

Bloque III

Lección 10 ¿Figurativo o abstracto? ¡Ya entiendo!

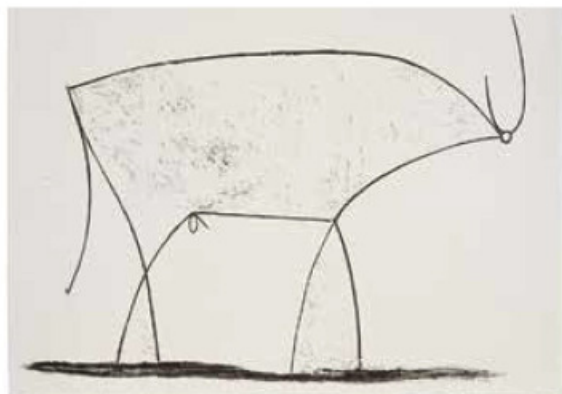
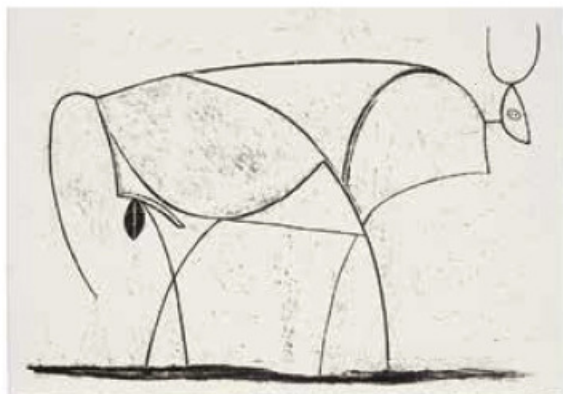
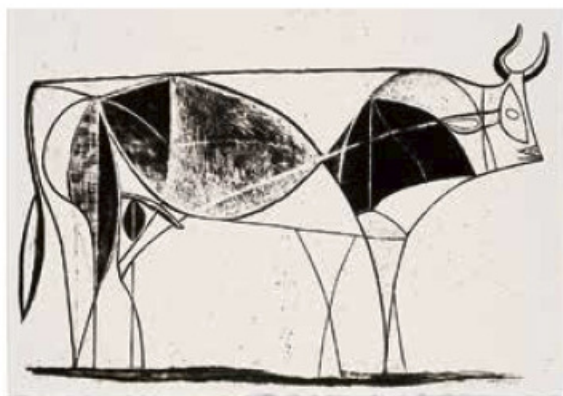
Aquí aprenderás a diferenciar entre imágenes figurativas e imágenes abstractas.

Lo que conozco

¿Qué entiendes por abstracto?, ¿y por figurativo? Entre todos hagan una lluvia de ideas y escríbanlas en el pizarrón.

En las artes visuales se conoce como arte **figurativo** el que representa la apariencia de cosas reales, esto es, que esas cosas son reconocibles por su aspecto, aunque no sean una copia fiel de la realidad.

En cambio, el arte **abstracto** no copia modelos naturales; trata de representar los sentimientos y las emociones de los artistas a través de las formas, los colores y las **proporciones**.

