

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Preparatoria
SECRETARÍA ACADÉMICA

Pintura V

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

Quinto Año

Clave: 1514

Plan: 96

Actualización curricular 2017

**Universidad Nacional
Autónoma de México**

COLECCIÓN
Guías ~ Cuadernos
de trabajo académico

María Antonieta Ramos Godínez

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

ÁREA IV

Grado: 5° Clave: 1514 Plan: 1996

PINTURA V

Guía cuaderno de trabajo académico

Programa actualizado

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

Coordinación

Jorge Alfonso Lobato Rivera

Autora

María Antonieta Ramos Godínez

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

Imagen de portada: *Jaguar*, de María Antonieta Ramos Godínez
Diseño de portada: Edgar Franco Rodríguez
Diseño editorial: María Antonieta Ramos Godínez

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: 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 por más de 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**

INTRODUCCIÓN

El presente cuaderno guía de trabajo académico está realizado con la finalidad de apoyar al alumno en el estudio de la asignatura de Pintura V, a través de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se incluyen en el programa actualizado de la misma, todos ellos apoyados en ejemplos y ejercicios que le permitan cursar y acreditar la materia de manera óptima y le resulte significativa en su formación como estudiante y como individuo.

El objetivo de la materia es sensibilizarlo y acercarlo a las manifestaciones pictóricas como resultado de expresiones razonadas y emotivas, a través de la comprensión de la percepción y la experimentación en esta disciplina artística, desarrollando sus habilidades en la plástica y en la creación de ideas y conceptos representados en formas, colores y estructuras, todos ellos integrados en composiciones visuales con un discurso integrado.

Por otra parte, también se revisará el papel del proceso de investigación en la creación de propuestas pictóricas y la integración de otros medios plásticos y tecnológicos que se integran en las obras contemporáneas.

Es así como este documento tiene como finalidades fomentar y apoyar tanto el trabajo en el aula o extraclase, así como también las asesorías permanentes y la preparación de exámenes extraordinarios, por lo cual está organizado siguiendo la misma estructura que los contenidos del programa actualizado de la asignatura de Pintura V como se señala a continuación:

UNIDAD I. La creación de las representaciones pictóricas

UNIDAD II. La creación de las ideas

UNIDAD III. La creación de los conceptos

En la primera unidad, mediante el reconocimiento de los elementos y los medios tradicionales y alternativos que se utilizan para recrear el mundo creado por el hombre, podrás distinguir los principios y efectos ópticos que rigen al lenguaje pictórico.

Dentro de los contenidos de la segunda unidad podrás hacer una revisión de las posibilidades que ofrecen los procesos de transformación y de creación en las representaciones fundamentadas en la razón y la investigación.

La tercera unidad ofrece la visión de la exploración artística contemporánea en torno al discurso que conllevan, permitiéndote expresar tu postura personal acerca de alguna temática propia de tu entorno abordando algunos de los medios y las técnicas alternativas y digitales que puedes utilizar para ello.

A continuación se presentan brevemente aspectos didácticos que contiene esta guía cuaderno de trabajo, para que tanto el profesor como el alumno identifiquen los elementos que la conforman.

Para el profesor

Este documento se presenta como un material didáctico que el docente puede utilizar en apoyo a su actividad en el aula como un recurso que complementa su trabajo docente. En él encontrará los siguientes aspectos en cada unidad:

- **Objetivos** como se presentan en el programa actualizado de la asignatura;
- **Contenidos** en sus tres vertientes: conceptuales, procedimentales y actitudinales;
- **Conceptos** brevemente explicados y con sugerencias bibliográficas para que el alumno desarrolle habilidades de investigación;
- **Imágenes** de obras pictóricas que ejemplifican los conceptos planteados;
- **Ejemplos de actividades** que permiten reforzar la construcción del conocimiento del alumno que se imparte en el aula;
- **Ejemplos de rúbricas de evaluación** para observar logros y avances del alumno.

Para el alumno

Este cuaderno guía de trabajo te permitirá ya sea apoyar el aprendizaje que obtengas en el aula, o prepararte para el examen extraordinario en caso de que tengas que presentarlo, mediante conceptos e imágenes que se complementan con actividades de aprendizaje, por lo cual encontrarás llamadas como:

- **INVESTIGA Y PROFUNDIZA:** Te permite ampliar el estudio de aspectos específicos de los conceptos revisando las sugerencias bibliográficas que se incluyen;
- **OBSERVA:** Al observar detalladamente las imágenes que se incluyen y leer con atención los textos que las acompañan tendrás más clara la relación entre los conceptos y su aplicación en las obras pictóricas;
- **REALIZA:** Las actividades se plantean para que adquieras el conocimiento integral de la materia y alcances el resultado de aprendizaje deseado.
- **BUSCA:** Necesitas hacer una búsqueda de imágenes para apoyar la idea, concepto o procedimiento planteado.
- **EN LA PRÁCTICA:** Es una explicación breve acerca de un procedimiento, el cual puedes ampliar y precisar con tu profesor o asesor.
- **EVALÚA:** Se incluyen tablas y preguntas para que valores tu nivel de avance en la comprensión de la asignatura.

Para obtener mejores resultados en el uso de este documento, te sugerimos que acudas con el profesor de tu materia o a algún docente que imparta asesorías en esta disciplina, que te oriente en la resolución de dudas y te guíe en el uso de este material.

ÍNDICE

Presentación	PÁG. 3
Introducción	5

UNIDAD I. LA CREACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES PICTÓRICAS

Objetivos y presentación de contenidos	11
--	----

Contenidos conceptuales 12

1.1 La percepción y la representación de las formas	12
a) La mimesis: luz, sombra, claroscuro y color	13
b) La perspectiva lineal y la perspectiva atmosférica	17
c) El color: mezclas pigmentarias y mezclas ópticas (transparencia y opacidad)	23
d) La fragmentación de las formas y la mezcla de materiales (collage y técnicas mixtas)	26

Contenidos procedimentales 29

1.2 Aplicación de luz, sombra y mezclas pigmentarias de color en representaciones miméticas y de perspectiva con iluminación natural	29
1.3 Experimentación óptica de luz y color en la producción de formas y figuras mediante el empleo de las cualidades de transparencia y opacidad de las técnicas pictóricas	30
1.4 Uso del collage y técnicas mixtas para la expresión plástica en ejercicios de fragmentación de formas y figuras	31

Contenidos actitudinales 31

1.5 Valoración de las convenciones de representación surgidas del razonamiento artístico	31
1.6 Apreciación de los principios artísticos planteados a partir de los estudios ópticos	31
1.7 Comprensión de las propuestas pictóricas que parten de la fragmentación y recomposición de las formas	32

Actividad	32
-----------	----

Autoevaluación	33
----------------	----

Referencias bibliográficas	34
----------------------------	----

UNIDAD II. LA CREACIÓN DE LAS IDEAS

Objetivos y presentación de contenidos 37

Contenidos conceptuales 38

2.1 La transformación y los procesos de síntesis de la forma 38

a) Los sueños y las fantasías 38

b) La geometrización 40

c) La mancha 41

2.2 El desarrollo del proceso creativo 42

a) La investigación visual, documental y técnica para la creación pictórica 42

b) La experimentación figurativa y no figurativa en las propuestas de representaciones pictóricas 44

Contenidos procedimentales 46

2.3 Creación de representaciones figurativas en contextos irreales 46

2.4 Producción de formas a partir de manchas y síntesis geométrica en la realización de ejercicios pictóricos expresivos 46

2.5 Elaboración de propuestas pictóricas fundamentadas en investigaciones documentadas con bocetos y desarrollos gráficos figurativos y no figurativos 48

Contenidos actitudinales 48

2.6 Apreciación de las manifestaciones pictóricas y sus niveles de abstracción y expresión como resultado de procesos razonados y experimentales que resultan en acontecimientos de su cultura 48

Actividades de aprendizaje 48

Autoevaluación 49

Referencias bibliográficas 50

UNIDAD III. LA CREACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Objetivos y presentación de contenidos 53

Contenidos conceptuales 54

3.1 La obra pictórica como discurso 54

a) La postura personal en la percepción del entorno y sus argumentos en el proyecto pictórico 54

b) El bocetaje en soportes físicos y digitales 54

c) El proyecto pictórico terminado 55

3.2 El proceso de creación como obra expuesta: instalaciones y video 55

Contenidos procedimentales	57
3.3 Manejo de técnicas alternativas empleadas en la pintura como el aerosol, esténcil y el cuerpo como lienzo, en el planteamiento de proyectos pictóricos	57
3.4 Utilización de materiales pictóricos amigables con el medio ambiente y técnicas digitales en la elaboración de bocetos y ejercicios pictóricos definitivos	59
3.5 Uso de objetos y medios digitales para exponer el proceso de creación como parte de un proyecto pictórico	60
Contenidos actitudinales	60
3.6 Valoración y análisis del discurso pictórico en las propuestas visuales contemporáneas	60
Actividades de aprendizaje	61
Autoevaluación	62
Referencias bibliográficas	65
Respuestas de autoevaluación	64
Examen tipo	65
Respuestas del examen tipo	67
Glosario	68
Anexo 1. Formas básicas del lenguaje pictórico	69
Anexo 2. Empleo de técnicas tradicionales	70
Referencias bibliográficas	71

UNIDAD I. LA CREACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES PICTÓRICAS

La pintura, como todas las disciplinas y actividades que desempeña el hombre en sociedad, ha tenido una evolución en sus actividades y procedimientos, lo cual le ha permitido establecer principios que guían de manera fundamental la percepción en el trabajo de representación en soportes bidimensionales, y que identificarás en esta unidad.

Para comprender mejor el funcionamiento de dichos principios, pondrás en práctica algunos de los cuales han modificado la forma de representar al mundo, de manera que desarrolles tu capacidad de observación en las formas, sus dimensiones y sus posibilidades plásticas.

Los contenidos que se desarrollan en el programa de Pintura V tienen como finalidad que valores a la pintura como un producto artístico que se fundamenta en una serie de estudios perceptuales y plásticos para lograr visiones originales de la realidad.

Objetivos:

- Identificarás las características visuales que conforman a las representaciones pictóricas, mediante el conocimiento de los principios que rigen a la percepción visual, de manera que comprendas la influencia de los principios y los efectos ópticos en las obras pictóricas.
- Utilizarás los procedimientos visuales que en su momento histórico aportaron conceptos y técnicas creativas innovadoras cuyo modelo de representación es el entorno, realizando ejercicios en los que practiques la aplicación de luz, sombra y color con iluminación natural, para que desarrolles la observación de las formas y su realización.
- Valorarás el estudio que conllevan las creaciones pictóricas, mediante la apreciación de pinturas que han logrado visiones originales de la realidad, para mostrar una actitud sensible hacia la cultura artística.

Contenidos

Conceptuales

1.1 La percepción y la representación de las formas

- a) La mimesis: luz, sombra, claroscuro y color
- b) La perspectiva lineal y la perspectiva atmosférica
- c) El color: mezclas pigmentarias y mezclas ópticas (transparencia y opacidad)
- d) La fragmentación de las formas y la mezcla de materiales (collage y técnicas mixtas)

Procedimentales

- 1.2 Aplicación de luz, sombra y mezclas pigmentarias de color en representaciones miméticas y de perspectiva con iluminación natural
- 1.3 Experimentación óptica de luz y color en la producción de formas y figuras mediante el empleo de las cualidades de transparencia y opacidad de las técnicas pictóricas
- 1.4 Uso del collage y técnicas mixtas para la expresión plástica en ejercicios de fragmentación de formas y figuras

Actitudinales

- 1.5 Valoración de las convenciones de representación surgidas del razonamiento artístico
- 1.6 Apreciación de los principios artísticos planteados a partir de los estudios ópticos
- 1.7 Comprensión de las propuestas pictóricas que parten de la fragmentación y recomposición de las formas

Contenidos conceptuales

1.1 La percepción y la representación de las formas

El mundo que nos rodea lo percibimos a través de nuestros sentidos, pero el que predomina en el hombre es el de la vista, a través de la cual adquirimos conocimiento, exploramos nuestro entorno, y lo representamos para comprenderlo e interpretarlo.

Y son las representaciones las que pertenecen al mundo de la pintura, actividad artística cuyo lenguaje se plasma con **formas y color**, considerados como **elementos concretos del arte**. En primer lugar, hay que entender que **la forma** es la configuración externa de todo lo que vemos y nos permite distinguir sus particularidades, y el aspecto que contribuye a enriquecerla es **el color**, el fenómeno de percepción en el que se integran la visión, el cerebro y la luz.

Como habrás visto en las materias de Dibujo II y en Pintura IV (si es que cursaste esta última), ambas de 4o. año, las formas básicas y fundamentales del lenguaje pictórico son **el punto, la línea y el plano** (revisa **el Anexo 1**, al final de esta guía).

Tanto formas como color, los encontramos organizados en el espacio pictórico mediante **la composición**, la cual podemos encontrar aplicada de manera **formal o informal**. Mientras que **la composición formal** se guía por estructuras o formas construidas geométricamente que permiten dar **unidad visual** a la obra mediante **la armonía y el equilibrio**, **la composición informal** se deja llevar por la intuición y el sentimiento del artista, quien en múltiples ocasiones se apoya en **los pesos visuales** para plasmar sus elementos.

INVESTIGA Y PROFUNDIZA
ACERCA DE COMPOSICIÓN FORMAL E INFORMAL

García Estévez, E. (2010). *Fundamentos geométricos del diseño y la pintura actual*. México: Trillas.

A su vez, para representar las formas y el color en una superficie bidimensional, tradicionalmente se han utilizado técnicas como **el óleo, la acuarela y el pastel** (para más detalles acerca del empleo de estas técnicas, revisar **el anexo 2** al final de esta guía).

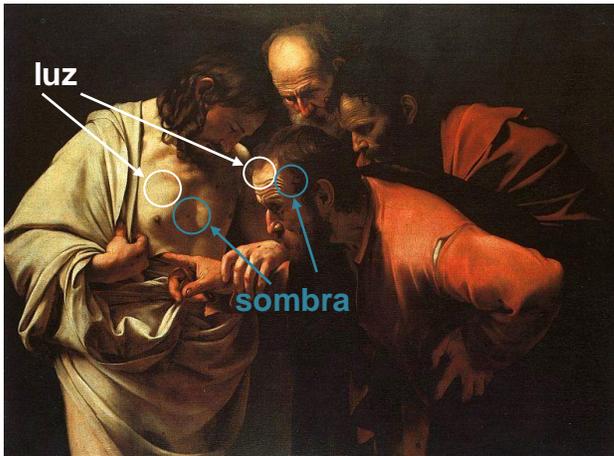
a) La mimesis: luz, sombra, claroscuro y color

Hablar de **mimesis** se refiere a la representación más fidedigna de las formas, es decir, cuando el pintor copia el mundo que percibe lo más parecido posible a lo que ve en la realidad, manteniendo la mayor cantidad de rasgos significativos que le caracterizan, a las creaciones pictóricas que contienen esta fidelidad también se les conoce como **figurativas**. Para lograr la semejanza con la realidad, el artista hace uso de efectos y principios ópticos que aplica en las formas que traza y que obtiene utilizando luz, sombra, claroscuro y color.

