

Artes Visuales

Competencia

1. Aplica elementos, técnicas y la psicología del color en las composiciones visuales que realiza de forma armónica y/o equilibrada.

Efraín Recinos

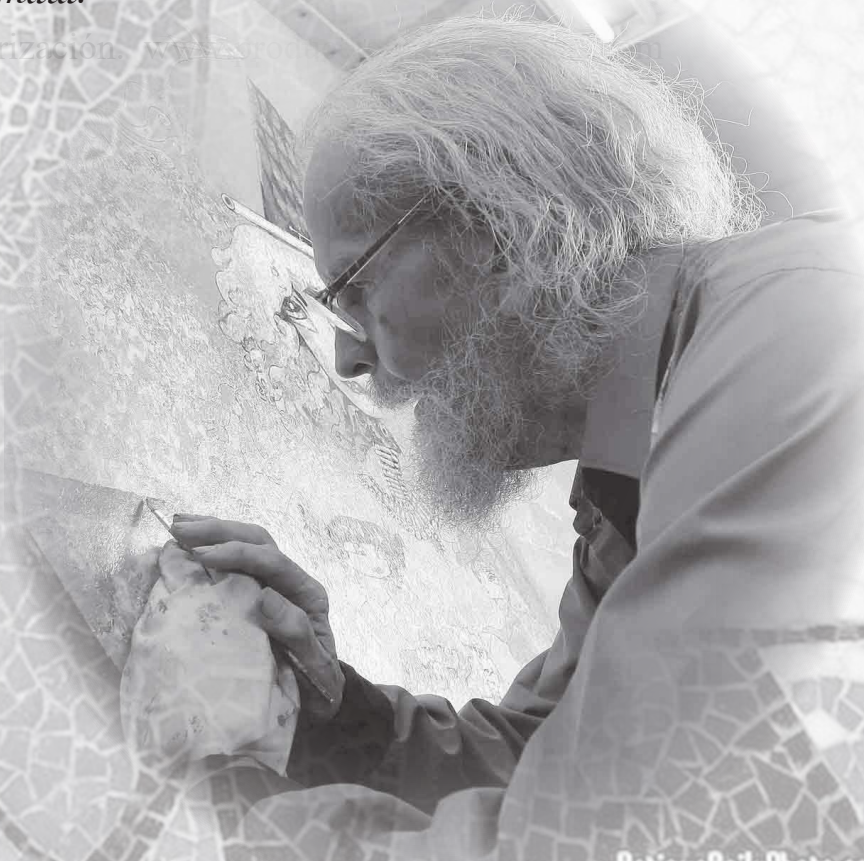
Efraín Enrique Recinos Valenzuela, nació en Quetzaltenango, el 15 de mayo de 1928 y falleció en la ciudad de Guatemala, el 2 de octubre de 2011. Fue un ingeniero, urbanista, pintor, escultor, muralista, escenógrafo e inventor hasta el día de su fallecimiento, con aún proyectos arquitectónicos en desarrollo. Destacó en el deporte; siendo plusmarquista nacional, atleta olímpico en triatlón, seleccionado nacional de básquetbol y fondista. Ejerció también como profesor de matemáticas y construcción, pero su legado máximo lo alcanza por su protagonismo en la práctica y enseñanza de la arquitectura urbana, siendo uno de los precursores de esta en su país.

Se destacó por su personaje “La Guatemalita”, una fémina con cuerpo del mapa del país de Guatemala y que se ha convertido en su sello y símbolo artístico. Quizás la mayor obra con la que lo recordemos será el Teatro Nacional. La forma en cómo propuso la construcción se consideró verdaderamente original, innovadora para la época. Además su uso de curvas, elevaciones, elementos culturales y declives ingeniosos son impresionantes.

La labor de construcción se inició formalmente en 1971. A diferencia de las construcciones verticales que se levantaban en su entorno, las características del teatro armonizaban con la colina.

Finalmente el complejo se inauguró el 16 de junio de 1978, contando con distintos espacios tales como la Gran Sala del Teatro Nacional, el Teatro de Cámara y el Teatro al Aire Libre.

Sus restos se encuentran en el Cementerio General de Guatemala.

Comparte lo que sabes...

1. Encuentra una imagen de la Guatemalita y dinos lo que observas en ella.

2. ¿Has visitado el Teatro Nacional de Guatemala? Recuerda cómo es y descríbelo.

