiran la pintura de Van Gogh y de Gauguin y bajo el liderazgo de Matisse optan por la utilización arbitraria del color como elemento estructural y expresivo. Se sitúan así cercanos al expresionismo, pero sus composiciones buscan el equilibrio mediante el color puro y sin mezclas. El dibujo se limita a sugerir los límites de las formas por lo que el fauvismo supone el triunfo del color frente a él. Aunque el movimiento carece de escritos teóricos y manifiestos y su existencia es corta en el tiempo, ya que sus miembros se disgregan a partir de 1908, es la primera de las revoluciones de arte del siglo XX y trasciende su influencia a "Die Brücke" y "Der Blaue Reiter".

Formón: Instrumento para tallar semejante al escoplo, pero más ancho de boca y plano.

Fundición: Técnica para obtener esculturas en metal. Se conocen dos procedimientos, la fundición a la cera perdida y a la arena. Este último consiste en

fraccionar la pieza en diversas partes, que se moldean en cajas rellenas de arena y en las cuales se vierte el bronce líquido. Posteriormente las distintas piezas se unen mediante remaches. Este procedimiento permite hacer tiradas en serie de una misma pieza.

Gradina: Cincel dentado utilizado en escultura, sobre todo en la talla de la piedra del arte gótico.

Gubia: Especie de cincel vaciado y tallado en bisel cortante, utilizado por los escultores.

Hueco: Manera de esculpir o de grabar mediante la cual se vacía el fondo para que queden en resalte las figuras.

Iconografía: Disciplina que se ocupa de la descripción y clasificación de los símbolos y de los temas en las obras de arte, así como de su origen y desarrollo a lo largo de la historia; las dos grandes series iconográficas del arte occidental son la mitología clásica y la cristiana.

Iconología: Disciplina que estudia el significado intrínseco de la obra de arte, interpretando los símbolos, atributos, alegorías y emblemas utilizados por los artistas para la representación de personajes históricos o mitológicos, o de ideas abstractas. En última instancia, intenta entender una obra de arte en relación a un ambiente cultural en el que símbolos e imágenes adquieren valores y significados especiales.

Imaginería: Talla o pintura de imágenes sagradas.

Masa: En escultura, la forma considerada en sí misma, prescindiendo de los detalles.

Mediorrelieve: Relieve que sobresale la mitad del bulto.

Minimal Art: El término fue empleado por primera vez en 1965 por Richard Wolheim en un artículo en la revista Art Magazine. Con él se calificarán después una serie de obras fechadas en 1962 que insistían de forma metódica en manifestar formas puras creadas como reacción contra la preeminencia del expresionismo abstracto. En las obras minimal se insiste en la forma pura y poco expresiva, no hay gestualidad ni tema sino la búsqueda de una factura impersonal. Entre los artistas que pusieron en práctica estas ideas figuran Robert Mangold, Robert Rauschenberg y Brice Marden, así como otros artistas más jóvenes que abandonaron la pintura como Carl Andre, Dan Flavin, Robert Morris, Sol Lewitt y Donald Judd. La obra de estos últimos queda definida por la utilización de formas geométricas primarias, de productos en serie y materiales fabricados. Para conseguir la reducción formal deseada en el objeto minimal, de un estilo puritano y estricto, se despoja de todo adorno decorativo y se remite a las relaciones del espacio circundante que se resaltan tanto por el efecto específico de la luz sobre el material, como por la expansión del volumen.

Modelado: Creación de una forma tridimensional en un material maleable.

Modelo: Ejemplar o muestra que se copia o imita al ejecutar una obra. En escultura, es aquella figura realizada en pequeño formato en barro, yeso o cera para su posterior reproducción escultórica en otro formato y material (mármol o metal), que permite tener una idea del resultado final.

Molde: Objeto que reproduce en negativo la forma que quiere darse a la figura que se trata de reproducir. El molde presenta una cavidad en la que se introduce el material en el que haya de hacerse la reproducción, el cual, al solidificarse,

adopta la forma de dicha cavidad. El molde de piezas, que consta de varias piezas movibles que encajan unas con otras, permite obtener cuantos vaciados se deseen, mientras que el molde perdido da un solo ejemplar del objeto vaciado y para obtenerlo hay que romperlo. Cuando se trata de moldear metal fundido, se recurre a moldes hechos a base de materias refractarias.

Montea: Es el dibujo, a tamaño natural, que se hace del todo o de una parte de una obra en el suelo o en la pared.

Móvil: Escultura que se mueve accionada por impulso del agua o del aire.

Op Art: Movimiento internacional que surge a finales de los años cincuenta. El arte óptico pretende producir efectos de relieve o profundidad o movimientos de formas geométricas sin recurrir al relieve ni a la animación real de las superficies. Los artistas de esta tendencia centran su trabajo en el estudio de las relaciones entre color y espacio con el fin de provocar vibraciones retinianas

Pátina: Especie de lustre o barniz que toman ciertos objetos con el paso del tiempo, la humedad o el uso. La más característica es la coloración verdosa que adquiere la superficie del bronce por efectos de la oxidación. La pátina se puede obtener también artificialmente mediante la aplicación de ácidos amoniacales.