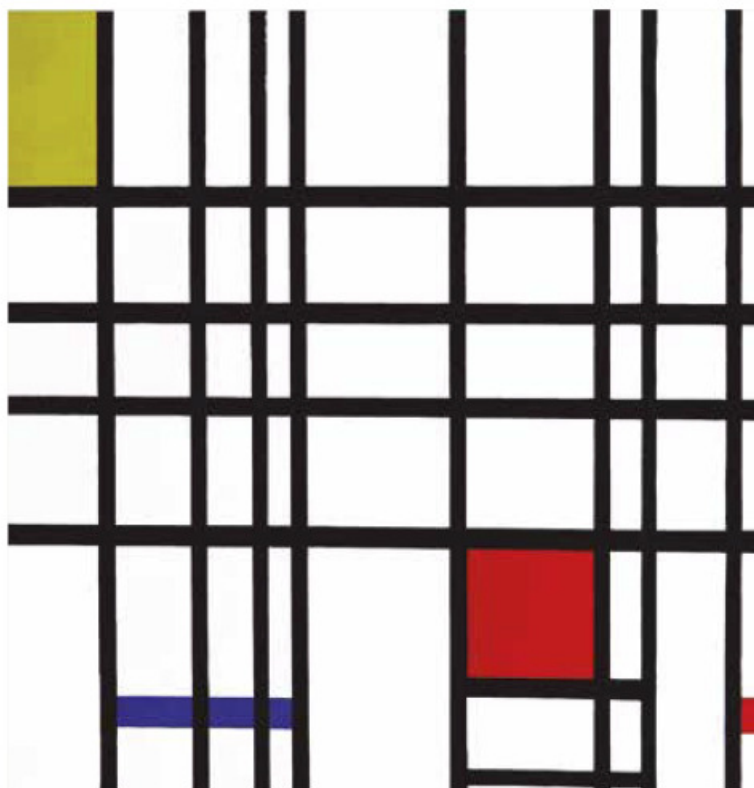

Pablo Picasso (1881-1973), *Interpretación de la metamorfosis de un toro, estilización y síntesis*, 1945, seis de doce litografías (32.5 x 44.5 cm).

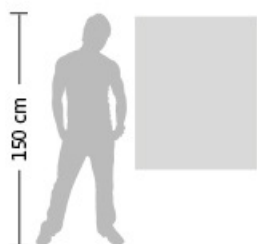

Como se observa en las imágenes de la página 46, Pablo Picasso simplificó la figura del toro utilizando en la última obra muy pocas líneas. Aunque la figura perdió detalles, se reconoce un toro, por lo que también se considera una representación figurativa.

La imagen que ves a la derecha es una obra abstracta del pintor holandés Piet Mondrian.

Piet Mondrian (1872-1944), *Composición con amarillo, azul y rojo*, 1937-1942, óleo sobre tela (72.5 × 69 cm).

Pablo Serrano (1974-), *Camila*, 2005, óleo sobre tela (100 × 80 cm).

Los artistas figurativos recrean la realidad en sus obras utilizando los rasgos significativos y reconocibles de lo que quieren representar. En cambio, los artistas abstractos no imitan modelos naturales y crean obras en las que no se hace referencia a seres u objetos, sino a emociones y sentimientos.

Recuerda que los elementos visuales son: punto, línea, textura, color y forma.

Observa las imágenes de esta lección y comenta con tus compañeros cuáles de estos elementos encuentras en ellas.

Cuando dibujas o pintas, ¿cómo lo haces?, ¿tus obras son figurativas o abstractas?

La obra abstracta *White light*, que puedes ver en esta página, la pintó el artista estadounidense Jackson Pollock. Colocaba el soporte de su obra en el piso y dejaba caer la pintura sobre él utilizando las manos, pinceles o directamente de los botes. Cuando trabajaba, su intención era plasmar sus pensamientos y emociones en la obra.

Jackson Pollock (1912-1956), *White Light*, 1954, pintura de aceite, esmalte y aluminio sobre tela (122.4 × 96.9 cm).

El actor Ed Harris interpreta al pintor Jackson Pollock en una película sobre este artista.

Ahora ustedes crearán una obra abstracta. Pueden utilizar la técnica de Jackson Pollock.

- Primero cierran los ojos y guarden silencio.
- Traten de percibir la emoción que sienten al saber que harán una obra abstracta.
- Imaginen cómo podrían representar esa emoción utilizando los materiales que trajeron a la clase.
- Piensen en las formas y los colores que mejor transmitan su emoción.
- Comenten con sus compañeros y pónganse de acuerdo en cuáles emociones representarán y cómo lo harán.
- Extiendan las cartulinas y los cartones en el piso y péguenlos muy bien con la cinta adhesiva hasta formar un único soporte grande.
- Repártanse alrededor del soporte y con la pintura, la tierra mezclada con agua, el pegamento, la arena y las hojas secas, comiencen a crear su obra abstracta.
- Coloquen los materiales donde crean que transmiten mejor la emoción que quieren representar.
- Dejen secar perfectamente bien la obra y, si es posible, tómenele una fotografía.