Al observar un cuadro o mural, **la luz** es la zona más clara que encontramos en la representación y hace que pensemos en la existencia de una fuente de iluminación, ya sea imaginaria o presente en la obra misma; sin embargo, para que en una forma sea evidente esa luz, tiene que ir a la par de **la sombra**, la cual identificamos como las zonas oscuras de la misma.

La conjunción de luz y sombra permite crear efectos de volumen y profundidad en una pintura para producir figuras y espacios tridimensionales. Cuando el contraste es máximo entre ambos factores se le denomina **claroscuro** y se obtienen resultados más dramáticos en la representación. Caravaggio, pintor italiano, se caracterizó por el uso de este factor en sus obras, en las que aplicaba zonas precisas de luminosidad en los personajes, dejando diferentes áreas en penumbra.

OBSERVA

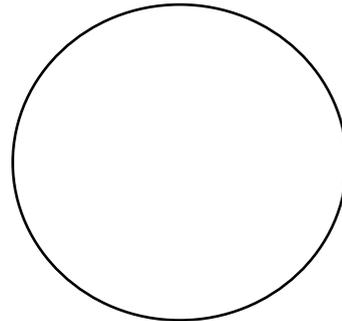

Las obras de este pintor renacentista son un claro ejemplo del **claroscuro**, del contraste entre luz y sombra.

Imagen 1. *La incredulidad de Santo Tomás* (1601-1602), de Caravaggio.
By Caravaggio - <http://www.christusrex.org/www2/art/images/carav10.jpg>, Public Domain,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6804893>
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Caravaggio_-_The_Incredulity_of_Saint_Thomas.jpg#/media/File:Caravaggio_-_The_Incredulity_of_Saint_Thomas.jpg

Actividad 1

Convierte en un volumen la forma que está al lado de este texto aplicándole claroscuro, con grafito o carboncillo.

Actividad 2

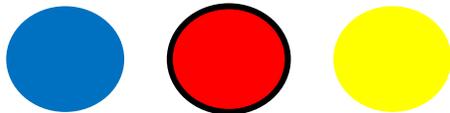
Identifica en la siguiente imagen de la obra de Fra Angelico, las áreas de luz y sombra que localices, enciérralas en un círculo y escribe a qué aspecto corresponde cada una de las zonas indicadas.

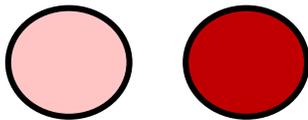
Imagen 2. La *Anunciación* (1425-1426), de Fra Angelico. Témpera sobre tabla. De Fra Angelico - Galería online, Museo del Prado., Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45124868> Recuperado el 22 de marzo de 2018 de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/La_Anunciaci%C3%B3n%2C_de_Fra_Angelico.jpg

El **color** es otro elemento plástico que nos ayuda a pintar las formas para que éstas se asemejen a la realidad, y para ello se trabaja con **colores pigmento**, aquéllos con los cuales tenemos un contacto físico y material, y poseen tres cualidades principales que a continuación se describen:

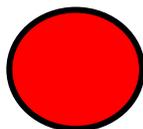
CUALIDADES DEL COLOR

Matiz (o croma): Es el color en sí mismo, y se refiere a las características que visualmente permiten diferenciarlo de otro (como su ubicación en el espectro electromagnético).

Valor (o tono): Se refiere al grado de claridad u oscuridad de un matiz, al mezclarse con blanco o negro.

Intensidad (o saturación): Es el grado de pureza de un color, es decir, cuando no se ha mezclado con ningún otro.

Hay una clasificación de los colores que permite distinguirlos por su conformación, y que es indispensable conocerla al trabajar con los pigmentos y cómo vamos a mezclarlos para obtener los resultados cromáticos que necesitamos. En primer lugar, se encuentran **los colores primarios (amarillo, rojo y azul)** que son puros y a partir de los cuales se obtienen los demás; **los secundarios (naranja, morado y verde)**, que se logran mezclando dos primarios, y **los terciarios**, que resultan de la mezcla de un primario con un secundario.

colores primarios	amarillo rojo azul
-------------------	---

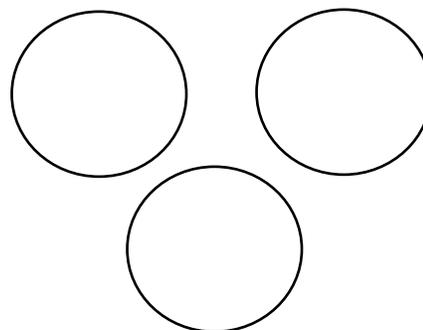
colores secundarios	amarillo + rojo = naranja rojo + azul = morado amarillo + azul = verde
---------------------	---

colores terciarios	Color primario + color secundario subsecuente Ejemplo: amarillo + naranja = amarillo naranja
--------------------	---

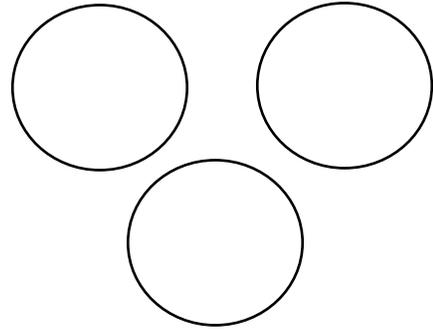
REALIZA

Actividad 3

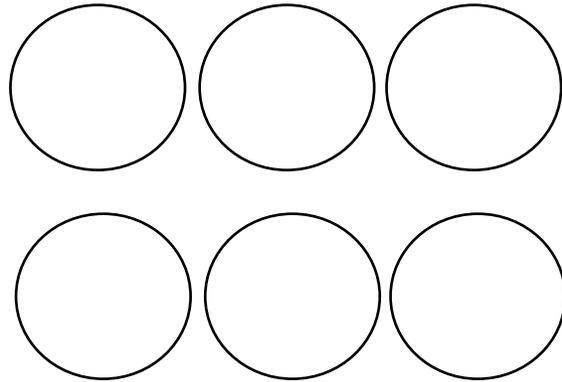
- Pinta el área de cada círculo con colores primarios, utilizando la técnica de la acuarela.

- b. Mezclando los colores primarios como corresponde, pinta el área de cada círculo con colores secundarios, utilizando la técnica de la acuarela.

- c. Guiándote por el **círculo de color de Itten** (que encontrarás más adelante en la Imagen 3), mezcla un color primario y un secundario subsecuentes en el círculo cromático, y obtén los 6 colores terciarios que se muestran en dicho modelo de color, para pintar el área de cada uno de los círculos que encontrarás al lado de este texto, utilizando la técnica de la acuarela.

Asimismo, existen modelos cromáticos para observar cómo interactúan los colores, uno de los más sencillos es el **círculo de Goethe**, el cual funciona para hacer una relación rápida e inmediata entre matices primarios y secundarios, mientras que otro círculo muy recurrente para su estudio es el de **Johannes Itten**, que permite ver la conformación de los colores a partir de los básicos.

CÍRCULO DE GOETHE

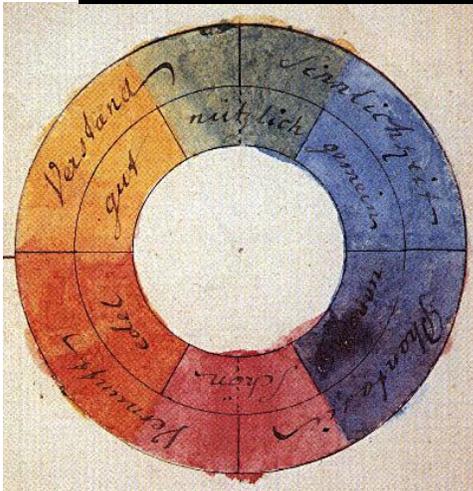

Imagen 3. *Círculo de color* (1810), de Goethe. De Goethe, via Prof. Dr. Hans Irtel - Theory of Colours, copy online at Universität Mannheim, Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3379107>
Recuperado el 4 de febrero de 2018 de: https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#/media/File:GoetheFarbkreis.jpg

CÍRCULO DE ITTEN

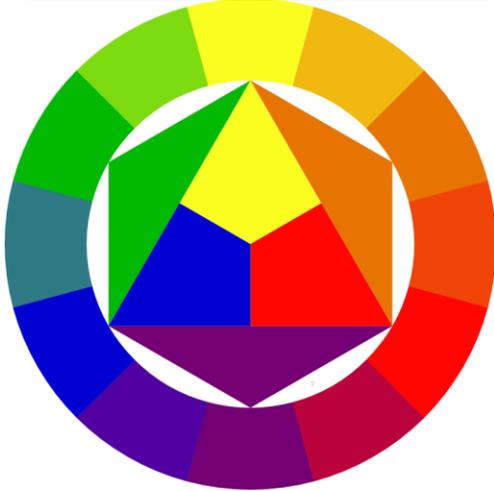

Imagen 4. *Recreación del círculo de color* (2011), de Johannes Itten.

By Peter Forster - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12682303>

Recuperado el 4 de febrero de 2018 de:

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FarbkreisItten1961rettificatoPure.png#/media/File:FarbkreisItten1961rettificatoPure.png>

INVESTIGA Y PROFUNDIZA ACERCA DE ESQUEMAS BÁSICOS DE COLOR

Canal, M. F. (Dir. Edit.) (2012). *Manual práctico del color para artistas*. China: Parramón.

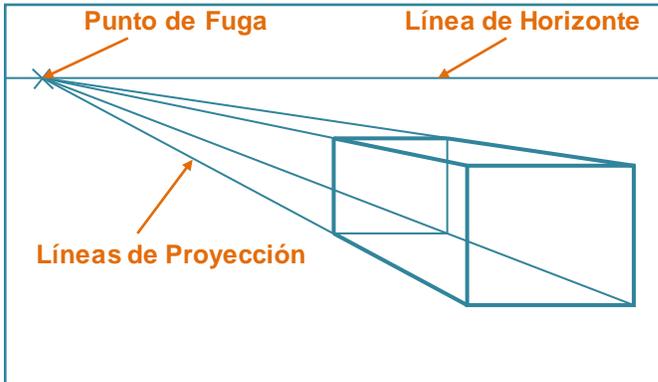
Con el empleo de los círculos cromáticos podemos decidir cómo obtener armonías y contrastes de colores para lograr representaciones pictóricas que expresen y comuniquen visualmente lo que queremos decir a través de ellas, sea mimético o no.

b) La perspectiva lineal y la perspectiva atmosférica

La perspectiva es un método que tiene su origen en el Renacimiento y se emplea para representar la profundidad espacial de manera cercana a lo que nuestra vista percibe, es decir, nos ayuda a representar elementos tridimensionales sobre la superficie bidimensional de una pintura. Podemos encontrar dos tipos de ella: **la perspectiva lineal y la perspectiva atmosférica**. La primera de ellas hace uso de determinadas líneas o trazos para su elaboración, sus elementos principales son **la línea de horizonte, el punto de fuga y las líneas de proyección** para crear la ilusión de distancia; dependiendo de la cantidad de puntos de fuga indicados obtendremos **una perspectiva paralela, oblicua o aérea**.

línea de horizonte + punto de fuga + líneas de proyección = perspectiva lineal

Estos trazos, con los que indicamos la profundidad que le queremos dar a nuestra representación enfatizando su volumen o su lejanía o cercanía –ya sea de **un paisaje urbano** o alguna construcción o edificio en específico– son de gran utilidad para realizar **el dibujo preparatorio** sobre la superficie que vamos a pintar.

La perspectiva paralela
se produce a partir de un único punto de fuga

Imagen 5. *Volumen con perspectiva paralela.* En este esquema se observa cómo la perspectiva permite construir volumen.

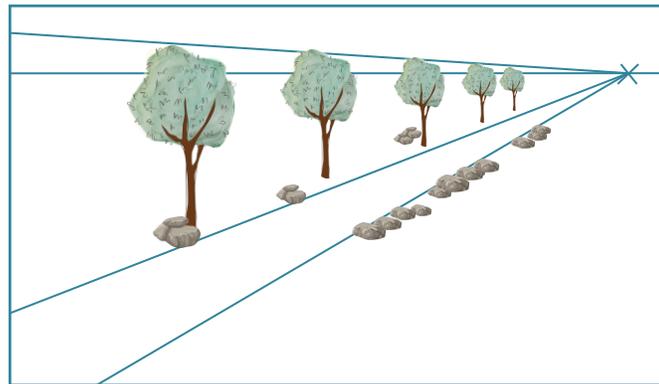

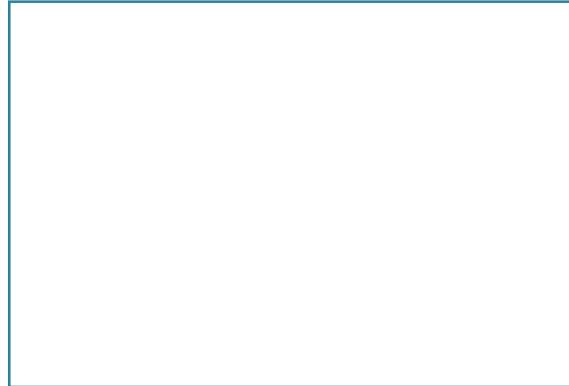
Imagen 6. *Efecto de distancia con perspectiva paralela.* En este esquema se observa cómo la perspectiva provoca la percepción de cercanía o lejanía en una representación.

BUSCA
EN GOOGLE ARTS & CULTURE,
EL CUADRO "CARNIVAL OF 1656,
CAROUSEL AT PALAZZO BARBERINI IN HONOUR AT CHRISTINA OF SWEDEN ",
DE FILIPPO LAURI, FILIPPO GAGLIARDI

REALIZA

Actividad 4

- a. En el recuadro que encontrarás a continuación, dibuja con lápiz un boceto del cuadro de Filippo Lauri.