Peana: Base o apoyo para colocar encima una figura.

Perspectiva: Es el arte que enseña el modo de representar en una superficie los objetos y disposición con que aparecen a la vista. *Aérea:* es la que toma en consideración la gradación de tonos y la imprecisión de líneas que provoca la interposición de la atmósfera entre los objetos y el observador. *A vista de pájaro:* representación de un objeto visto desde lo alto, siguiendo los principios de la perspectiva cónica. *Caballera:* modo convencional de representar en un plano de un objeto, proyectando ortogonal mente todos los puntos de éste sobre aquel. *Cónica:* su teoría se basa en la representación de la intersección de un plano con el cono visual formado por el ojo del espectador y los puntos del objeto. Las paralelas al plano del cuadro conservan su posición relativa y las demás convergen en determinados puntos de fuga.

Policromar: Decorar un objeto con diversos colores. Pintar una escultura imitando los colores del modelo.

Pulimentar: Operación de acabado a que son sometidos los objetos y superficies con el fin de eliminar irregularidades y asperezas, y conferirles un aspecto brillante y liso.

Relieve: Escultura realizada sobre una superficie de manera que resalte sobre el plano, sin despegarse totalmente del fondo. Puede ser un *altorrelieve* o *bajorrelieve*.

Repujado: Trabajo decorativo hecho sobre metal o cuero que se realiza martilleando el reverso para que quede en relieve por el anverso. Posteriormente se retoca con el uso del cincel.

Terracota: Del latín *terra cocta*, tierra cocida. Arcilla cocida al horno, utilizada para realizar esculturas, vasos, jarrones, relieves, elementos y motivos arquitectónicos. Por extensión, escultura y pieza artística en barro cocido.

Vaciado: Procedimiento para la reproducción de esculturas o relieves. Se obtiene el vaciado haciendo un molde de yeso, estuco u otro material similar en el que se vierte una colada de metal fundido. También se llama vaciado a la escultura o adorno obtenida con este procedimiento.

Yacente: Escultura que representa a una persona fallecida y acostada, generalmente esculpida sobre un sarcófago.

Yeso: Sulfato de cal hidratado, compacto o terroso, y muy blando, utilizado en escultura y construcción. Deshidratado por la acción del fuego y molido, el yeso tiene la propiedad de endurecer rápidamente cuando se amasa con agua. Por extensión, obra de escultura vaciada en yeso.

Zoomorfo: En figura o forma de animal.

AUTO EVALUACIÓN

El modelo de auto evaluación que se presenta a continuación, servirá al alumno como modelo para elaborar cuestionamientos de diferentes niveles de comprensión y tipos de conocimiento para que el alumno pueda auto evaluarse, las imágenes utilizadas en este modelo son libres de derechos autor obtenidas de la *World Wide Web*, con posibilidad de ser usadas sin fines comerciales en el ámbito educativo.

Lenguaje Visual - Elementos y Principios del Arte.

Promover en el estudiante **la comprensión** y **la integración** de un lenguaje visual basado en el estudio y la práctica de la escultura, que le permita ampliar sus posibilidades de conocimiento y **expresión**. Así mismo, se busca estimular la sensibilidad y expresión del alumno a través de la **observación** y la **práctica** de la escultura **como medio de manifestación e interpretación de su cultura**, ...

		GRADIENTE DE EVALUACIÓN		
		NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
CONOCIMIENTO DECLARATIVO				
	<p>¿Las figuras que integran esta composición tienen la característica de ser?</p> <p>A- Abstractas y figurativas B- Orgánicas y figurativas C- Geométricas y orgánicas</p>	<p>Observa la imagen y de acuerdo a la distribución de las figuras en el espacio, determina cual es el principio de composición que destaca en la agrupación.</p> <p>A- Desequilibrio B- Armonía C- Equilibrio</p>	<p>Analiza la forma en que los elementos de la composición están integrados y de acuerdo a la expresividad de los principios compositivos aplicados a las figuras responde ¿Qué sensación provoca en el observador?</p> <p>A- Alegría B- Miedo C- Desequilibrio</p>	

			GRADIENTE DE EVALUACIÓN		
			NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
CONOCIMIENTO PROCEDIMENTAL					
	<p>La escultura es un bronce de Javier Marín, escultor mexicano contemporáneo. Consideremos que el autor pretendía representar en la fragmentación del ser humano la complejidad social.</p>				
	<p>A la forma general de la escultura se aplica el principio de fragmentación junto con el principio del arte:</p> <p>A- Ritmo. B- Armonía C- Desproporción</p>	<p>El bronce como elemento del arte escultórico le otorga perceptualmente a la escultura la sensación de:</p> <p>A- Brillo. B- Rigidez C- Fuerza</p>	<p>Al ser una crítica a la complejidad social y basados en la jerarquización de elementos en cuanto a proporción, posición y tamaño y su relación con el espacio ¿qué parte del cuerpo humano consideras sostiene el peso visual de la escultura?</p> <p>A- La nariz B- La boca C- El ojo</p>		