Consulta en:

Para saber más del tema, entra al portal Primaria TIC <<http://basica.primariatic.sep.gob.mx>>. En la pestaña Busca, anota **figurativo** y **abstracto**.

Ahora, siéntense todos alrededor de su obra y comenten ¿qué sintieron al trabajar como Jackson Pollock? ¿Les gusta cómo quedó?, ¿por qué? ¿Piensan que la obra está expresando algo?, y en tal caso, ¿qué?

Acabas de explorar lo abstracto. ¿Tu idea sobre abstracción sigue siendo la misma? Revisa las ideas escritas en el pizarrón y elabora tu propio concepto. Compártelo con tus compañeros.

Vicente Rojo (1932-),
Carta a Alicia Liddell,
2008, técnica mixta
(180 x 180 cm).

Para la siguiente clase...

Haz una investigación acerca de la representación de un baile folclórico o una danza del estado donde vives, tanto de los pasos y los movimientos como de su puesta en escena. Llévela a la clase. También necesitarás la música con que se baila y un reproductor de sonido para el grupo.

Vicente Rojo en su taller.

Los artistas visuales siempre han buscado nuevas maneras de expresarse, ya sea utilizando nuevos materiales o rompiendo las reglas establecidas. A principios del siglo xx algunos de ellos se alejaron de las obras figurativas, es decir, de la representación de seres y objetos. Trataron de dar nuevos valores estéticos a las ideas y al pensamiento y así nació el arte abstracto.

Lección 11 México lindo y querido

Hoy conocerás las características básicas de las danzas y bailes de las festividades mexicanas y aprenderás a identificarlas.

Lo que conozco

En tu clase anterior de danza identificaste las características básicas de las danzas y los bailes. ¿Qué otras características serán importantes para la presentación de un baile o danza?

En grupo, analicen las investigaciones que trajeron de casa y seleccionen una que les guste. Aquellos de ustedes que hayan

aprendido los pasos del baile escogido serán los maestros de danza. Así, todos conocerán algunos pasos o movimientos de los bailes o danzas de su estado.

Comiencen su clase de danza con una fase de calentamiento, después practiquen la técnica. Recuerden que ésta incluye los pasos y movimientos específicos del baile folclórico elegido. No olviden terminar con un periodo corto de relajación.

Ahora, en grupo y junto con su maestro, analicen los elementos del baile o danza que eligieron y coméntenlos. ¿Cómo es el vestuario?, ¿portan alguna utilería, como

Jarabe tapatío, Teatro Degollado.

Nombre de la danza

Danza de los fariseos.

Tema

Danza que recuerda la confrontación entre el bien y el mal.

Vestimenta

Calzón triangular (*wisiburka*), sostenido por una faja tejida, cinta en la frente (*koyera*), sandalia rudimentaria de cuero o pies descalzos. Decoración de la piel con motas blancas hechas con pintura vinílica, maquillaje o cualquier sustancia que no dañe la piel.

Utilería

Capullos de mariposa (*tenábaris*) en las pantorrillas, penachos con plumas de guajolote y bastones de madera.

Música

Violines, guitarras, tambores y flautas.

Región

Pueblo rarámuri de la sierra Tarahumara, Chihuahua.

Semana Santa en Chihuahua.

canastas, bastones, jarras, frutas?, ¿bailan con abanicos, rebozos o sombreros? ¿La música es de mariachi, marimba, tambora o de qué otro tipo?

Ahora sabes que el vestuario, la utilería, el peinado y la música son elementos básicos

de la danza; cada uno de ellos cumple una función específica para el baile o la danza de cada región.