3. Entre las actividades favoritas de Efraín Recinos estaban las de ser un ingeniero, urbanista, pintor, escultor, muralista, escenógrafo e inventor. Explica lo que sabes de cada una de estas actividades,

4. ¿Conoces en tu comunidad a alguna persona que sea pintor o escultor? Cuéntanos.

5. ¿Qué opinas acerca de los murales de Efraín Recinos?

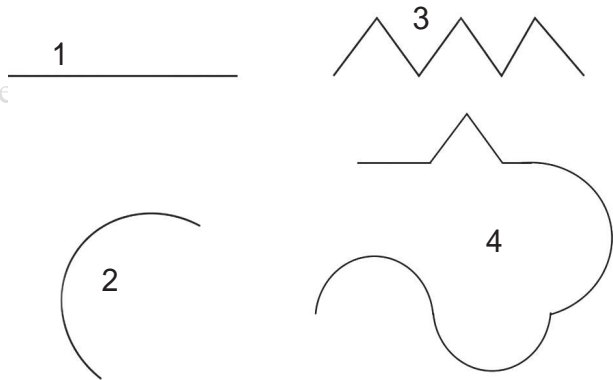
6. ¿Consideras que Efraín Recinos fue una persona importante para nuestro país? ¿Por qué?

La línea

Es la sucesión de puntos unidos entre sí. Es el primer elemento de cualquier diseño y se puede usar de muchas formas según su posición. Las líneas se clasifican según su forma, posición y relación entre sí.

Según su forma:

1. Rectas, son las líneas que unen los puntos en una misma dirección.
2. Curvas, están constituidas en forma curva, pero a la vez los puntos van en direcciones diferentes.
3. Quebradas, formadas por diferentes rectas que se cortan entre sí y llevan direcciones diferentes.
4. Mixtas, están formadas por líneas rectas y curvas que van en direcciones diferentes.

Según su posición:

- Vertical, recta perpendicular al horizonte.
- Horizontal, que corresponde al nivel del agua cuando esta se encuentra en reposo.
- Inclínada, que presenta uno de sus extremos hacia uno de sus lados.

Según su relación entre sí:

- Paralelas, dos o más líneas en el mismo plano, jamás llegan a unirse.
- Oblicua, se encuentra con la horizontal formando un ángulo que no es recto.

- Convergentes, son líneas que partiendo de puntos diferentes se unen en otro al proyectar sus extremos.
- Divergentes, son las que parten del mismo punto y al proyectar sus extremos se separan en diferentes direcciones.
- Perpendiculares, son las que se encuentran con el horizonte formando un ángulo recto.

Espacio

Es la distancia o el área entre o alrededor de las cosas. Siempre debemos pensar dónde vamos a colocar todos los elementos y a qué distancia unos de los otros. El tipo de imágenes que colocaremos, la dimensión de éstas, el texto y lo que habrá alrededor de ellas. Dentro de nuestro campo visual el espacio produce efectos como los siguientes:

- Al utilizar espacio en blanco en una composición, el ojo descansa.
- Utilizando una pequeña cantidad de espacio creamos lazos entre los elementos.
- Lograremos una mayor profundidad en nuestro diseño si superponemos un elemento con otro.
- Si utilizamos mucho espacio en blanco, alrededor de un objeto, imagen o texto, conseguiremos que sobresalga y destaque del resto de la composición.
- Los grandes márgenes ayudan a seguir un diseño de una forma más fácil.

Vamos a divertirnos...

En hojas de papel 120 gramos, los alumnos elabora un dibujo en líneas rectas, uno en líneas horizontales y uno en líneas mixtas.

Forma

Es la distribución en que se organizan los elementos dentro del espacio. Cada arte tiene su propia manera de construir sus formas y cada género sus propias convenciones formales.

La forma es lo primero que se percibe en las artes plásticas. Las formas percibidas pueden ser figurativas o abstractas. La pintura figurativa se llama formalista y la abstracta, informalista.

La pintura es propiamente el arte de las formas bidimensionales, la escultura el arte de las formas tridimensionales, y la arquitectura, el arte de construir espacios delimitados y cubiertos por formas.

Textura

Llamamos textura a la calidad de una superficie, es la piel de las cosas. Los dedos nos permiten a través del tacto percibir la superficie de los objetos. Pero existe otro sentido tal vez más importante en la percepción de las cosas; la visión, sin necesidad de recurrir al tacto podemos conocer cómo es la superficie de un objeto, esto es la textura visual.

La textura visual o gráfica tiene una estructura bidimensional, es una representación plana, sin relieve, que imita el aspecto real de las cosas.