- b. En el mismo boceto, enfatiza con calidad de línea los elementos que forman la perspectiva lineal de esa obra e incluye los nombres de cada elemento: línea de horizonte, punto de fuga y líneas de proyección.
-

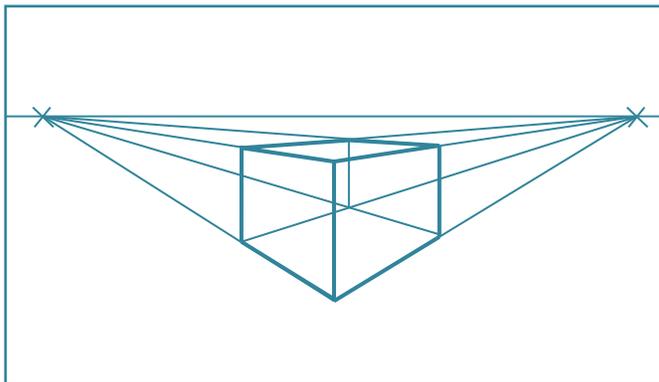

Imagen 7. *Perspectiva oblicua.*

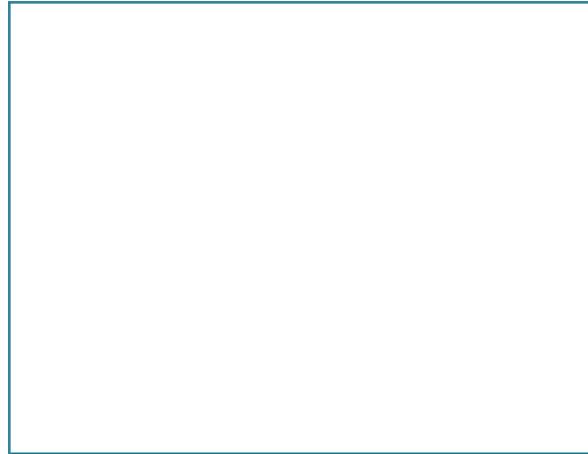
La perspectiva oblicua
se produce a partir de
dos puntos de fuga

BUSCA
EN GOOGLE ARTS & CULTURE,
EL CUADRO "BILLIARD ROOM AT MÉNIL-HUBERT ",
DE EDGAR DEGAS

REALIZA

Actividad 5

- a. En el recuadro que encontrarás a continuación, dibuja con lápiz un boceto del cuadro de Edgar Degas.

- b. En el mismo boceto, enfatiza con calidad de línea los elementos que forman la perspectiva lineal de esa obra e incluye los nombres de cada elemento: línea de horizonte, punto de fuga y líneas de proyección.
-

La perspectiva aérea
se produce a partir de
tres puntos de fuga

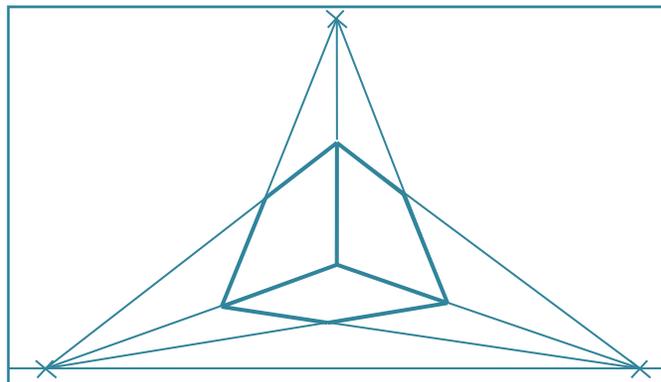

Imagen 8. *Perspectiva aérea.*

**INVESTIGA Y PROFUNDIZA
ACERCA DE LA REPRESENTACIÓN
DE LA PERSPECTIVA**

Canal, M.F. (Dir. Edit.) (2010). *La perspectiva en el dibujo*. Barcelona: Parramón.

En cuanto a **la perspectiva atmosférica**, la sensación espacial de distancia se obtiene a partir de la densidad de formas y el cambio cromático en los niveles de profundidad debido a la atmósfera, ya que las formas aclaran su tonalidad, pierden saturación y nitidez conforme se alejan.

OBSERVA

Las montañas, en esta pintura del Romanticismo, se aprecian menos saturadas y nítidas conforme se alejan, enfatizado la profundidad espacial.

Imagen 9. *The wanderer above the sea of fog* (1818), de Caspar David Friedrich. Óleo sobre lienzo. De Caspar David Friedrich - The photographic reproduction was done by Cybershot800i. (Diff), Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1020146>
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Caspar_David_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg#/media/File:Caspar_David_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg

**INVESTIGA Y PROFUNDIZA
ACERCA DE LA PERSPECTIVA ATMOSFÉRICA**

Dantzig, C. (2004). *Cómo dibujar: Guía completa de sus técnicas e interpretación*. Madrid: H. Blume.

BUSCA
EN INTERNET
EL CUADRO "CRISTO DE SAN JUAN DE LA CRUZ",
DE SALVADOR DALÍ

REALIZA

Actividad 6

a. Imprime la imagen del cuadro de Dalí que se te solicitó en la búsqueda en Internet, y pégala en el espacio que encontrarás a continuación. En ella identifica los elementos de la perspectiva lineal, indícalos con una flecha y agrega el nombre de cada uno de ellos.

b. Encierra en un círculo las áreas en las que se aprecia la perspectiva atmosférica.

c) El color: mezclas pigmentarias y mezclas ópticas (transparencia y opacidad)

El color es un fenómeno con características físicas, químicas y fisiológicas que cumple un papel fundamental en la realización de una pintura. Esta disciplina tiene como base el uso de pigmentos para la obtención de sus obras, por lo que trabaja con **colores pigmento**, aquéllos que podemos manipular físicamente y cuyos colores primarios son los que permiten obtener **la síntesis o mezcla sustractiva**.

Al aplicar los colores que se obtienen a partir de las mezclas pigmentarias se obtienen **mezclas ópticas** que provocan diferentes percepciones en el espectador. En primer lugar, tenemos **la yuxtaposición de colores**, es decir, pintar un color al lado de otro en pequeños puntos o manchas permite que al alejarse se puedan apreciar colores nuevos, un ejemplo de ello son las obras creadas a finales del siglo XIX con el Impresionismo, movimiento artístico que a partir de los descubrimientos ópticos propios de la época experimentó con esta manera de aplicar el color en sus obras, como lo hizo Georges Seurat, y posteriormente, con Vincent Van Gogh.

Imagen 10. *La Tour Eiffel* (1889) de Georges Seurat. Óleo sobre lienzo. De Georges Seurat - Trabajo propio, Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=158922> Recuperado el 22 de marzo de 2018 de: https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Pierre_Seurat#/media/File:Georges_Seurat_043.jpg

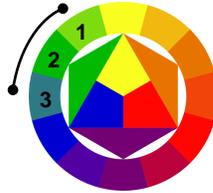
OBSERVA

Si te alejas un poco de la imagen apreciarás el color morado que da sombras a la Torre Eiffel, pero si te acercas observarás que son pequeños **puntos yuxtapuestos** de azul y rojo obscurecido.

INVESTIGA Y PROFUNDIZA **ACERCA DE LA YUXTAPOSICIÓN DE COLORES**

Braunstein, M. (2008) *Todo sobre la técnica del color. Manual imprescindible para el artista*. España: Parramón.

También podemos percibir la existencia de colores que resultan armónicos a la mirada, como lo son **los colores análogos**, aquéllos que observamos que son contiguos o adyacentes en el círculo cromático.

OBSERVA

Encerrados en tres pequeños óvalos están indicados los colores análogos que empleó Millet para este cuadro, los cuales están marcados también en el círculo cromático.

Imagen 11. *Dandelions* (1867-1868), de Jean-François Millet. Pastel sobre papel vitela.
 By Jean-François Millet - Artdsily.org, Public Domain,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11396815>
 Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Fran%C3%A7ois_Millet_\(French,_1814-1875\),_Dandelions,_1867-](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Fran%C3%A7ois_Millet_(French,_1814-1875),_Dandelions,_1867-)

Asimismo, en una pintura se pueden encontrar colores en los que se perciban diferentes tipos de **contrastes** en su representación, uno de ellos se provoca utilizando matices que se encuentran opuestos en el círculo cromático a los que se conoce como **contrastos complementarios**.

OBSERVA

En el fondo de este cuadro se observan las zonas de agua en color azul, contrastando con la zona de tierra pintada en naranja.

Imagen 12. *Maternidad I* (1899), de Paul Gauguin. Óleo sobre lienzo.
 By Paul Gauguin - The Hermitage, St. Petersburg, Public Domain,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49462433>
 Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_-_Maternit%C3%A9_I_\(1899\).jpg#/media/File:Paul_Gauguin_-_Maternit%C3%A9_I_\(1899\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_-_Maternit%C3%A9_I_(1899).jpg#/media/File:Paul_Gauguin_-_Maternit%C3%A9_I_(1899).jpg)

Otra percepción que los pintores pueden lograr en sus obras es **la temperatura de color**, mediante el empleo de **colores cálidos** que se asocien con el sol o el fuego, y de **colores fríos** asociados con el agua o las plantas.

Imagen 13. *Natureza morta com doces e barros* (1676), de Josefa de Óbidos, Biblioteca Municipal Anselmo Braamcamp Freire, Public Domain Mark. Recuperado el 22 de marzo de 2018 de: https://www.europeana.eu/portal/es/record/2063606/POR_280_006.html

Además de los anteriores, encontramos los denominados **colores acromáticos**, aquéllos que “carecen de color”, que son el blanco, el negro y los grises.

BUSCA
EN GOOGLE ARTS & CULTURE,
EL CUADRO "LA VOIX DES AIRS",
DE RENÉ MAGRITTE

REALIZA

Actividad 7

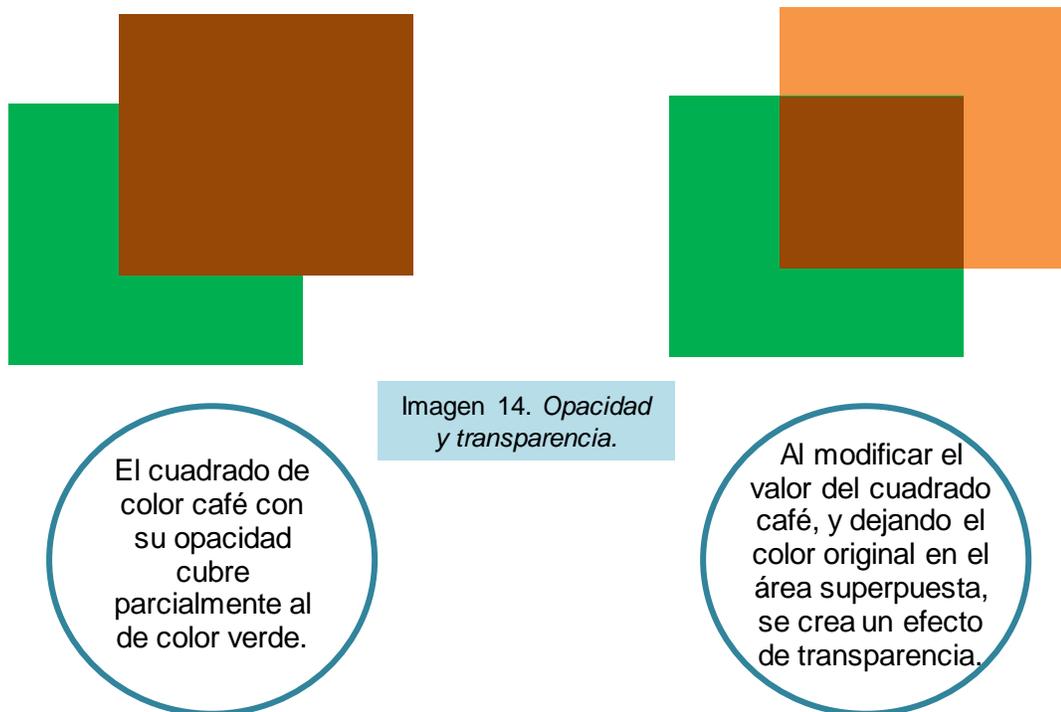
- a. En el recuadro que encontrarás a continuación, dibuja con lápiz un boceto del cuadro de René Magritte.

b. En el mismo boceto, aplica los colores acromáticos como en el cuadro original de Magritte.

La riqueza de los colores pigmento es que permiten mezclarlos y experimentar con sus posibilidades, ya que, dependiendo de su densidad, se pueden obtener **opacidades**, es decir, cubrir un color con otro, o **transparencias**, como si pudiéramos ver a través de él, cambiando la luminosidad o el valor del color.

OBSERVA

d) La fragmentación de las formas y la mezcla de materiales (collage y técnicas mixtas)

Dentro de las posibilidades con las que se pueden trabajar las formas está **la fragmentación**, es decir, la descomposición de su estructura para organizarla con un nuevo orden, de manera que se obtenga una propuesta plástica diferente al mimesis tradicional.

La fragmentación se hace para estudiar formas, analizarlas, dibujarlas y ordenarlas en el espacio pictórico para lograr nuevos planteamientos plásticos. Estos fragmentos se pueden lograr dividiendo las formas con ejes, diagonales, curvas, cuadrículas o retículas.

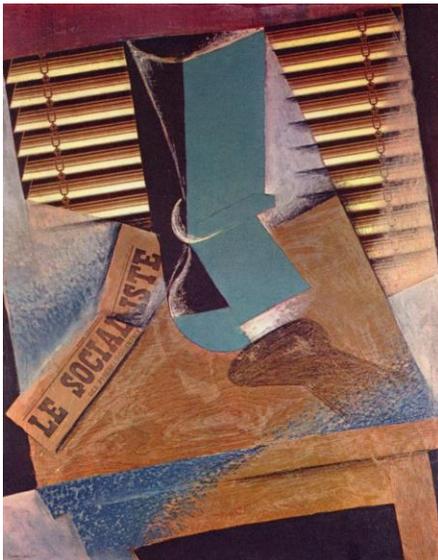
OBSERVA

Las líneas rectas y diagonales (enfanzadas en amarillo) que utiliza Mondrian para ir fragmentando la forma de los árboles.