¿Te gustaría conocer y aprender a bailar una danza de otro estado diferente del tuyo? Seguramente cerca de donde vives hay lugares en los que puedes hacerlo.

Consulta en:

Para saber más del tema, entra al portal Primaria TIC <<http://basica.primariatic.sep.gob.mx>>. En la pestaña Busca, anota **bailes**.

Lección 12 El secreto está en la clave

En esta lección aprenderás a reconocer auditivamente las notas musicales de la escala mayor y a ubicarlas en el pentagrama.

Lo que conozco

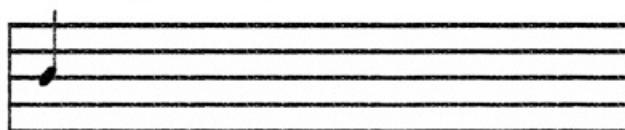
¿Recuerdas cuántas notas musicales hay en la escala modelo de do mayor y cuáles son sus nombres?

Las notas de la escala modelo de do mayor tienen los siguientes nombres: do, re, mi, fa, sol, la y si. Estas siete sílabas representan sonidos de diferentes alturas, es decir, unas notas son graves y otras agudas. No basta que repitas el nombre de las notas para que las conozcas o para entonarlas correctamente, para eso necesitas una preparación musical. Si es posible, acude

con un músico y pídele que toque en su instrumento las siete notas y que te ayude a entonarlas.

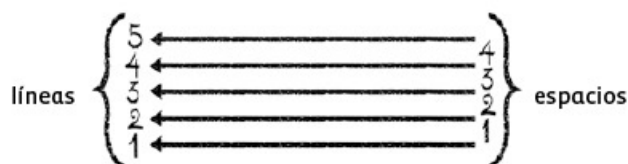
Si tú o alguno de tus compañeros conoce una persona que toque un instrumento musical, invíténla a su salón para que les muestre cómo suenan las siete notas y puedan cantarlas y jugar con ellas, combinándolas de distintas formas para hacer melodías sencillas.

Las notas musicales se escriben en un **pentagrama**. *Gramma*, en griego, quiere decir línea. Seguramente, por tus clases de matemáticas, sabes cuántos lados tiene un pentágono, entonces, ¿cuántas líneas tiene un pentagrama? Aquí lo tienes:

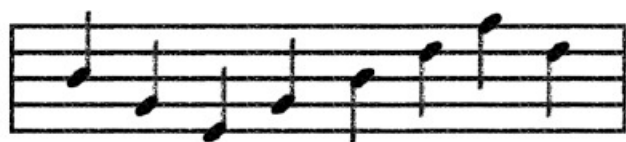

Orquesta del Centro Nacional de las Artes de Canadá.

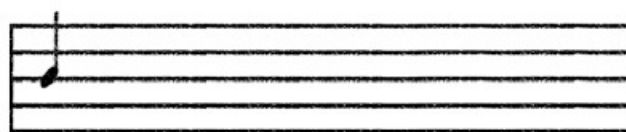
Las líneas del pentagrama se cuentan siempre de abajo hacia arriba. También se consideran los espacios que hay entre ellas.

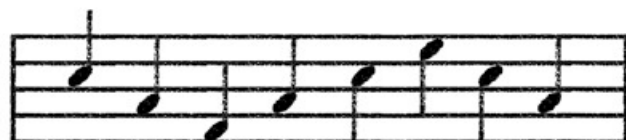
Cinco líneas y cuatro espacios. Hay notas que se escriben sobre las líneas, como puedes ver en el ejemplo.

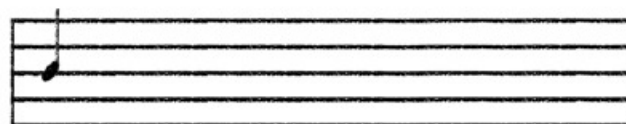
En este pentagrama repasa la escritura sobre la tercera línea; recuerda que no debes abarcar otras.

Hay notas que se escriben en los espacios, como éstas que ves aquí.