Las texturas se clasifican atendiendo a tres características fundamentales:

Según la configuración de su superficie:

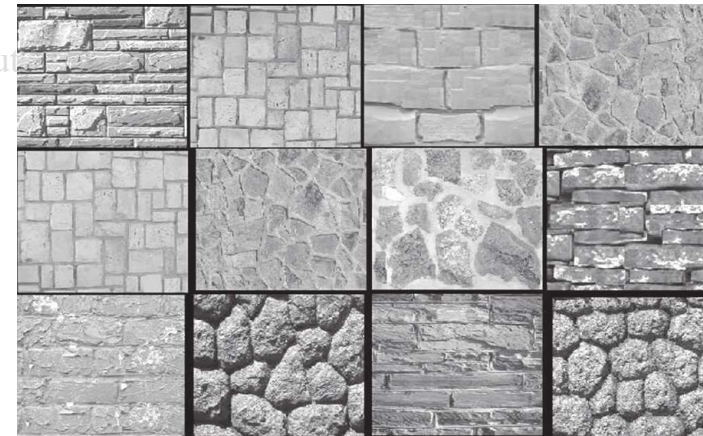
- Táctil, cuando la superficie que la determina es tridimensional.
- Visual, si la superficie que la configura es bidimensional.

Según su origen:

- Natural, depende del material del que está hecho el objeto.
- Artificial, es una textura natural modificada según una técnica determinada.

Según su uniformidad:

- Orgánica, cuando sus elementos son semejantes y están dispuestos según la propia configuración de la materia.
- Geométrica: cuando sus elementos son iguales, trazados con materiales de precisión, de manera regular y con una organización geométrica.

Vamos a divertirnos...

Elabora en clase una colección de objetos con diferentes texturas como lija, algodón, papel mantequilla y otras.

Volumen

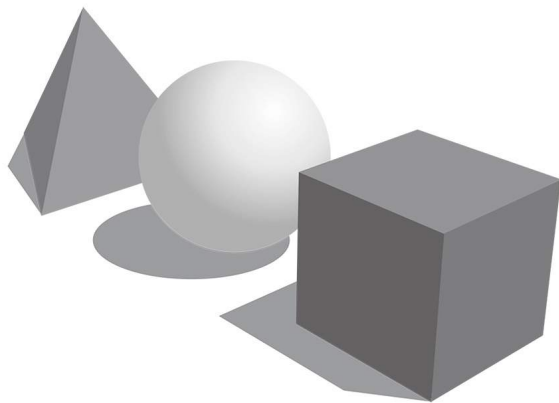
El volumen de los cuerpos es el resultado de sus tres dimensiones: ancho, alto y profundidad.

En escultura, se le llama volumen a una estructura formal tridimensional. En pintura, el volumen es la sugerencia de peso y masa lograda por medios pictóricos que reflejan características tridimensionales. En arquitectura es el conjunto exterior de un edificio que encierra el espacio interior. Las obras de materiales sólidos presentan un volumen real en sus formas de tres dimensiones.

Aparecen otras que son bidimensionales, planas como el dibujo, la pintura y el grabado, que se presentan ante el espectador, estructuradas de tal manera que crean la ilusión de volumen en un espacio al que se le llama volumen virtual o figurado.

El volumen desde esta perspectiva, junto con la forma, es uno de los aspectos que distingue a los objetos que nos rodean. Depende de la luz y, por consiguiente, de las sombras que esta produce. La definición correcta del volumen de un objeto consiste en valorar exactamente las intensidades de sus sombras.

Podemos establecer dos clases de sombras: las propias y las proyectadas. Sombras propias son las que origina el objeto en sí mismo, y las proyectadas son las que produce en las superficies vecinas.

Armonía

Armonía que proviene del latín *harmonía*, que significa acuerdo, concordancia, combinación, y del verbo *harmoza*, que significa ajustarse, conectarse.

La armonía ocurre cuando existe un equilibrio y una conveniente y adecuada proporción, concordancia y correspondencia de unas cosas con otras, y en su caso, agradable a los sentidos, a la vista, como los colores. Armonía entonces, es algo realmente bello, alegre, agradable, relajante y sosegado, aunque en la música, por ejemplo, también existe armonía que produce tensión o es disonante.

En la música, sobre todo, en la música occidental, la armonía es el arte de unir y de combinar sonidos diferentes, pero acordes y agradables al oído, que son emitidos simultáneamente. También se denomina armonía a la ciencia, técnica y disciplina que permite tanto la formación, la sucesión y la modulación de los acordes, como el encadenamiento y la combinación de estos formando una composición musical.

