

Universidad
Continental

Actividad: Dibujo y Pintura

Guía de Trabajo

Visión

Ser una de las 10 mejores universidades privadas del Perú al año 2020, reconocidos por nuestra excelencia académica y vocación de servicio, líderes en formación integral, con perspectiva global; promoviendo la competitividad del país.

Misión

Somos una universidad privada, innovadora y comprometida con el desarrollo del Perú, que se dedica a formar personas competentes, íntegras y emprendedoras, con visión internacional; para que se conviertan en ciudadanos responsables e impulsen el desarrollo de sus comunidades, impartiendo experiencias de aprendizaje vivificantes e inspiradoras; y generando una alta valoración mutua entre todos los grupos de interés.

Presentación

La actividad de dibujo y pintura, es una asignatura diseñada para proporcionar al estudiante, conocimientos básicos y herramientas indispensables para expresarse y representar gráficamente y plásticamente trabajos creativos. La competencia a desarrollar es: Demuestra su sensibilidad creativa en base a realización de experiencias visuales del medio circundante a través del lenguaje de la línea y el color empleando las diferentes técnicas y medios a su alcance manteniendo responsabilidad, orden y limpieza en todos sus trabajos gráfico plásticos.

En general, los conocimientos propuestos en el texto universitario (material de estudio), se divide en dos unidades: la primera unidad comprende el arte, evolución histórica, nacimiento, medios e instrumentos, clasificación de las artes, el dibujo artístico, teoría del color, color luz, como percibimos los colores, color pigmento, clasificación de los colores, el círculo cromático y expresión del color. La segunda unidad comprende la pintura, su historia, los géneros y técnicas pictóricas y el arte desarrollado en el siglo XX, desde impresionismo hasta nuestros días.

Es recomendable que el estudiante desarrolle una permanente lectura de estudio junto a la minuciosa investigación de campo, vía internet, la consulta a expertos. El contenido del material se complementará con la ejecución y aplicación práctica pictórica.

Agradecemos a quienes con sus aportes y sugerencias han contribuido a mejorar la presente edición.

Los autores

Índice

VISIÓN	2
MISIÓN	2
PRESENTACIÓN	3
ÍNDICE	4

Primera unidad

Tema N° 1: EL ARTE	5
ARTE	5
EVOLUCION HISTÓRICA DEL ARTE:	5
CARACTERÍSTICAS DEL ARTE:	7
CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES	7
ESTILO Y TÉCNICAS	9
TÉCNICAS PICTÓRICAS	10
LA ACUARELA	10
PINTURA AL OLEO	11
LOS ACRÍLICOS	12
PINTURA AL PASTEL	13
LA TÉMPERA	13
MEDIO E INSTRUMENTO	14
Tema N° 2: EL DIBUJO	
EL DIBUJO	15
IMPORTANCIA DEL DIBUJO	15
EL DIBUJO ARTÍSTICO	15
DIBUJO TÉCNICO	16
TIPOS DE DIBUJO TÉCNICO	17
Tema N° 3: TEORÍA DEL COLOR	
EL COLOR	19
EL COLOR LUZ.	19
COMO SON PERCIBIDOS LOS COLORES DE LOS OBJETOS	20
EL COLOR PIGMENTO	20
CLASIFICACIÓN DE LOS COLORES	21
CÍRCULO CROMÁTICO / CÍRCULO CONVENCIONAL DE 12 COLORES	22
IMPORTANCIA DEL CÍRCULO CROMÁTICO	22
ARMONIAS CROMÁTICAS	22
COLORES NEUTROS – ACROMÁTICOS	24
EXPRESIÓN DEL COLOR	25
PSICOLOGIA DEL COLOR	26

Segunda unidad

Tema N° 4: LA PINTURA

LA PINTURA.	27
HISTORIA DE LA PINTURA	27
GÉNEROS PICTÓRICOS	28
Pintura histórica	28
El Retrato	29
Pintura de Género / Costumbrista	29
Paisaje	29
Naturaleza Muerta / Bodegón	30
Desnudo	30

Tema N° 5: ARTE REPUBLICANO EN EL PERÚ

PINTURA COSTUMBRISTA	31
PINTURA ACADÉMICA	31
PINTURA INDIGENISTA	32
PINTURA CONTEMPORÁNEA	33

Tema N° 6 EL ARTE DE HOY

EL IMPRESIONISMO	35
EL POS IMPRESIONISMO	36
EL CUBISMO	36
EL EXPRESIONISMO	37
LA ABSTRACCIÓN PURA	38
EL SUPERREALISMO O SURREALISMO	39
EL POP ART	39
EL OP ART	40
ARTE NAIF	40
ARTE CONCEPTUAL	41
EL ARTE BRUT	41
EL HIPERREALISMO	42
EL GRAFFITI	43
BODY ART	43
PERFORMANCE	44
INSTALACIONES	44
LAS AUDIOVISUALES	45
ARTE VIRTUAL	45

Referencias bibliográficas	47
-----------------------------------	-----------

Primera unidad

TEMA N° 1: EL ARTE

ARTE:

El arte se deriva del vocablo, (latín *ars, artis*, y este del griego τέχνη *téchnē*)¹ es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo a través de diversos recursos como: los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos, 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.

EVOLUCION HISTÓRICA DEL ARTE:

La historiografía del arte es una ciencia multidisciplinar, se apoya en otras disciplinas complementarias como: la Arqueología, la Antropología, la geología y la Historia entre otras ciencias para corroborar con más acierto los datos que recopila, a partir de los restos mobiliarios e inmobiliarios dejados por el hombre y con los que este representó la necesidad de expresión visual de su entorno e historia, ya fuera con intención decorativa, funcional o también utilizada como propaganda o adoración religiosa, así como llevado también por la necesidad de perpetuar la historia de su civilización dejando la huella de su existencia.

El estudio de la historia del Arte se desarrolló inicialmente en el Renacimiento, con su objeto limitado a la producción artística de la civilización occidental, no obstante, con el tiempo se ha impuesto una visión más amplia de la historia artística, intentando una descripción global del arte de todas las civilizaciones y el análisis de sus producciones artísticas en términos de sus propios valores culturales (relativismo cultural), y no sólo de los de la historia del arte occidental.

A lo largo del tiempo el arte se ha clasificado de muy diversa manera, desde la distinción medieval entre artes liberales y artes vulgares (o «mecánicas»), pasando por la moderna distinción entre bellas artes y artes menores o aplicadas, hasta la multiplicidad contemporánea, que entiende como arte casi cualquier manifestación de la creatividad del ser humano.

La sucesiva ampliación del listado de las «artes principales» llegó en el siglo XX hasta el número de nueve: la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura, la poesía, entendida de forma amplia como literatura con intención estética, que incluye los distintos géneros del teatro y la narrativa, la cinematografía, la fotografía y la historieta (o cómic).

Al solapamiento conceptual de términos entre artes plásticas y artes visuales se añadieron los de diseño y artes gráficas, además de antiquísimas formas de expresión artística como la moda y la gastronomía, actualmente se suelen considerar artes nuevos vehículos expresivos como la publicidad, la animación, la televisión y los videojuegos.

El arte goza hoy día de una amplia red de estudio, difusión y conservación de todo el legado artístico producido por la humanidad a lo largo de su historia, durante el siglo XX han proliferado las instituciones, fundaciones, museos y galerías, de ámbito público y privado, dedicados al análisis y catalogación de las obras de arte, así como su exposición a un público mayoritario, el auge de los medios de comunicación ha sido fundamental para el mejor estudio y divulgación del arte.

CARACTERÍSTICAS DEL ARTE:

- **Es un conjunto de actividades artísticas.** A lo largo de la historia las artes se han clasificado en varios tipos, desde el siglo XX las actividades clásicas incluidas entre las bellas artes son la música, la literatura, la danza, el teatro, la pintura, la escultura y la arquitectura, sin embargo existen otras divisiones alternativas
- **Es un lenguaje.** Decía León Tolstoi que, el arte es uno de los medios de comunicación entre los hombres y es que el arte es una forma de expresión a través de la que se pueden transmitir ideas, ya sean estas las propias del artista o de quien ha encargado la obra.
- **Es una actividad creativa.** El arte requiere de uno o varios creadores, siendo el arte el producto de una actividad que requiere de inventiva y desde los tiempos modernos: innovación y originalidad.
- **Es dinámico.** El concepto de lo que es y no es arte se transforma y evoluciona constantemente, poco tienen en común las obras de arte de la prehistoria, con las de la edad media o moderna.
- **Es subjetivo.** El arte está abierto a múltiples interpretaciones, lo cual hace que sea tan difícil de valorar con objetividad, pero en una época en la que se quiere medir y cuantificar todo, esta no tiene por qué ser una cualidad negativa, ya decía Nietzsche que tenemos arte para no morir de la verdad. **Es indefinible.** Aunque es posible acotar dentro de un contexto qué es arte, parece imposible ponerse de acuerdo en una sola definición universal y atemporal, concreta, realista y verdadera.
- **Es una manifestación cultural.** Uno de las funciones de la historia del arte es analizar a través de sus producciones artísticas el contexto histórico y cultural en el que fueron producidas.
- **No tiene una utilidad intrínseca.** Aunque el arte puede desarrollar diferentes funciones dentro de una sociedad, lo cierto es que estos valores son arbitrarios y manipulables, pues el arte carece de un uso inherente inmediato.

CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES:

La clasificación del arte o de las distintas facetas o categorías que pueden considerarse artísticas, ha tenido una evolución paralela al concepto mismo de arte, durante la antigüedad clásica se consideraba arte todo tipo de habilidad manual y destreza, de tipo racional y sujeta a reglas, hoy día resulta un esfuerzo infructuoso debido a la infinidad de manifestaciones artísticas y las múltiples

variantes que se dan en cada una de ellas, además de la imposibilidad de establecer un criterio objetivo y universal acerca del propio concepto de arte.

Sin embargo existen muchas clasificaciones de arte, algunas de ellas se han hecho tomando en cuenta su finalidad, otras ha restringido el criterio a las disciplinas que tradicionalmente se han considerado artísticas o "Bellas Artes" aquellas cuyo fin primordial es proporcionar una impresión estética a su receptor, otras atendiendo a los medios que cada una de ellas emplea, otras más de acuerdo al sentido o sentidos del ser humano que impactan, todas estas clasificaciones varían de acuerdo a la época en que fueron hechas y a la sociedad y la cultura de esa sociedad que las produjo.

Pese a todo, estos intentos de clasificación resultaron un tanto baldíos y cuando parecía que por fin se había llegado a una definición del arte universalmente aceptable, después de tantos siglos de evolución, los cambios sociales, culturales y tecnológicos producidos durante los siglos XIX y XX han comportado un nuevo intento de definir el arte con base en parámetros más abiertos y omnicomprensivos, intentando abarcar tanto una definición teórica del arte como una catalogación práctica que incluyese las nuevas formas artísticas que han ido surgiendo en los últimos tiempos (fotografía, cine, cómic, nuevas tecnologías, etc.)

Estos intentos, un tanto infructuosos, han producido en cierta forma el efecto contrario, acentuando aún más la indefinición del arte, que hoy día es un concepto abierto e interpretable, donde caben muchas fórmulas y concepciones, si bien se suele aceptar un mínimo denominador común basado en cualidades estéticas y expresivas, así como un componente de creatividad.

Cinco artes son comúnmente citadas (arquitectura, escultura, pintura, música y poesía) en el siglo XIX, a las cuales en el siglo XX se le añadirán cuatro más para llegar a un total de nueve artes, sin ser capaces los expertos y críticos de ponerse de acuerdo sobre la clasificación un "décimo arte".

Al final del siglo XX, la siguiente lista establece las nuevas clasificaciones, al igual que el número de musas antiguas:

1. Arquitectura
2. Escultura
3. Artes visuales, que incluyen la pintura y el dibujo
4. Música
5. Literatura, que incluye la poesía
6. Artes escénicas, que incluyen el teatro, la danza, el mimo y el circo
7. Cinematografía
8. Fotografía
9. Historieta

Ciertos críticos e historiadores consideran otras artes en la lista, como la gastronomía, la perfumería, la televisión, la moda, la publicidad, la animación y los videojuegos. En la actualidad existe aún cierta discrepancia sobre cuál sería el "décimo arte".

CLASIFICACIÓN TRADICIONAL		CLASIFICACIÓN CONTEMPORÁNEA			
BELLAS ARTES	-Música -Pintura -Escultura -Arquitectura -Literatura	ARTES MUSICALES	-Música vocal -Música Instrumental. -Música mixta		
		ARTES VISUALES	ARTES ESPACIALES	Bidimensional	-Dibujo -Pintura -Grabado -Fotografía
				Tridimensional	-Escultura -Arquitectura -Cerámica
ARTES MENORES O ARTES APLICADAS	- Artesanía - Grabado - Orfebrería - Bordado	ARTES ESCENICAS Y CINEMATOGRAFICAS	ARTES TEMPORO ESPACIALES ARTES AUDIOVISUALES	Bidimensional	-Cine -Televisión
		GÉNERO		Tridimensional	-Teatro -Opera -Danza
				-Épico -Lírico -Dramático, etc...	

ESTILO Y TÉCNICAS:

Estilo: Término que proviene del nombre del punzón con el que se escribía en tablas enceradas en la antigüedad, el estilo hace de la obra de arte un testimonio objetivo de la personalidad de su autor y de su grado de compromiso con su contexto sociocultural y su momento histórico. Los estilos son pautas emocionales con criterios propios que colaboran en la tarea creadora y, al mismo tiempo, resumen los avances y revoluciones de la fantasía. Si bien, como decía Buffon, naturalista francés del siglo XVIII, "El Estilo es el Hombre"; cada individuo es un ser condicionado históricamente, producto y productor de su cultura, que expresa, a través de su obra, sus coordenadas de lugar y tiempo, a través del estilo se manifiestan en la obra de arte el medio y la época del artista.

Estilo, es la manera propia o peculiar de expresión del artista

Lo que hace extensible el concepto a diversos lugares y/o épocas, el estilo corresponde a la dimensión individual del hombre así como a su momento histórico y al lugar del mundo donde se expresó, el estilo 'revela por quién, cuándo y dónde fue creada la obra de arte, por lo que se puede hablar del estilo de un artista, de un lugar y de una época determinados, así decimos que José Sabogal es un pintor de la Escuela Indigenista, o que Rafael pertenece al Renacimiento Italiano, y en el mismo Renacimiento Italiano, podemos diferenciar artistas de las Escuelas de Florencia, Venecia o Siena.

Toda obra de arte expresa un estilo que corresponde a su autor, al lugar y a la época de su hechura.

Estilo es el uso subjetivo de un lenguaje, más allá de toda norma, pero esta posibilidad no se actualiza en tanto el artista no encuentre o perfeccione la técnica que le permita concretar sus proposiciones estilísticas.

Técnica: Es el conjunto de reglas prácticas para el ejercicio de un arte o de una ciencia. Y, en cierto modo, estas reglas son generales a todos los practicantes de un oficio

Técnica es el procedimiento o conjunto de procedimientos que sirven para configurar los elementos formales de la obra con la precisión necesaria y conveniente para no distorsionar las proposiciones del estilo.

La palabra Arte significó originalmente Técnica, sin su dominio es imposible que un artista pueda plasmar su obra con la debida libertad y precisión, desde sus orígenes, la factura de las obras de arte revela una técnica sorprendentemente depurada y cuando es necesario se produce la renovación de estos recursos, aunque puede ocurrir que la renovación técnica falle y convierta la obra en un triste fantasma de lo que pudo ser, es el caso de "La Última Cena" de Leonardo de Vinci, hoy totalmente deteriorada, por la desacertada ubicación de la pared del mural que colindaba con la cocina del convento, y porque los recursos pictóricos empleados se resecaron con el calor y no surtieron los efectos deseados y también de tantas pinturas 'ennegrecidas', antes que por el tiempo, por la falta de conocimiento para combinar debidamente los pigmentos cromáticos.

Durante el proceso de realización, técnica y estilo se dan como aspectos integrados

En la Composición Artística, **la técnica y el estilo** son complementarios y están mutuamente condicionados. La técnica se amolda a las inflexiones del estilo, el artista elige la técnica con la que puede manifestar mejor su personalidad, pero muchas veces el estilo tiene que supeditarse a las limitaciones de la técnica.

ESTILO	TÉCNICA
-Es el modo de ver las formas.	-Es la manera de plasmar esta visión.
-Ayuda a concebir.	-Ayuda a ejecutar.
-Es subjetivo.	-Es objetiva antes de su empleo.

Estilo y técnica unifican la obra de arte imprimiéndole

El estilo es una mera intención mientras no encuentra la técnica que le da el poder de concretarse, únicamente la apropiada realización técnica permite que adquieran significación los elementos formales seleccionados y reorganizados, cada época expresa sus nuevas orientaciones ideológicas en el arte, con el variar del estilo y la renovación de la técnica. La historia del Arte es la relación del proceso cambiante de los estilos y de los esfuerzos técnicos de los artistas para expresar, mediante sus imágenes estéticas, el contexto social al que pertenecen.