Imagen 15. *Composition Trees II* (1912-1913), de Piet Mondrian. Óleo sobre lienzo.
By Piet Mondrian - www.abcgallery.com : Home : Info : Pic, Public Domain,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37672912>
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Mondrian_Compositie_bomen_II.jpg

Técnicamente se puede obtener esa fragmentación empleando **el collage**, una aportación del movimiento artístico denominado **cubismo**, que consiste en el recorte y aplicación de diferentes materiales sobre un soporte, creando las formas y los fragmentos deseados, con diferentes **texturas** tanto **visuales** como **táctiles**.

OBSERVA

Las figuras en las obras cubistas están construidas por diferentes materiales combinados con pintura al óleo, mostrando diferentes ángulos de manera simultánea.

Imagen 16. *The Sunblind* (1914), de Juan Gris. Collage.
De Juan Gris - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002.
ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH., Dominio público,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152295>
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Juan_Gris_001.jpg

Y lo mismo puede lograrse con **las técnicas mixtas**, es decir, con la combinación de diversos materiales y técnicas en un mismo trabajo pictórico, obteniendo una obra con diferentes texturas visuales.

BUSCA
EN WIKIART.ORG,
EL CUADRO "SKULL",
JEAN-MICHEL BASQUIAT

REALIZA

Actividad 8

a. Dibuja en el espacio que encontrarás a un lado de este texto un boceto del cuadro de Basquiat. A continuación escribe en las líneas que hay debajo, los materiales que integran la técnica mixta que usa el mismo pintor en su obra *Skull*.

b. Selecciona otras dos obras de Basquiat, haz sus bocetos y debajo escribe su título y los materiales que utiliza, como lo hiciste en el punto anterior

Contenidos procedimentales

1.2 Aplicación de luz, sombra y mezclas pigmentarias de color en representaciones miméticas y de perspectiva con iluminación natural

La luz natural es un factor determinante para distinguir formas y figuras en el entorno y así poder copiarlas y plasmarlas. Para lograrlo, como ya se mencionó en el inciso a del tema *La percepción y la representación de las formas*, la ubicación de luces y sombras en lo que se pinta es fundamental para acercarse a la realidad de forma mimética, porque dan volumen a la representación, y si aunado a ello se aplica la perspectiva, se logra la profundidad espacial.

EN LA PRÁCTICA LA PROFUNDIDAD ESPACIAL

luz + sombra = volumen

perspectiva + sombra +volumen = profundidad espacial

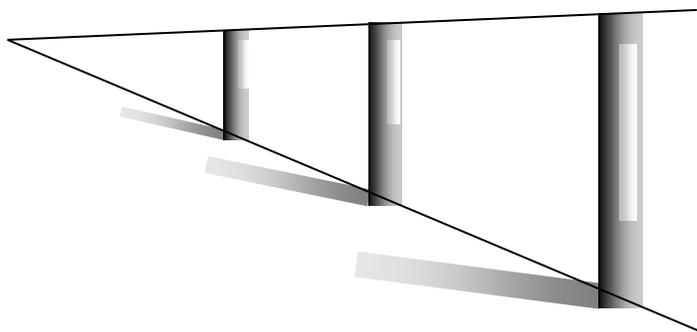

Imagen 17. Efecto de profundidad espacial y volumen con luz, sombra y perspectiva.

1.3 Experimentación óptica de luz y color en la producción de formas y figuras mediante el empleo de las cualidades de transparencia y opacidad de las técnicas pictóricas

La **superposición de planos y la densidad de la pintura** son relaciones plásticas y ópticas que permiten la representación de opacidades o transparencias según el caso lo requiera.

EN LA PRÁCTICA LA OPACIDAD

Cuando **un plano se superpone a otro parcialmente**, es decir, cuando parece que tapa una parte de ese **segundo plano** y éste se ve **incompleto**, y además **el pigmento** que se aplica es **concentrado y denso** (no deja ver a través de él), se está empleando **la opacidad** de la técnica pictórica.

**forma completa en primer plano + forma incompleta en segundo plano =
superposición de planos**

superposición de planos + densidad de pigmentos = opacidad

EN LA PRÁCTICA LA TRANSPARENCIA

Cuando **un plano se superpone a otro parcialmente**, es decir, cuando parece que tapa una parte de ese **segundo plano** y éste se ve **completo**, y **el pigmento** que se aplica está diluido y se puede ver a través de él, se está empleando **la transparencia** de la técnica pictórica.

**forma completa en primer plano + forma completa en segundo plano =
superposición de planos**

superposición de planos + pigmentos diluidos = transparencia

1.4 Uso del collage y técnicas mixtas para la expresión plástica en ejercicios de fragmentación de formas y figuras

La **fragmentación** se ha utilizado para analizar formas y buscar nuevas percepciones de ellas, alternándolas con la experimentación de técnicas que originalmente no pertenecían a la pintura pero que se han vuelto un procedimiento para expresar de manera diferente el mensaje plástico que se requiere plasmar, como lo es **el collage**.

EN LA PRÁCTICA EL COLLAGE

Utiliza recortes de papel, tela o cualquier otro material que se pegan en el soporte y se pueden mezclar con técnicas pictóricas tradicionales como el óleo y modernas como el acrílico.

Las técnicas mixtas, empleadas desde el Renacimiento también han permitido experimentar con formas, figuras y, en particular, con texturas, es decir con la apariencia en el acabado que se observa en una obra pictórica.

INVESTIGA Y PROFUNDIZA ACERCA DE LAS TÉCNICAS MIXTAS CON ACRÍLICO

Scott, M. (2006). *Pintura acrílica*. China: Evergreen.

Contenidos actitudinales

1.5 Valoración de las convenciones de representación surgidas del razonamiento artístico

El desarrollo del arte de la pintura se ha relacionado con los avances científicos y plásticos, los cuales ha estudiado y utilizado para experimentar en sus creaciones y lograr representaciones que con el paso del tiempo se han establecido como **convenciones**, es decir, como principios para la producción de obras bidimensionales que reflejen el mundo tridimensional en el que vivimos y los fenómenos que de él percibimos.

1.6 Apreciación de los principios artísticos planteados a partir de los estudios ópticos

En particular, la óptica es la disciplina que ha influido de manera preponderante en las producciones pictóricas como lo son la perspectiva, los efectos de la interacción del color, la percepción y la fragmentación de la forma, incentivando en los artistas sus habilidades de observación, investigación y experimentación que los han llevado a innovar en el campo de la plástica, y que se pueden apreciar en las obras artísticas que se han desarrollado a lo largo del tiempo.

1.7 Comprensión de las propuestas pictóricas que parten de la fragmentación y recomposición de las formas

Al comprender que el arte también incluye conocimientos científicos que se conjuntan con el lenguaje visual propio de la pintura, en este caso, permite comprender el proceso racional, expresivo y creativo que implica la construcción y fragmentación de formas y su estructuración en esta disciplina para obtener un resultado plástico diferente y darle un nuevo significado a la obra pictórica.

Actividad 9. La recreación del modelo

PASO 1: LA MÍMESIS

- Coloca un modelo de yeso o una pieza de unicel sobre una superficie blanca y cerca de una ventana.
- Sobre una hoja blanca dibuja a línea, con grafito, el objeto que estás observando, iniciando por el contorno general y después los trazos para detalles internos de la forma.
- Aplica grafito en las zonas oscuras que se observen en el objeto para determinar las sombras.

PASO 2: LA PERSPECTIVA

- Repite tu dibujo del paso anterior en una hoja de block marquilla y agrégale un fondo con perspectiva lineal, y agregando la profundidad suficiente para que al momento de pintar puedas manejar la perspectiva atmosférica.
- Pinta el dibujo con la técnica del acrílico, utilizando sólo los colores primarios y los acromáticos para obtener las mezclas pigmentarias requeridas. Cuida que las luces y las sombras estén bien definidas, y agrega el efecto de perspectiva atmosférica en el fondo.

EVALÚA

LA MÍMESIS

Uso de soporte solicitado (hoja blanca) 0.5 puntos

Dibujo de modelo a línea 0.5 puntos

Sombras con grafito 1 punto

LA PERSPECTIVA

Uso de soporte solicitado (hoja de marquilla) 1 punto

Fondo con perspectiva lineal 2 puntos

Aplicación de luces y sombras 2 puntos

Perspectiva atmosférica en el fondo 2 puntos

Uso adecuado de la técnica del acrílico 1 punto

Total

Autoevaluación

Instrucciones: lee cuidadosamente las siguientes preguntas y selecciona la respuesta correcta.

1. Cuando hablamos de forma nos estamos refiriendo...
 - A) al protagonismo de una forma sobre otra.
 - B) a la configuración externa de lo que vemos.
 - C) al espacio circundante a la figura.
 - D) a la estructura interna de una obra.
2. Se consideran aspectos básicos para la representación pictórica mimética:
 - A) Mancha y color
 - B) Ritmo y geometrización
 - C) Sombra y color
 - D) Transformación y ritmo
3. Es un método que permite al pintor crear en una superficie bidimensional un espacio con sensación de profundidad.
 - A) Chiaroscuro
 - B) Dirección
 - C) Perspectiva
 - D) Contraste
4. Los artistas impresionistas experimentaron con este tipo de mezclas de color.
 - A) Mezcla de luz
 - B) Mezcla de pigmentos
 - C) Mezcla física
 - D) Mezcla óptica
5. Esta manipulación de la forma permite analizarla en diferentes ángulos y experimentar con su reorganización en nuevas composiciones.
 - A) Transformación
 - B) Proporción
 - C) Dirección
 - D) Fragmentación

Referencias bibliográficas

- Braunstein, M. (2008) *Todo sobre la técnica del color. Manual imprescindible para el artista*. España: Parramón
- Canal, M.F. (Dir. Edit.) (2010). *La perspectiva en el dibujo*. Barcelona: Parramón.
- Canal, M. F. (Dir. Edit.) (2012). *Manual práctico del color para artistas*. China: Parramón.
- Dantzig, C. (2004). *Cómo dibujar: Guía completa de sus técnicas e interpretación*. Madrid: H. Blume.
- García Estévez, E. (2010). *Fundamentos geométricos del diseño y la pintura actual*. México: Trillas.
- Piyasena, S. y Philp, B. (2014). *Explorar la pintura*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Scott, M. (2006). *Pintura acrílica*. China: Evergreen.

Recursos electrónicos

- Google Arts & Culture. (2018). *Edgar Degas*. Recuperado de:
<https://artsandculture.google.com/asset/billiard-room-at-m%C3%A9nil-hubert/JAG3ooF4xPp0tg>
- Google Arts & Culture. (2018). *Filippo Lauri*. Recuperado de:
<https://artsandculture.google.com/asset/carnival-of-1656-carousel-at-palazzo-barberini-in-honour-of-christina-of-sweden/bgHrn6tiCs3A8g>
- Google Arts & Culture. (2018). *René Magritte*. Recuperado de:
https://artsandculture.google.com/asset/la-voix-des-airs-la-voz-del-espacio/fwEXDZLdU_Dm0A
- WikiArt. (2018). *Jean-Michel Basquiat*. Recuperado de:
<https://www.wikiart.org/en/jean-michel-basquiat/head>

Imágenes

Imagen 1:

- Commons Wikimedia. (2018). *The Incredulity of Saint Thomas*.
By Caravaggio - <http://www.christusrex.org/www2/art/images/carav10.jpg>,
Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6804893>
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Caravaggio_-_The_Incredulity_of_Saint_Thomas.jpg#/media/File:Caravaggio_-_The_Incredulity_of_Saint_Thomas.jpg

Imagen 2:

Commons Wikimedia. (2018). *La Anunciación*.

De Fra Angelico - Galería online, Museo del Prado., Dominio público,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45124868>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/La_Anunciaci%C3%B3n%2C_de_Fra_Angelico.jpg

Imagen 3:

Commons Wikimedia. (2018). *Círculo de color*.

De Goethe, via Prof. Dr. Hans Itten - Theory of Colours, copy online at Universität Mannheim, Dominio público,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3379107>

Recuperado el 4 de febrero de 2018 de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color#/media/File:GoetheFarbkreis.jpg

Imagen 4:

Commons Wikimedia. (2018). *Recreación del círculo de color* (2011), de Johannes Itten.

By Peter Forster - Own work, CC BY-SA 3.0,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12682303>

Recuperado el 4 de febrero de 2018 de:

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FarbkreisItten1961rettificatoPure.png#/media/File:FarbkreisItten1961rettificatoPure.png>

Imagen 9:

Commons Wikimedia. (2018). *The wanderer above the sea of fog*.

De Caspar David Friedrich - The photographic reproduction was done by Cybershot800i. (Diff), Dominio público,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1020146>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Caspar_David_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg#/media/File:Caspar_David_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg

Imagen 10:

Commons Wikimedia. (2018). *La Tour Eiffel*.

De Georges Seurat - Trabajo propio, Dominio público,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=158922>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Pierre_Seurat#/media/File:Georges_Seurat_043.jpg

Imagen 11:

Commons Wikimedia. (2018). *Dandelions*.

By Jean-François Millet - Artdsily.org, Public Domain,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11396815>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Fran%C3%A7ois_Millet_\(French,_1814-1875\),_Dandelions,_1867-68.jpg#/media/File:Jean_Fran%C3%A7ois_Millet_\(French,_1814-1875\),_Dandelions,_1867-68.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Fran%C3%A7ois_Millet_(French,_1814-1875),_Dandelions,_1867-68.jpg#/media/File:Jean_Fran%C3%A7ois_Millet_(French,_1814-1875),_Dandelions,_1867-68.jpg)

Imagen 12:

Commons Wikimedia. (2018). *Maternidad I*.

By Paul Gauguin - The Hermitage, St. Petersburg, Public Domain,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49462433>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_-_Maternit%C3%A9_I_\(1899\).jpg#/media/File:Paul_Gauguin_-_Maternit%C3%A9_I_\(1899\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_-_Maternit%C3%A9_I_(1899).jpg#/media/File:Paul_Gauguin_-_Maternit%C3%A9_I_(1899).jpg)

Imagen 13:

Europeana Collections. (2018). *Natureza morta com doces e barros*.

De Josefa de Óbidos, Biblioteca Municipal Anselmo Braamcamp Freire, [Public Domain Mark](#)

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://www.europeana.eu/portal/es/record/2063606/POR_280_006.html

Imagen 15:

Commons Wikimedia. (2018). *Composition Trees II*.

By Piet Mondrian - www.abcgallery.com : Home : Info : Pic, Public Domain,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37672912>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Mondrian_Compositie_bomen_II.jpg

Imagen 16:

Commons Wikimedia. (2018). *Portrait of Pablo Picasso*.