En la literatura, se denomina armonía a la variedad agradable de sonidos, pausas y medidas que resulta tanto en el verso como en la prosa por la adecuada combinación de las sílabas, las voces y las cláusulas empleadas.

Vamos a divertirnos...

Trabaja en clase con una lámina de papel aluminio, un diseño elegido como un escudo familiar o de algún tema medieval, de modo que se pueda elaborar una forma bidimensional.

Equilibrio

Es el estado de distribución de las partes por el cual todo llega a una situación de reposo, aún dentro del mismo movimiento. Por más complicada que sea la obra, para evitar lo estático, la quietud, por más confusión que exista entre el fondo y la figura, es imprescindible que el artista pueda plasmar el equilibrio y el espectador lo pueda visualizar. Clasificamos el equilibrio en dos tipos: simétrico y asimétrico

El equilibrio simétrico

En una composición se puede conseguir el equilibrio a través del uso de líneas y formas. Todos los pesos deberán estar compensados para obtener el equilibrio ideal.

El equilibrio simétrico se produce cuando al dividir una composición en dos partes iguales, estas conservan igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran elementos que sobresalgan más que el resto en importancia y peso.

Un ejemplo más inmediato de simetría en el mundo orgánico es la mariposa, cuyas alas poseen simetría axial bilateral, en la que el eje es el cuerpo del insecto. Sus dibujos están dispuestos simétricamente respecto al eje. Esta regularidad constituye, a nivel de percepción, un factor estético de armonía. La creación de un diseño simétrico nos transmite una sensación de orden.

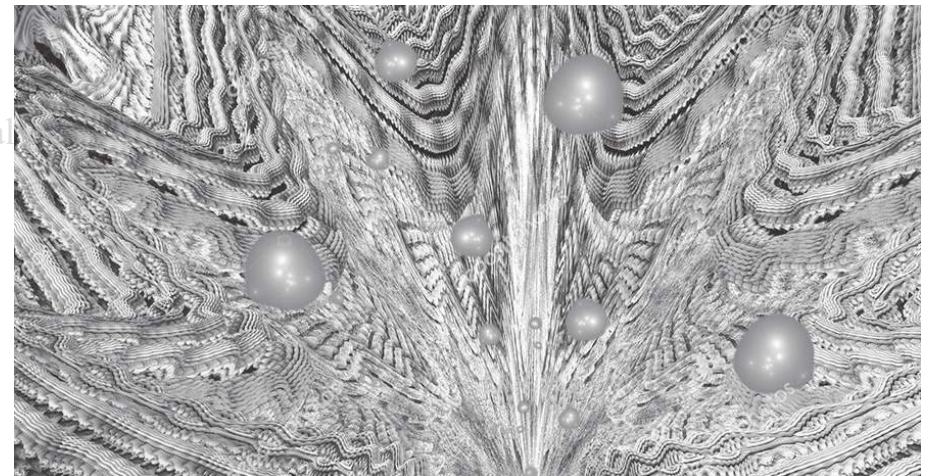

El equilibrio asimétrico

Un equilibrio es asimétrico cuando al dividir una composición en dos partes iguales, no existen las mismas dimensiones en tamaño, color o peso, pero existe un equilibrio entre dos elementos.

En el equilibrio asimétrico, al ser desiguales los pesos a un lado y otro del eje, el efecto es variado.

La asimetría nos transmite agitación, tensión, dinamismo, alegría y vitalidad; en este tipo de equilibrio una masa grande cerca del centro se equilibra por otra pequeña alejada de él.

Vamos a divertirnos...

Elaborar un móvil con mariposas colgantes para demostrar el equilibrio de las partes. Usa artefactos y materiales reciclables y crea sus propios diseños.

En su forma más simple, es un dibujo, pintura u obra impresa de arte que explica, aclara, ilumina, visualmente representa, o simplemente decora un texto escrito, que puede ser de carácter literario o comercial.

Sus orígenes se inician con la pintura rupestre en Chauvet, Lascaux y Altamira, cuando los artistas paleolíticos utilizaban carbón y ocre en sus cuevas para ilustrar lo que veían a su alrededor. Históricamente, la ilustración de libros, revistas y periódicos han sido las formas predominantes de este tipo de arte visual, aunque los ilustradores también han utilizado sus habilidades gráficas en las áreas de creación de carteles, anuncios, libros de historietas, animación, tarjetas de felicitación o tiras cómicas.