TÉCNICAS PICTÓRICAS:

LA ACUARELA:

La acuarela, como su nombre lo dice viene de "Aqua" =agua. Por lo tanto los colores son disueltos con agua.

Los pigmentos son aglutinados con goma arábica que se obtiene de la acacia y tiene un proceso de endurecimiento, formando las pastillas de acuarela y que son soluble al agua. La acuarela se aplica sobre un papel especial, poroso.

Se trabaja en pequeños formatos y su uso es muy antiguo. Ya se usaba en Egipto y en los dibujos orientales.

La acuarela no admite correcciones por lo que hay que tener muy claro lo que se va a hacer.

La gracia de la acuarela son sus transparencias, así que se debe evitar ensuciar el trabajo. Los fondos se trabajan con acuarela bastante diluida en agua y se deja inclinada para que el color escurra hacia abajo formando bellas degradaciones.

Los colores se van aplicando con pinceladas horizontales. Los primeros planos se trabajan una vez seco el fondo y con pintura menos diluida

Acuarela Húmeda:

Se trabaja en húmedo dando distintos pincelazos de colores, cuidando de no ensuciar el trabajo, pues se puede estropear fácilmente. De esta manera se obtienen bellos trabajos abstractos.

Acuarela seca:

Se trabaja superponiendo capas de color, dejando secar cada una antes de poner otra. Finalmente se dan los colores más intensos. Generalmente se usan las dos técnicas, la húmeda para los fondos y la seca para los detalles y primeros planos.

La superposición de colores tiene mucha importancia en la acuarela. El color que pongamos de fondo, tendrá incidencia en todos los colores que superpongamos.

En las superposiciones, debemos colocar primero un color cálido y sobre él, un frío como por ejemplo: para hacer un violeta, primero pongo el rojo y luego el azul. Si lo hacemos al revés se ensucian.

No todas las mezclas de colores resultan buenas, para eso debemos practicar antes, con combinaciones de colores, para saber cómo aplicarlos.

Debemos tener presente.

- Los colores son influenciados por los colores que lo rodean.
- La luminosidad se consigue con pocas pinceladas de color.
- Alejarse del trabajo de vez en cuando para ver su colorido en general.

Equilibrar los colores cálidos con los fríos, si por ejemplo tenemos una luz cálida, la sombra la ponemos fría y viceversa.

PINTURA AL ÓLEO:

¿Cómo está compuesto el óleo que usamos para pintar?

La pintura al óleo disuelve los pigmentos con aceite, siendo usado desde el siglo XV y se le atribuye a Van Eyck, su invención.

Los soportes más usados son las telas y tablas imprimadas, aunque se puede usar sobre cualquier superficie imprimada.

Las telas usadas para tal caso son el lino, el yute y el algodón. Dando estas, diferentes texturas a la pintura.

La tela es el soporte más liviano para trasladar y es por eso que es el más usado por los pintores.

Como hemos dicho, todas estas telas necesitan una preparación, que llamamos imprimación y que ya hemos visto su proceso. Es muy importante, ya que de eso depende un buen trabajo, una buena luminosidad de la obra y su resistencia al deterioro del tiempo.

Los aglutinantes del óleo:

En la técnica del óleo se usa el aceite y las resinas, como aglutinante. Las resinas ayudan al secado del aceite y evitan la rugosidad que produce este al secarse y las contracciones de la pintura.

Los aceites usados más corrientemente son el de linaza, obtenido de las semillas del lino y tiene un alto poder secante. El aceite de nuez, que se logra al prensar nueces maduras y el aceite de adormidera que proviene de la planta del mismo nombre. Las dos últimas tienen la cualidad de no amarillear la pintura.

Las esencias como la trementina, se evaporan rápidamente y producen delgadas capas de pintura. Esta se obtiene del bálsamo destilado del pino y del alerce y se llama esencia de Venecia.

Las esencias pueden ser duras, como el Copal y el Dammar. Podemos usar una combinación de ambos para un resultado equilibrado.

Por lo que se recomienda usar buenos óleos y médiums para hacer un trabajo luminoso y más duradero. De ellos depende también un acabado más brillante (usando aceites) o más satinados (usando esencias).

No debemos olvidar el cuidado de nuestros pinceles, los cuales debemos remojar en aguarrás, secar y lavar con un detergente para la loza, que es más desengrasante. Secamos y guardamos en un vaso alto para su secado.

La veladura consiste en pasar una delgada capa de pintura transparente, sobre otra capa gruesa de pintura ya seca y el objeto es cambiar el color.

La pintura para dar estas veladuras se prepara con un color de óleo diluido en bastante médium.

Las veladuras se usan desde hace siglos. Los renacentistas la utilizaban usando varias capas de veladura una sobre la otra una vez seca, logrando colores muy luminosos. Puesta de esta manera la veladura conseguía mezclar los colores por capas ósea, sobre una veladura amarilla seca, se ponía una capa de veladura azul, logrando así un verde.

Rembrandt uso esta técnica con gran maestría sobre todo en los retratos logrando grandes efectos luminosos, que no se podrían lograr de otra forma.

La mezcla para la veladura se logra diluyendo la pintura en bastante médium, hasta que quede muy transparente. Requisito es que la pintura de una capa seque bien antes de poner otra y tener bastante conocimiento sobre la mezcla colores.

LOS ACRÍLICOS:

Los acrílicos, son un tipo de pintura que contiene los mismos pigmentos que el óleo pero disueltos en un aglutinante acrílico, que se compone de ácido acrílico.

Las ventajas del acrílico son que seca rápidamente y su acabado puede ser mate o brillante según le pongamos más o menos médium acrílico.

También podemos añadir más capas de pintura sobre una superficie ya pintada.

Los empastes son más resistentes que el óleo. Resiste mejor la oxidación y en general se conserva mejor a través del tiempo.

El uso del acrílico es el preferido del Arte Contemporáneo. Desde la época de los 50, es usado principalmente por los artistas americanos expresionistas como Pollock, entre otros.

Puede usarse en cualquier superficie como tela, cartón, madera, papel, incluso metales etc. con una imprimación acrílica o sin ella.

Hay varios tipos de Médiums que dan diferentes acabados a la pintura, más brillante, más mate o más transparente.

Gel: Da un acabado parecido al óleo y da volumen a la pintura.

Pasta densa: Un gel que se le ha añadido pasta de mármol y arena pulverizada, produciendo una textura regular a la mezcla.

Retardador de secado: Usado para alargar el tiempo de secado de la pintura.

Fluidificador: Sirve para adelgazar la pintura y hacer que corra mejor.

Transparentador: Se utiliza para hacer veladuras.

También se puede usar agua para disolver el acrílico, teniendo cuidado en la cantidad, pues si se le pone mucha, retarda el secado y pierde las propiedades sellante, que protege de la acción del tiempo, luz y agua entre otras.

Los pinceles usados con pintura acrílica deben lavarse luego de usados con agua caliente.

PINTURA AL PASTEL:

En un principio el pastel estaba estrechamente ligado al dibujo, usándose como un medio rápido para colorearlo. Pero a lo largo del tiempo fue conquistando un lugar, como un medio pictórico con personalidad propia, o sea una técnica aparte.

El pastel toma su nombre de la pasta que se forma al mezclar los pigmentos con goma.

Ya en el siglo XVIII, fue ampliamente usado por los pintores.

Esta técnica resulta atractiva, por la luminosidad e intensidad de sus colores, gracias a la gran cantidad de pigmento puro contenido en cada barra de color.

Su uso es fácil, ya que no requiere de paleta, diluyente o pinceles. También por tratarse de una técnica seca, no se requiere esperar a que se seque, por lo que es muy rápida su ejecución.

Esta técnica nos permite también hacer veladuras, empastes y colores saturados.

Los pasteles están compuestos por pigmento puro, yeso y cola. Con esta pasta se forman las barritas, dejándolas secar.

La calidad de ellas depende de su composición. Los pasteles más finos no llevan yeso, por lo que al ser pigmento solo son más cubrientes, los colores más puros y brillantes, permitiendo al pintor lograr obras más luminosas y de bellos colores,

El soporte usado para la pintura al pastel es un papel granuloso, especial para adherir el pigmento y que no caiga. Los más usados son los papeles Cansón e Ingres.

El papel se presenta en un solo color y hay gran variedad de ellos. El color del papel actúa como fondo e influye en la obra.

Cuando iniciamos una pintura debemos ver que el color del papel sea relacionado al tema. Por ejemplo usamos un gris-azulado para una marina y los colores cálidos, como los sienas y también los grises pálidos, para los retratos.

LA TÉMPERA:

Las témperas o guache, son uno de los materiales más usados en las aulas. Sin lugar a dudas tiene muchísimas ventajas ya que resultan bastante fáciles de usar al permitir corregir errores pintando encima. Su composición a base agua (no tóxica), es ideal para los pequeños. Además, ahora ya puedes encontrar en el mercado las témperas SUPERLAVABLES ALPINO, igual de cubrientes y brillantes, pero cuyas manchas desaparecen de la mayoría de los tejidos con la lavadora.

Las témperas permiten una gran variedad de técnicas, y se pueden usar sobre una gran variedad de materiales. Algunos de los recursos que podemos usar son:

- La técnica del degradado: Esta técnica es muy sencilla y consiste en conseguir diferentes tonos diluyendo la intensidad de la pintura con agua.
- La técnica del salpicado o estarcido: Es muy divertida para los pequeños. Se realiza con ayuda de un cepillo de dientes y consiste en salpicar gotas de pintura logrando un efecto "goteo". Os recomendamos el siguiente link para sacar el máximo partido a ésta técnica.
- Pintar soplando: se realiza con témpera y agua. Se coloca sobre el papel unas gotas de témpera rebajada con agua, y se sopla con ayuda de un tubito como por ejemplo un bolígrafo desprovisto de la carga de tinta.
- La técnica del falso grabado: esta técnica es menos conocida y sin lugar a dudas merece nuestra atención. ¡Os recomendamos el siguiente link para sacarle el máximo partido!

MEDIO E INSTRUMENTO:

Los procedimientos técnicos ponen en juego dos elementos: El medio y el instrumento o los instrumentos.

Medio - Es el elemento sensorial principal que identifica un género artístico, es la materia característica de su realización.

Por el medio, el lenguaje artístico se diversifica en diferentes manifestaciones: dibujo, pintura, escultura, arquitectura, vitral, mosaico, cerámica, textilera, cestería, orfebrería, fotografía, música, poesía, novela, cuento, danza, pantomima, teatro, títeres, tira cómica, cine.

Instrumento - Es el elemento de apoyo que sirve para configurar el medio de expresión

MANIFESTACIÓN	MEDIO	INSTRUMENTOS
DIBUJO	Línea en el plano	Carboncillo, etc...
PINTURA	Color	Pinceles, etc...
ESCULTURA	Volumen	Cinzel, etc...
ARQUITECTURA	Línea en el espacio	Numerosos.
MÚSICA	Notas musicales	Piano
LITERATURA	Palabra	Idioma
DANZA	Movimiento corporal	Bailarín
TEATRO	Relaciones humanas	Actor
CINE	Imagen en movimiento	Cámara Cinematografía

Tema N° 2: EL DIBUJO.

EL DIBUJO:

Es el lenguaje del que proyecta gráficamente, en una superficie plana de dos dimensiones, un objeto real, una idea o un diseño de algo que aún no existe que pero por lo general tiene tres dimensiones, este arte se hace entender universalmente con líneas y representaciones geométricas que logran dar forma y movimiento.

Su historia se remonta a los principios de la humanidad, cuando aún no existía el lenguaje tradicional y todo se comunicaba por medio de señas o pictogramas, con el tiempo, cuando dejó de ser el elemento básico para el entendimiento entre los hombres y la necesidad de dejar una constancia de su existencia, el dibujo cobró dimensión artística y a partir de ese momento se toma como disciplina fundamental de las llamadas bellas artes.

De todos modos, este arte se ha desarrollado en función de las condiciones de existencia de cada época, de cada cultura y de los progresos y conocimientos acerca de los instrumentos y técnicas utilizadas por los artistas.

En síntesis podemos decir que el dibujo es el arte de representar gráficamente las cosas de la naturaleza o figuras imaginarias por medio del lápiz.

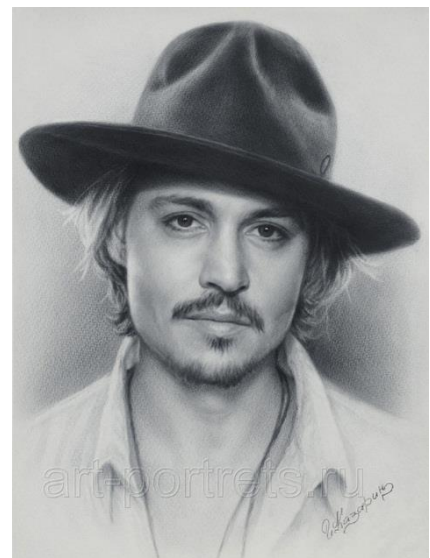
IMPORTANCIA DEL DIBUJO:

El dibujo siempre ha estado presente en nuestras vidas de manera espontánea, cuando las olas del mar se dibujan en las arenas de la playa, cuando el humo moldea formas caprichosas, cuando aparecen y desaparecen ante nuestros ojos los dibujos siderales elaborados por el viento, las nubes y el sol, y cuando este se posa sobre las formas y los objetos, alterando sus dimensiones y definiendo espacios al proyectar sus sombras, el dibujo nos ayuda a medir el mundo que habitamos y tiene una gran importancia como medio de comunicación, ya que es un lenguaje que carece de barreras idiomáticas y que posee una inmediatez única para la transmisión y captación de información, es un impulso innato en todos los seres humanos y el hombre primitivo se sirvió de él para controlar su existencia.

Y para comprender la dimensión estética del dibujo lo estudiaremos en sus dos formas de representar y expresar como son: el dibujo artístico y el dibujo técnico.

EL DIBUJO ARTÍSTICO:

El Dibujo Artístico es lenguaje alternativo de ámbito universal, que permite la transmisión de información de toda índole: ideas, descripciones y sentimientos, es la representación gráfica al servicio de las ideas, representación gráfica bidimensional de aquello que el ojo percibe tridimensionalmente, el cual representa de manera objetiva y subjetiva, la realidad y los conceptos, supera las barreras idiomáticas, pues tiene un carácter universal y facilita las relaciones interculturales.

En definitiva, el dibujo artístico es el lenguaje de las formas, para lo cual recurre a dos elementos fundamentales para su representación: la línea (elemento que delinea, diseña y determina la forma de la figura) y La sombra (elemento que configura el volumen de la figura), consecuentemente entonces el objetivo del dibujo es la representación gráfica de la forma y el volumen de la figura, haciendo esto que sirva para expresar visualmente las ideas del cual distinguimos dos dimensiones:

- Dimensión objetiva del dibujo, que tiene intención analítica, basada en la observación y representación del objeto.
- Dimensión subjetiva, que pretende manifestar ideas y despertar sentimientos y emociones, por medio de la representación gráfica.

DIVISIÓN DEL DIBUJO	POR SU EJECUCIÓN	-APUNTE.- Dibujo sencillo y esquemático de la figura. -CROQUIS.- Dibujo abocetado de forma simplificada de una imagen o idea. -BOCETO.- Esquema o proyecto que sirve de bosquejo para cualquier obra. -DIBUJO ACABADO.- Composición grafica de la figura
	POR SU MODELADO	-BODEGON.- Composición formado por elementos de naturaleza muerta. -CALCO.- Composición grafica siguiendo el relieve o contraste del original. -PAISAJE.- Genero pictórico que representa escenas de la naturaleza. -RETRATO.- Representación tridimensional de la figura humana (principalmente el rostro). -OTROS...
EL ENCAJADO	FACTORES	-LAS DIMENSIONES.- Se refiere a establecer la proporción del modelo: la altura y lo ancho. -LAS DISTANCIAS.- Se determina paralelo a la fijación de las dimensiones, se trata de fijar las distancias existentes entre las partes o -LAS POSICIONES.- Al mismo tiempo que determinamos dimensiones y distancias fijamos la posición del modelo pudiendo ser esta: vertical, horizontal o diagonal. -LA FORMA.- Configuración del modelo como consecuencia de los pasos anteriores.
MATERIALES	-Lápiz grafito (HB, 2b a 6B), sanguina, sepias, lapiceros, lápices de colores, tizas pasteles, óleos pasteles, carboncillo vegetal e industrial y otros...	

DIBUJO TÉCNICO:

Es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos, con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, ayudar a elaborar su diseño y posibilitar su futura construcción y mantenimiento, suele realizarse con el auxilio de medios informatizados o, directamente, sobre el papel u otros soportes planos.