Dibuja varias notas sobre el segundo espacio; recuerda que tus notas no deben ir más allá de las líneas que forman el espacio.

Para descifrar un mensaje secreto y poder leerlo, los investigadores utilizan una clave. También los músicos utilizan claves que les indican el nombre de las notas. Existen tres tipos de claves: sol, fa y do.

sol

fa

do

La más utilizada, para comenzar a aprender a leer música, es la clave de sol. Siempre se dibuja a partir de la segunda línea. Con tu lápiz completa estas claves de sol para que aprendas a dibujarla.

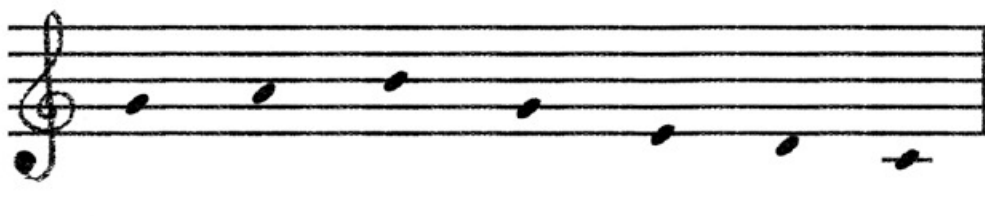
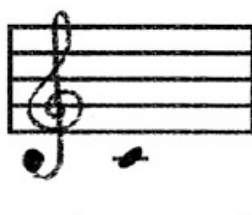
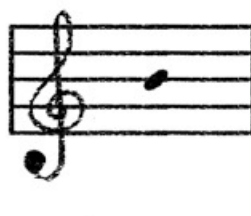
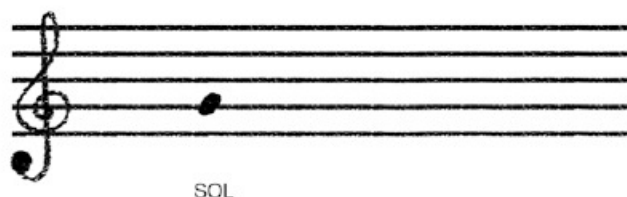

Ahora aprenderás a usar la clave para leer las notas. Como la clave de sol se dibuja en la segunda línea, nos indicará que todas las notas que aparezcan en esa línea se llamarán sol.

Siguiendo el orden de las notas ya mencionado seguirán la y si hacia arriba. Y fa, mi, re y do irán debajo de sol. La nota do utiliza una pequeña línea adicional.

El pentagrama nos indica la altura de los sonidos. En su parte baja se escriben las notas graves y hacia arriba las agudas.

Observa los ejemplos anteriores, descubre el nombre de las siguientes notas y colócalo en la línea que está debajo de cada una.

Aprender música es como aprender otro idioma; lleva algún tiempo familiarizarse con ella pero al final el resultado de cantar correctamente o de leer una melodía e interpretarla en un instrumento da una gran satisfacción.

Un dato interesante

Mucha gente asegura que la forma de la clave de sol corresponde a una letra S, pero en realidad se trata de una letra G, ya que en algunos países las notas musicales se representan con letras.

A en lugar de la,
B en lugar de si,
C en lugar de do,
D para re,

E para la nota mi,
F en el caso de fa y
G para sol.

Para la siguiente clase...

Necesitarán el texto teatral que escribieron.

Orquesta Infantil del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Lección 13 No fui yo, fue mi personaje

En una obra es muy importante el trabajo de los actores porque es a ellos a quienes vemos y oímos en el teatro. Aquí aprenderás a interpretar un hecho escénico por medio de ejercicios de actuación, participando activamente en una puesta en escena.

Lo que conozco

Cuando representas a un personaje en una obra, ¿haces los mismos gestos que en tu vida cotidiana? ¿Por qué?