Las ilustraciones pueden clasificarse en dos grandes grupos: **Conceptuales y Literales**. Las primeras representan metáforas (no realistas) de escenas, objetos, ideas o teorías; las segundas tienden a representar verdades pictóricas, generalmente hay en ellas una descripción exacta de la realidad.

En cuanto a cómo se realizan, se clasifican en tradicionales (se dibuja y pinta a mano) y digitales (utilizando algún tipo de software).

Los campos en que se desarrolla la ilustración son muy amplios, pudiendo ser esta infantil, editorial, fantástica, para cine, comic, videojuegos, humor gráfico, Concep Art, publicitaria, de moda, etc. Cada una con sus características muy particulares, dependiendo del grupo objetivo al que se está llegando con la imagen.

Técnica a lápiz.

Es uno de los métodos más populares que se emplea en el arte de la ilustración, en especial en los bocetos. Para conseguir buenos resultados, hay que saber que se necesita de paciencia, dedicación y esfuerzo.

Esta técnica necesita de materiales exclusivos para mejorar la calidad de los dibujos. Hay que saber que existe una clasificación de lápices, que van desde los que tienen punta blanda, que te sirven para dar detalles más acabados, hasta los de punta dura que ayuda dar mejores trazos profundos a la imagen.

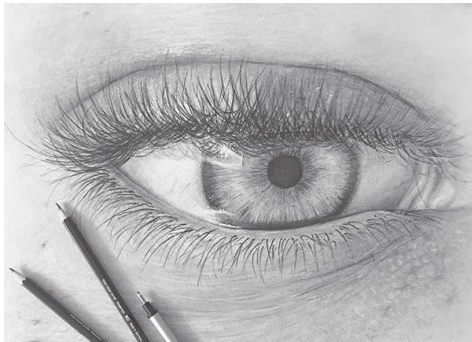

Lápices a color.

Es una técnica fácil e inmediata, con un acabado suave y satinado. Se maneja igual que un lápiz y se utiliza para originales de pequeño formato, puesto que la intensidad de su tono y la capacidad cubriente de su color son menores que las de otros medios; sin embargo, con esta técnica se puede ilustrar un alto grado de detalle haciendo uso de los colores.

Los lápices de colores son utensilios muy utilizados para resolver detalles menudos, ya que los lápices más duros permiten mayor precisión. Son cómodos y limpios de utilizar, y permiten más posibilidades de las que aparentan.

El carboncillo

Es probablemente el primer material que utilizó el hombre para dibujar, y también ha sido el material con el que a lo largo de la historia los artistas se han enfrentado al dibujo. Es sin duda la técnica estrella con la que los artistas se han formado y esto es así

gracias a las cualidades especiales que posee, como son su facilidad de rectificación, su versatilidad y sobre todo su gran capacidad expresiva especialmente en los problemas relativos a la luz.

Tinta china

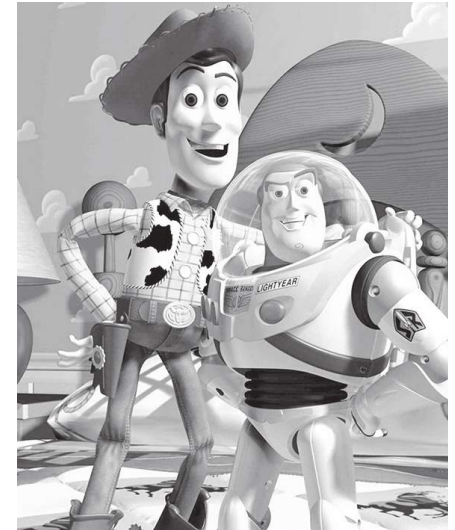
Esta tinta se produce con el hollín procedente de hidrocarburos o con fragmentos de carbón que derivan de árboles no resinosos. La tinta china suele emplearse en la caligrafía de China y de Japón, pero también para el desarrollo de dibujos. Mientras

que en la antigüedad la tinta china se preparaba al momento del uso, hoy es posible adquirir frascos con tinta china ya preparada y lista para utilizar.

Existen muchas técnicas más para ilustrar como rotuladores, crayones pastel, acuarelas, oleo, que permiten que un artista se exprese a través del color y el movimiento, logrando verdaderas obras de arte.

El mundo de la creatividad no es ajeno a la tecnología actual y se

desarrolla a la misma velocidad. con la creación de los primeros ordenadores, nuevos soportes y herramientas quedaron a disposición de los profesionales de las Artes Visuales que, mediante el uso de herramientas digitales (escáner, computadora, tableta digital, software de pintura) crean su obra sobre la pantalla del ordenador y la guardan en un dispositivo digital de almacenamiento. Lo que conocemos como Ilustración Digital.