La representación gráfica del dibujo técnico se basa en la geometría descriptiva y utiliza las proyecciones ortogonales para dibujar las distintas vistas de un objeto, piezas, máquinas, edificios, planos urbanos, entre otros, es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos, con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, ayudar a elaborar su diseño y posibilitar su futura

construcción y mantenimiento, se suelen representar en planta (vista superior, vista de techo, planta de piso, cubierta, entre otros), alzado (vista frontal o anterior) y lateral (acotaciones); son necesarias un mínimo de dos proyecciones (vistas del objeto) para aportar información útil del objeto, dependiendo esto de la complejidad del mismo, las vistas mencionadas de acuerdo al sistema ortogonal se llaman fundamentales por pertenecer al triedro fundamental, este triedro lo conforman el plano anterior, superior y lateral.

Hoy en día se puede hacer dibujo técnico a mano, es decir usando escuadra, regla, compás, cartabón, etc., pero lo más habitual es utilizar software de dibujo técnico para dibujar con el ordenador y luego imprimir nuestro dibujo, este tipo de software suele conocerse como CAD (diseño asistido por computador).

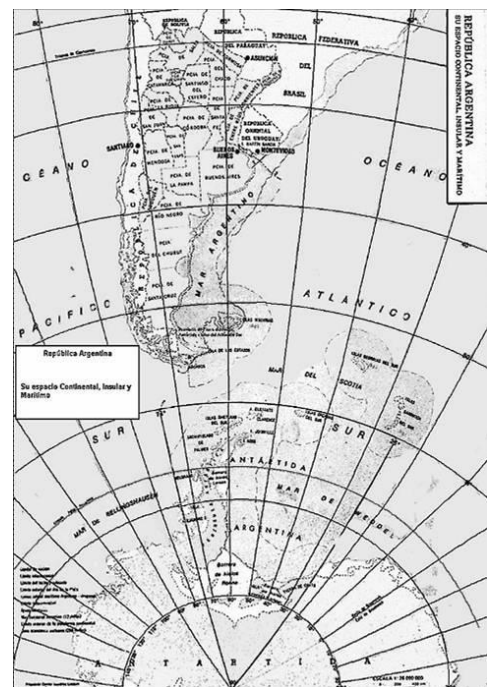
TIPOS DE DIBUJO TÉCNICO:

Con el desarrollo industrial y los avances tecnológicos el dibujo ha aumentado su campo de acción, los principales son:

- **Dibujo arquitectónico.** Abarca una gama de representaciones gráficas con las cuales se realizan los planos para la construcción de edificios, casas, quintas, autopistas, iglesias, fábricas y puentes entre otros, se dibuja el proyecto con instrumentos precisos, con sus respectivos detalles, ajuste y correcciones, donde aparecen los planos de planta, fachadas, secciones, perspectivas, fundaciones, columnas, detalles y otros.
- **Dibujo mecánico.** Se emplea en la elaboración de planos para la representación de piezas o partes de máquinas, maquinarias, vehículos como grúas, motos, aviones, helicópteros e industriales.
- **Dibujo eléctrico.** Este tipo de dibujo se refiere a la representación gráfica de instalaciones eléctricas en una industria, oficina o vivienda que requiera de electricidad.
- **Dibujo geológico.** Se emplea en geografía y en geología, en él se representan las diversas capas de la tierra empleando una simbología y da a conocer los minerales contenidos en cada capa, se usa mucho en la minería y en exploraciones de yacimientos petrolíferos.
- **Dibujo topográfico.** Nos representa gráficamente las características de una determinada extensión de terreno, tales como: el relieve, la altura a diferentes niveles, entre otros, mediante signos convencionalmente establecidos, nos muestra los accidentes naturales y artificiales, cotas o medidas, curvas horizontales o curvas de niveles.
- **Dibujo urbanístico.** Este tipo de dibujo se emplea en la organización de ciudades, en la ubicación de centros urbanos, zonas industriales, bulevares, calles, avenidas, jardines, autopistas, zonas recreativas entre otros, se dibujan anteproyectos, proyectos, planos de conjunto, planos de pormenor.

Dibujo arquitectónico

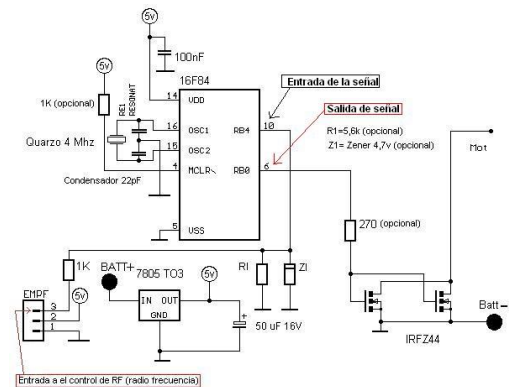
Dibujo topográfico

- **Dibujo técnico de las instalaciones sanitarias.** Tiene por finalidad representar el posicionamiento de cada una de las piezas sanitarias como: ducha, lavamanos, retrete, etc. Incluyendo la ubicación de las tuberías internas o externas.

En los planos de instalaciones sanitarias se utilizan diferentes colores normalizados para indicar si se trata de cañerías (tuberías), artefactos o elementos de cloaca, pluvial, ventilación, agua caliente o fría.

También en los cortes se puede observar las pendientes de las cañerías, profundidades, alturas o distancias a planos de referencias.

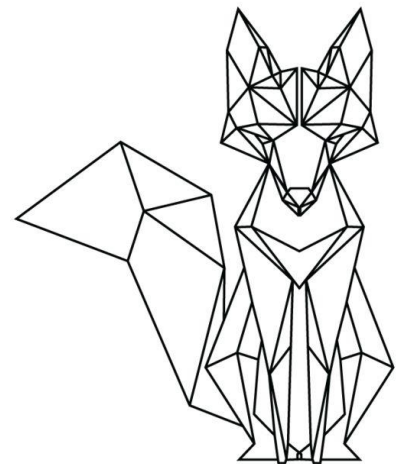
- **Dibujo técnico electrónico.** Se relaciona con la representación de esquemas y diagramas de circuitos electrónicos de circulación de corriente de poca intensidad tales como radios, televisores, computadoras, entre otros.

Dibujo técnico electrónico

- **Dibujo técnico de construcciones metálicas.** Rama del dibujo que se utiliza en el diseño de puentes, galpones, astilleros, herrería en general.

- **Dibujo Técnico cartográfico.** Es empleado en la cartografía, topografía y otras representaciones de entornos de gran extensión, es un modo de dibujo a mano alzada es el realizado sobre la marcha, sin correcciones posteriores, por viajeros, exploradores, científicos, a este tipo de dibujos se les conoce como cuadernos de campo.

- **Dibujo geodésico.** (Mapa físico-político de la Tierra). En un mapa bidimensional del mundo, como si la tierra fuera plana, deben trazarse los meridianos (círculos concéntricos verticales) en forma de líneas rectas verticales, en algunos mapas, los paralelos (círculos paralelos horizontales) se dibujan como líneas horizontales paralelas, y los meridianos son curvas que parten de los polos.

- **Dibujo geométrico.** Emplea en su elaboración diversos sistemas de proyección como lo son: proyecciones ortogonales, perspectivas y axonometrías, esta última consiste en un sistema de representación gráfica de elementos geométricos o volúmenes en un plano de tal forma que conserven sus proporciones en las tres direcciones del espacio (altura, anchura y longitud). Además el dibujo geométrico incluye el uso de la proyección oblicua utilizada para el cálculo científico de las sombras propias y arrojadas.

Dibujo geométrico

Tema N° 3: TEORÍA DEL COLOR.

EL COLOR:

El color es un medio y material que siempre nos acompaña. Para percibirla necesitamos la presencia de la luz.

Es un rayo de luz descompuesto.

Impresión que producen en el ojo los rayos de luz reflejados por un cuerpo.

Por otro lado hay que tener en cuenta que el color está íntimamente relacionado con la luz y el modo en que esta se refleja. Podemos diferenciar por esto, dos tipos de color: el color luz y el color pigmento.

EL COLOR LUZ:

Este pertenece a la disciplina científica dada por Leonardo de Vinci y 2 siglos después por Isaac Newton. Este concepto plantea que al descomponer la luz solar a través de un prisma de cristal se revelan así los 7 colores espectrales (rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul, y el violeta); de este fenómeno complejo nos dará la luz blanca.

Decíamos en un epígrafe anterior que los bastones y conos del órgano de la vista están organizados en grupos de tres elementos sensibles, cada uno de ellos destinado a cada color primario del espectro: azul, amarillo y rojo, del mismo modo que una pantalla de televisión en color.

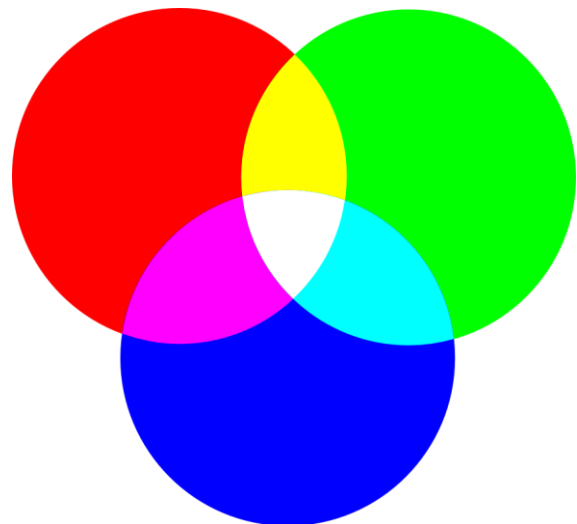
Cuando vemos rojo es porque se ha excitado el elemento sensible a esta longitud de onda, cuando vemos amarillo es porque se excitan a un tiempo verde y el rojo, y cuando vemos azul celeste (cyan), es que están funcionando simultáneamente el rojo y el azul (azul violeta).

Del mismo modo pueden obtenerse colores terciarios en los que las tres luces primarias actúan a la vez en distintas proporciones y que hacen posible que, por ejemplo, en un televisor en color se perciba una enorme cantidad de valores cromáticos distintos.

Este proceso de formación de colores a partir del trío básico azul, amarillo y rojo, es lo que se conoce como síntesis aditiva, y en ella cada nuevo color secundario o terciario se obtiene por la adición de las partes correspondientes de los tres fundamentales, siendo cada una de las sumas de color siempre más luminosas que sus partes, con lo que se explica el que la mezcla de los tres permita la obtención del blanco, que es por definición, el color más luminoso.

En este caso de lo que estamos hablando es del color luz.

Sintetizando: Bastan tres colores (amarillo, rojo y azul) para obtener todos los demás mediante superposiciones, a estos tres colores se denominan primarios, y la obtención del resto de los colores mediante la superposición de los tres primeros se denomina síntesis aditiva. Con este proceso se

Síntesis aditiva / Colores aditivos

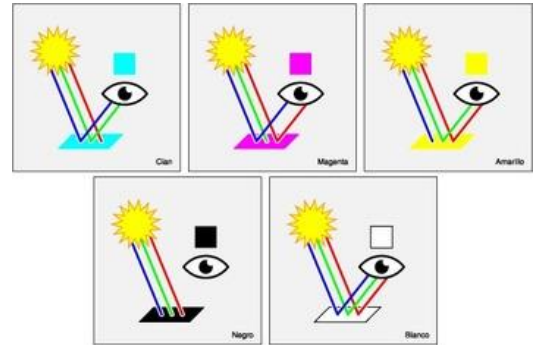

obtienen los colores secundarios: violeta (azul + rojo), verde (amarillo + azul) y anaranjado (amarillo + rojo).

COMO SON PERCIBIDOS LOS COLORES DE LOS OBJETOS:

Un cuerpo opaco, es decir no transparente absorbe gran parte de la luz que lo ilumina y refleja una parte más o menos pequeña. Cuando este cuerpo absorbe todos los colores contenidos en la luz blanca, el objeto parece negro.

Cuando refleja todos los colores del espectro, el objeto parece blanco. Los colores absorbidos desaparecen en el interior del objeto, los reflejados llegan al ojo humano. Los colores que visualizamos son, por tanto, aquellos que los propios objetos no absorben, sino que los propagan.

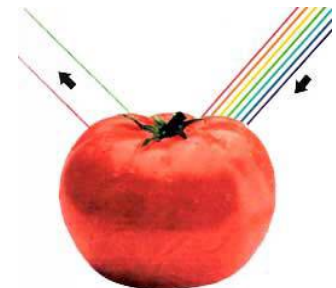
Absorción y reflexión

Todos los cuerpos están constituidos por sustancias que absorben y reflejan las ondas electromagnéticas, es decir, absorben y reflejan colores.

Cuando un cuerpo se ve blanco es porque recibe todos los colores básicos del espectro (rojo, verde y azul) los devuelve reflejados, generándose así la mezcla de los tres colores, el blanco. Si el objeto se ve negro es porque absorbe todas las radiaciones electromagnéticas (todos los colores) y no refleja ninguno.

El rojo de un cuerpo

El tomate nos parece de color rojo, porque el ojo sólo recibe la luz roja reflejada por la hortaliza, absorbe el verde y el azul y refleja solamente el rojo. Un plátano amarillo absorbe el color azul y refleja los colores rojo y verde, los cuales sumados permiten visualizar el color amarillo.

EL COLOR PIGMENTO:

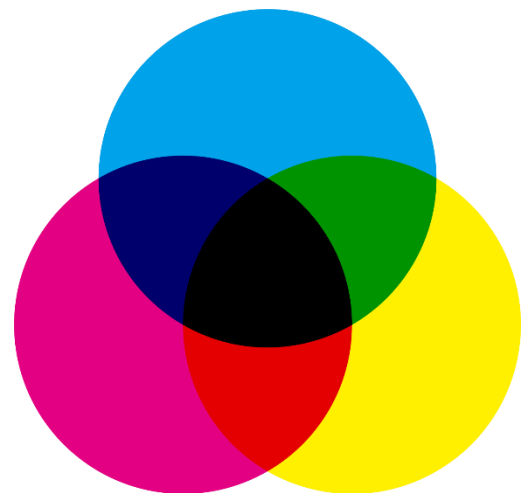
Se refiere a la teoría del color desde el punto de vista pictórico, sus mezclas pigmentos (procedencias de los colores).

Por otra parte, cuando manejamos colores de forma habitual no utilizamos luces, sino tintas, lápices, rotuladores... en este caso lo que estamos hablando es del color pigmento.

Cuando hablamos del color pigmento hablamos de síntesis sustractiva, es decir, de pigmentos que aplicamos sobre las superficies para sustraer a la luz blanca parte de su composición espectral.

Todas las cosas (menos los medios transparentes) poseen unas moléculas llamadas pigmentos, que tienen la facultad de absorber determinadas ondas del espectro y reflejar otras.

Sintetizando: Este proceso se denomina síntesis sustractiva, y es más fácil prever el color resultante (el azul + el amarillo originan el verde, el rojo + el amarillo originan el anaranjado y el rojo + el azul originan el violeta).

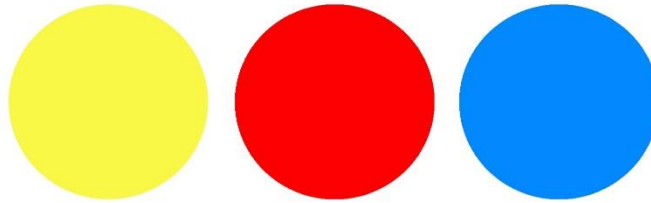
Síntesis sustractiva / Colores

CLASIFICACIÓN DE LOS COLORES:

- **COLORES PRIMARIOS:** Son los colores básicos que originan los demás colores. Estos colores no se obtienen de ninguna combinación.

Estos son:

Amarillo

Rojo

Azul

- **COLORES SECUNDARIOS:** Son los colores que se obtienen de la combinación de dos colores primarios.