De Juan Gris - RgGPipJ4FxSBIw en el Instituto Cultural de Google resolución máxima, Dominio público,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21909200>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo#/media/File:Juan_Gris_-_Portrait_of_Pablo_Picasso_-_Google_Art_Project.jpg

Imágenes 5 a 8, 14 y 17:

María Antonieta Ramos Godínez, (2018), elaboración propia para la presente guía.

UNIDAD II LA CREACIÓN DE LAS IDEAS

En esta unidad se trabaja con la transformación de las formas para obtener un abanico más diverso de posibilidades en la representación de lo que se quiere comunicar, fundamentado en la investigación visual, plástica y documental como herramienta del trabajo pictórico y punto de partida para la creación de nuevas propuestas.

Objetivos

- Identificarás las transformaciones en la lógica de las representaciones figurativas y los diferentes niveles de abstracción que pueden alcanzar las formas, investigando referencias visuales y documentales, para que comprendas el nivel y la variedad de posibilidades expresivas en las obras pictóricas.
- Utilizarás procesos de transformación y síntesis que marcaron un hecho clave y fundamental (hito) en el proceso de creación para el desarrollo del arte pictórico no figurativo, empleando técnicas basadas en la experimentación de las formas y del color, para que reconozcas las posibilidades creativas de esas propuestas pictóricas.
- Desarrollarás una actitud sensible ante las manifestaciones pictóricas figurativas y no figurativas mediante el reconocimiento de la experimentación razonada que realices en tus ejercicios pictóricos, de manera que adquieras un criterio fundamentado para la apreciación de obras artísticas.

Contenidos

Conceptuales

- 2.1 La transformación y los procesos de síntesis de la forma
 - a) Los sueños y las fantasías
 - b) La geometrización
 - c) La mancha
- 2.2 El desarrollo del proceso creativo
 - a) La investigación visual, documental y técnica para la creación pictórica
 - b) La experimentación figurativa y no figurativa en las propuestas de representaciones pictóricas

Procedimentales

- 2.3 Creación de representaciones figurativas en contextos irreales
- 2.4 Producción de formas a partir de manchas y síntesis geométrica en la realización de ejercicios pictóricos expresivos
- 2.5 Elaboración de propuestas pictóricas fundamentadas en investigaciones documentadas con bocetos y desarrollos gráficos figurativos y no figurativos

Actitudinales

2.6 Apreciación de las manifestaciones pictóricas y sus niveles de abstracción y expresión como resultado de procesos razonados y experimentales que resultan en acontecimientos de su cultura

Contenidos conceptuales

2.1 La transformación y los procesos de síntesis de la forma

Las formas y el color son el material con el que trabaja el pintor para lograr sus producciones artísticas como resultado de la experimentación y la práctica con ellos. Es así como algunos recursos que emplea para lograrlo se indican a continuación.

a) Los sueños y las fantasías

Los pintores surrealistas del siglo XX como Salvador Dalí, René Magritte, Yves Tanguy y Max Ernst, pusieron de manifiesto en sus obras todo aquello que encontraban en sus sueños e imaginaban, haciendo uso del absurdo y de relaciones ilógicas entre elementos de la realidad.

Cuando se tienen como fundamento **los sueños**, se dice que la obra tiene **aspectos oníricos**, tan irreales como lo es nuestro inconsciente, que saca a relucir deseos o recuerdos durante el tiempo en que se duerme.

BUSCA
EL CUADRO "TODAVÍA Y SIEMPRE",
DE YVES TANGUY
EN LA PÁGINA DEL MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA

OBSERVA

Las figuras representadas en el cuadro de Tanguy parecen estar inmersas en un espacio brumoso e irreal que recuerda los sueños inidentificables que en alguna ocasión hemos tenido.

Actividad 1

- a. En el recuadro que encontrarás a continuación, dibuja con lápiz un boceto del cuadro de Yves Tanguy.

- b. Ahora dibuja algunos elementos que recuerdes haber soñado, utilizando el fondo a semejanza del cuadro de Tanguy.

Asimismo, **las fantasías** en la pintura tienen una tendencia a contar historias en sus representaciones, en donde se pueden encontrar diferentes posibilidades plásticas, aunque aquí sólo señalaremos dos. En la primera de ellas, la fantasía cuenta con un sentido mitológico que sus autores enfatizan al pintar personajes y figuras imaginarias y simbólicas con modificaciones en sus proporciones, como lo hace Max Ernst. La segunda vertiente que mencionaremos es aquella donde el pintor entremezcla contextos extraordinarios con cotidianos, o hace una **yuxtaposición** de elementos, es decir, junta objetos o personajes ordinarios ubicados fuera de su contexto natural o habitual, como sucede con las obras de René Magritte.

BUSCA

EL CUADRO "THE BARBARIANS",
DE MAX ERNST

EN LA PÁGINA THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART (THE MET)

OBSERVA

Los personajes de este cuadro de Ernst forman parte de una mitología personal creada por el autor con aves integradas a formas humanas de grandes proporciones que enfatizan el título de la obra.

BUSCA
EL CUADRO "LA DURÉE POIGNARDÉE (TIMETRANSFIXED)",
DE RENÉ MAGRITTE

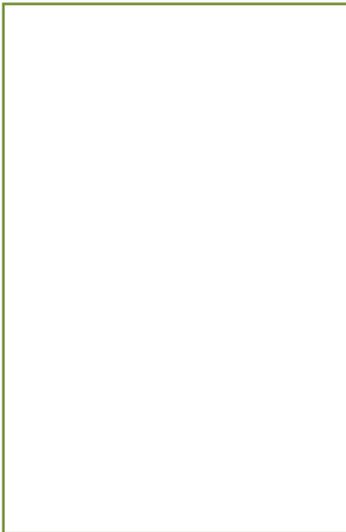
OBSERVA

En una habitación con chimenea –común para su época– se observa cómo emerge de esta última una locomotora. Ambos elementos son totalmente figurativos, pero sin relación natural entre ellos.

REALIZA

Actividad 2

- a. En el recuadro que encontrarás a continuación, dibuja con lápiz un boceto del cuadro de René Magritte.
- b. Ahora dibuja algún espacio de la escuela en perspectiva y agrega una figura que no sea común encontrar en ese espacio.

b) La geometrización

El cubismo, el futurismo, De Stijl y el suprematismo ruso son algunas de las corrientes artísticas que sintetizaron las formas convirtiéndolas en visiones geométricas y reorganizadas con composiciones más dinámicas. Cuando la realidad no le es suficiente, el artista avanza en la experimentación con las formas, y un camino para lograrlo es la geometrización, mediante la que realiza un proceso de razonamiento para simplificar, sintetizar o abstraer las formas, dejando solamente elementos significativos interpretados a través de construcciones geométricas.

OBSERVA

Mondrian geometriza la forma del árbol seccionándola y sintetizándola con el empleo de curvas, lo que se hace más notorio por la gama de grises utilizada.

Imagen 18. *Gray Tree* (1911), de Piet Mondrian. Óleo sobre lienzo.
By Piet Mondrian - www.gemeentemuseum.nl : Home : Info : Pic, Public Domain,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37613979>
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Piet_Mondrian%2C_1911%2C_Gray_Tree_%28De_grijze_boom%29%2C_oil_on_canvas%2C_79.7_x_109.1_cm%2C_Gemeentemuseum_Den_Haag%2C_Netherlands.jpg

c) La mancha

La mancha es una forma que se logra por el accidente o la aplicación azarosa, derrame o goteo de un color pigmento en forma líquida, es por ello que se la asocia con los sentimientos y las emociones.

El expresionismo abstracto norteamericano puso de manifiesto una libertad tanto en la aplicación de la pintura como en la creación de las formas, una de sus aportaciones principales es el manejo de la mancha en sus representaciones. Así por ejemplo, las obras de Jackson Pollock son una muestra de la técnica conocida como *dripping* (o goteo), mediante la cual logra las manchas que forman sus pinturas.

BUSCA
EL CUADRO "AUTUMN RHYTHM", DE JACKSON POLLOCK
EN LA PÁGINA THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART (THE MET)

OBSERVA

El resultado pictórico que obtenía Pollock al usar la técnica del *dripping* en sus obras, aplicando el esmalte moviendo su cuerpo por todo el lienzo.

Asimismo, encontramos pintores que emplean la mancha de manera más controlada y en **composiciones** que pueden considerarse como **informales**, las cuales se basan en el sentimiento y la libertad, pero considerando **los pesos visuales** para enfatizar su propuesta.

BUSCA
EN GOOGLE ARTS & CULTURE,
EL CUADRO "THE GOLDEN FLEECE",
DE ROBERT MOTHERWELL

OBSERVA

Robert Motherwell aplica grandes manchas controladas por la brocha o el rodillo sobre los lienzos monumentales que empleaba.

En el mismo sitio de *Google Arts & Culture* tienes la posibilidad de acercarte al cuadro y apreciar cómo están trabajadas las manchas realizadas por el autor.

2.2 El desarrollo del proceso creativo

El proceso creativo implica actividades como la búsqueda de recursos e información tanto documental como plástica que permitan auxiliar al creador artístico en la concepción de sus obras, para lograrlo hace uso de la investigación en diferentes aspectos como base para su trabajo.

a) La investigación visual, documental y técnica para la creación pictórica

La investigación es un proceso de búsqueda, análisis y reflexión acerca de algún tema u objeto de interés con la finalidad de obtener nuevos conocimientos acerca del mismo. En el campo del arte, y refiriéndonos de manera particular a la pintura, esta actividad se aplica a los aspectos que conforman el pensamiento y el modo de trabajo del creador, los cuales se revisan a continuación.

1. La investigación visual se refiere a todas aquellas imágenes que sirven como referencia para tener un amplio panorama de las representaciones del tema de interés del artista.

Imagen 19. *Caballo Palomino*. Recuperada el 22 de marzo de 2018 de: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Chevaux.jpg>,

OBSERVA

Si el pintor tiene como tema de interés los caballos, buscará imágenes o hará bocetos a partir de la observación directa de los corceles y su comportamiento.

Imágenes 20, 21, 22 y 23. *Fotografías y representaciones figurativas de caballos*. Recuperadas el 22 de marzo de 2018 de: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Chevaux.jpg>, y pixabay.com CC0 Creative Commons. Gratis para usos comerciales. No es necesario reconocimiento.

2. **La investigación documental** son aquellos datos que enriquecen el conocimiento de los aspectos del objeto de estudio para el pintor.

El pintor también puede, por ejemplo, necesitar documentación acerca de los movimientos del caballo para diferenciar entre trote y galope, y así poder representarlo en su obra.

3. **La investigación técnica** se refiere al estudio y aproximación a los materiales que habrá de utilizar y la manera de aplicarlos, convirtiéndose en pieza fundamental del discurso plástico que el pintor va a mostrar.

OBSERVA

El artista experimenta con los diferentes materiales y técnicas para definir los que son más apropiados para la realización de su obra y su intención.

Imágenes 24,25 y 26. *Aplicación de diferentes técnicas pictóricas.*
Recuperadas el 22 de marzo de 2018 de: pixabay.com
CC0 Creative Commons
Gratis para usos comerciales. No es necesario reconocimiento.

OBSERVA

Un ejemplo del resultado que se puede obtener después de realizar todos los tipos de investigación antes mencionados es la obra de Franz Marc.

Imagen 27. *Caballos azules*, 1911, de Franz Marc.
De Franz Marc - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH., Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=154604>
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Franz_Marc_005.jpg

b) La experimentación figurativa y no figurativa en las propuestas de representaciones pictóricas

Muchos autores, como Kandinsky o Pollock, inician su trabajo con representaciones figurativas, es decir, cercanas a la realidad, para después experimentar y estudiar los resultados plásticos que puede obtener.

REALIZA

Actividad 3

Busca en **Curiator.com** las obras que se indican en cada recuadro tanto de Pablo Picasso como de Willem de Kooning, imprímelas y pégalas en los espacios que encontrarás debajo para que observes el desarrollo en la experimentación plástica de ambos autores.

Pablo Picasso

Portrait d'Olga	La Femme au Chignon	Femme écrivain (Marie Thérèse)
-----------------	---------------------	--------------------------------

Willem de Kooning

Seated Man	Two Women	Palisade
------------	-----------	----------

INVESTIGA Y PROFUNDIZA ACERCA DEL CAMBIO EN LA CONCEPCIÓN DEL ARTE

Hodge, S. (2014). *Por qué un niño de cinco años no pudo haber hecho esto*. China: Altea.

Contenidos procedimentales

2.3 Creación de representaciones figurativas en contextos irreales

Cuando cambiamos el escenario natural en el que se desenvuelven las figuras que representamos, estamos jugando con el significado de las mismas y las posibles interpretaciones del espectador.

Al acudir a entornos y atmósferas irreales estamos explorando la psique de nuestra mente como creadores y la del espectador, quien puede ver reflejadas sus construcciones mentales conscientes e inconscientes. Asimismo, se experimenta con la relación lógica de los objetos, las personas y los espacios, creando así mundos imposibles y las representaciones de los mismos.

Romper con las relaciones lógicas en las representaciones, mezclando ámbitos e incorporando lo absurdo, pero manteniendo el aspecto figurativo de las mismas permite obtener resultados diferentes como lo hicieron los pintores surrealistas en su tiempo.

Una de las posibilidades para lograr un resultado pictórico irreal pero que mantenga sus características miméticas es **el desplazamiento** (*displacement*) (Strachan y Moseley, 2009), en donde lo que se representa parece, en la superficie, completamente mundano, pero uno o más elementos son desplazados y sustituidos por elementos de otro contexto.

EN LA PRÁCTICA EL DESPLAZAMIENTO

Para lograr **el desplazamiento**, se traza un escenario común o cotidiano que sea de fácil identificación, por ejemplo, una habitación o un lugar de tránsito urbano. Se selecciona un elemento que esté dentro del escenario y se sustituye por un animal que pertenezca a un hábitat inexistente en nuestra región (podría ser un pingüino). Las proporciones pueden ser modificadas para enfatizar el sentido irreal de la obra.

2.4 Producción de formas a partir de manchas y síntesis geométrica en la realización de ejercicios pictóricos expresivos

En múltiples ocasiones, la precisión de las formas y la representación fidedigna y mimética de las mismas, es insuficiente para expresar emociones, sentimientos y pensamientos, por lo que el artista recurre a la mancha pictórica o la síntesis de las formas para enfatizar lo que quiere expresar. Veamos primero cómo se puede lograr trabajar con manchas, empleando las herramientas tradicionales o utilizando otras opciones.

