

Expresión Artística

Tabla de Contenidos

Semana 1

- TÉRMINOS DE LAS BELLAS ARTES

Semana 2

- ARTE

Semana 3

- BELLAS ARTES

Semana 4

- PLÁSTICAS

Semana 5

- ELEMENTOS DE EXPRESIÓN DE LAS ARTES

Semana 6

- FORMAS VOLUMÉTRICAS

Semana 7

- COLLAGE

Semana 8

- MOSAICOS

“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.” Eclesiastés 11:9

LAS BELLAS ARTES

Las **bellas artes** son formas de arte desarrolladas principalmente por la estética, la belleza y por su utilidad práctica. Históricamente las principales artes son: la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la danza y la música. A estas seis se añadió, durante el siglo XX, el cine llamado, por tanto, *séptimo arte*.

Arquitectura

- Arte o ciencia de proyectar y construir edificios perdurables en el tiempo, que cumplan una función y provoquen placer estético o admiración al espectador.
- Arte y ciencia de diseñar construcciones.

Danza

- Movimientos corporales rítmicos que, acompañados generalmente de música, sirven como comunicación y expresión.

Escultura

- Arte de crear formas en el espacio, tanto exentas como en relieve.
- Es el arte de tallar, esculpir o moldear.
- Arte de crear o recrear una realidad tal y como se presenta respecto al espacio, es decir, tridimensional.
- Toda materia moldeable dentro del entorno físico.

Música. Existen distintas definiciones de Música:

- Arte que combina los sonidos conforme a los principios de la melodía, la armonía y el ritmo.
- Movimiento organizado de sonidos a través de un espacio de tiempo.

Pintura

- Arte de la representación gráfica utilizando pigmentos, mezclados con otras sustancias aglutinantes, orgánicas o sintéticas.
- Consiste en aplicar, en una superficie determinada, una técnica determinada para obtener una composición de formas, colores, texturas, dibujo, dando lugar a una obra de arte según los principios estéticos.

Literatura

- Arte bello que tiene por instrumento la palabra. Conjunto de las composiciones literarias de un pueblo, época o género. Conjunto de obras sobre algún arte o ciencia.

“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.” Eclesiastés 11:9

Cinematografía

- Arte que posee proyecciones de fotografías o imágenes mostradas sucesivamente y de forma breve, conocidas como películas. Una de sus cualidades en el arte es que contiene imágenes, formas y otras características correspondientes a la danza y la arquitectura, entre otros.

ACTIVIDADES EN EL CUADERNO

Completa los enunciados.

_____ Movimientos corporales rítmicos que, acompañados generalmente de música, sirven como comunicación y expresión.

_____ Arte que posee proyecciones de fotografías o imágenes mostradas sucesivamente y de forma breve, conocidas como películas.

_____ Arte bello que tiene por instrumento la palabra. Conjunto de las composiciones literarias de un pueblo, época o género.

_____ Arte de la representación gráfica utilizando pigmentos, mezclados con otras sustancias aglutinantes, orgánicas o sintéticas.

_____ Arte o ciencia de proyectar y construir edificios perdurables en el tiempo, que cumplan una función y provoquen placer estético o admiración al espectador.

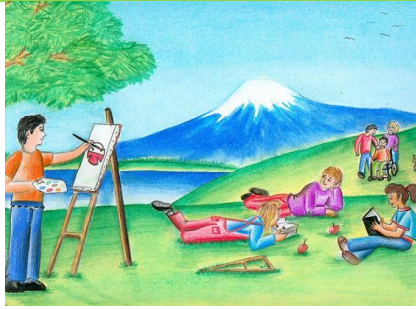
_____ Arte de crear o recrear una realidad tal y como se presenta respecto al espacio, es decir, tridimensional.

_____ Arte que combina los sonidos conforme a los principios de la melodía, la armonía y el ritmo.

Realiza un collage de las bellas artes. Ilustra.

“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.” Eclesiastés 11:9

ARTE

El **arte** es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele considerar que con la aparición del *Homo sapiens* el arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa (arte paleolítico), pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental.

La noción de arte continúa sujeta a profundas disputas, dado que su definición está abierta a múltiples interpretaciones, que varían según la cultura, la época, el movimiento, o la sociedad para la cual el término tiene un determinado sentido. El vocablo 'arte' tiene una extensa acepción, pudiendo designar cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto de reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad: se habla así de "arte culinario", "arte médico", "artes marciales", "artes de arrastre" en la pesca, etc. En ese sentido, arte es sinónimo de capacidad, habilidad, talento, experiencia. Sin embargo, más comúnmente se suele considerar al arte como una actividad creadora del ser humano, por la cual produce una serie de objetos (obras de arte) que son singulares, y cuya finalidad es principalmente estética. En ese contexto, arte sería la generalización de un concepto expresado desde antaño como "bellas artes", actualmente algo en desuso y reducido a ámbitos académicos y administrativos. De igual forma, el empleo de la palabra arte para designar la realización de otras actividades ha venido siendo sustituido por términos como 'técnica' u 'oficio'. En este artículo se trata de arte entendido como un medio de expresión humano de carácter creativo.