La computadora no es una herramienta que nos solucione los problemas técnicos y conceptuales de la ilustración, ni tampoco trabaja sola. De la mente creativa nace la idea, la imagen, el concepto. La gran ventaja es la infinidad de posibilidades que nos permiten trabajar de forma rápida, limpia y ahorrando pasos laboriosos. En ocasiones, encontramos ilustraciones 3D realizadas con software 3D, donde el dibujo y técnicas tradicionales aportan un interés gráfico añadido al renderizado en 3D.

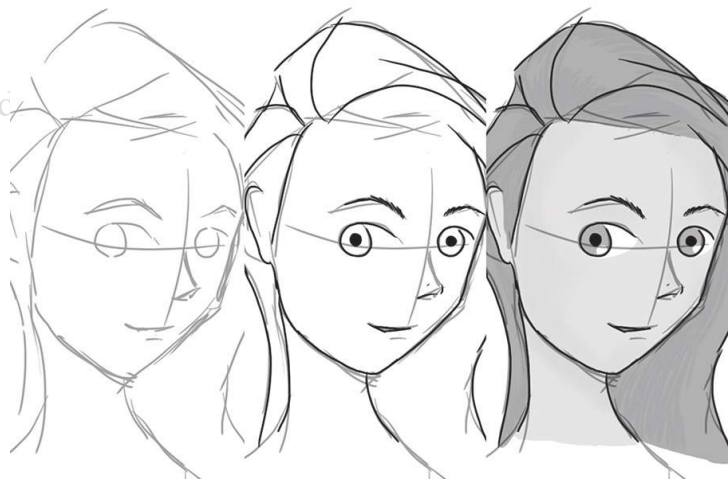
Vamos a divertirnos...

Elabora un paisaje usando la técnica de lápiz. Otro con crayones a color y uno más usando acuarela, luego, haz un informe escrito con tus comentarios acerca de las características que pudiste experimentar en el uso de cada técnica.

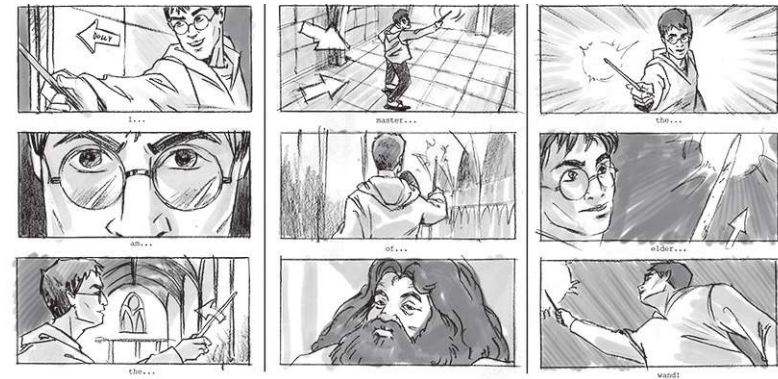
El boceto y el dibujo

Derivado del término italiano *bozzetto*, el concepto de boceto se refiere al esquema o el proyecto que sirve de bosquejo para cualquier obra. Se trata de una guía que permite volcar y exhibir sobre un papel una idea general antes de arribar al trabajo que arrojará un resultado final.

Por lo general, un boceto es una ilustración esquemática que carece de detalles y, en la mayoría de los casos, no posee terminaciones. Su objetivo es simbolizar ideas, pensamientos o conceptos, sin preocuparse por la estética. Por eso, generalmente se realiza sobre cualquier clase de hoja y sin necesidad de disponer de instrumentos de dibujo auxiliares.

Así, de esta manera, encontramos documentos gráficos de este tipo en campos como, la moda. Igualmente podemos subrayar que en el mundo del cómic también es frecuente que los dibujantes, una vez reciben los guiones de las historias, se encarguen de llevar a cabo estos bocetos para establecer la mejor manera de representar lo que son los episodios que se cuentan en las tramas. En el campo de la pintura, un boceto puede marcar el inicio de la confección de un mural.

El dibujo es el arte y técnica de dibujar. Mediante el acto de dibujar, queda plasmada una imagen, sobre un papel, lienzo o cualquier otro material, haciendo uso de diferentes técnicas. El dibujo es una forma de expresión gráfica en un plano horizontal, o sea en dos dimensiones. Es también una de las artes visuales. A lo largo de los años la humanidad lo ha utilizado como una forma de expresión universal y también de transmisión de la cultura y el lenguaje.