Estos son:

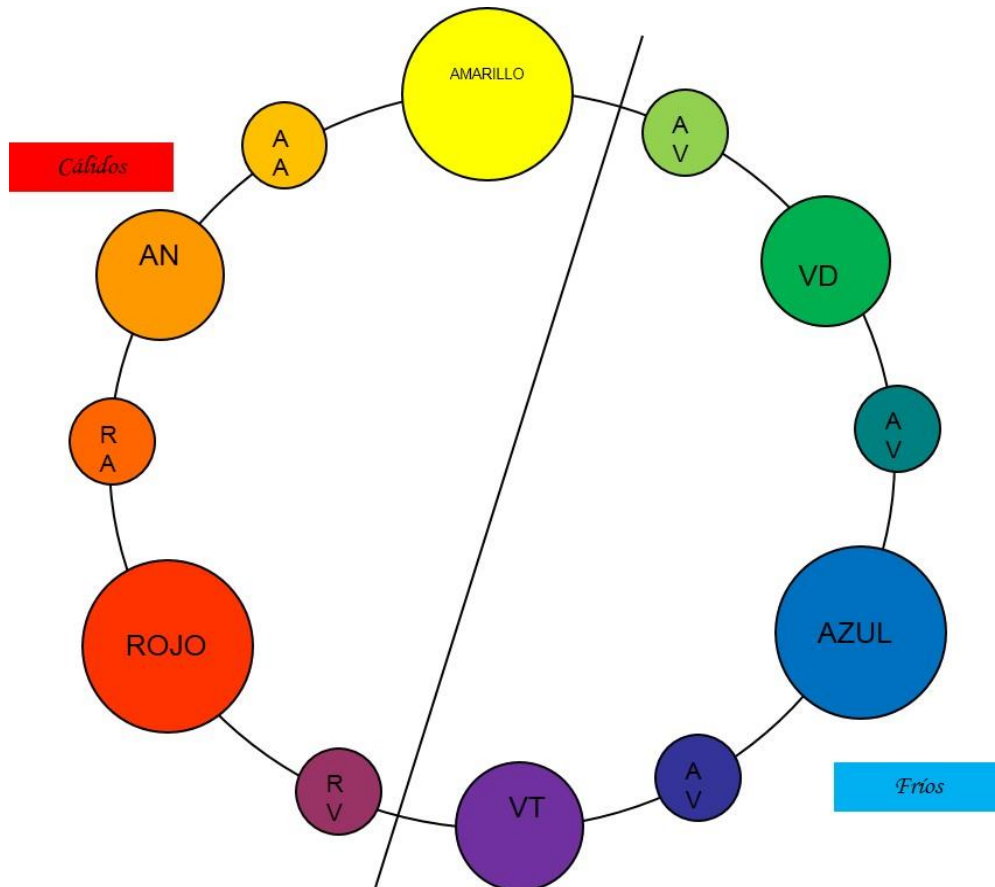
- **COLORES INTERMEDIOS:** Se llama colores intermedios a los colores que resultan de la combinación de un color primario con un color secundario.
- **COLORES TERCIARIOS:** Se les denomina así a aquellos colores que resultan de la mezcla de dos colores secundarios y estos colores son: Amarillo- terciario, Rojo- terciario y Azul-terciario.
- **COLORES CUATERNARIOS:** Se les denomina así a aquellos colores que resultan de la mezcla de dos colores terciarios y estos colores son: Anaranjado-cuaternario, Verde-cuaternario y Violeta-cuaternario.

CÍRCULO CROMÁTICO / CÍRCULO CONVENCIONAL DE 12 COLORES.

Es la ordenación circular de los colores primarios, secundarios, intermedios, complementarios, etc...de acuerdo con su matiz o tono, su uso es compatible tanto con los modelos sustractivos de color (artístico, pictórico), como con los modelos aditivos (lumínicos).

IMPORTANCIA DEL CÍRCULO CROMÁTICO:

Es el fundamento principal en el estudio de los colores, tanto en lo teórico como en lo práctico, porque en el podemos apreciar en síntesis todas las características cromáticas: los colores primarios y secundarios, los colores intermedios, complementarios, dobles complementarios, los armónicos de cálidos, fríos, análogos, tríos armónicos, etc. Conocimientos sencillos, interesantes y prácticos para su empleo adecuado y estético.

ARMONIAS CROMÁTICAS:

- **COLORES CÁLIDOS:** Son aquellos colores que dan sensación de calor, luz, alegría y dinamismo así también son más luminosos, transparentes, vibrantes y limpios. Ópticamente expresan cercanía o saliente. Estos son: Amarillo, rojo, anaranjado y todas sus combinaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Positivos.
- Limpios, luminosos, transparentes y vibrante
- Se asocia a la alegría y dinamismo.

- **COLORES FRÍOS:** Se llaman colores fríos a aquellos colores que dan sensación de frío, inspiran tranquilidad, tristeza, reposo y dolor, ya que carecen de luminosidad y brillo. Ópticamente expresan lejanía. Estos son: Azul, Verde y Violeta y todas sus combinaciones.

CARACTERÍSTICAS:

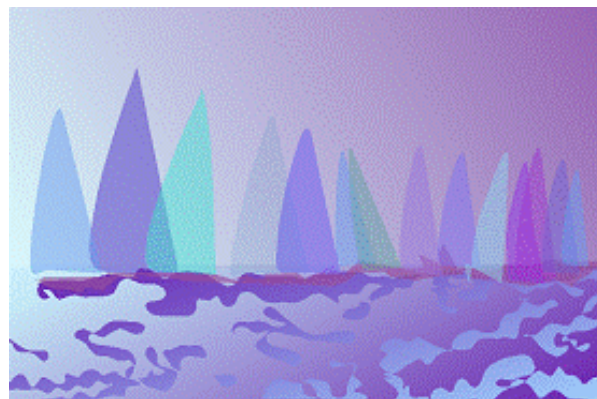
- Negativos.
- Colores opacos y suaves.
- Se asocia con la tristeza y el dolor.

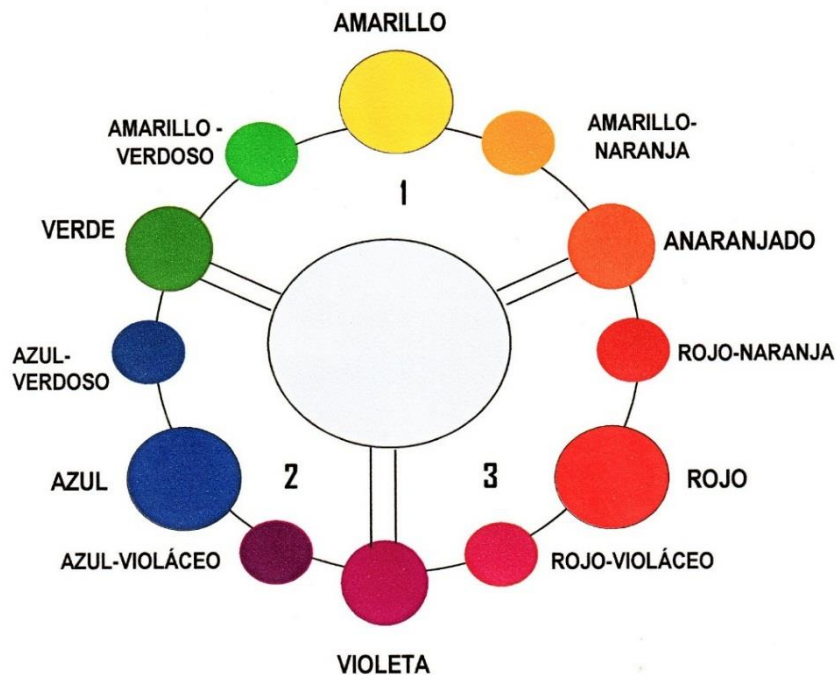

- **ARMONIA DE COLORES COMPLEMENTARIOS:** Se llama armonías de complementarios cuando se yuxtaponen dos colores complementarios y en el círculo cromático se encuentran en lados diametralmente opuestos, estos colores son: amarillo-violeta, rojo-verde y azul-anaranjado.

- **ARMONIA DE COLORES ANÁLOGOS:** Son aquellos colores que está formada por la yuxtaposición de colores que tienen en su integración un color común, dominante y visible, estos colores son: amarillo, amarillo-verdoso, amarillo-anaranjado y verde, rojo, rojo-anaranjado, rojo-violáceo, anaranjado y violeta, azul, azul-verdoso, azul-violáceo, verde y violeta.

El amarillo es el color dominante.
El azul es el color dominante.
El rojo es el color dominante.
Cada color dominante se encuentra rodeado de colores afines y suaves;
siendo siempre armonioso, aún de acuerdo al área colorística que ocupa.

- **TRIOS ARMÓNICOS:** Se llama tríos armónicos a la agrupación de colores indicados por los vértices de un triángulo equilátero inscritos en el círculo cromático
- **TONO:** Se denomina tono a la distinta graduación de un color cuyos valores oscilan desde el casi blanco a la saturación de dicho color, o sea a su estado puro (incluido el negro).
- **GAMA:** Está formado por la escala o graduación de colores de la misma familia: Así se dice gama de azulados, gama de rojizos, cuando en su composición entran los colores en distintas variedades.

COLORES NEUTROS – ACROMÁTICOS:

Aquí están el blanco y el negro, estos colores resultan de la combinación de prácticamente todos los colores incluidos por adición el color blanco; suelen emplearse para resaltar por el contraste la característica de otros tonos, y son sobrios y mesurados (café y beige).

ESCALA DE VALORES / ACROMÁTICA.

Cuando hacemos mención al término acromático estamos hablando de los niveles de grises que existen entre el blanco y el negro, en la escala podemos hablar de 9 niveles que comenzarán con el blanco y finalizarán en el negro.

En los tres primeros niveles nos encontraremos con la escala de más alto valor y en los tres siguientes hablaremos de la escala intermedia o de valor mediano, los últimos tres serán los que pertenezcan a la escala de menor valor. Cuando necesitamos realizar un dibujo en blanco y negro, poder provocar los efectos de luz y sombra, es necesario realizar una valoración utilizando la escala

acromática de forma que los contrastes de luz y sombra sean los perseguidos, por lo cual resulta evidente que tendremos que utilizar la escala de grises.

EXPRESIÓN DEL COLOR.

El color como expresión guarda estrecha relación con la vida del hombre, su naturaleza, su mundo psicológico y su medio en que se desarrolla, las variaciones del carácter del hombre también están estrechamente relacionadas con la edad cronológica, variando desde los colores vivos de la juventud hasta los colores tranquilos de la edad madura. El color puede revelar muchas cualidades psicológicas del hombre y esta relación de color y hombre nos permite llegar a la comprensión de nuestro carácter y el desarrollo equilibrado de la sensibilidad.

- **ROJO:** Color de la alegría, la pasión, agresividad, las personas que gustan de este color son fácilmente irritables, extrovertidas y realistas. El rojo simboliza fuego, fuerza, movimiento, pasión, poder etc.
- **AMARILLO:** Color semejante al oro y al sol, color de la acción y la vida; las personas que gustan de este color tienen el afán de prestigio y figuración, tratan de impresionar a las personas así también son de trato delicado y modales agradables. Así mismo denota la cobardía, rebeldía, envidia etc.

- **VERDE:** El verde se asocia con la naturaleza, representa los primeros años de la vida y de la juventud; Personas apacibles, tranquilas, preocupadas más por lo espiritual.
- **AZUL:** Personas moderadas, confían en sí mismo, serios. El color azul simboliza el espacio, la verdad y sabiduría.
- **VIOLETA:** Color místico, misterio profundo.
- **ANARANJADO:** Manifiesta comportamiento emocionalmente libre.
- **MARRÓN:** Representa el egocentrismo, resistencia, minuciosidad, personas que viven preocupadas por el orden y gustan de las confidencias.
- **NEGRO:** Las personas que gustan de este color generalmente son introvertidos, entran en conflicto consigo mismo. El color denota seriedad y elegancia.
- **BLANCO:** Representa pureza, limpieza y la paz.
- **GRIS:** Denota tranquilidad, sensibilidad y sobriedad.

PSICOLOGIA DEL COLOR.

Los psicólogos demuestran que todo hombre posee una escala de colores propia y que en ellos puede expresar su humor, su propio temperamento, su imaginación y sus sentimientos. Está también demostrado que el hombre a su vez es influido por los colores en todo su estado.

No obstante debemos observar que por muy importantes que sean las relaciones entre sensación y color, resultan excesivamente personales y subjetivas.

- **ROJO.** Es un color que parece salir al encuentro, adecuado para expresar la alegría entusiasta y comunicativa. Es el más excitante de los colores, puede significar: PASIÓN, EMOCIÓN, ACCIÓN, AGRESIVIDAD, PELIGRO.
- **AZUL.** Es un color reservado y que parece que se aleja. Puede expresar: CONFIANZA, RESERVA, ARMONÍA, AFECTO, AMISTAD, FIDELIDAD, AMOR.
- **VERDE.** Reservado y esplendoroso. Es el resultado del acorde armónico entre el cielo -azul- y el Sol -amarillo-. Es el color de la ESPERANZA. Y puede expresar: NATURALEZA, JUVENTUD, DESEO, DESCANSO, EQUILIBRIO.
- **AMARILLO.** Irradia siempre en todas partes y sobre toda las cosas, es el color de la luz y puede significar: EGOÍSMO, CELOS, ENVIDIA, ODIOS, ADOLESCENCIA, RISA, PLACER.
- **ANARANJADO.** Es el color del fuego flameante, ha sido escogido como señal de precaución. Puede significar: REGOCIJO, FIESTA, PLACER, AURORA, PRESENCIA DE SOL.
- **ROSA.** El dicho popular: "lo ves todo de color de rosa", refleja fielmente su significado: INGENUIDAD, BONDAD, TERNURA, BUEN SENTIMIENTO, AUSENCIA DE TODO MAL. Pag.24 Asignatura: Actividad Artística Dibujo y Pintura
- **VIOLETA.** Es el color que indica ausencia de tensión. Puede significar: CALMA, AUTOCONTROL, DIGNIDAD, ARISTOCRACIA y también VIOLENCIA, AGRESIÓN PREMEDITADA, ENGAÑO.
- **BLANCO.** Es la luz que se difunde (no color). Expresa la idea de: INOCENCIA, PAZ. INFANCIA, DIVINIDAD, ESTABILIDAD ABSOLUTA, CALMA, ARMONÍA. Para los Orientales es el color que indica la muerte.
- **NEGRO.** Es lo opuesto a la luz, concentra todo en sí mismo, es el colorido de la disolución, de la SEPARACIÓN, de la TRISTEZA. Puede determinar todo lo que está escondido y velado: MUERTE, ASESINATO, NOCHE. También tiene sensaciones positivas como: SERIEDAD, NOBLEZA, PESAR.
- **GRIS.** Es el color que iguala todas las cosas y que deja a cada color sus características propias sin influir en ellas, puede expresar: DESCONSUELO, ABURRIMIENTO, PASADO, VEJEZ, INDETERMINACIÓN, DESANIMO.

SEGUNDA UNIDAD

Tema N° 4: LA PINTURA.

LA PINTURA:

La pintura es una de las expresiones más antiguas de las bellas artes, su origen se rastrea en las pinturas rupestres del hombre prehistórico diseminadas por todo el planeta, y mantiene absoluta vigencia en el mundo contemporáneo, la pintura es una manifestación artística de carácter visual que se sirve de un conjunto de técnicas y materiales para plasmar, sobre una superficie determinada, una composición gráfica según ciertos principios estéticos, conjuga elementos de la representación plástica como las formas, los colores, las texturas, la armonía, el equilibrio, la perspectiva, la luz, el movimiento, etc., para transmitir al espectador una experiencia estética que evoque emociones, conceptos, ideas, e innumerables interpretaciones en un sentido social, psicológico, cultural, político, religioso, etc.

Como tal, es una disciplina que consiste en aplicar sobre una superficie determinada (una tela, una hoja de papel, una lámina de madera, un muro) una serie de pigmentos o sustancias orgánicas, para crear una composición de formas, colores y texturas que dan lugar a una obra de arte, donde además de los soportes y las técnicas tradicionales, se vienen a sumar las técnicas digitales que las nuevas tecnologías proporcionan.

Además de las distintas técnicas, la pintura puede ser representativa (buscar la representación más o menos fiel del objeto) o abstracta (que no busca ser precisa en la representación, sino que opera a través de lo simbólico), la pintura puede tener una búsqueda puramente estética como objetivo, pero también puede reflejar aspectos simbólicos, políticos, socioculturales y de todo tipo, puede hacerse con un modelo vivo o tomando como referencia un paisaje real, o también crearse a partir de una idea mental.

HISTORIA DE LA PINTURA:

La historia de la pintura consta desde la prehistoria hasta la Edad Contemporánea, e incluye todas las representaciones realizadas con las diferentes técnicas y cambios, que coincide con la historia del arte en su contexto histórico y cultural.

El llamado arte parietal de pintura mural en cuevas, se concentra sobre todo, en ciertas regiones pirenaicas pertenecientes a Francia y España y en la costa mediterránea en el arte levantino, en muestras inferiores se han encontrado en Portugal, Norte de África, Italia y Europa oriental. Las pinturas rupestres más antiguas conocidas se encuentran en la Cueva de Chauvet en Francia, fechada por algunos historiadores de unos 32.000 años, de los períodos entre el Auriñaciense y el Gravetiense, fueron realizadas con ocre de arcilla, rojo de óxido de hierro y negro de dióxido de manganeso. También cabe destacar las cuevas de Lascaux y Altamira. Se encuentran dibujados rinocerontes, leones, búfalos, mamuts, caballos o seres humanos a menudo en actitud de caza.

Las imágenes que se observan en las paredes de las tumbas egipcias de hace unos 5.000 años son escenas de la vida cotidiana y mitológicas con los rasgos característicos de esquemas de perfil y utilizando el tamaño de las figuras como rango social. En la Antigua Roma era normal decorar los muros de las casas y palacios principales y entre las mejores conservadas se encuentran las de Pompeya y Herculano. En la época paleocristiana se decoraron las catacumbas con escenas del Nuevo Testamento y con la representación de Jesús como el «Buen Pastor», eran figuras estáticas con grandes ojos que parecían mirar al espectador, este estilo continuó en la escuela bizantina de Constantinopla. La pintura románica se desarrolla entre los siglos XII y XIII, siendo las zonas más interesantes las del Sur de Francia y las de Cataluña, la mayoría de las veces eran temas religiosos realizados para los ábsides y muros de las iglesias con representaciones del Pantocrátor, la Virgen María y la vida de santos. En pintura gótica además de los temas religiosos se representan temas laicos principalmente en Francia e Italia, donde destacó la figura el pintor Giotto.