Una de las alternativas es *el dripping* (o goteo), técnica pictórica que consiste “en verter los colores sobre el lienzo extendido en el suelo” (Monreal Tejada y Haggar, 2007).

EN LA PRÁCTICA EL DRIPPING

Para lograr **el dripping**, se coloca un lienzo acostado sobre una mesa o el piso. Se puede utilizar esmalte o acrílico, y se aplica con una brocha que tenga bastante pintura, la cual se sacude o se deja escurrir desde lo alto sobre el soporte, de manera que las gotas o las manchas caigan de forma espontánea.

Otra opción para generar manchas es la técnica empleada por Shozo Shimamoto, del grupo artístico denominado *Gutai*, formado en 1954, la cual originalmente consistía en arrojar botellas llenas de pintura sobre un soporte que podría ser un lienzo, una gran tela o un objeto cualquiera, con colores que permitían lograr, según el autor, formas bellas.

BUSCA
EN LA PÁGINA ASSOCIAZIONE SHOZO SHIMAMOTO
IMÁGENES DE LOS TRABAJOS DE SHIMAMOTO

EN LA PRÁCTICA
AL ESTILO
SHIMAMOTO

Se recomienda trabajar en un espacio abierto. El soporte puede ser un papel grueso o un lienzo de gran formato, las herramientas son vasos de plástico de diferentes tamaños, los cuales contienen pintura acrílica de colores que consideres “bellos”, y se arrojan sobre el soporte para que dejen manchas de diferentes formas y apariencia.

A diferencia del trabajo con manchas, **la síntesis geométrica** se logra, técnicamente hablando, simplificando las formas siguiendo trazos rectos o curvos precisos.

EN LA PRÁCTICA
EL ESTARCIDO

Se recorta una plantilla en cartulina con la figura o las formas que se desean representar. Se coloca la plantilla sobre una superficie y se pinta frotado con el pincel.

2.5 Elaboración de propuestas pictóricas fundamentadas en investigaciones documentadas con bocetos y desarrollos gráficos figurativos y no figurativos

Las propuestas pictóricas, como ya se ha visto, se basan en la investigación de diferentes aspectos para lograr un resultado plástico fundamentado, el cual conlleva un trabajo de bocetaje y desarrollo en el cual se plantean opciones de representaciones tanto figurativas como no figurativas.

Los bocetos se entienden como dibujos previos, ya sea apuntes rápidos o trazos detallados de las ideas a desarrollar, pueden ser monocromáticos o emplear diferentes colores en su elaboración, pero su función es observar, analizar y plasmar notas precisas de interés para el artista, así como también tener una noción anticipada del resultado plástico que se quiere lograr.

Conforme se va avanzando en el proyecto pictórico se van haciendo **desarrollos gráficos**, es decir, una serie de dibujos que van conformando diferentes visiones del trabajo definitivo.

Contenidos actitudinales

2.6 Apreciación de las manifestaciones pictóricas y sus niveles de abstracción y expresión como resultado de procesos razonados y experimentales que resultan en acontecimientos de su cultura

Los acontecimientos políticos y sociales detonan manifestaciones artísticas diversas como respuesta al impacto que producen los mismos en la percepción de los creadores, es así como las corrientes artísticas son resultado de la innovación y la creación en las disciplinas que las forman, es así como sus procesos experimentales y razonados las han integrado a la cultura artística de las sociedades actuales.

REALIZA

Actividad 4. La investigación del objeto absurdo

- Selecciona un objeto cotidiano que asocies con algún tema que te interese.
- Investiga la definición de ese objeto y al menos tres momentos determinantes en la evolución de su forma.
- Consigue imágenes de las diferentes formas de ese objeto en la sociedad actual y pégalas en hojas blancas, a manera de collage.
- Boceta tres formas en las que representarías dicho objeto en la actualidad, según tu punto de vista y lo investigado.
- Dibújalo en una hoja de fabriano de 30x40 cm y añádele un fondo con el que no tenga relación alguna, utilizando la perspectiva lineal para darle profundidad.
- Píntalo con óleo y aplicando luces y sombras de manera que las figuras y el fondo sean miméticos con la realidad.

EVALÚA

Definición de objeto y 3 variantes en su forma	2 puntos
Collage con variantes de formas del objeto	2 puntos
Bocetos de propuestas del objeto	3 puntos
Uso de soporte solicitado (fabriano de 30x40 cm)	2 puntos
Relación ilógica entre figuras y fondo	3 puntos
Representación mimética	3 puntos
Aplicación de luces y sombras	3 puntos
Uso adecuado de la técnica del óleo	2 puntos
Total	

Autoevaluación

Instrucciones: lee cuidadosamente las siguientes preguntas y selecciona la respuesta correcta.

1. La lógica en una pintura mimética tiene un sentido onírico cuando se basa en...
 - A) hechos.
 - B) historias.
 - C) palabras.
 - D) sueños.
2. La síntesis de formas basada en líneas y planos rectos y curvas se conoce como...
 - A) abstracción cubista.
 - B) abstracción simbólica.
 - C) abstracción geométrica.
 - D) abstracción conceptual.
3. Son formas azarosas que se presentan en una obra pictórica y suelen asociarse con sentimientos y emociones.
 - A) Manchas
 - B) Planos
 - C) Puntos
 - D) Líneas
4. Al desarrollar un proyecto pictórico, el proceso de creación plástico requiere fundamentalmente de este tipo de investigación.
 - A) Visual
 - B) Técnica
 - C) Cuantitativa
 - D) Documental
5. El bocetaje en el proceso de creación corresponde, de forma preponderante, a una etapa _____ del trabajo pictórico sobre el soporte.
 - A) final
 - B) intermedia
 - C) previa
 - D) posterior

Referencias bibliográficas

- Braunstein, M. (2008) *Todo sobre la técnica del color. Manual imprescindible para el artista*. España: Parramón
- Canal, M.F. (Dir. Edit.) (2010). *La perspectiva en el dibujo*. Barcelona: Parramón.
- Dantzic, C. (2004). *Cómo dibujar: Guía completa de sus técnicas e interpretación*. Madrid: H. Blume.
- Hodge, S. (2014). *Por qué un niño de cinco años no pudo haber hecho esto*. China: Altea.
- Monreal y Tejada, L. y Haggar, R. G. (2007). *Diccionario de términos de arte*. Barcelona: Juventud.
- Scott, M. (2006). *Pintura acrílica*. China: Evergreen.
- Strachan, J. y Moseley, J. (2009). *The Fantasy Art Bible*. New York: Chartwell Books

Recursos electrónicos

- Art Institute Chicago. (2018). *La Durée poignardée (Time Transfixed)*. De René Magritte. Recuperado de:
<http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/34181>
- Associazione Shozo Shimamoto. (2018). Recuperado de:
<http://shozoshimamoto.org/en/>
- Commons Wikimedia. (2018). *Franz Marc*. Recuperado de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Franz_Marc_005.jpg
- _____ (2018). *Piet Modrian*. Recuperado de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Piet_Mondrian%2C_1911%2C_Gray_Tree_%28De_grijze_boom%29%2C_oil_on_canvas%2C_79.7_x_109.1_cm%2C_Gemeentemuseum_Den_Haag%2C_Netherlands.jpg

Curiator.com

Museo Nacional Thyssen Bornemisza (2018). *Todavía y siempre*.

De Yves, Tanguy. Recuperado de:

<https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/tanguy-yves/todavia-siempre>

Pixabay.com

The Metropolitan Museum of Art (The MET). (2018). *Autumn Rhythm*.

De Jackson Pollock. Recuperado de:

<https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/57.92/>

(2018). *The Barbarians*.

De Max Ernst. Recuperado de:

<https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1999.363.21/>

Imágenes

Imagen 18:

Commons Wikimedia. (2018). *Gray Tree*.

By Piet Mondrian - www.gemeentemuseum.nl : Home : Info : Pic, Public Domain,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37613979>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Piet_Mondrian%2C_1911%2C_Gray_Tree_%28De_grijze_boom%29%2C_oil_on_canvas%2C_79.7_x_109.1_cm%2C_Gemeentemuseum_Den_Haag%2C_Netherlands.jpg

Imagen 19:

Commons Wikimedia. (2018). *Palomino Horse*.

De KissGirl - Trabajo propio, Dominio público,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2825675>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Palomino_Horse.jpg

Imagen 20:

Pixabay. (2108). *Fotografía de caballo de silla*.

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/caballo-caballo-de-silla-3275491/>

Imagen 21:

Pixabay. (2108). *Fotografía de caballo galopando*.

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/molde-acoplamiento-perder-el-tiempo-3291178/>

Imagen 22:

Pixabay. (2108). *Boceto de cabeza de caballo.*

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/caballo-la-cabeza-cabeza-de-caballo-912372/>

Imagen 23:

Pixabay. (2108). *Dibujo de caballo a pluma.*

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/caballo-dibujo-pluma-arte-656420/>

Imagen 24:

Pixabay. (2108). *Acuarela de fondo.*

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/resumen-arte-art%C3%ADstica-de-fondo-3288639/>

Imagen 25:

Pixabay. (2108). *Pintura de óleo.*

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/color-pintura-al-%C3%B3leo-pintura-669630/>

Imagen 26:

Pixabay. (2108). *Acrílico de fondo.*

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/pintura-pintura-de-acr%C3%ADlico-fondo-3135875/>

Imagen 27:

Commons Wikimedia. (2018). *Caballos azules.*

De Franz Marc - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM,

2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.,

Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=154604>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Franz_Marc_005.jpg

UNIDAD III. LA CREACIÓN DE LOS CONCEPTOS

OBJETIVOS

- Identificará el proceso intelectual presente en la realización de una obra pictórica, a través del conocimiento que tiene sobre el proceso de creación artística y los discursos conceptuales y visuales que maneja el creador plástico, de manera que el estudiante reconozca el quehacer de la disciplina en las propuestas de obras contemporáneas.
- Realizará bocetos y ejercicios pictóricos físicos y virtuales originales mediante el uso de técnicas digitales, alternativas y materiales amigables con el medio ambiente, con el fin de desarrollar su capacidad de resolución creativa y sus habilidades digitales en la creación de imágenes.
- Valorará las secuencias creativas que buscan proyectar una idea y representarla sobre soportes innovadores, más allá del lienzo, mediante el análisis razonado de propuestas contemporáneas, que le permita desarrollar un juicio crítico ante las manifestaciones artísticas de la cultura.

Contenidos

Contenidos conceptuales

- 3.1 La obra pictórica como discurso
 - a) La postura personal en la percepción del entorno y sus argumentos en el proyecto pictórico
 - b) El bocetaje en soportes físicos y digitales
 - c) El proyecto pictórico terminado
- 3.2 El proceso de creación como obra expuesta: instalaciones y videos

Contenidos procedimentales

- 3.3 Manejo de técnicas alternativas empleadas en la pintura como el aerosol, esténcil y el cuerpo como lienzo, en el planteamiento de proyectos pictóricos
- 3.4 Utilización de materiales pictóricos amigables con el medio ambiente y técnicas digitales en la elaboración de bocetos y ejercicios pictóricos definitivos
- 3.5 Uso de objetos y medios digitales para exponer el proceso de creación como parte de un proyecto pictórico

Contenidos actitudinales

- 3.6 Valoración y análisis del discurso pictórico en las propuestas visuales contemporáneas

3.1 La obra pictórica como discurso

Un discurso es una argumentación que fundamenta una postura ideológica ante cualquier fenómeno o actividad dentro de la sociedad, y en el caso del arte ese concepto también aplica ya que ha sido una de sus características ser una expresión creativa significativa y capaz de innovar el gusto estético en la cultura que se relaciona con factores ideológicos propios del tiempo en que se produce. Es por ello que en las propuestas pictóricas modernas y contemporáneas ha tomado un papel fundamental **el discurso conceptual**, es decir, el fundamento teórico y razonado del que se origina la creación artística y que se manifiesta en una obra plástica.

a) La postura personal en la percepción del entorno y sus argumentos en el proyecto pictórico

El pintor, como creador y autor, plantea en sus obras una visión personal de su entorno y de todo aquello que le rodea e interesa, lo manifiesta en su obra plástica a través las formas y el color en el espacio bidimensional, sin embargo, desde inicios del siglo XX los artistas pictóricos han hecho patente su discurso crítico, ideológico y plástico rompiendo con los parámetros artísticos establecidos, incursionando y agregando elementos más allá de lo bidimensional.

Es así como integran objetos ya existentes y cotidianos para manifestar lo que quieren expresar y comunicar, y es a través de ellos que argumentan su postura personal.

BUSCA Y ESCUCHA
ACERCA DEL DISCURSO ARTÍSTICO
EN SPOTIFY
"ALFABETO: PALABRAS E IMÁGENES" DE JOHN BALDESSARI

b) El bocetaje en soportes físicos y digitales

Al ser un proceso de razonamiento, para lograr un discurso plástico en la conformación de un proyecto pictórico, el artista hace uso del boceto para plasmar sus ideas y sus propuestas. En nuestros días esos bocetos se pueden realizar con las técnicas tradicionales como grafito, carboncillo o tintas, pero también se echa mano de los recursos digitales para hacerlos, como son las aplicaciones (*apps*) o el software que ofrecen los distintos dispositivos existentes, cuyo **soporte es una pantalla** y en los cuales hay que considerar que se trabaja con **colores luz** que cambian la percepción cromática en comparación con **los colores pigmento**.

c) El proyecto pictórico terminado

Cuando se integran diversos elementos a un proyecto pictórico que van más allá de la obra única bidimensional, se tiene que considerar también la ubicación espacial de cada uno de ellos, es decir, **su composición espacial**, para que vaya acorde al discurso que se desea comunicar y que oriente el sentido de lectura del espectador respecto a la obra.

Con lo anterior, debemos entender que un proyecto pictórico terminado ha de considerar la manera en que se quiere sea mostrado en cualquiera de los medios de distribución artística existentes: museos, galería, medios de comunicación.

3.2 El proceso de creación como obra expuesta: instalaciones y videos

Desde la década de los años sesenta del siglo XX aproximadamente, y hasta nuestros días, en los discursos de los proyectos artísticos, dentro de los cuales se incluye naturalmente a la pintura, se han considerado tanto al espacio real, tridimensional, y a los videos, como elementos que se han incorporado al discurso artístico de los creadores.

Es por ello que surgió el concepto de **instalación**, el cual, definido por Johannes Stahl, “engloba todos los fenómenos artísticos relacionados con el espacio, es decir, [...] borran los límites entre la obra y el entorno del espectador” (Butin, 2009, 140-141).