IMÁGENES PARA EL ANÁLISIS			
			
GRADIENTE DE EVALUACIÓN			
NIVEL 1		NIVEL 2	NIVEL 3
CONOCIMIENTO ACTITUDINAL	<p>La cultura de una persona se transforma al momento de apropiarse o rechazar las manifestaciones, en este caso artísticas, a las que está expuesto y para las que debe estar preparado para analizar y emitir un juicio básico de valor estético matizado con los valores morales o sociales, establecidos en el grupo social al que pertenece.</p> <p>Las tres esculturas son técnicamente bellas y representan distintas épocas, responde las siguientes preguntas:</p>		
	<p>¿La escultura de la derecha en relación a la escultura de la izquierda es más?</p> <p>A- Grotesca. B- Cómica C- Sublime</p>	<p>El valor moral y social de la representación femenina en una escultura está en relación a la expresividad de la forma.</p> <p>De las tres imágenes cuál denigra la imagen de la mujer:</p> <p>A- La de la izquierda B- La de la derecha C- La del centro.</p>	<p>El arte como medio de expresión y manifestación de una cultura, tiene también la responsabilidad de enaltecer valores éticos y estéticos.</p> <p>Selecciona la jerarquización que más enaltece la imagen de la mujer:</p> <p>A- Primero la del centro, después la de la izquierda y al final la de la derecha. B- Primero la de la izquierda, después la del centro y al final la de la derecha. C- Primero la de la derecha, después la de la izquierda y al final la central</p>

EN TODOS LOS CASOS LA RESPUESTA CORRECTA ES LA LETRA (C), QUEDA EN EL ALUMNO ELABORAR UN MODELO PROPIO O UTILIZANDO EL SUGERIDO AQUÍ, PARA QUE PUEDA LOGRAR UNA CORRECTA AUTOEVALUACIÓN.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Wenceslao Roces (1952) Estética, trad., Fondo de Cultura Económica, México, DF, Tomado del libro Lecturas Universitarias 14, Textos de estética y teoría del arte, Adolfo Sánchez Vázquez.

G.W.F. Hegel, Lecciones de estética, Volumen I, ediciones península.

Carlos Gershenson (2000) Mi Estética, Facultad de Filosofía y Letras UNAM.

Monroe C. Beardsley, John Hospers (1990) Estética, historia y fundamentos, Décima edición, ediciones Cátedra

Acha, J. (1994) Las Actividades Básicas de las Artes Plásticas. México: Ediciones Coyoacán.

Beardsley, C. & Hospers, J. (1990). Estética: Historia y Fundamentos. Madrid: Cátedra.

Conde, T. (2003). Una Visita Guiada. Breve Historia del Arte Contemporáneo de México. México: Grijalbo.

Dantzig, C. (2005) Diseño Visual, Introducción a las Artes Visuales. México: Trillas.

Adolfo Sánchez. Lecturas Universitarias, Textos de estética y teoría de arte, Vázquez.

Carlos Fajardo Fajardo (1999). Espectáculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid. El URL de este documento es <http://www.ucm.es/info/especulo/numero11/>

Urquiza, I. (2012) El ABC de la fotografía digital. México: Ediciones Larousse.

Catafal, J. (2002) El Grabado. Barcelona: Ed. Parramón. Colección Artes y Oficios.

UNAM

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector

Dr. Leonardo Lomeli Vanegas
Secretario General

Ing. Leopoldo Silva González
Secretario Administrativo

Dra. Mónica González Contró
Abogado General

DGENP

Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar
Directora General

Lic. Rogelio Cepeda Cervantes
Secretario General

Lic. Miguel Ángel Álvarez Torres
Secretario Académico

Lic. Luis Felipe Ortega Montiel
Secretario Administrativo

Dra. Carolina Sarmiento Silva
Secretaria de Planeación

Mtro. Juan Neftalí Hernández Nolasco
Secretario de Difusión Cultural

Lic. Jorge Alfonso Lobato Rivera
Jefe del Departamento de Artes Plásticas

Dirección de Planteles

Lic. Enrique Espinosa Terán
Plantel 1 "Gabino Barreda"

Lic. Isabel Jiménez Téllez
Plantel 2 "Erasmus Castellanos Quinto"

Lic. Samuel David Zepeda Landa
Plantel 3 "Justo Sierra"

Mtro. Eduardo Adolfo Delgadillo Cárdenas
Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera"

Biól. Ma. Dolores Valle Martínez
Plantel 5 "José Vasconcelos"

Mtra. Alma Angélica Martínez Pérez
Plantel 6 "Antonio Caso"

I.Q. María del Carmen Rodríguez Quilantán
Plantel 7 "Ezequiel A. Chávez"

Arq. Ángel Huitrón Bernal
Plantel 8 "Miguel E. Schulz"

Mtra. Gabriela Martínez Miranda
Plantel 9 "Pedro de Alba"