El dibujo sirve como herramienta de expresión de los pensamientos o de los objetos reales, cuando hay cosas que las palabras no pueden explicar se dice que es mejor dibujar. Siempre el artista realiza un trabajo mental previo a plasmar sus ideas, en donde mezcla ideas, sentimientos, recuerdos u otros para obtener el acabado final.

Vamos a divertirnos...

Analiza en clase los bocetos de las obras de Leonardo da Vinci con el uso de un proyector.

El Chiaroscuro

Lo primero que diremos de este término es que se trata de una palabra yuxtapuesta. Es decir, que se ha formado a partir de la suma de otras dos: claro y oscuro. Eso hace que venga a definir lo que sería un contraste notable de luces y de sombras.

El chiaroscuro surgió en el siglo XVI, en el marco del periodo artístico conocido como Cinquecento. Los pintores italianos y flamencos comenzaron a ensayar esta técnica que tuvo su apogeo durante el Barroco.

El concepto de chiaroscuro se emplea en el ámbito de la pintura para nombrar el contraste que se produce entre las sombras y la luz en una obra. Se trata de una técnica que apela a estos contrastes para resaltar ciertos elementos del cuadro y para desarrollar efectos visuales de modelado y relieve.

La radicalización del chiaroscuro recibió el nombre de tenebrismo. En este estilo, impulsado por artistas como José de Ribera, El Greco y el propio Caravaggio, el contraste entre luz y sombra es muy marcado.

Más allá de la pintura, el chiaroscuro también llegó al grabado en xilografía. Conocido en este caso específicamente como chiaroscuro, su desarrollo requería el uso de diversas planchas para colorear las imágenes. Cabe destacar que, con el paso de los años, el chiaroscuro llegó incluso al cine.

Sus principales características son:

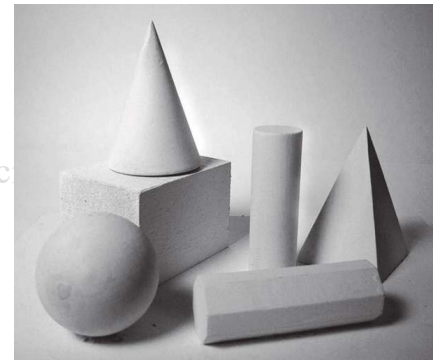
- Utiliza contrastes entre los volúmenes iluminados y los ensombrecidos para destacar algunos de los elementos presentes en el cuadro.
- Busca representar objetos a partir de zonas de luz y de sombra.

- Utiliza un contraste simultáneo de tonos.
- Permite el adecuado modelado de las formas y afecta el cambio de luz dentro de la composición.
- Es un sistema de valoración que afecta a todos los elementos del cuadro.
- La luz se dirige hacia el objeto que se quiere resaltar.
- Las sombras de los cuadros se logran hacer utilizando el color negro.

Los elementos que intervienen en la técnica del chiaroscuro son los siguientes:

- Fuente lumínica
- Espacio
- Formas
- Técnicas y procedimientos

La técnica del chiaroscuro básicamente nos sirve para poder dar un mayor realce a los objetos que se encuentran dentro del cuadro, para poder explicar la forma que éstos tienen, porque el contorno funciona como una especie de sección perpendicular.

Vamos a divertirnos...

Elabora un dibujo en el que se aplique la técnica de chiaroscuro. Realiza una investigación más profunda acerca del tema para exponerla a través de la técnica de Foro ante la clase.

Principios psicológicos del color

Es un campo de estudio que está dirigido a analizar cómo percibimos y nos comportamos ante distintos colores, así como las emociones que suscitan en nosotros.

La mayoría de las empresas diseñan sus logos teniendo en cuenta los colores que emplean, pues de esta manera envían un mensaje u otro al consumidor. Cuando se decora una tienda también se valora qué colores se emplean, pues es casi una necesidad que la gente sienta el deseo de comprar cuando está en el local.

En la arteterapia, el color se asocia a las emociones de la persona y es una manera de influenciar el estado físico y mental del paciente. Por ejemplo, los estudios han demostrado que el rojo aumenta el ritmo cardíaco, lo que a su vez, provoca un aumento de adrenalina y hace que los individuos se sientan enérgicos y entusiasmados.