BUSCA
EN LA PÁGINA DE TATE GALLERY
LA INSTALACIÓN “VIOLINS VIOLENCE SILENCE”
DE BRUCE NAUMAN

REALIZA

Actividad 1

Describe en las líneas que encontrarás debajo cómo se integran el color, las luces y las palabras para lograr la composición que utiliza Nauman en su obra.

A su vez, **el video**, al registrar y mostrar imágenes en movimiento acompañadas de audio, ha permitido a los artistas tanto captar las acciones propias de su trabajo como grabar sus propuestas que van más allá del carácter estático de la obra bidimensional que caracteriza a la pintura.

Debido a lo anterior, diferentes artistas, al exponer su discurso artístico, han incluido al video **como medio narrativo** que permite mostrar de manera integral sus bocetos, documentos, textos, fotografías, pruebas de color y su accionar mismo, es decir, exhiben el valor artístico de su labor de investigación y realización.

Otra manera en que el artista plástico ha usado este medio audiovisual ha sido **como registro** cuando crea obras o acciones pictóricas efímeras, como lo ha realizado el norteamericano John Baldessari, quien ha hecho la transición de la pintura al video y la fotografía.

BUSCA
EN YOUTUBE
EL VIDEO "SIX COLORFUL INSIDE JOBS"
DE JOHN BALDESSARI

REALIZA

Actividad 1

Describe en las líneas que encontrarás debajo cómo se integran el color, las luces y las palabras para lograr la composición que utiliza Nauman en su obra.

graffitis acompañan a sus creaciones con un *tag*, es decir, una firma de trazo lineal con letras inclinadas y deformadas.

EN LA PRÁCTICA

EL ESTÉNCIL

Se recorta una plantilla en cartulina con la figura o las formas que se desean representar. Se coloca la plantilla sobre una superficie y se pinta con aerosol o con un rodillo entintado.

Por otra parte, el cuerpo en sí mismo también se ha convertido en la herramienta para plasmar pigmentos o recibirlos y convertirse así en una obra de arte efímera en la mayoría de los casos, pero con un potente mensaje en su discurso. Así, por ejemplo, Yves Klein trabajó utilizando el cuerpo humano a manera de sello de estampación o brocha, dejado que sus modelos desnudas, cubiertas de pintura, se desplazaran o acostaran sobre el lienzo para dejar una marca única de determinados colores que en el caso de este artista fue el azul que convirtió en su marca en 1957 conocido como *International Klein Blue*.

Aunque también hay creadores que han utilizado al cuerpo como lienzo en sí para plasmar pictóricamente su discurso yendo desde intervenciones permanentes como en el caso de Valie EXPORT, quien se tatuó para su propuesta *Body Sign Action* (1970), hasta llegar a trabajos híbridos como los que realiza Kim Joon, donde los cuerpos están pintados tanto física como digitalmente, obteniendo resultados pictóricos innovadores.

INVESTIGA Y PROFUNDIZA

ACERCA DE LOS PROCESOS DE TRABAJO DE VALIEEXPORT

http://www.valieexport.at/en/werke/werke/?tx_ttnews%5Bpinter%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1967&tx_ttnews%5BbackPid%5D=81&cHash=512ee8c6ab

EN LA PRÁCTICA

EL CUERPO COMO LIENZO

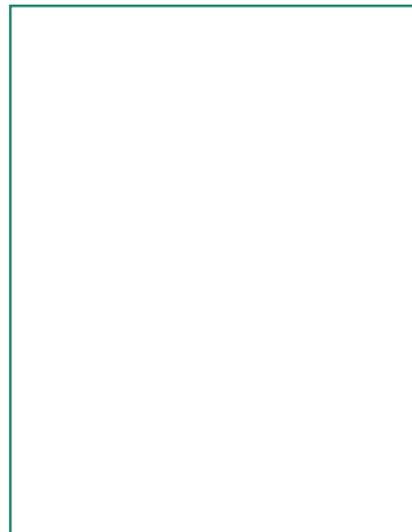
Con pintura corporal se trazan figuras en alguna parte del cuerpo que constantemente esté visible, como pueden ser brazos o manos, cuidando seguir las formas naturales de la piel para construir la representación, después se les aplican los colores definitivos. Se limpia con crema especial para quitar este tipo de pintura.

Actividad 3

a. En el recuadro que encontrarás a continuación, dibuja con lápiz un boceto de la obra de Kim Joon.

b. Ahora selecciona uno de los cuerpos que aparecen en su obra y dibújalo de frente, agregando las formas que le pintó Kim Joon, y cómo se verían si estuvieran en esa posición.

3.4 Utilización de materiales pictóricos amigables con el medio ambiente y técnicas digitales en la elaboración de bocetos y ejercicios pictóricos definitivos

A partir de la concientización que ha surgido en las sociedades acerca del cuidado del medio ambiente, los artistas también han optado por:

- buscar herramientas y materiales que surjan del mismo medio ambiente;
- utilizar como pigmentos productos orgánicos; y,
- reciclar materiales.

Una muestra de una de las técnicas con las que se ha experimentado para realizar trabajos pictóricos, es **el Arfé** (Ecured, 2018), que utiliza el café como un pigmento orgánico.

EN LA PRÁCTICA **EL ARFÉ**

Como pigmento se utiliza café soluble (sin azúcar) o de grano, hervido y muy concentrado, y se aplica sobre papel de algodón tensado sobre una tabla. El concentrado de café se puede ir diluyendo con agua y trabajarse como la acuarela para obtener diferentes tonalidades y transparencias. La apariencia final del trabajo cuando se utiliza el café muy concentrado tiene un acabado brillante.

3.5 Uso de objetos y medios digitales para exponer el proceso de creación como parte de un proyecto pictórico

Los objetos existentes en la vida del ser humano han pasado a formar parte del discurso pictórico cuando éste ha querido romper con el lienzo tradicional y dejar los pinceles a un lado, dejando que dichos elementos sean la obra y el argumento. Es así como las instalaciones se han vuelto un lenguaje artístico transdisciplinario, ya que toma los materiales y los códigos de otras áreas plásticas y visuales para integrarlos en su proyecto.

También el proyecto pictórico ha recurrido a **los medios digitales** visuales o audiovisuales, incluyendo la interactividad y los simuladores virtuales, para englobar diferentes lenguajes que se conviertan en un abanico de posibilidades que sensibilicen al espectador ante su propuesta.

Contenidos actitudinales

3.6 Valoración y análisis del discurso pictórico en las propuestas visuales contemporáneas

El discurso pictórico ha tomado un papel relevante en la conformación de las obras artísticas, yendo más allá de la perfección en las habilidades y priorizando por el mensaje que se quiere expresar y comunicar, es por ello que la valoración del mismo radica en la apreciación que como espectador se haga de los procesos tanto conceptuales como plásticos que se llevan a cabo para lograr la obra, valorando su resultado como un fenómeno complejo que refleja la sociedad y la cultura en la que está inmerso.

Actividad 4. El concepto y el objeto

- Construye con una palabra un argumento ideológico acerca de una problemática que te interese.
- Dibuja 3 bocetos que reflejen tu argumento con una composición espacial en la que incluyas la palabra elegida y al menos dos objetos cotidianos con los que reforzarías el discurso.
- Realiza una plantilla para que con la técnica del esténcil lo plasmes sobre 1/8 de cartulina ilustración.
- Una vez terminado el esténcil, expónlo en un espacio donde lo acompañes con objetos cotidianos que indicaste e tus bocetos e incluye una ficha técnica con el título de la propuesta.
- Realiza una presentación en Power Point para exponer tu trabajo ante tus compañeros y profesor para que tengas retroalimentación y aprecies el nivel de comprensión que tiene tu propuesta ante los posibles espectadores.

EVALÚA

Tres bocetos con palabra y objetos	3 puntos
Esténcil en 1/8 de ilustración	2 puntos
Composición espacial de objetos y esténcil	2 puntos
Presentación en Power Point	3 puntos
Total	

Autoevaluación

Instrucciones: lee cuidadosamente las siguientes preguntas y selecciona la respuesta correcta.

1. En el discurso pictórico moderno, las formas que se materializan con el empleo de diferentes materiales van más allá de la mera exploración pictórica, están manifestando también...
 - A) una postura crítica.
 - B) un dominio técnico.
 - C) una postura teórica.
 - D) un dominio de formas.
2. ¿Por qué las artes son generadoras de conocimientos sobre el desarrollo social del hombre?
 - A) Por su relación con otras manifestaciones estéticas
 - B) Porque son universales
 - C) Porque se relacionan con factores ideológicos
 - D) Porque precisan usar diversas técnicas
3. Durante la elaboración de un graffiti, el trazo lineal se usa para representar...
 - A) una sombra.
 - B) un brillo.
 - C) un volumen.
 - D) un tag.
4. Una de las características principales que distingue a la pintura virtual de la pintura física es...
 - A) el uso de colores luz
 - B) el uso de materiales
 - C) el uso de colores pigmento
 - D) el uso de medios
5. Fenómenos artísticos englobados y relacionados en un espacio que borra los límites entre la obra y el espectador.
 - A) Instalación
 - B) Video
 - C) Graffiti
 - D) Net Art

Referencias bibliográficas

Butin, H. (Ed.) (2009). *Diccionario de conceptos de arte contemporáneo*. Madrid: Abada Editores.

Hodge, S. (2014). *Por qué un niño de cinco años no pudo haber hecho esto*. China: Altea.

Monreal y Tejada, L. y Hagggar, R. G. (2007). *Diccionario de términos de arte*. Barcelona: Juventud.

Peter, J. (2015). *La mirada creativa*. México: Gustavo Gili.

Piyasena, S. y Philp, B. (2014). *Explorar la pintura*. Barcelona: Gustavo Gili.

Recursos electrónicos

EcuRed. (2018). *Arfé*. Recuperado de:
<https://www.ecured.cu/Arf%C3%A9>

Spotify. (2018). *Alfabeto: palabras e imágenes*. Recuperado de:
[App Spotify](#)

Sundaram Tagore Gallery. (2018). *Exhibitions (Kim Joon)*.
Recuperado de:
<http://www.sundaramtagore.com/exhibitions/kim-joon/selected-works?view=slider#10>

TATE Gallery. (2018). *Art Works (Bruce Nauman)*.
Recuperado de:
<http://www.tate.org.uk/art/artworks/nauman-violins-violence-silence-al00223>

_____. (2018). *Yves Klein IKB 79*.
Recuperado de:
<http://www.tate.org.uk/art/artworks/klein-ikb-79-t01513>

Valie Export. (2018). *Works*.

Recuperado de:

http://www.valieexport.at/en/werke/werke/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1967&tx_ttnews%5BbackPid%5D=81&chash=512ee8c6ab

Youtube. (2018). *Six Colorful Inside Jobs*. Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=D2deSy2ri1w>

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN UNIDAD I

AUTOEVALUACIÓN	
1	B
2	C
3	C
4	D
5	D

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN UNIDAD II

AUTOEVALUACIÓN	
1	D
2	C
3	A
4	B
5	C

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN UNIDAD III

AUTOEVALUACIÓN	
1	D
2	C
3	A
4	B
5	C

EXAMEN TIPO

Instrucciones: lee cuidadosamente las siguientes preguntas y selecciona la respuesta correcta.

1. Se consideran formas básicas para la expresión pictórica:
 - A) Rotación, traslación y reflexión.
 - B) Ritmo, composición y dirección.
 - C) Textura, volumen virtual y color.
 - D) Punto, línea y plano.

2. Caravaggio es un pintor italiano cuyas obras se caracterizan por un uso extremo en las zonas de luminosidad de los personajes que representaba, con lo cual dejaba diferentes áreas en penumbra. Al efecto que logra este artista en sus pinturas se le conoce como...
 - A) Luz
 - B) Tonalidad
 - C) Sombra
 - D) Claroscuro

3. Un paisaje urbano puede enfatizar algunas vistas de las construcciones, de manera simultánea, utilizando estos elementos de la perspectiva oblicua.
 - A) La línea de horizonte y un punto de fuga
 - B) La línea de horizonte y dos puntos de fuga
 - C) La línea de horizonte y tres puntos de fuga
 - D) La línea de horizonte y cuatro puntos de fuga

4. Para elaborar una obra pictórica armonizada por colores análogos utilizamos un color dominante y...
 - A) los colores neutros del círculo cromático
 - B) los colores opuestos en el círculo cromático
 - C) los colores adyacentes en el círculo cromático
 - D) Los colores quebrados del círculo cromático

5. Cuando realizas un bodegón empleando una técnica mixta, uno de los aspectos relevantes para apreciar en el resultado plástico que obtengas será...
 - A) la luz
 - B) la textura táctil
 - C) el color
 - D) la textura visual

6. Una obra pictórica que mantiene la mayor cantidad de rasgos significativos en las figuras que presenta está haciendo uso de la...
 - A) mimesis.
 - B) abstracción.
 - C) síntesis.
 - D) linealidad.

7. Las pinturas que representan mitologías tienen presente un sentido narrativo en su composición, la cual siempre conlleva...
 - A) aspectos oníricos
 - B) aspectos fantásticos.
 - C) aspectos abstractos.
 - D) aspectos figurativos.

8. La transferencia visual de las ideas al papel o a un soporte digital se conoce como...
 - A) pintura.
 - B) imprimatura.
 - C) calca
 - D) boceto

9. Un espectador frente a una pieza pictórica en exhibición que incluye los bocetos, los textos, la documentación, las pruebas de color que se necesitaron para su realización, puede apreciar su valor artístico porque...
 - A) se muestra el proceso creativo.
 - B) se ven los defectos de la pieza pictórica.
 - C) se enfatiza la estética de la pieza pictórica.
 - D) se muestra una temática crítica.

10. En el discurso pictórico moderno, las formas que se materializan con el empleo de diferentes materiales van más allá de la mera exploración pictórica, están manifestando también...
 - A) una postura crítica.
 - B) un dominio técnico.
 - C) una postura teórica.
 - D) un dominio de formas.

RESPUESTAS DE EXAMEN TIPO

AUTOEVALUACIÓN

1	D
2	D
3	B
4	C
5	D
6	A
7	B
8	D
9	A
10	A

Glosario

Carboncillo

Madera carbonizada en presentación de vara o de lápiz, que generalmente se utiliza para trazos preparatorios. Requiere aplicación de fijador si se emplea como técnica principal para una obra.

Colores luz

Colores que se obtienen mediante el manejo de luz, pertenecen a la síntesis aditiva, y son los que forman las coloraciones que vemos en las pantallas de medios digitales.