El inicio del siglo XX se caracteriza por la diversidad de corrientes pictóricas: el Fauvismo, que rechaza los colores tradicionales y se acerca a colores violentos; el Expresionismo, que mostraba más los sentimientos que la reproducción fiel de la realidad; el Cubismo con Georges Braque y Picasso, con la descomposición de las imágenes tridimensionales a puntos de vista bidimensionales; y la pintura abstracta, heredera del cubismo. El expresionismo abstracto se desarrolló en Nueva York entre los años 1940-1950, el Pop art llegó un poco después, con un conocido exponente en Andy Warhol. El

minimalismo se caracteriza por la búsqueda de la máxima expresión con los mínimos recursos estéticos. El siglo XXI demuestra una idea de pluralismo y las obras se siguen realizando en una amplia variedad de estilos y gran estética.

GÉNEROS PICTÓRICOS:

Los géneros artísticos, además de clasificar las obras por temas, han sido la presentación artística a través de la historia de la pintura, que ha afectado también la técnica, las dimensiones, al estilo y a la expresión de las obras de arte. Los autores como Platón (427-347 a. C.), Aristóteles (384-322 aC) y Horacio (65-8 aC) afirmaron que el arte es siempre una mimesis y que su mérito está en el valor didáctico de lo que representa y su buena representación, sin establecer diferencias entre el retrato imaginado o real. Vitrubio en la segunda parte del siglo I, describió la decoración de comedores donde se veían imágenes con comida y de otras salas con paisajes o escenas mitológicas.

En el renacimiento, León Battista Alberti quiso elevar el grado de «artesano de la pintura» al de «artista liberal» afirmando: «El trabajo más importante del pintor es la *istoria*», con la palabra *historia* se refería a la pintura narrativa, con escenas religiosas o épicas «... la que retrata los grandes hechos de los grandes hombres dignos de recordarse difiere de la que describe las costumbres de los ciudadanos particulares, de la que pinta la vida de los campesinos. La primera tiene carácter majestuoso, debe reservarse para edificios públicos y residencias de los grandes, mientras que la otra será adecuada para jardines...»

La aparición de la pintura al óleo en el siglo XVI y el coleccionismo, hizo que, aunque no se perdiera la monumentalidad para murales narrativos, surgieran las pinturas más comerciales y en otros formatos más manejables, así comenzaron a clasificarse los géneros pictóricos y su especialización por parte de los artistas. En la Italia central se continuó haciendo pintura histórica, los pintores de la parte norte de la península itálica realizaban retratos y los de los Países Bajos realizaron la pintura de género a pequeña escala presentando la vida campesina, el paisaje y la naturaleza muerta. En 1667, André Félibien historiógrafo, arquitecto y teórico del clasicismo francés, en un prólogo de las *Conferencias de la Academia* hace una jerarquía de géneros de la pintura clásica: «la historia, el retrato, el paisaje, los mares, las flores y los frutos».

Pintura histórica:

La pintura histórica era considerada *grande* e incluía las pinturas con temas religiosos, mitológicos, históricos, literarios o alegóricos, era prácticamente una interpretación de la vida y mostraba un mensaje intelectual o moral. Sir Joshua Reynolds, en sus *Discursos sobre arte* expuestos en la Royal Academy of Arts entre 1769 y 1790 comentaba: «El gran fin del arte es despertar la imaginación... De acuerdo en correspondencia con la costumbre, yo llamo esta parte del arte Pintura Histórica, pero debería decirse Poética. (...) Debe algunas veces desviarse de lo vulgar y de la estricta verdad histórica a la búsqueda de grandeza para su obra ». Aunque Nicolas Poussin fue el primer pintor que realizó este género en formato más reducido, esta innovación tuvo poco éxito, Diego Velázquez en 1656 realizó *Las Meninas* con un tamaño que demuestra simbólicamente que este retrato de la familia real entra dentro del género de la pintura histórica, mucho más tarde Pablo Picasso en su obra *Guernica* de 1937, también emplea una gran dimensión para esta pintura histórica.

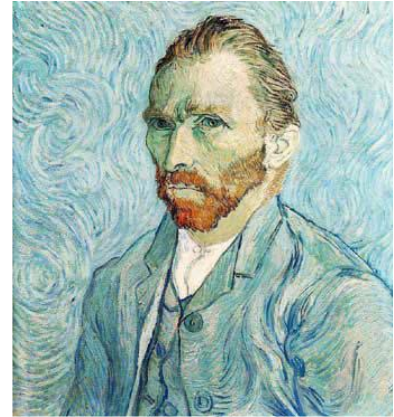

LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO
Autor: Eugène Delacroix, 1830

El Retrato:

Dentro de la jerarquía de géneros, el retrato tiene una ubicación ambigua e intermedia, por un lado, representa a una persona hecha a semejanza de Dios, pero por otro lado, al fin y al cabo, se trata de glorificar la vanidad de una persona. Históricamente, se ha representado los ricos y poderosos. Pero con el tiempo, se difundió, entre la clase media, el encargo de retratos de sus familias. Aún hoy, persiste la pintura de retrato como encargo de gobiernos, corporaciones, asociaciones o particulares. Cuando el artista se retrata a sí mismo se trata de un autorretrato. Rembrandt exploró en este sentido con sus más de sesenta autorretratos. El artista en general intenta un retrato representativo, como afirmó Edward Burne-Jones: «La única expresión que se puede permitir en la gran retratística es la expresión del carácter y la calidad moral, nada temporal, efímero o accidental. En la técnica del óleo fue Jan Van Eyck uno de los primeros que lo impuso en los retratos, su *Matrimonio Arnolfini* fue un ejemplo de retrato de pareja en cuerpo completo. Durante el renacimiento, representaron el estatus y éxito personal del retratado, sobresalieron Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Dürero. En España descollaron Zurbarán, Velázquez y Francisco de Goya. Los impresionistas franceses también practicaron este género, Degas, Monet, Renoir, Vincent Van Gogh, Cézanne etc. En el siglo XX, Matisse, Picasso, Modigliani, Francis Bacon o Andy Warho

AUTORRETRATO
Autor: Vincent van Gogh

Pintura de Género / Costumbrista:

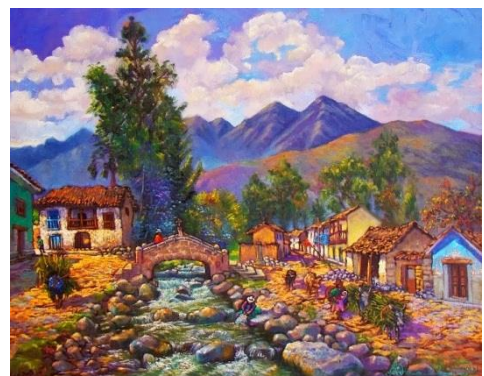
La pintura de género o «escena de género» es el retrato de los hábitos de las personas privadas en escenas cotidianas y contemporáneas del pintor, también se suele llamar «pintura costumbrista». Los primeros cuadros más populares se dieron en los Países Bajos durante el siglo XVI y entre los artistas más destacados se encuentran Pieter Brueghel el Viejo y Vermeer. No se sabe con seguridad si se trata de simple representación de la realidad con un propósito de mera distracción, a veces cómico, o bien se buscaba una finalidad moralizante a través de los ejemplos cercanos al espectador. No hay duda de que, en el cuadro de género del siglo XVIII, sí estaba presente la intención satírica o moralizante en obras como las de William Hogarth o Jean-Baptiste Greuze. En España, Diego Velázquez lo cultivó con su *Vieja friendo huevos* o *El aguador de Sevilla*, Francisco de Goya reflejó, en varias obras de cartones para tapices, las fiestas populares, Bartolomé Esteban Murillo hizo escenas de género de mendigos y jóvenes picarescos. En Francia, Jean-Honoré Fragonard y Antoine Watteau hicieron un tipo de pinturas idealizadas de la vida diaria.

BODA CAMPESINA (1568)
Autor: Pieter Brueghel el Viejo.

Paisaje:

En China y Japón son los países donde, desde el siglo V, se encuentran pinturas con el tema del paisaje. En Europa, aunque aparecen elementos de paisaje como fondo de escenas narrativas, o tratados de botánica y farmacia, se inicia verdaderamente en el siglo XVI, cuando con la aparición del coleccionismo se empezó a pedir temas de cuadros campestres y a designar como especialistas a los pintores del norte de Europa. Así de una manera específica se impuso el tema del «paisaje holandés», que se caracteriza por su horizonte bajo y los cielos cargados de nubes y con motivos típicos holandeses como los molinos de viento, ganados y barcas de pesca. Los

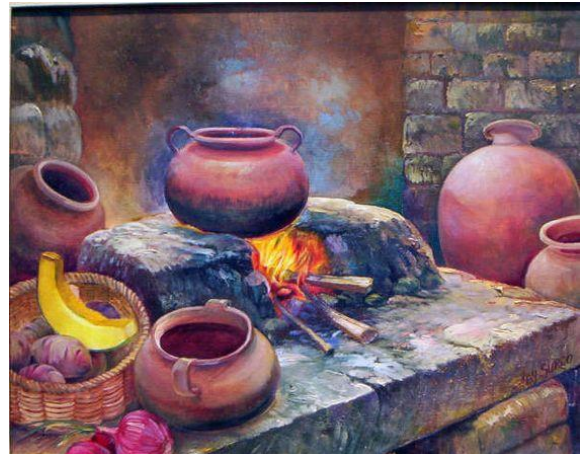

paisajes venecianos de Giorgione y sus discípulos son con una apariencia lírica y un bello tratamiento cromático, este tipo de pintura se desarrolló sobre todo a lo largo de todo el siglo XVIII, en un estilo llamado vedutismo, que son vistas generalmente urbanas, en perspectiva, llegando a veces a un estilo cartográfico, donde se reproducen imágenes panorámicas de la ciudad, describiendo con minuciosidad los canales, monumentos y lugares más típicos de Venecia, solos o con la presencia de la figura humana, generalmente de pequeño tamaño y en grandes grupos de gente.

Naturaleza Muerta / Bodegón:

Es el género más representativo de la imitación de la naturaleza de objetos inanimados, en general de la vida cotidiana, como frutas, flores, comida, utensilios de cocina, de mesa, libros, joyas etc. y se puede decir, que es el menos literario de todos los temas. Su origen está en la antigüedad donde se utilizaba para la decoración de grandes salones, como los frescos romanos en Pompeya. Plinio el Viejo relata que los artistas griegos de siglos antes, eran muy diestros en el retrato y la naturaleza muerta. Fue muy popular en el arte occidental desde el siglo XVI, un ejemplo es *La carnicería* de Joachim Beuckelaer. En el mismo siglo Annibale Carracci y Caravaggio representaron magníficas naturalezas muertas.

Durante el siglo XVII evolucionó en los Países Bajos un tipo de bodegón, llamado «vanitas», donde se exponían instrumentos musicales, vidrio, plata y vajilla, así como joyas y símbolos como libros, cráneos o relojes de arena, que servían de mensaje moralizante de lo efímero de los placeres de los sentidos. La Academia francesa lo catalogó en el último lugar de la jerarquía pictórica. Con la llegada del impresionismo y junto con la técnica del color, la naturaleza muerta volvió a ser un tema normal entre los pintores, las pinturas de los *Girasoles* de Van Gogh son de los más conocidos. Los artistas durante el cubismo pintaron también composiciones de bodegones, entre ellos Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris.

Desnudo:

El desnudo es un género artístico que consiste en la representación del cuerpo humano desnudo. Es considerado una de las clasificaciones académicas de las obras de arte. Aunque se suele asociar al erotismo, el desnudo puede tener diversas interpretaciones y significados, desde la mitología hasta la religión, pasando por el estudio anatómico, o bien como representación de la belleza e ideal estético de perfección, como en la Antigua Grecia. El estudio y representación artística del cuerpo humano ha sido una constante en toda la historia del arte, desde la prehistoria (Venus de Willendorf) hasta nuestros días. Una de las culturas donde más proliferó la representación artística del desnudo fue la Antigua Grecia, donde era concebido como un ideal de perfección y belleza absoluta, concepto que ha perdurado en el arte clasicista llegando hasta nuestros días, y condicionando en buena medida la percepción de la sociedad occidental hacia el desnudo y el arte en general. En la Edad Media su representación se circunscribió a temas religiosos, siempre basados en pasajes bíblicos que así lo justificasen. En el Renacimiento, la nueva cultura humanista, de signo más antropocéntrico, propició el retorno del desnudo al arte, generalmente basado en temas mitológicos o históricos, perdurando igualmente los religiosos. Fue en el siglo XIX, especialmente con el impresionismo, cuando el desnudo empezó a perder su carácter iconográfico y a ser representado simplemente por sus cualidades estéticas, el desnudo como imagen sensual y plenamente autorreferencial

Tema N° 5: ARTE REPUBLICANO EN EL PERÚ.

Arte pictórico en ésta etapa a través de las pinturas de sus más destacados exponentes, como conocer las tendencias o corrientes artísticas del que nacen las bases de nuestra identidad nacional difundiendo nuestra cultura pictórica. La pintura en ésta etapa es fructífera, ya que se reciben influencia directa desde Europa, produciéndose pinturas de considerable interés; pero que a la vez no poseen en conjunto una fuerza de expresión y naturalidad, y esta tiene que ser adicionada con la originalidad y creatividad del pintor peruano, proyectándose en el tiempo hasta nuestros días, esta pintura republicana atraviesa por un proceso de evolución mediante la presencia de cuatro periodos o estilos, cada uno de ellos con características definidas.

Se da una producción plástica pictórica, que a través de su evolución, a partir de 1820 hasta nuestros días se han dado diferentes estilos, quedando fuera de control e imposición colonial, la que gracias a su desarrollo estético podemos clasificarlas en:

- . Pintura Costumbrista
- . Pintura Indigenista
- . Pintura Académica
- . Pintura Contemporánea.

PINTURA COSTUMBRISTA, (1820-1860).

Tras el cambio político y social, el artista siente la necesidad de expresarse con libertad difundiendo en imagen su realidad envolvente, surge así una especial descripción de las tradiciones del pueblo, siendo amena, narrativa e histórica. La pintura en acuarela y en litografía registra la mayor parte de las imágenes de la sociedad de esa época. Pancho Fierro (1807-1879), acuarelista, es el más genuino representante de la pintura costumbrista peruana de entonces, artista singular pues su arte registra y mantiene las tradiciones populares de las postrimerías del virreinato, entre los artistas más representativos de esta corriente son:

- **PANCHO FIERRO** (Lima, 1809–1879), Conozcamos algunas de sus obras: Tapadas Limeñas, Peleas de Gallo, Leñadores, El doctor de los negritos (1840), No Toribio, Los Turroneiros, Anticuchero, Juanita Breña, capeando un toro en Acho (1821), y otras.
- **JUAN MAURICIO RUGENDAS** (Alemania, 1802-1858), entre sus obras tenemos: Plaza de armas de Lima (obra más famosa del autor), Paseo de Amancaes, Mecena en Puente de Piedra o Montesclaros, Bañistas de chorrillos, Tapadas, etc...
- **JOSÉ GIL DE CASTRO MORALES** (Lima, 1785-1841), pintor oficial de los libertadores americanos: gracias a él conocemos los rostros de próceres como Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins y José de San Martín.

Una Samba limeña a Cavallo
Autor: Pancho Fierro

PINTURA ACADÉMICA, (1860 a 1920 aproximadamente)

Establecido el sistema republicano en el Perú, la cultura y el arte estimulados por un absoluto sentido de libertad se orientaron hacia nuevos confines, donde lograron nuevas experiencias, nuevos conocimientos y sobretodo la forma de vincular nuestra cultura artística al desarrollo estético universal, van entonces nuestros jóvenes artistas al viejo mundo donde el arte había logrado su más alta expresión, unos por cuenta propia, otros enviados por el gobierno e

Los Funerales de Atahualpa (350 x 430 cm.)
Autor: Luis Montero

todos van entusiasta y ansiosos de aprender y traer a nuestra patria lo mejor del arte occidental, Europa fue desde inicios de la República la meta de los peruanos artistas.