Concepto

La definición de arte es abierta, subjetiva, discutible. No existe un acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o artistas. A lo largo del tiempo se han dado numerosas definiciones de arte, entre ellas: «el arte es el recto ordenamiento de la razón»

(Tomás de Aquino); «el arte es aquello que establece su propia regla»

(Schiller); «el arte es el estilo» (Max Dvořák); «el arte es expresión de la sociedad»

(Jean Dubuffet); «el arte es la acción, la vida»

Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. Así, artistas eran tanto el cocinero, el jardinero o el constructor, como el pintor o el poeta. Con el tiempo la derivación latina (*ars* -> arte) se utilizó para designar a las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo; y la derivación griega (*téchne* -> técnica), para aquellas disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y de artículos de uso. En la actualidad, es difícil encontrar que ambos términos (arte y técnica) se confundan o utilicen como sinónimos.

Investiga otras definiciones de "Arte". Ilustra.

"Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios." Eclesiastés 11:9

BELLAS ARTES EN GUATEMALA

La **Academia de Bellas Artes** -o **Academia Nacional de Bellas Artes**- es una institución educativa dedicada especialmente a las artes plásticas, fundada en 1892. En 1944 la institución se convirtió oficialmente en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Entre sus primeros docentes estuvieron Agustín Iriarte, Enrique Acuña Orantes, Humberto Garavito y Tomás Mur (Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, 2004).

En 1917, la institución pasó a ser dependencia de la Secretaría de Instrucción Pública. En 1927, Garavito, director del establecimiento, promovió la formación de pintores paisajistas. A partir de 1941 algunos integrantes de la Generación de los 40, cuyos principales exponentes fueron Dagoberto Vásquez Castañeda, Guillermo Grajeda Mena y Juan Antonio Franco publicaron varios artículos en El Imparcial, en la

revista de Guatemala y en Acento, en los que se exigía que la academia mejorara sus condiciones y se abriera a la enseñanza de corrientes artísticas contemporáneas (Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, 2004).

En julio de 1944, la Asociación de Profesores y Estudiantes de Bellas Artes -APEBA- apoyó tal demanda, y se consiguió la transformación del establecimiento en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la aprobación de un nuevo pensum de estudios (Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala, 2004).

ACTIVIDADES

Investiga las bellas artes en Guatemala. La biografía de Efraín Recinos.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

NO.	ASPECTOS A EVALUAR	ACEPTABLE	REGULAR	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE
1	Presento su ensayo en un folder, cartapacio.					
2	Elaboro caratula, reflexiones y comentario					
3	Ilustro los temas con recortes, noticias, fotos, dibujos.					
4	Presento creatividad y estética en los márgenes de los bordes de las hojas.					
5	Agrego aportes personales					
	SUMA DE LOS INDICADORES					

“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.” Eclesiastés 11:9

PLÁSTICAS

Las artes plásticas son la presentación o representación de conceptos, emociones y situaciones de carácter humano por medio de elementos materiales o virtuales que pueden ser percibidos por los sentidos (especialmente el de la vista). Los factores principales en el desarrollo de una obra artística son la materia, el espacio y el tiempo que, combinados, presentan al espectador una situación de la cual él puede apropiarse e interpretar en su propio contexto.

Conceptos

Figura - fondo

La ley de la psicología de la forma, establece la tendencia a subdividir la totalidad de un campo de percepción en zonas más articuladas (figuras) y otras fluidas y desorganizadas que constituyen el fondo.

Imagen

Suele llamarse *imagen* al conjunto de las representaciones que tenemos de las cosas.

Punto

El punto, es el elemento plástico básico. A pesar de su sencillez, el punto es un elemento con el que pueden crearse composiciones artísticas llenas de creatividad y fuerza expresiva, de hecho algunos autores han centrado su actividad en el estudio de estos elementos, tratando de explicar las relaciones que se establecen entre ambos.

Plano

Desde el punto de vista geométrico, el plano puede ser representado sobre una superficie pero en el espacio no es posible representarlo sin espesor, tiene que existir como material.

Boceto

En pintura, es la plasmación de la primera idea del artista, realizado en un borrador, es decir, en una superficie apta simplemente para trazar unas líneas y dar unos colores, todo de forma rápida, y con el único objetivo de conocer el objeto que ha de producir la obra definitiva.

Actividades

Realiza los siguientes dibujos en un formato. Utiliza la técnica que del claroscuro.

“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.” Eclesiastés 11:9

ELEMENTOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA

Las artes plásticas tienen su propio lenguaje, que consiste en un conjunto de aspectos visuales de gran variedad; estos se pueden organizar en conformaciones fácilmente definibles y tangibles, cuyas unidades básicas y estructurales reciben el nombre de **elementos plásticos**.