Composición

Orden de los elementos en el espacio pictórico. Cuando se habla de **composición espacial** se refiere a la distribución de elementos artísticos en un ámbito tridimensional.

Figura-fondo

Es la relación que existe entre las formas que se representan en un espacio pictórico, las que parecen tener mayor peso visual son **las figuras** y lo que las rodea, de menor predominio, se considera como **el fondo**.

Grafito

Material del que está compuesta la punta del lápiz y que permite obtener diferentes grados de grises.

Naturaleza muerta

Género pictórico en el cual se representa comida y en ocasiones algunas plantas como decoración.

Peso visual

Fuerza que parece tener un elemento representado en una superficie.

Profundidad espacial

Efecto visual de distancia.

Textura

Apariencia que resulta de la aplicación de materiales pictóricos en un soporte.

Anexo 1: Formas básicas del lenguaje pictórico

- **El punto** es la marca mínima que hace cualquier herramienta sobre una superficie y por ello puede tener cualquier forma. Es un elemento que aislado tiene gran fuerza visual para el ojo, dirige la mirada, y cuando se acumula con otros y se yuxtaponen crean ilusiones que se pueden interpretar como tonos o colores.
- **La línea** es un punto que se desplaza, hace una trayectoria y termina en un punto diferente, su dimensión es la longitud. Se interpreta como un elemento del lenguaje pictórico que posee gran energía ya que tiene una dirección y define formas, trazos y pinceladas.
- **El plano** es una forma cerrada que puede ser producida por una línea que inicia en un punto, realiza un recorrido, y regresa al punto de origen. Cuenta con dos dimensiones, longitud y altura. Aunque este elemento puede tener cualquier forma, se considera que hay tres planos básicos: el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero, a los cuales, dependiendo de la cultura, se les asocian con determinados simbolismos referentes a emociones o valores morales.

Anexo 2: Empleo de técnicas tradicionales

A continuación se explicará de manera muy breve cómo emplear cada técnica, sin embargo, hay que aclarar que la aplicación de cada una de ellas cuenta con un gran abanico de variantes, aquí sólo se señala una posibilidad de las muchas existentes.

EN LA PRÁCTICA EL ÓLEO

Para realizar **una pintura al óleo** primero se aplica imprimatura en el soporte, posteriormente se hacen los trazos con carboncillo, los cuales se fijan con una mezcla de óleo y aguarrás bidestilado. Se procede a pintar con el óleo diluido con aceite de linaza. El tiempo de secado puede tardar más de un día dependiendo de la cantidad del medio diluyente empleado.

EN LA PRÁCTICA LA ACUARELA

Para hacer **una acuarela**, primero se necesita tensar el papel de algodón en una tabla, humedeciéndolo y fijándolo con papel engomado. Una vez seco y perfectamente plano el soporte, se dibujan con grafito, suavemente, los trazos que se van a pintar. Se procede a aplicar la acuarela diluida con agua. El tiempo de secado puede llevarse hasta dos horas dependiendo de la cantidad de agua empleada.

EN LA PRÁCTICA EL PASTEL SECO

En cuanto al **pastel seco**, éste se aplica sobre papel texturizado, en el cual se dibuja con grafito lo que se desea representar. Cuando se utiliza la presentación en barra, se aplica "acostado" para cubrir áreas grandes, y de canto para definir detalles o líneas. Se frota o difumina ya sea con los dedos o **con esfuminos**. Al terminar requiere que se le aplique un fijador en aerosol para que el material no se desprenda, pero hay que tomar en cuenta que generalmente ese fijador reduce la saturación de los colores.

EN LA PRÁCTICA EL PASTEL GRASO

El pastel graso requiere una imprimatura en el soporte que se va a utilizar. Una vez seco, se dibuja con grafito la imagen que se quiere representar. La barra de pastel se utiliza de canto y sobre la marca que haga se aplica el aceite de linaza para ir extendiendo el trazo y así cubrir áreas mayores. El secado es lento por el uso del medio diluyente.

Referencias bibliográficas

Documentos impresos

- Asunción, J. y Guasch G. (2007). *Dibujo creativo*. España: Parramón.
- Braunstein, M. (2008) *Todo sobre la técnica del color. Manual imprescindible para el artista*. España: Parramón.
- Butin, H. (Ed.) (2009). *Diccionario de conceptos de arte contemporáneo*. Madrid: Abada Editores.
- Canal, M. F. (Dir. Edit.) (2010). *Cómo pintar abstracto*. Barcelona: Parramón.
- _____ (2012). *Manual práctico del color para artistas*. China: Parramón.
- _____ (2010). *La perspectiva en el dibujo*. Barcelona: Parramón.
- Dantzig, C. (2004). *Cómo dibujar: Guía completa de sus técnicas e interpretación*. Madrid: H. Blume.
- _____ (2005). *Diseño visual. Introducción a las artes visuales*. México: Trillas.
- Dondis, A. (1976). *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Gustavo Gili.
- García Estévez, E. (2010). *Fundamentos geométricos del diseño y la pintura actual*. México: Trillas.
- García-Milá, P. (2013). *Tienes una idea, (pero aún no lo sabes), el arte de generar ideas y hacerlas realidad*. Barcelona: Amate.
- Gompertz, W. (2015). *Piensa como un artista*. México: Taurus.
- Hodge, S. (2014). *Por qué un niño de cinco años no pudo haber hecho esto*. China: Altea.
- Monreal y Tejada, L. y Haggard, R. G. (2007). *Diccionario de términos de arte*. Barcelona: Juventud.
- Peter, J. (2015). *La mirada creativa*. México: Gustavo Gili.
- Piyasena, S. y Philp, B. (2014). *Explorar la pintura*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Scott, M. (2006). *Pintura acrílica. Guía para artistas principiantes y avanzados*. China: Evergreen.
- Strachan, J. y Moseley, J. (2009). *The Fantasy Art Bible*. New York: Chartwell Books
- Tolosa, José Luis. (2005). *Mirar haciendo, hacer creando*. Madrid: H. Blume.

Recursos electrónicos

Art Institute Chicago. (2018). *La Durée poignardée (Time Transfixed)*.
De René Magritte. Recuperado el 2 de abril de 2018 de:
<http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/34181>

Associazione Shozo Shimamoto. (2018).
Recuperado el 2 de abril de 2018 de:
<http://shozoshimamoto.org/en/>

Commons Wikimedia. (2018). *Caballos azules*.
De Franz Marc - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM,
2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing
GmbH., Dominio público,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=154604>
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Franz_Marc_005.jpg

_____. (2018). *Composition Trees II*.
By Piet Mondrian - www.abcgallery.com : Home : Info : Pic, Public Domain,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37672912>
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Mondrian_Compositie_bomen_II.jpg

_____. (2018). *Chevaux*.
De Original uploader Evariste - French Wikipedia, Dominio público,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10150556>
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Chevaux.jpg>

_____. (2018). *Dandelions*.
By Jean-François Millet - Artdsily.org, Public Domain,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11396815>
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Fran%C3%A7ois_Millet_\(French,_1814-1875\),_Dandelions,_1867-68.jpg#/media/File:Jean_Fran%C3%A7ois_Millet_\(French,_1814-1875\),_Dandelions,_1867-68.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Fran%C3%A7ois_Millet_(French,_1814-1875),_Dandelions,_1867-68.jpg#/media/File:Jean_Fran%C3%A7ois_Millet_(French,_1814-1875),_Dandelions,_1867-68.jpg)

(2018). *Gray Tree*.

By Piet Mondrian - www.gemeentemuseum.nl : Home : Info : Pic, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37613979>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Piet_Mondrian%2C_1911%2C_Gray_Tree_%28De_grijze_boom%29%2C_oil_on_canvas%2C_79.7_x_109.1_cm%2C_Gemeentemuseum_Den_Haag%2C_Netherlands.jpg

(2018). *La Tour Eiffel*.

De Georges Seurat - Trabajo propio, Dominio público,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=158922>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Pierre_Seurat#/media/File:Georges_Seurat_043.jpg

(2018). *Maternidad I*.

By Paul Gauguin - The Hermitage, St. Petersburg, Public Domain,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49462433>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_-_Maternit%C3%A9_I_\(1899\).jpg#/media/File:Paul_Gauguin_-_Maternit%C3%A9_I_\(1899\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_-_Maternit%C3%A9_I_(1899).jpg#/media/File:Paul_Gauguin_-_Maternit%C3%A9_I_(1899).jpg)

(2018). *Palomino Horse*.

De KissGirl - Trabajo propio, Dominio público,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2825675>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Palomino_Horse.jpg

(2018). *Portrait of Pablo Picasso*.

De Juan Gris - RgGPipJ4FxSBIw en el Instituto Cultural de Google resolución máxima, Dominio público,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21909200>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo#/media/File:Juan_Gris_-_Portrait_of_Pablo_Picasso_-_Google_Art_Project.jpg

(2018). *The Incredulity of Saint Thomas*.

By Caravaggio - <http://www.christusrex.org/www2/art/images/carav10.jpg>, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6804893>

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Caravaggio_-_The_Incredulity_of_Saint_Thomas.jpg#/media/File:Caravaggio_-_The_Incredulity_of_Saint_Thomas.jpg

_____. (2018). *The Sunblind*.
De Juan Gris - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM,
2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing
GmbH., Dominio público,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152295>
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Juan_Gris_001.jp
g](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Juan_Gris_001.jpg)

_____. (2018). *The wanderer above the sea of fog*.
De Caspar David Friedrich - The photographic reproduction was done by
Cybershot800i. (Diff), Dominio público,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1020146>
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
[https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Caspar_David_Friedrich_-
_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg#/media/File:Caspar_David_Frie
drich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Caspar_David_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg#/media/File:Caspar_David_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg)

Curiator.com

EcuRed. (2018). *Arfé*.
Recuperado el 2 de abril de 2018 de:
<https://www.ecured.cu/Arf%C3%A9>

Europeana Collections. (2018). *Natureza morta com doces e barros*.
De Josefa de Óbidos, Biblioteca Municipal Anselmo Braamcamp Freire,
[Public Domain Mark](#)
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
https://www.europeana.eu/portal/es/record/2063606/POR_280_006.html

Google Arts & Culture. (2018). *Carnival of 1656, carousel at Palazzo Barberini in honour of Christina of Sweden*
De Filippo Lauri, Filippo Gagliardi.
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
[https://artsandculture.google.com/asset/carnival-of-1656-carousel-at-
palazzo-barberini-in-honour-of-christina-of-sweden/bgHrn6tiCs3A8g](https://artsandculture.google.com/asset/carnival-of-1656-carousel-at-palazzo-barberini-in-honour-of-christina-of-sweden/bgHrn6tiCs3A8g)

_____. (2018). *The Golden Fleece*.
De Robert Motherwell
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
[https://artsandculture.google.com/asset/the-golden-fleece/tAGDO-
qkG4dk-g](https://artsandculture.google.com/asset/the-golden-fleece/tAGDO-qkG4dk-g)

Museo Nacional Thyssen Bornemisza (2018). *Todavía y siempre*.

De Yves, Tanguy

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/tanguy-yves/todavia-siempre>

Pixabay. (2108). *Árbol acuarela*.

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/%C3%A1rbol-acuarela-naturaleza-dise%C3%B1o-616817/>

_____. (2108). *Dibujo de caballo a pluma*.

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/caballo-dibujo-pluma-arte-656420/>

_____. (2108). *Boceto de cabeza de caballo*.

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/caballo-la-cabeza-cabeza-de-caballo-912372/>

_____. (2108). *Fondo de pintura de acrílico*.

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/pintura-pintura-de-acr%C3%ADlico-fondo-3135875/>

_____. (2108). *Fotografía de caballo galopando*.

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/molde-acoplamiento-perder-el-tiempo-3291178/>

_____. (2108). *Fotografía de caballo de silla*.

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/caballo-caballo-de-silla-3275491/>

_____. (2108). *Óleo pintura*.

Creative Commons CC0

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:

<https://pixabay.com/es/color-pintura-al-%C3%B3leo-pintura-669630/>

- _____. (2108). Piedra granito.
Creative Commons CC0
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
<https://pixabay.com/es/piedra-boulder-naturaleza-granito-576667/>
- _____. (2108). Piedra granito.
Creative Commons CC0
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
<https://pixabay.com/es/piedra-boulder-naturaleza-granito-576668/>
- _____. (2108). Pintura artística de fondo.
Creative Commons CC0
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
<https://pixabay.com/es/resumen-arte-art%C3%ADstica-de-fondo-3288639/>
- Spotify. (2018). *Alfabeto: palabras e imágenes*.
Recuperado el 2 de abril de 2018 de:
[App Spotify](#)
- Sundaram Tagore Gallery. (2018). *Exhibitions (Kim Joon)*.
Recuperado el 2 de abril de 2018 de:
<http://www.sundaramtagore.com/exhibitions/kim-joon/selected-works?view=slider#10>
- TATE Gallery. (2018). *Art Terms (Die Brücke)*
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
<http://www.tate.org.uk/art/art-terms/b/brucke>
- _____. (2018). *Art Terms (German Expressionism)*.
Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
<http://www.tate.org.uk/art/art-terms/g/german-expressionism>
- _____. (2018). *Art Terms (Gutai)*.
Recuperado el 2 de abril de 2018 de:
<http://www.tate.org.uk/art/art-terms/g/gutai>
- _____. (2018). *Art Works (Bruce Nauman)*.
Recuperado de:
<http://www.tate.org.uk/art/artworks/nauman-violins-violence-silence-al00223>
- _____. (2018). *Yves Klein IKB 79*.
Recuperado de:
<http://www.tate.org.uk/art/artworks/klein-ikb-79-t01513>

The Metropolitan Museum of Art (The MET). (2018). *Autumn Rhythm*.
De Jackson Pollock.

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
<https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/57.92/>

_____ (2018). *The Barbarians*.

De Max Ernst.

Recuperado el 22 de marzo de 2018 de:
<https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1999.363.21/>

Valie Export. (2018). *Works*.

Recuperado de:
http://www.valieexport.at/en/werke/werke/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1967&tx_ttnews%5BbackPid%5D=81&chash=512ee8c6ab

Wikiart. (2018). *Skull*.

De Jean-Michel Basquiat.
Recuperado el 2 de febrero de 2018 de:
<https://www.wikiart.org/en/jean-michel-basquiat/head>

Youtube. (2018). *Six Colorful Inside Jobs*. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=D2deSy2ri1w>

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"