Son de un estilo depurado influenciado por el romanticismo y el academicismo europeos que dio un mejor tratamiento de la luz, dejando de lado la búsqueda de la perfección en beneficio de la creatividad del artista, que lo integra a la cultura estética universal, revestida de los más ajustados y sutiles cánones del clasicismo

Así definido el ideal de nuestros artistas pintores queda atrás la pintura costumbrista de tipo local para dar paso a una nueva estética depurada, académica, revestida de los más ajustados y sutiles cánones del clasicismo, entre los artistas más representativos de este movimiento tenemos a:

- **IGNACIO MERINO** (Piura, 1817-1876, entre sus obras tenemos: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, La lectura del Quijote, Autorretrato, La resurrección de Lázaro, El Turco, entre otros.
- **FRANCISCO LAZO** (Tacna, 1823-1868, Es considerado un precursor del indigenismo, entre sus obras tenemos: La Pascana o el Haravicu, El Alfarero, Santa Rosa de Lima, El retrato de su esposa, El entierro del mal cura, La lavandera, Retrato de Doña Manuela Enríquez de Laso, Caballero español, Retrato de un desconocido, entre otros...
- **DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO** (Huancavelica, 1856-1932), Sus obras están inspirado en el Romanticismo y el Neoclásico, de las cuales tenemos: La muerte de Sócrates, Capitulación de Ayacucho, Apoteosis de Ayacucho, Saludo al presidente Leguía, Retrato de dama, Dama en el Campo, Retrato de un Inca, Mujer cargando un ganso y Mujer cargando leña. Pizarro ecuestre, Retrato de Simón Bolívar, Retrato de Francisco Pizarro, Retratos de la Sra. Luisa de Mesones, Campesino italiano, etc.
- **CARLOS BACA FLOR SOBERÓN** (Arequipa 1867-1941), es considerado por la Historia del Arte como el más grande pintor realista del Perú y el último pintor Académico. Gran retratista y prueba de su habilidad son: "La vocación natural", "Anciano sentado en un sillón", "El notario en la venta de títulos, Dios mío qué solos se quedan los muertos, Cabeza de anciano, Perfil de niño, Paisaje de río con botes, Autorretrato" y "Regina Virginum"
- **LUIS MONTERO CÁCERES** (Piura, 1826-1869), Su obra cumbre, "Los funerales de Atahualpa" además tenemos: "La Venus dormida", el primer desnudo de América, "El mendigo y su hijo", "La degollación de los inocentes", "Perú libre" obra que obsequia al gobierno peruano, "La matanza de los inocentes", "Purísima", un cuadro nunca antes visto en el Perú es "La limeña de la hamaca".

PINTURA INDIGENISTA:

La pintura indigenista, es expresión pictórica que adquirió un significado especial que buscó destacar y valorar los elementos estéticos propios del ser nacional en lo cultural y lingüístico. De tendencia estética e ideológica hacia lo propio donde se expone la temática vernacular contra los cánones europeos. Inicialmente fue revanchista, y más tarde folklórica y costumbrista. En este nuevo camino de búsqueda y de adecuación a nuestro destino, surge el Indigenismo, este estilo de pintar actuó con vigencia durante las dos primeras décadas, que constituyeron la beligerancia del Indigenismo, que supo pronunciar la belleza del campesino indígena, entre los artistas más representativos de este movimiento tenemos a:

JOSÉ SABOGAL (Cajamarca, 1888-1956), Fue un gran pintor que encabezó y fundó este nuevo movimiento pictórico en el Perú, entre sus obras tenemos: Milagros, Varayoc de Chincheros, Victoria Regia, Hilanderas: Tondo colorado, La Procesión del Señor de los Huancas, Las llamas, Hilandera, Ingreso al convento de Ocopa, Anita y Plaza de Huancavelica; acuarelas como Amancaes y grabados sobre madera en los que plasmó costumbres, detalles arquitectónicos y tipos humanos como Cholita, Indiecita, El alcalde de Chinchero, El arriero, El escribano, Taitacha temblores, etc. etc. Sabogal destaca también en la pintura de mural y fue un notable grabador, con él se rescata lo propio, lo autóctono, su ideal ha gravitado en la plástica peruana posterior

- **JULIA MANUELA CODESIDO ESTENÓS** (Lima, 1892-1979) Sus obras marcan una tendencia innovadora y entre sus obras tenemos: Caballito de Totora amarillo, Desnuda echada, Elevación, Desnuda en la villa, Vuelo, Santa Rosa, Paisaje de Chosica, Nevadas, Tres indígenas, Morena Limeña, Tapadas. 1945. Mujeres Tapadas, Huayno, Paisaje, Che Guevara, Velas 1931, Hilandera (Dibujo), Marinera (Dibujo), Paisaje de Cerro de Pasco, Chozas Indias, Indio (Litografía), Mercado (Litografía).
- **ENRIQUE CAMINO BRENT** (Lima, 1909-1960), Su pintura expresionista sub-realista resalta la belleza expresiva de aplicar el color, entre sus cuadros más destacados citamos: El Cristo de Huaylacucho, composición satírica y grotesca, que le generó serias críticas; El sermón (1939), Indio del Collao (1940), Santo de Taos (1942), Callejón de Potosí (1949), Montesierra (1951); Zagüán Cusqueño (1951), La mendiga (1952), Retrato de Coco Macedo, Desembarque en el Lago Titicaca, La Chomba, Calleja de Xauen, etc.
- **CAMILO BLAS** (Cajamarca 1903-1986) Su verdadero nombre es José Alfonso Sánchez Urteaga en sus oleo demuestran ya su interés por representar los paisajes y las costumbres peruanas, entre sus obras mencionaremos: Mochera, Habitantes de la costa, Paisaje Andino, Calle de Usquil, Paisaje de la Selva, Negrita de Callejón, La procesión del Señor de los Milagros, Cuesta de Pumacurco, Casona trujillana, Fiesta serrana, Jarana Criolla, Picarones, Fiesta serrana, Marinera, Las aventadoras, La procesión del señor de los Milagros (xilografía) y algunos retratos al óleo y pastel de su esposa e hijas, etc...
- **JORGE SEGUNDO VINATEA REINOOS** (Arequipa, 1900-1931), Sus obras destacan por su preferencia al tema popular y del paisaje peruano con una sensibilidad creadora, de ágil trazo, gran colorido, nitidez cromática en una armonía de composición de luz y color y de un estilo personal, son sus obras: "Procesión de Checacupe", "Faenas titicanenses", "Balseros del Titicaca" y "Arequipa", y dentro de sus obras maestras, destacan: "Orillas de Titicaca", "Chacareros Arequipeños", "Feria de Pucará", "Sachaca", "La balsa que vuelve".

PINTURACOMTEMPORÁNEO:

Después del papel preeminente que había tenido el arte indigenista de los pueblos andinos, a partir de mediados del siglo XX, las artes plásticas peruanas cuentan con representantes de primera calidad, que a pesar de las dificultades presupuestales no dejan de crear y difundir las nuevas tendencias de la pintura y escultura. Cada vez con más fuerza, muchos peruanos son testigos de numerosos espacios que sirven para transgredir conceptos y presentar propuestas que alientan la personalidad propia de las artes contemporáneas en el Perú.

La renovación pictórica iniciada con los Independientes empezó a consolidarse con

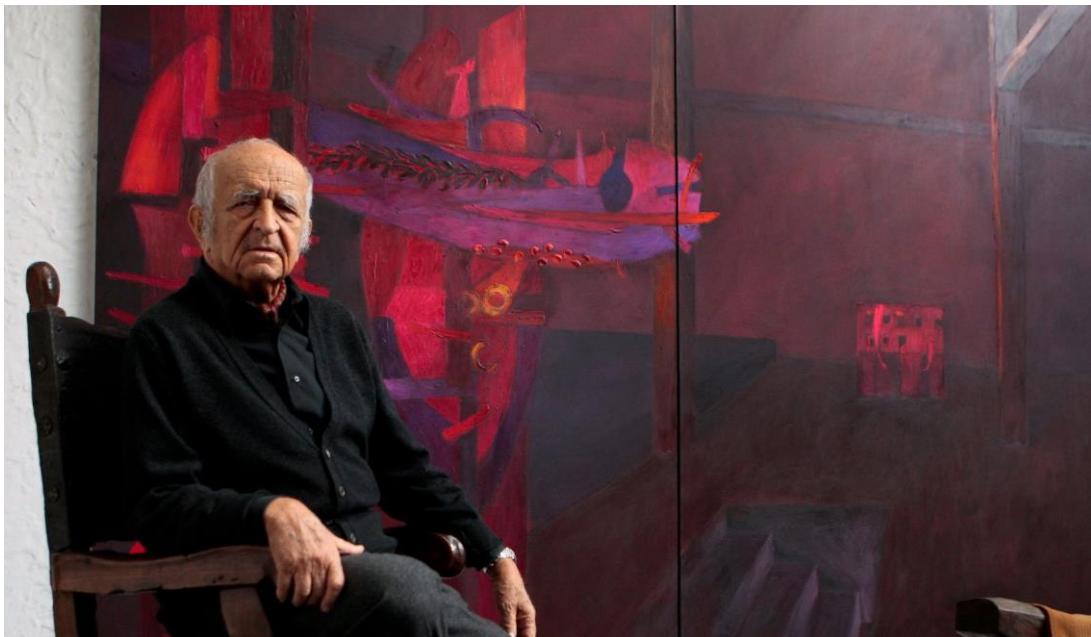

El Surrealismo de GERARDO CHAVEZ

los nuevos pintores, como Macedonio de la Torre, Carlos Quípez Asín, que habían estudiado en el extranjero, sus opciones estéticas fueron adoptadas independientemente y por lo tanto, variaron mucho entre sí. Quípez Asín se mantuvo dentro del postcubismo, alternando entre el geometrismo y la figuración de superficies y colores planos. Macedonio de la Torre, en cambio, tendió hacia una investigación sostenida de las formas orgánicas que lo llevaría de manera progresiva hacia la abstracción, progresivamente bajo el liderazgo de Ricardo Grau se abrió a las influencias del muralismo mexicano (Alejandro González, Enrique Camino Brent y otros) y del realismo social (Sabino Springett, Teodoro Núñez Ureta), y volvieron géneros como el bodegón, el desnudo y el paisaje puro, en el campo de la escultura, artistas como Joaquín Roca Rey y Jorge Piqueras lograron superar el convencionalismo de las décadas anteriores, introduciendo innovaciones modernistas, durante los años 50 el arte abstracto entró en el Perú, sobre todo a través de la actividad de Fernando de Szyszlo, en lo sucesivo este estilo se convertiría en la tendencia principal marcada al inicio por figuras geométricas, luego del informalismo europeo y el expresionismo abstracto norteamericano, más tarde y de nuevo a través de la obra de Fernando de Szyszlo, la referencia al tiempo precolombino se extendió como un rasgo típico del arte peruano. Artistas como Alberto Dávila, Gaston Garreaud o Eduardo Eielson buscaban la combinación de lo precolombino con lo moderno, una tercera vía entre el colonialismo cultural y el folclore nacionalista. A mediados de los años 60 artistas como Luis Arias Vera, Jesús Ruiz Durand o Rafael Hastings se abrían a nuevas formas artísticas del vanguardismo internacional, como el pop-art.

Durante los años 70, finalmente comenzó el retorno de la figuración en el arte peruano, que se manifestó en tres tendencias: el realismo (como en el caso de Bill Caro), el expresionismo (Sérvulo Gutiérrez, David Herskovitz y las esculturas de bronce y cuero de Cristina Gálvez) y el surrealismo (Gerardo Chávez, Alberto Quintanilla y otros). Entre los escultores peruanos, destacan sobre todo Miguel Baca Rossi y Víctor Delfín. José Tola y Antonio Máro son unos de los artistas más conocidos de los últimos años.

Fernando de Szyszlo

Tema N° 6 EL ARTE DE HOY

El arte contemporáneo, en sentido literal, es el que se ha producido en nuestra época: el **arte actual**, no obstante el hecho de que la fijación del concepto se hizo históricamente en un determinado momento, el paso del tiempo lo hace alejarse cada vez más en el pasado del espectador contemporáneo.

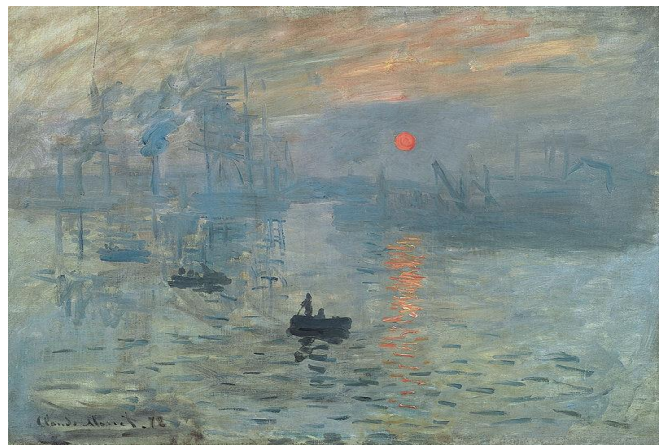
En el terreno del arte, comienza una dinámica evolutiva de estilos que se suceden cronológicamente cada vez con mayor celeridad, que culminará en el siglo XX con una atomización de estilos y corrientes que conviven y se contraponen, se influyen y se enfrentan.

Surge el arte moderno como contraposición al arte académico, situándose el artista a la vanguardia de la evolución cultural de la humanidad.

EL IMPRESIONISMO:

Es un movimiento pictórico francés, que surge a finales del siglo XIX, apareció como reacción contra el arte académico y es considerado el punto de partida del arte contemporáneo, principalmente vinculada a la pintura.

El grupo de artistas llamados "impresionistas" se formó en París a partir de las reuniones que llevaba a cabo un grupo de pintores amistad y experiencias, tras las experiencias continuadas de verse excluidos del Salón de Exposiciones oficiales, decidieron realizar en 1874, su propia exposición colectiva e independiente en uno de los locales cedidos por el fotógrafo Nadar y el término "impresionismo" procede de la demoledora crítica que les hizo el crítico de arte Louis Leroy, quien les calificó despectivamente de "impresionistas" a partir de una de las obras de la exposición (impresión, amanecer, de Monet) y los pintores en un acto de rebeldía adoptaron el calificativo que luego dio nombre al movimiento.

IMPRESION, SOL NACIENTE.
Autor: Claude Monet

Fue un movimiento profundamente innovador, que supuso una ruptura con el arte académico y una transformación del lenguaje artístico, iniciando el camino hacia los movimientos de vanguardia. Los impresionistas se inspiraban en la naturaleza, de la que pretendían captar una «impresión» visual, la plasmación de un instante en el lienzo, por influjo de la fotografía, con una técnica de pincelada suelta y tonos claros y luminosos, valorando especialmente la luz, surgió una nueva temática, derivada de la nueva forma de observar el mundo, junto a los paisajes y marinas, aparecen vistas urbanas y nocturnas, interiores con luz artificial, escenas de cabaret, circo y music-hall, personajes de la bohemia, mendigos, marginados, etc. Cabe mencionar como principales representantes a Édouard Manet —considerado el precursor del movimiento, Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas, igual de renovador fue en el terreno de la escultura el papel de Auguste Rodin, que sentó las bases de la escultura del siglo XX (*El pensador*, 1880-1900; *Los burgueses de Calais*, 1884-1886). También destacó Medardo Rosso, que conduciría la escultura hacia la desintegración de la forma.

A la par de los grupos impresionistas, nace un nuevo grupo de pintores que logran perfeccionar las técnicas y posibilidades colorísticas impuestas por este movimiento, estos son llamados Neo impresionistas o Postimpresionistas, destacan en este movimiento Paul Cézanne, P. Gauguin, Vincent Van Gogh y Henri Toulouse.

Los impresionistas convirtieron el color en su instrumento principal, al servicio de diferentes objetivos, que trascienden lo puramente técnico, abriendo los caminos que conducían a las vanguardias artísticas del siglo XX y entre los artistas más representativos de este movimiento tenemos a:

- **Edouard Manet** (Francia, 1832-1883), su obra la merienda campestre – 1863, **Claude Monet** (Francia, 1840-1926) es el máximo exponente de este movimiento, su obra Impresión al amanecer. **Camille Pizarro** (Francia, 1830-1903) su obra La calle Saint – Honore después del mediodía. **Edgar Degas** (Francia, 1834 – 1917) su obra Los bebedores de absenta o ensayo de ballet. **Auguste Renoir** (Francia, 1841 – 1919), su obra Las grandes bañistas.

EL POS IMPRESIONISMO:

Hacia 1882 se inicia la disolución del grupo impresionistas por las divergencias de intereses y estilos, en 1886 se celebra la última exposición conjunta, artista de la talla de Cézanne, Van Gogh, Gauguin y Toulouse – Latrec, influidos por el impresionismo, abren nuevos caminos a la pintura, recuperando la importancia del dibujo, el volumen y el sentido espacial, así como la expresividad de los objetos y personas que se habían abandonado en el impresionismo

CAMPÓ DE TRIGO CON CIPRECES – 1889.

Autor: Vicent van Gogh.