Cada artista empieza con los elementos plásticos de su medio y el estado físico de su obra depende de tales elementos. El pintor despliega sus colores en la paleta, pinta formas con esos colores en el lienzo, los combina en grupos mayores de tamaño y formas variables. Incluye **líneas, colores, luces, sombras y texturas**, hasta configurar su obra.

El punto, la línea, la forma, el color, el valor y la textura son **elementos expresivos**.

- **El punto:** Es el resultado del primer encuentro de la punta de un lápiz, un buril, la pluma o pincel, con el plano básico material: el papel, la madera, la tela, el metal..

Concebido en la imaginación o en lo abstracto, el **punto** es idealmente pequeño y redondo.

- **La línea:** Es la hulla del punto móvil y, por consiguiente, un producto que obtenemos mediante una sucesión de puntos y con este movimiento se transforma de un estático en dinámico. Cuando la línea se utiliza en obras de artes como elemento principal, tomando como base su capacidad de síntesis, su ritmo y la libertad con que el artista la traza, puede ser determinante en el estilo artístico. La línea como elemento contractivo, define el contorno de la forma.

- **La luz y sus efectos**

El ojo recibe parte determinada de ondas electromagnéticas y las transforma en sensaciones de luz y experiencia de **color y forma**.

- **El valor:** Se refiere, especialmente, a la cantidad de luz que puede reflejar una superficie. El valor no es la condición única de los grises, que resultan del pase blanco y negro, es también una condición de toda superficie que refleja más o menos luz. Así, el color puro tiene un valor que le es intrínseco, este siempre depende de su grado de claridad o brillantez, teniendo, en consecuencia, una ubicación con respecto a la escala de valores.

- **El círculo cromático**

El objetivo es representar la distribución de colores en función de las leyes de percepción. La organización de los colores en el círculo cromático corresponde exactamente a los colores del espectro y es una ordenación sistemática basada, generalmente, en los tres colores básicos o primarios, llamados: rojo, amarillo y azul.

Colores analógicos: Son colores que generan semejanza entre si. Los identificamos en el círculo cromático por su vecindad y proximidad, Por ejemplo: rojo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado.

Colores cálidos: Producen una reacción subjetiva que se percibe como temperatura, pueden ser cálidos los colores rojo, amarillo-naranja.

Colores fríos: Son los que se identifican en la percepción visual con sensaciones de temperatura opuesta a los colores cálidos y reflejan poca luz, puede ser violeta, azul y el rojo violáceo.

SEMANA VII

COLLAGE

Es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos diversos en un todo unificado. El término se aplica sobre todo a la pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip. Un collage se puede componer enteramente o solo en parte de fotografías, madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc.

EJEMPLO DE COLLAGE:

ACTIVIDADES

Realiza un collage con revistas.

“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.” Eclesiastés 11:9

MOSAICOS

Un **mosaico** (del latín mosaicum [opus], [obra] relativa a las Musas, artística) es una obra pictórica elaborada con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros materiales similares de diversas formas y colores, llamadas teselas, unidas mediante yeso, u otro aglomerante, para formar composiciones decorativas geométricas o figurativas. Cuando las piezas empleadas son de madera se denomina taracea.

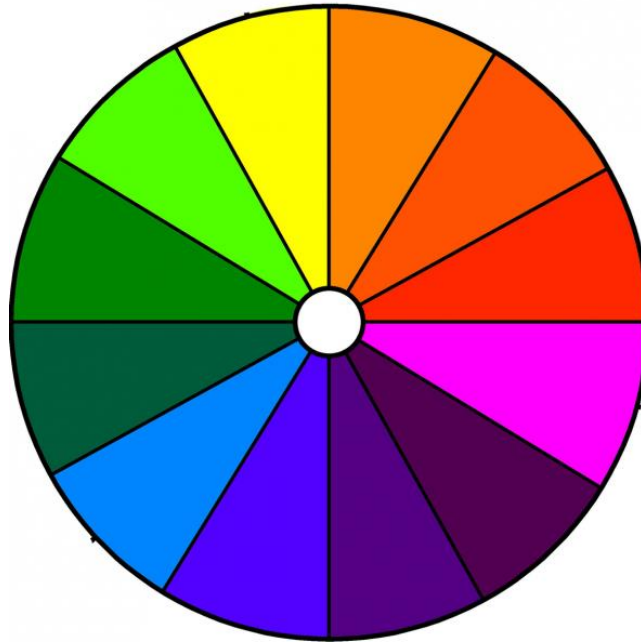

ACTIVIDADES

Realiza un mosaico.

“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.” Eclesiastés 11:9

Realiza un círculo cromático utilizando material de reciclaje y temperas. Siguiendo las instrucciones de tu maestra.

Realizar un mosaico con diferentes semillas sobre un cartón reciclado de 30 cm x 30 cm, observa el ejemplo. Utilicen su creatividad.

“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.” Eclesiastés 11:9

Realiza en un formato la siguiente figura aplicando la técnica del puntillismo. Utiliza marcadores delgados.

“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.” Eclesiastés 11:9