Uno de los recursos más importantes del actor es la expresión oral. Al interpretar los diálogos son muy importantes el dominio de la voz y la correcta pronunciación de todas las palabras, las sílabas y los signos de puntuación. En algunas ocasiones los actores, durante su trabajo, utilizan la voz de manera diferente: cuando lloran, susurran o ríen.

Si deseas conocer más obras de teatro busca en la Biblioteca Escolar en la colección Libros del Rincón la obra *El viaje de la tortuga panza rosa* de Élmer Mendoza (México, SEP-H. Ayuntamiento de Culiacán, 2009).

El mercader de Venecia.
Actor: Fernando Becerril,
Compañía Nacional
de Teatro, México.

En el teatro la expresión corporal –es decir, los movimientos y los gestos del cuerpo– es un recurso importante, pues transmite características del personaje. Para interpretar correctamente las posturas, los gestos y los movimientos de cada personaje, el actor debe ser un gran observador.

También en el teatro se utilizan recursos musicales. A veces el actor tiene que cantar alguna frase musical o bailar si así lo requieren el personaje y la situación.

En tus clases de Educación Artística has realizado varias actividades de actuación, desplazamientos, gestos y voz. Ahora reafirmarás tus conocimientos teatrales con un ejercicio de actuación que te servirá como entrenamiento para representar a tu personaje en la obra de teatro. Recuerda que, aunque no pertenezcas al equipo de actores, es importante que practiques esos ejercicios. Así conocerás mejor las características y dificultades de la obra y tendrás un mejor desempeño en la tarea que te haya tocado.

Para comenzar formen un círculo amplio y respiren profundamente. Divídanse en tríos. Dos de ustedes serán profesionistas en busca de trabajo y el otro será el empleador. Pueden ser, por ejemplo, dos médicos que tienen que entrevistarse con el director del hospital, o dos maestras que se entrevistan con el director de la escuela.

Sólo hay un puesto de trabajo, por lo que cada solicitante debe hacer su mejor

esfuerzo para convencer al entrevistador de que es el más apto para ocuparlo.

Al terminar el ejercicio conversen sobre la obra que presentarán al final del año.

Comenten cómo va el avance en las tareas que a cada uno le fueron asignadas. Durante la semana continúen los ensayos y reúnan los elementos de escenografía, utilería y vestuario que utilizarán en su puesta en escena.

La acción y la palabra son cuestiones importantes para la interpretación de un personaje. Además, para que el actor pueda representar correctamente a su personaje, debe tratar de entender no sólo sus características físicas, sino también su personalidad.

Un dato interesante

Anteriormente sólo los hombres podían ser actores y ellos también representaban los papeles femeninos. Hoy las mujeres actúan, diseñan escenografías y dirigen obras de teatro.

Integro lo aprendido

¿Te gustan las imágenes que te presentamos en esta página y en la siguiente? ¿Por qué? Como puedes observar, una es abstracta y otra figurativa. En esta lección crearás una historia fantástica a partir de ellas.

- En equipos, observen bien las obras que están en esta lección e imaginen que la mujer de la imagen *La deidad dice* ha salido del lugar que habita para entrar en la imagen *Paisaje de Papantla*. ¿Por qué habrá salido? ¿Con qué se habrá encontrado en ese espacio? ¿Regresará?

Gunther Gerzso (1915-2000), *Paisaje de Papantla*, 1955, óleo sobre masonite (73 × 100 cm).