El termino Posimpresionismo fue acuñado en 1910 por el pintor y crítico de arte Roger Fry, en referencia a un grupo reducido de pintores relacionados con el impresionismo en algún momento de su trayectoria, que evolucionaron hacia estilos personales y ejercieron una gran influencia posterior, fueron una serie de artistas que, partiendo de los nuevos hallazgos técnicos efectuados por los impresionistas, los reinterpretaron de manera personal, abriendo distintas vías de desarrollo de suma importancia para la evolución del arte en el siglo XX. Así, más que un determinado estilo, el postimpresionismo fue una forma de agrupar a diversos artistas de distinto signo: Henri de Toulouse-Lautrec, autor de escenas de circo y cabaret esbozadas con rápidos apuntes del natural; Paul Gauguin experimentó con la profundidad dando un nuevo valor al plano pictórico, con colores planos de carácter simbólico; Paul Cézanne estructuraba la composición en formas geométricas (cilindro, cono y esfera), en una síntesis analítica de la realidad precursora del cubismo; Vincent van Gogh fue autor de obras de fuerte dramatismo y proyección interior, con pinceladas sinuosas y densas, de intenso colorido, deformando la realidad, a la que otorgó un aire onírico y en España podemos reseñar a Joaquín Sorolla, autor de escenas populares donde destaca la utilización de la luz, entre los artistas más representativos de este movimiento tenemos a:

- **Paul Gauguin** (Francia, 1848-1903), su obra: El Cristo amarillo, Mujeres de Tahiti, **Vicent Van Gogh** (Holanda, 1853 – 1890), su obra: Cuervos sobre el trival, La noche estrellada, **Paul Cézanne** (Francia, 1839 – 1906) su obra: Jugadores de carta, Cesto de manzanas, **Toulouse – Latrec** (Francia, 1864 – 1901) su obra: La Goulue, La Toilette, **Joaquín Sorolla** (España, 1863 – 1923), sus obras: Paseos a orillas del mar, El baño del caballo.

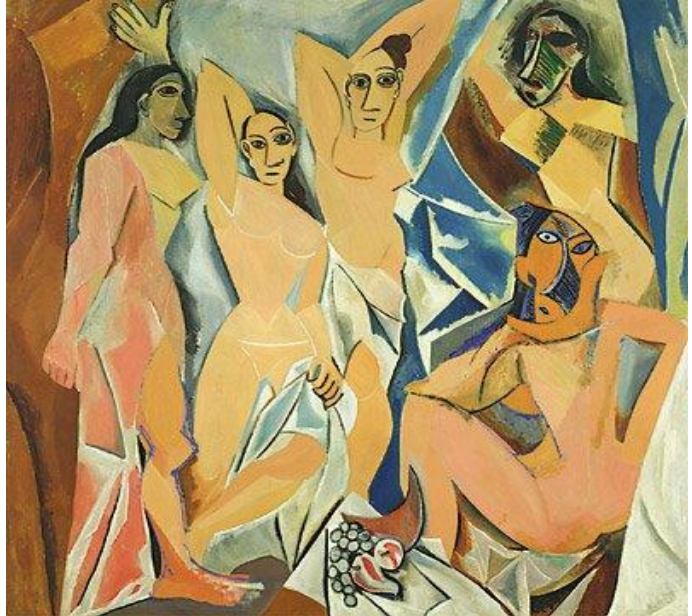
EL CUBISMO:

Este movimiento artístico surge en Francia hacia 1907, encabezado por Pablo Picasso, Georges Braque, Jean Metzinger, Albert Gleizes, Robert Delaunay, Juan Gris y Guillaume Apollinaire y se extiende por todo el mundo, se inspira en los postulados artísticos de Paul Cézanne y de Georges Seurat; su planteamiento básico es representar obras de la realidad, pero fracturadas por medio de la geometrización de la forma, que el artista considera esenciales o más significativas, rompiendo con la estética tradicional clásica, el concepto de belleza y la anterior observación de lo mundano, con él, se recomendaba despojar la apariencia de las cosas de su "realidad temporal" y seguir los métodos de la ciencia, a fin de crear un arte enteramente nuevo que se dirigiese a la inteligencia y al espíritu, sin buscar la seducción por medio de las impresiones físicas, los cubistas buscaban descomponer las formas naturales y presentarlas mediante figuras geométricas que fragmentaban

las superficies y las líneas esta perspectiva múltiple permitió por ejemplo, reflejar un rostro tanto: de frente como de perfil, ambos a la vez.

Como punto de partida del movimiento podemos señalar: "Las señoritas de Avignon" de Pablo Picasso, en 1907, desde entonces, el cubismo planteó una nueva forma de arte donde; forma, perspectiva, movimiento y espacio eran protagonistas pero eran comprendidas de una forma estética muy diferente a la hasta entonces conocida, es importante señalar que fue esta la primera vanguardia que apareció en el arte gráfico, que se opuso rotundamente al movimiento en auge del momento, el Renacentismo donde se le daba una importancia fundamental a la perspectiva, en el cubismo, esta desapareció y se fragmentó en líneas y superficies, esta nueva forma de comprender la perspectiva recibió el nombre de perspectiva múltiple, ya no existe un único punto de vista ni tampoco hay sensación de profundidad ni detalles.

LAS SEÑORITAS DE AVIGNON.
Autor: Pablo R. Picasso

El término cubismo fue acuñado por el crítico francés Louis Vauxcelles, el mismo que había bautizado a los fauvistas motejándolos de *fauves* (fieras), en el caso de Braque y sus pinturas de L'Estaque, Vauxcelles dijo, despectivamente, que era una pintura compuesta por «pequeños cubos», expresión que originó así el concepto de «cubismo»

ETAPAS DEL CUBISMO:

- **Cubismo Analítico:** se lo conoce también como cubismo puro y es el más complejo de comprender. Se basa en la descomposición de formas y figuras geométricas para analizarlas y reordenarlas de una forma diferente y descompuesta.
- **Cubismo Sintético:** le siguió a la corriente anterior y se basó en la recomposición de los objetos, es decir ya no en el análisis detallado de sus formas, sino en captar la esencia de su fisonomía. Estos artistas resaltaban a través de colores y formas predominantes las partes más significativas de la figura. En esta etapa surgió la técnica del collage y el uso de elementos de la vida cotidiana permitiendo ofrecer una imagen global ofreciendo un referente concreto.

Entre los artistas más representativos de este movimiento tenemos a:

- Pablo Picasso (Malaga, 1881 – 1973), sus obras: Las señoritas de Avignon, Guernica. Georges Braque (Francia 1882 – 1963), sus obras: Casas en L'Estaque, Bottle and Fishes. Jean Metzinger (Francia 1883 – 1956), sus obras: Nature morte, Le gouter. Juan Gris (España, 1887 – 1927), sus obras: Harlequin with Guitar. Joan Miro (1893-1983), sus obras: Mayo 1968, Personnage oiseaux

EL EXPRESIONISMO:

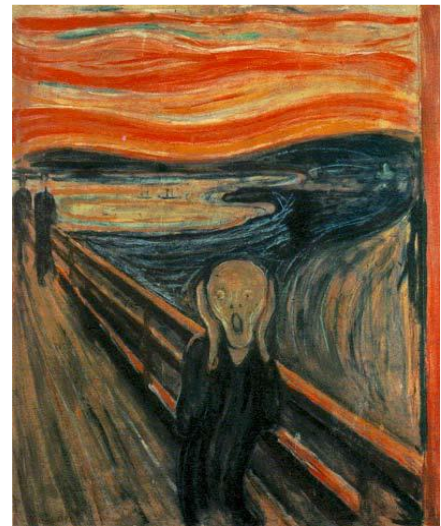
El Expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Surge (1905-1923), como reacción al impresionismo, los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista —la «expresión»— frente a la plasmación de la realidad —la «impresión»—, reflejando en sus obras una temática personal e intimista con gusto por lo fantástico, deformando la realidad para acentuar el carácter expresivo de la obra, con precedentes en las figuras de Edvard Munch y James Ensor, se formó principalmente en torno a dos grupos: *Die Brücke* (Ernst Ludwig

Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde), y *Der Blaue Reiter* (Vasili Kandinski, Franz Marc, August Macke, Paul Klee). Otros exponentes fueron el Grupo de Viena (Egon Schiele, Oskar Kokoschka) y la Escuela de París (Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Georges Rouault, Chaim Soutine). Figuras individuales serían: José Gutiérrez Solana, Constant Permeke, Cândido Portinari, Oswaldo Guayasamín, etc. También se suele considerar como una derivación del expresionismo el grupo Nueva Objetividad (George Grosz, Otto Dix, Max Beckmann). En México tuvo su expresión en el muralismo de José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, e influyó en la obra de Frida Kahlo. En escultura destacaron Ernst Barlach, Wilhelm Lehmbruck y Käthe Kollwitz

La pintura expresionista busca y logra expresar violentas emociones, va de dentro hacia fuera, al contrario de la impresionista que va de fuera hacia dentro, su objetivo fundamental era crear impetuosas reacciones en el espectador por medio de sentimientos y emociones del artista, expresados con audacia de formas y rígido colorido, revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento, la cara oculta de la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación, se hizo patente en las grandes ciudades y los artistas, creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano: la angustia existencial es el principal motor de su estética.

El fin de este movimiento es potenciar el impacto emocional del espectador distorsionando y exagerando los temas, representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna y de las impresiones que despierta en el observado, la fuerza psicológica y expresiva se plasma a través de los colores fuertes y puros, las formas retorcidas y la composición agresiva, no importa ni la luz ni la perspectiva, que se altera intencionadamente, es así que la obra de arte expresionista presenta una escena dramática, una tragedia interior, de aquí que los personajes que aparecen más que seres humanos concretos reproduzcan tipos y el primitivismo de las esculturas y máscaras de África y Oceanía también supuso para los artistas una gran fuente de inspiración, entre los artistas más representativos de este movimiento tenemos a Edvar Munch

El grito
Autor: EDVAR MUNCH

LA ABSTRACCIÓN PURA:

La abstracción pura, o no figurativa, es, probablemente, el culmen ideal del arte. En el fondo, toda representación artística es una abstracción de la realidad, y la abstracción pura prescinde de todo elemento que vincule la obra con el mundo natural, para quedarse exclusivamente con la idea: con el concepto y la belleza.

La abstracción pura se enfrentó, y se enfrenta, a la incomprensión de la sociedad muchos más que los más radicales provocadores, y es que no tenía referentes históricos, era algo totalmente nuevo y opuesto al concepto de arte surgido en el Renacimiento, e incluso en la Antigüedad clásica. Se trata de un movimiento que simplifica las formas hasta perderlas, y quedarse en el color y las formas más puras. Incluso se va a prescindir del título, para que no haya referencias con la realidad. La obra de arte debe ser bella por sí misma, como objeto. El concepto de belleza y de obra de arte ha cambiado definitivamente. Wassily Kandinsky (1866-1944) es el gran teórico del arte abstracto. Escribe **De lo espiritual en el arte**, donde expone sus ideas. Es una auténtica reflexión sobre el arte, lo que es el arte y lo que es la obra de arte, y una declaración de

BALANCEO – 1995
Autor: Wassily Kandinsky

principios. Su pintura está destinada a despertar la emoción en el espectador, en el que deben actuar solo los sentimientos, pone a sus cuadros títulos abstractos, intrascendentes, actitud que imitarán, frecuentemente, los demás pintores. *Puntas de arco, En alto, Lírica, Impresión V, Improvisación, Juicio universal; amarillo, rojo, azul.*

Después de todos los movimientos artísticos que se llevaron a cabo a principios del S. XX apareció el arte abstracto, que consistía en quitar todos los elementos que se parecieran a la realidad, y representar los sentimientos del artista, a través de combinaciones de colores, líneas, manchas, etc. Este arte se fundamenta en el criterio de la supremacía de lo espiritual sobre lo real. Kandinsky, su creador no concibe que el arte, pueda estar limitado por la forma o visión real de los objetos. Más bien propugna en sus teorías y en sus obras, la total independencia de la forma artística en relación con la forma real, entre los artistas más representativos de este movimiento tenemos a:

- **Wasily Kandinsky** (Vasili Vasilevich Kandinsk), pintor Ruso precursor de este movimiento.
- **Joan Miro** (Joan Miro i Ferrà) y Piet Mondrian (Pieter Cornelis Mondriaan)

EL SUPERREALISMO O SURREALISMO:

Se ha descrito el surrealismo, o superrealismo, como la creación de la irracionalidad, los sueños y los instintos como motivo de inspiración para el artista.

Podemos encontrar antecedentes inmediatos del surrealismo en los caprichos de Goya, en la interpretación de los sueños y el psicoanálisis de Sigmund Freud, y en el arte de los niños, los locos y los primitivos aborígenes. Pero también a lo largo del arte occidental, en las figuras fantásticas medievales, en el Bosco o en Valdés Leal y, por supuesto, en la pintura metafísica.

Los surrealistas intentan sobrepasar lo real impulsando, con automatismo psíquico, lo imaginativo y lo irracional. Crean un mundo fantástico en el que las leyes de la ciencia y la representación de la realidad

no tienen cabida. Se considera a André Bretón como el creador del movimiento surrealista, principalmente por sus aportaciones teóricas. Es él quien en 1924 escribe el primer manifiesto surrealista y organiza a una serie de pintores y escritores como grupo.

Para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, del dictado del pensamiento subconsciente con exclusión de todo control ejercido por la razón, al margen de cualquier preocupación moral o estética. Movimiento artístico literario surgido en Francia en la década de 1920.

Reacciona contra el cubismo y la abstracción.

Se propone la renovación artística y social mediante la interpretación de nuestro mundo subconsciente por medio de formas reales o de apariencia real.

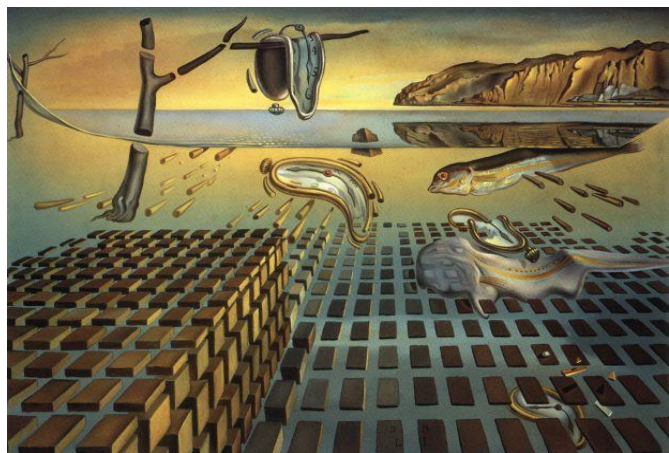
Los artistas surrealistas lo que hacían era usar su imaginación y fantasía para realizar obras con exacta precisión, cosas y escenas que no eran reales o imposibles por lógica existir, mundos extraños, aves de piedra volando, relojes colgados como si fueran de tela etc. Parecido a las películas de ciencia ficción, entre sus artistas más representativos de este movimiento tenemos a:

- Pintor Aleman **Max Ernst**, el Frances Andre Breton, el Franco estadounidense **Yves Taguy**, el Belga **Rene Magritte**, el catalán **Salvador Dalí**, el pintor Italiano nacido en Grecia **Giorgio de Chirico**.

EL POP ART:

Por Art., significa arte popular. La nueva corriente artística aparece en Estados Unidos en la década de 1960.

El Pop Art. es una manifestación de la cultura popular urbana que toma sus imágenes de la vida real, lo que hace es pues un collage de objetos inútiles, cosas y piezas de desecho, de juguetes y máquinas

La Desintegración de la persistencia de la memoria.

Autor: Salvador Dalí 25.4 x 33 cm.)

y con ellas componer una obra y entre sus artistas más representativos de este movimiento tenemos a:

- Roy Fox Lichtenstein (Nueva York, 1923 - 1997)
- Richard Hamilton (Londres, 1922 - 2011)
- Robert Rauschenberg (Texas, 1925 - Florida, 2008)
- Andy Warhol (Pittsburgh 1928 - Nueva York 1987)
- Jasper Johns (Georgia, 1930)
- David Hockney (Bradford, 1937)

Autor: Victor Vasarely

EL OP ART:

Significa **Arte Óptico**. Su creación artística abstracta se basa en la distorsión de la perspectiva de la línea y la forma, para provocar sensaciones extrañas en la visión humana, percepciones falsas de la realidad y efectos ópticos.

Tras la Segunda Guerra Mundial aparece una nueva generación de artistas abstractos. No solo se preocupan por comunicar con sus obras un sentimiento, sino que exigen del espectador una actitud activa. En sus obras el ojo debe estar mirando una obra que se mueve, buscando el principio y el fin. En esta época el centro del arte es, definitivamente, Nueva York y entre sus artistas más representativos de este movimiento tenemos a:

- **Antonio Lizarazu Balue**, (España - 1963)
- **Bridget Riley**, (Londres - 1931)
- **Victor Vasarely**, (Hungría - 1908 a 1997)

ARTE NAIF:

Tendencia artística en gran parte autodidacta caracterizada por la adopción de formas e imágenes simplificadas, ingenuas y espontáneas, que huyen de la perspectiva tradicional (una pintura parecida a la de los niños). En sentido estricto se refiere a una escuela francesa, cuyo máximo representante fue Henri Rousseau, entre los artistas más representativos tenemos a:

Henri Rousseau (1844-1910), Es el principal representante de este grupo, **Louis Vivin** (1861-1936), **André Bauchant** (1873-1958) **Séraphine Louis** (1864-1942)

ARTE CONCEPTUAL:

Surge paralelamente al Pop Art en Estados Unidos la principal premisa de este movimiento es que la idea y el concepto en su proceso de realización de una obra es más importante que la obra en sí. Lo que prima en son los conceptos teóricos. Esta noción de arte conceptual aparece con Duchamp, en la década de 1960 y perdura hasta nuestros días.