BLANCO	Pureza, inocencia, optimismo, frescura, limpieza, simplicidad
ROJO	Fortaleza, pasión, determinación, deseo, amor, fuerza, valor, impulsividad
NARANJA	Calidez, entusiasmo, creatividad, éxito, ánimo
AMARILLO	Energía, felicidad, diversión, espontaneidad, alegría, innovación
VERDE	Naturaleza, esperanza, equilibrio, crecimiento, estabilidad, celos
AZUL	Libertad, verdad, armonía, fidelidad, progreso, seriedad, lealtad
PÚRPURA	Serenidad, místico, romántico, elegante, sensual, ecléctico
ROSA	Dulzura, delicadeza, exquisited, sentimientos de gratitud, amistad
GRIS	Paz, tenacidad
NEGRO	Silencio, sobriedad, poder, formalidad, misterio

Es común hablar de colores cálidos, como el rojo, el amarillo o el naranja, que pueden suscitar distintas reacciones, desde positivas (calidez) o negativas (hostilidad y enfado). Por el contrario, también solemos hablar de colores fríos, como el verde o el azul, que suelen provocar una sensación de calma pero también tristeza.

Ya que todos estamos familiarizados con estos conceptos, la psicología del color se emplea en la vida cotidiana. Por ejemplo,

cuando pintas tu casa y consideras qué colores quieres para tu hogar porque vas a pasar muchas horas allí dentro. Cuando haces eso, sueles tener en cuenta cómo te harán sentir las diferentes tonalidades son solo algunos ejemplos de cómo empleamos la psicología del color casi sin darnos cuenta.

La escala tonal

Se llama escala tonal a la gradación de valores entre un tono y otro, desde el más claro al más oscuro, independiente de que sean escalas acromáticas, es decir grises, monocromáticas, de un solo color, o policromáticas, de varios colores.

La valoración tonal de una obra puede ser en clave mayor o en clave menor de acuerdo al grado de contraste. Es mayor cuando además de los grises están presentes los extremos de la escala que son el blanco y el negro puros.

La clave es menor cuando está presente el blanco o el negro (sólo uno de ellos) además de los grises. Y cuando sólo están el negro y el blanco puro se llama escala en alto contraste.

Vamos a divertirnos...

Utiliza tus colores favoritos para decorar un mural. Será necesario empapelar una pared del salón; usando pintura de manos o témpera, cada uno hará un diseño a manera de graffiti, sin ensuciar las paredes.

Cuánto aprendiste

1. Dibuja la Guatemalita de Adrián Recinos.

2. Define los términos.

• **VOLUMEN**

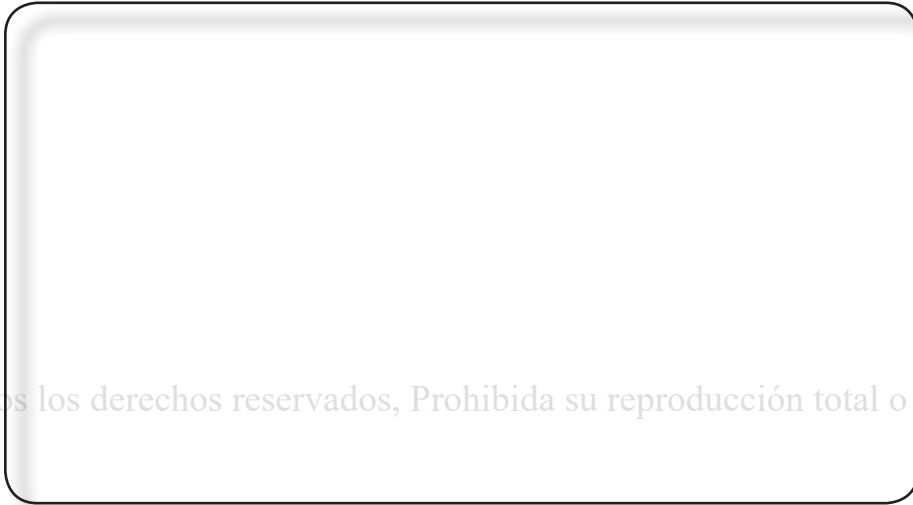
• **ARMONÍA**

• **EQUILIBRIO**

Todos los derechos reservados, Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización. www.produccioneducativas.com

Cuánto aprendiste

3. Encuentra un boceto relacionado con el diseño de modas y pégalo en el espacio.

4. ¿Cuál es tu color favorito? Explica si se relaciona con tu personalidad.

5. Completa el mapa mental en el que concentres la información del tema “La línea”

La línea

Según su
Forma

Según su
Posición

Según su
Relación