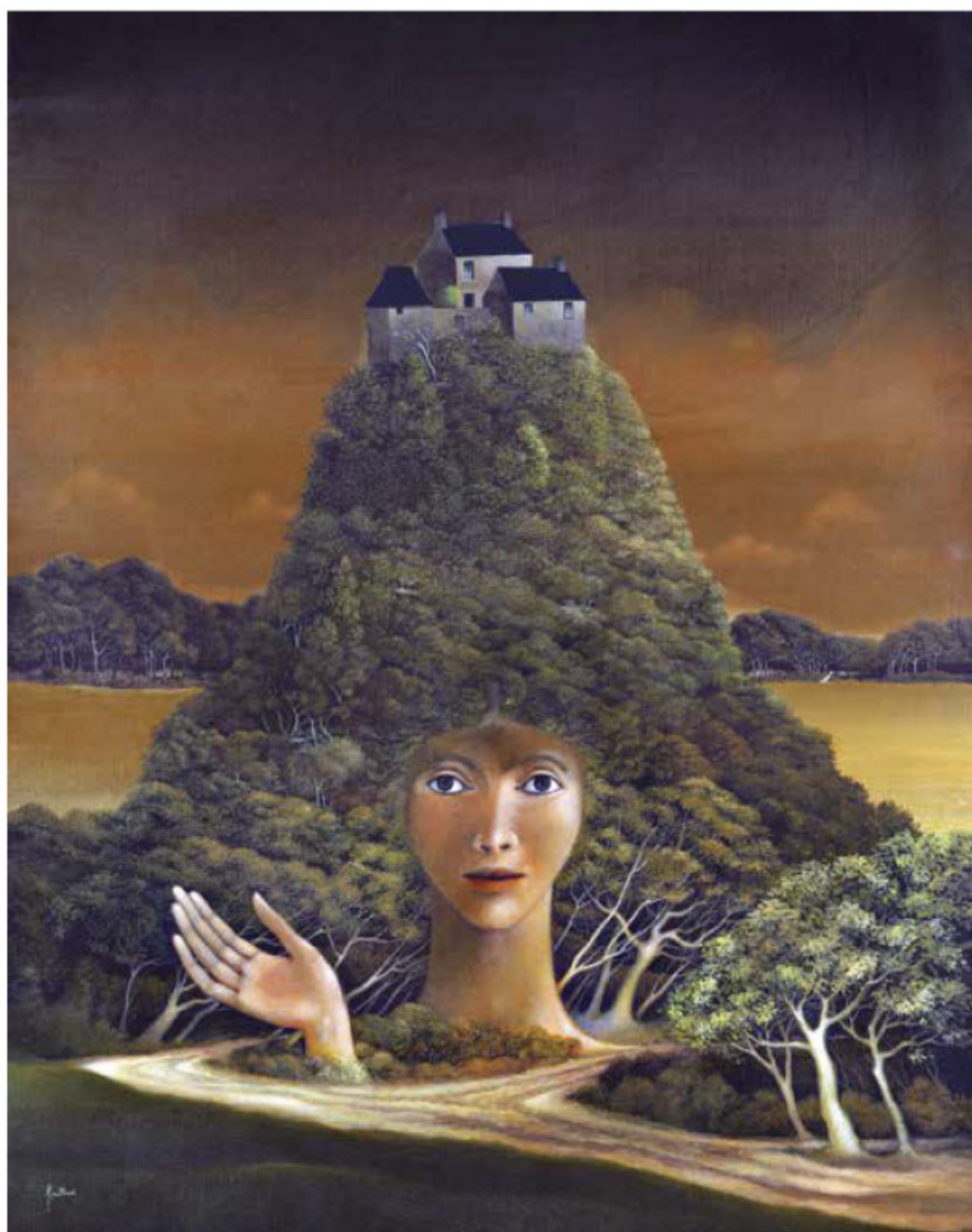

- A partir de las preguntas inventen una historia. Propongan una actriz y un narrador por equipo.
- El narrador contará la historia y la actriz la interpretará utilizando uno o más de los ejercicios de voz que realizaron en teatro: cantar, susurrar, llorar, reír o incluso ¡hablar un idioma extraño!

- Presenten por equipos su historia y observen que hicieron distintas versiones e interpretaciones de las obras de André Rouillard y Gunther Gerzso.
- Al finalizar comenten su experiencia en grupo.

Algunos artistas mezclan distintos lenguajes artísticos para expresar sus ideas.

Para la siguiente clase...

Necesitarás materiales diversos para hacer una escultura con la técnica que más te guste.

André Rouillard
La deidad dice, 1986, acrílico sobre tela.