También conocido como idea art, es un movimiento artístico en el que las ideas dentro de una obra son un elemento más importante que el objeto o el sentido por el que la obra se creó. La idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales, y en muchos casos la idea es la obra en sí misma, quedando la resolución final de la obra como mero soporte.

El arte conceptual como movimiento emergió a la mitad de los años sesenta, en parte como una reacción en contra del formalismo que había sido articulado por el influyente crítico Clement Greenberg. Sin embargo, desde las décadas de 1910 y 1920 el trabajo del artista francés Marcel Duchamp (principal artista americano sol lewitt, quien mejor define este movimiento) serviría como precursor, con sus trabajos llamados ready-mades. Daría a los artistas conceptuales las primeras ideas de obras basadas en conceptos y realizadas con objetos de uso común.

EL ARTE BRUT:

Creada en 1945 en Nueva York por el francés Jean Dubuffet, este artista creó esta expresión de "arte bruto", para referirse a las obras realizadas por personas que viven al margen de la sociedad, en hospitales, asilos psiquiátricos o presos y que siempre han permanecido alejados de la enseñanza tradicional del arte. En sus propias obras utilizó diferentes técnicas y/o materiales.

Sus obras son el reflejo de una creatividad pura sin contaminar por la imitación de modelos ya establecidos. Dubuffet afirma que todos llevamos un potencial creativo que las normas sociales actuales anulan. Esto se observa en las creaciones de personas que se mantienen al margen de la sociedad, tales como: internos de hospitales psiquiátricos, autodidactas, solitarios, inadaptados o ancianos. Desde 1945 Dubuffet recoge estas obras, fundando en 1948 la "Compagnie d' Art Brut" junto a André Bretón, Michel Tapié y otros. La colección formada llega a las 5000 obras, que se exponen por primera vez en 1967 en el Musée des Arts Decoratifs de París, instalándose definitivamente en 1976 en el Château de Beaulieu de Lausana. La colección está formada en su mayoría por obras de enfermos psiquiátricos, generalmente esquizofrénicos; pese a ello, Dubuffet rechazó siempre la idea de "arte psiquiátrico" afirmando que "no existe un arte de los locos". El art brut constituye un aspecto fundamental del primitivismo asumido a lo largo de todo el siglo XX por ciertos artistas que permanecen al margen de la modernidad, entre los artistas más representativos de este movimiento tenemos a:

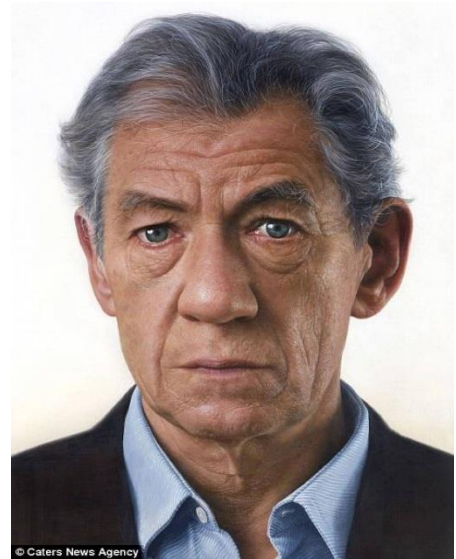
- **Madge Gill** (Londres, Inglaterra, 1882 - 1961), **Aloïse** (Lausanne - Suiza, 1886 - 1964, **Nek Chand** (Berian Kalan, Pakistán, 1924 -) **Émile Ratier** (Soturac, Francia, 1894 - 1984), **Vojislav Jakic** (Macedonia, 1932 - 2003), **Michel Nedjar** (París, Francia, 1947 -), **August Walla** (Viena, Austria, 1936 - 2001).

EL HIPERREALISMO:

OLAS DEL MAR
Autor: Ran Ortner

RETRATO.
Autor: Joangwon Charle Jeong

Movimiento pictórico nacido en Estados Unidos en la década de los sesenta y conocido también como Realismo Fotográfico. Los artistas de esta tendencia intentan realizar una versión detallada de las imágenes con tal precisión.

Para lograr esta extraordinaria precisión los pintores recurren a procedimientos ilusionistas y a la cámara fotográfica, mientras que los escultores emplean en sus obras poliéster, uñas, cabellos, y ropa en escenas de singular precisión.

El hiperrealismo tiene un origen en la tradición pictórica estadounidense, favorable a la literalidad del trampantojo, como muestran los cuadros de finales del siglo XIX de William Harnett o John Haberle. Los artistas hiperrealistas tratan de buscar, con el más radical de los verismos, una transcripción de la realidad usando los medios técnicos y fotográficos de la manipulación de las imágenes. Consiguen con la pintura al óleo o la escultura, el mismo detallismo y encuadre que ofrece la fotografía.

En la década de los 1920, los pintores del precisionismo ya trabajaron con la ayuda de fotografías fielmente reproducidas (como en el caso de Charles Sheeler, pintor y fotógrafo a la vez). Pero es innegable que el arte pop sigue siendo el precursor inmediato del hiperrealismo, pues toma la iconografía de lo cotidiano, se mantiene fiel a la distancia de su enfoque y produce las mismas imágenes neutras y estáticas.

Los hiperrealistas nunca se constituyeron en grupo, pero sí hicieron exposiciones que los presentaron como un estilo: *La Imagen fotográfica* y *22 Realistas*, ambas en Nueva York, a mediados de los años sesenta. En esa época la abstracción era la tendencia dominante y el realismo estaba mal visto; se consideraba un arte que copiaba de fotografías o de la realidad y sin ningún interés. Sin embargo, artistas como Chuck Close, Malcolm Morley o Richard Estes, desarrollaron técnicas totalmente nuevas de representación de la realidad, consiguiendo resultados a veces asombrosos y entre los artistas más representativos de este movimiento tenemos a:

- **Antonio López** (Tomelloso, Ciudad Real 1936), no podíamos empezar este listado por otra persona que no fuera el genial pintor manchego. **Enrique Sobisch** (San Rafael, Argentina, 1929 – Madrid 1989), **Jean Olivier Hucleux** (Chauny, Francia 1923 – París 2012), **Gottfried Helnwein** (Viena, 1948). Artista austriaco, **Javier Arizabalo** (San Juan de Luz, Francia, 1965), Retratista del cuerpo humano **Eduardo Naranjo** (Monesterio, Badajoz, Extremadura, 1944), **Ran Ortner** (San Francisco, 1959), **Joangwon Charles Jeong** (Corea del Sur)

EL GRAFFITI:

Movimiento artístico desarrollado en Norte América que consiste en realizar inscripciones o dibujos hechos sobre diferentes superficies de dominio público, como las paredes de un edificio o los vagones de un ferrocarril. Por lo común se realizan con aerosoles, brochas y otros instrumentos que permiten espontaneidad y rapidez.

La temática de los graffiti suelen ser de tres tipos: política e ideológica, exhibición personal o colectiva y decorativa, estas obras son anónimas.

En el lenguaje común, el *graffiti* incluye lo que también se llama pintadas: el resultado de pintar letreros en las paredes, frecuentemente de contenido político o social, con o sin el permiso del dueño del inmueble, y el letrero o conjunto de letreros de dicho carácter que se han pintado en un lugar. También se llama grafito, por extensión, a los eslóganes que se han popularizado con estas técnicas, por ejemplo, los grafitos de los disturbios de mayo de 1968 en París: *L'imagination au pouvoir* (la imaginación al poder), o *Sous les pavés il y a la plage* (bajo los adoquines está la playa), etc. La expresión *graffiti* se usa también para referirse al movimiento artístico del mismo nombre, diferenciado de la pintura o como subcategoría de la misma, con su origen en el siglo XX. Fue un movimiento iniciado en los años 1960 en Nueva York, o, según aluden fuentes bibliográficas como *getting from the underground*, en Filadelfia

BODY ART:

Actividad Artística moderna en la que el artista utiliza su cuerpo o cuerpos como medio de expresión plástica ya sea pintado o en forma inmóvil.

El body art es un estilo enmarcado en el arte conceptual, de gran relevancia en los años 60 en Europa y, en especial, en Estados Unidos.

Se trabaja con el cuerpo como material plástico, se pinta, se calca, se ensucia, se cubre, se retuerce... el cuerpo es el lienzo o el molde del trabajo artístico. Suele realizarse a modo de acción o "performance", con una documentación fotográfica o videográfica posterior.

PERFORMANCE:

Forma artística contemporánea que combina elementos del teatro, la música y las artes visuales. Se diferencia de happening (espectáculo teatral espontáneo y sin argumento donde participa el público); en su presentación no se requiere la participación al público.

Una performance es una muestra escénica, muchas veces con un importante factor de improvisación, en que la provocación o el asombro, así como el sentido de la estética, juegan un rol principal. Tuvo su auge durante los años setenta.

El término *performance* se ha difundido en las artes plásticas a partir de la expresión inglesa *performance art* con el significado de arte en vivo. Está ligado al arte conceptual, a los *happenings*, al movimiento artístico fluxus events y al body art. El término *performance* comenzó a ser utilizado especialmente para definir ciertas manifestaciones artísticas a finales de los años sesenta.

La historia del "performance art" empieza a principios del siglo XX, con las acciones en vivo de artistas de movimientos vanguardistas. Creadores ligados al futurismo, al constructivismo, al dadaísmo y al surrealismo, realizaban por ejemplo las *exhibiciones no convencionales* en el Cabaret Voltaire. Entre estos artistas se destaca la participación de Richard Huelsenbeck y Tristan Tzara.

El arte del *performance* es aquel en el que el trabajo lo constituyen las acciones de un individuo o un grupo, en un lugar determinado y durante un tiempo concreto.

La Performance o acción artística puede ocurrir en cualquier lugar, iniciarse en cualquier momento y puede tener cualquier duración.

Una "acción artística" es cualquier situación que involucre cuatro elementos básicos: tiempo, espacio, el cuerpo del artista y una relación entre este y el público. El performance se opone a la pintura o la escultura, ya que no es el objeto sino el sujeto el elemento constitutivo de la obra artística, entre sus artistas más representativos tenemos a:

- Yves Klein, Bruce Nauman, Vito Acconci, Youri Messen-Jaschin y Eduardo Sanguinetti, entre otros.

INSTALACIONES:

Arte eminentemente moderno y contemporáneo. Está dado por un conjunto de cosas y objetos dispuestos en un determinado espacio en gran parte tiene carácter tridimensional. Por medio de ello el artista buscara dar un mensaje al espectador.

Una instalación artística es un género de arte contemporáneo que comenzó a tomar un fuerte impulso a partir de la década de 1970. Las instalaciones incorporan cualquier medio para crear

una experiencia visceral o conceptual en un ambiente determinado. Los artistas de instalaciones por lo general utilizan directamente el espacio de las galerías de arte.

Muchos encuentran los orígenes de este movimiento en artistas como Marcel Duchamp y el uso de objetos cotidianos resignificados como obra artística, más que la apreciación de la escultura tradicional que se basa en el trabajo artístico. La intención del artista es primordial en cada instalación, debido a su conexión con el arte conceptual de la década de 1960, lo que nuevamente es una separación de la escultura tradicional que tiene su principal interés en la forma.

Puede incluir cualquier medio, desde materiales naturales hasta los más nuevos medios de comunicación, tales como video, sonido, computadoras e internet, o inclusive energía pura como el plasma.

Algunas instalaciones son sitios específicos de arte; ellas sólo pueden existir en el espacio para el cual son creadas y entre sus artistas más representativos tenemos a:

- **Allan McCollum** *The Shapes Project*, 2005/06, **Wolf Vostell** *Fiebre de Automóvil*, 1973, Instalación, Museo Vostell Malpartida, **Julio Hernández** Chile, 2016, Teatro de los mineros del carbón, Lota.

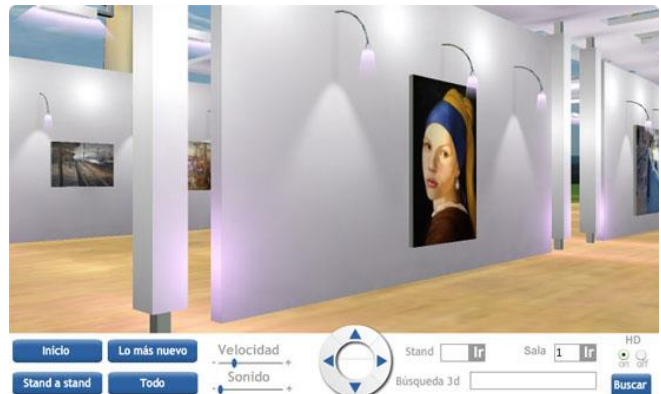
LAS AUDIOVISUALES:

Considerada para algunos críticos como el arte que todavía está en sus inicios; este género utiliza las diapositivas, con imágenes en movimiento, fijas y transparentes que son proyectadas sobre una pantalla en determinada sucesión, o simultáneamente. Algunas imágenes aparecen en la pantalla como si esta fuera un gigantesco tablero y en ella van sucediéndose con un ritmo y duración específicos.

ARTE VIRTUAL:

Al navegar por la red, podemos encontrar gran diversidad de manifestaciones artísticas, fotografía, pintura animación, video, etc. Al acuñar un nombre para este fenómeno, los conocedores han dado con términos como net art, arte digital (digital art), media art, web art, arte en línea, etc.; los cuales aunque parezcan definir lo mismo difieren entre sí al igual que las manifestaciones de este fenómeno como tal. Es decir, no es lo mismo encontrar una pintura al óleo o una fotografía escaneadas, que una animación en flash o una fotografía digital; las dos primeras son creadas por fuera de la red y toman esta sólo como un medio de promoción y publicación, y las segundas difieren con estas en que sí son creadas al interior de la red y con medios puramente digitales.

En el medio hay una discusión referente a la asignación de este término, incluso hay quienes dicen que el arte como tal siempre implica una red que no es necesariamente internet, ya que los espectadores y el artista conforman una red siempre, aunque no estén conectados por medio de sus computadores, y así mismo se niegan a una diferenciación entre el artista convencional y el artista digital, ya que según ellos, no se pueden definir ni determinar por el medio que utilizan para dar lugar a su expresión, sino por la expresión como tal.

Hay sin embargo quienes alegan que no se le puede dar el nombre de Net Art al arte que no es creada al interior de un computador, y son enfáticos en la diferenciación entre Net Art y Arte en la Red.

Fuera de esta discusión, hay un aspecto todavía más importante del arte que encontramos en Internet, y es la síntesis de las imágenes, movimientos y escenas pertenecientes a ésta ya que no es simplemente otra forma de verla, en realidad consiste físicamente, en algo diferente a la imagen analógica del óleo, de la pintura e incluso de la fotografía y la televisión, ya que no es más que la representación de un código de ceros y unos: un código binario; e ideológicamente en toda una revolución de las ideas y las formas de hacer arte, así como tiempo atrás, el artista aprendía a estirar el lienzo y a mezclar los colores, ahora se interesa por programas de diseño, edición de fotografías, etc. Como afirma Giancarlo Carbone en su artículo "el arte en la era digital", existe más distancia entre un video de televisión y una animación digital, que entre éste mismo y una pintura renacentista. **"Como tantas otras, la tecnología es un arma. La tecnología no es creativa en sí misma, la creatividad está en la idea. El artista, al controlar determinada tecnología, la incorpora a sus pensamientos, piensa sus ideas y produce de acuerdo a esa tecnología."**

Eugenio Ampudia.

Referencias bibliográficas

1. Ráez Mendiola Ernesto. Estudio y Apreciación del Arte, Lima: Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2008
2. De la Casa Leticia, Arte del Siglo XX, Lima: Empresa Editora. El Comercio 2009
3. Herman Blume Ray Smith. El Manual del Artista, Madrid: Editorial Dorling Kindersley; 1990
4. Ramírez Pilar. Enciclopedia Ilustrada – Artes y Obras Maestras, Santiago de Chile: Editorial Larousse S. A.; 1999
5. Navarro Joaquín. El Mundo del Arte, Autores, Movimientos y Estilos, Barcelona: Grupo Editorial Océano; 2000
6. Biedman Carlos. El lenguaje del Dibujo, Buenos Aires; Editorial Kapelusz; 1990.
7. Braunstein Mercedes. Todo sobre a técnica del color, España: Editorial Norma Parramón.: 1990.
8. UGARTE E. Juan Manuel. Pintura y Escultura en el Perú Contemporáneo, Edición de Difusión del Arte Peruano - Perú Arte: 1987