

Bloque IV

Lección 15 La expresión del retrato

Observar es una actividad que llevamos a cabo constantemente; aquí aprenderás a expresarte mediante la elaboración de un retrato a partir de la observación y la memoria.

Lo que conozco

¿Qué clases de retratos conoces? ¿Cómo pintarías en un retrato a tu mamá o a tu papá cuando se enojan?, ¿con qué materiales podrías hacerlo?

El **retrato** es la representación de una persona, de dos o de un grupo. En él se plasman características físicas

del individuo, su forma de vestir o adornarse y hasta es posible que se muestre su carácter o su estado de ánimo. Puede ser un dibujo, una pintura, una fotografía o una escultura.

El retrato ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Por medio de él podemos conocer cuál era la forma de vestir en determinada época, así como las costumbres y las actividades de ese momento.

Diego Velázquez (1599-1660), *Las meninas* o *La familia de Felipe IV* (fragmento), 1656, óleo sobre lienzo, 276 × 318 cm.

En el retrato puede aparecer la figura de una persona, ya sea de manera parcial o completa. Existen diferentes tipos: de **cuerpo entero**, en los que se ve a la persona completa; **bustos**, donde se aprecia únicamente la cabeza y el pecho, y **rostros**, en los que sólo se observa la cara.

También está el **autorretrato**, en el cual el artista se representa a sí mismo.

Observa la imagen de la página anterior y comenta con tus compañeros qué tipo de retrato es el de la niña que está en el centro de la pintura.

El día de hoy harán un autorretrato. Antes de empezar, respondan las siguientes preguntas: ¿qué me caracteriza?, ¿qué cosas me gustan?, ¿en qué espacios me siento mejor?

En los retratos y autorretratos el sujeto puede estar de pie, sentado, acostado o en otras posiciones. Puede aparecer con su mascota, montando un caballo, con sombrero, en su lugar preferido, con algo que identifique cuál es su profesión o trabajo.

- Recuerda todo lo que observaste frente al espejo durante la semana, también te puede servir la fotografía

Para la próxima clase...

Necesitarán un reproductor de sonido para uso de todos y música que les guste.

que traes. ¿Qué forma tiene tu rostro?, ¿cómo son tus características físicas? Fíjate bien en tu cara, ¿qué expresión tiene? Observa tu ropa y cuál es tu postura. Toma en cuenta estas características para hacer el autorretrato. También puedes tomar en cuenta los elementos del entorno.

- Elige el tipo de autorretrato que dibujarás.
- Con tu lápiz comienza los trazos y luego ponle color con la técnica que elegiste.

Cuando termines tu autorretrato elabora su cédula. En grupo, compartan sus obras colocando los trabajos en un lugar donde puedan apreciarse y observen respetuosamente el parecido con los compañeros retratados. ¿Lograron plasmar sus características físicas?, ¿qué elementos están presentes en el autorretrato y ausentes en la realidad?

Un dato interesante

Frida Kahlo (1907-1954), pintora mexicana nacida en la ciudad de México, pintó muchos autorretratos.

Consulta en:

Ingresa a <<http://basica.primariatic.sep.gob.mx/>>, en la parte inferior de la página, localiza la sección Familia, da clic en Arte e Historia, selecciona Plátame una obra del listado de la derecha y ve el video Rafael Ximeno y Planés.

Lección 16 Lo que hace la mano hace el de atrás

En esta lección aprenderás a bailar en dúos, tríos, cuartetos y quintetos.

Lo que conozco

Intenta hacer los mismos movimientos con un compañero, luego con tres y después con cuatro. ¿Es fácil lograr que todos sigan los mismos movimientos?

En danza, **un dúo** o **dueto** se forma cuando bailan dos personas juntas. ¿Cómo crees que sean entonces los tríos, cuartetos y quintetos? Coméntalo con tu maestro y tus compañeros.

- Vayan a un lugar amplio y formen dúos, tríos, cuartetos y quintetos.
- Un compañero será el guía del grupo y deberán seguirlo a todas partes creando distintas trayectorias. Éstas son algunas ideas, pero ustedes pueden inventar muchas más: caminen en zigzag o haciendo curvas en el espacio. Prueben ahora haciendo líneas de otras formas.
- ¿Pueden trasladarse de un punto a otro caminando todos con el mismo pie y al mismo tiempo?
- Organícense para cambiar de guía cuantas veces quieran y así probar distintas trayectorias.

Entre el cielo y la tierra, compañía de Tania Pérez Salas, 2003.

Los bailarines y danzantes también realizan distintas formaciones en el espacio cuando bailan. Intenten realizar las suyas; por ejemplo, ¿cómo formarían un triángulo con su equipo? Cuando tengan su formación, el guía propondrá algunos movimientos y los demás los harán exactamente igual. Utilicen música de fondo y túrnense nuevamente para ser guías, de modo que todos puedan proponer movimientos.

Finalmente, reúnanse y reflexionen. ¿Lograron coordinarse para seguir al guía? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué se les facilitó y qué se les dificultó? Escriban sus reflexiones y compártanlas con los demás.

En la danza, como en otras disciplinas, es muy importante el trabajo en equipo. Los bailarines deben estar muy atentos para coordinarse al bailar juntos. El trabajo en equipo requiere escuchar y respetar a los demás, así como la participación de todos los integrantes.

Consulta en:

Ingresa a <<http://basica.primariatic.sep.gob.mx/>>. Escribe en el buscador danza. Observa los videos para saber más sobre el tema.

Ballet Sachin Shanker, India, 2001.

Para la próxima clase...

Necesitarán un reproductor de sonido para uso de todos y una canción infantil tradicional.

Lección 17 El canto de las sirenas

Aquí aprenderás a identificar la melodía de diversos cantos tradicionales de la lírica infantil y reconocerás en ellos la combinación de diferentes alturas.

Lo que conozco

¿Puedes hacer sonidos de distinta altura con tu voz?

¿Sabes qué es una sirena? Hace cientos de años, en la antigua Grecia, se creía que en mares misteriosos y llenos de peligros existían mujeres con cola de pez o cuerpo de ave, cuyo canto maravilloso atraía de forma irresistible a los marinos y los hacía naufragar. Ulises, un héroe griego, se ató al mástil de su barco para poder escuchar el canto de estas criaturas sin dejarse

arrastrar por él. ¡Las sirenas existen! Pero no son mujeres con cola de pez.

Hoy en día las sirenas sí cantan, pero en las ambulancias y en las patrullas de policía. ¿Conoces el sonido que hace la sirena de esos vehículos?

Estas sirenas hacen un sonido largo que cambia de altura de manera constante, es decir, pasa de agudo a grave y regresa a los agudos una y otra vez. Imiten una ambulancia para jugar con distintas alturas.

¿Conocen alguna canción infantil? Existen muchas en el material “Cantemos juntos”. Pidan ayuda a su maestro para que los guíe. Cierren los ojos y escuchen con atención alguna canción de la música que trajeron.

- Cántenla sólo en su mente, no produzcan ningún sonido.
- Luego, vuelvan a escucharla y, esta vez, imiten la melodía suavemente con la boca cerrada prolongando la letra *m*.

Un dato interesante

El italiano Gioacchino Rossini (1792-1868) compuso una obra en la que pidió a dos cantantes femeninas ¡maullar agudamente como dos gatos!

Formen dos equipos.

- Un equipo silbará la canción y el otro la va a tararear; de esta manera estarán representando otra vez la melodía de su canción.
- Ahora, de manera individual, identifiquen las partes de la canción donde el sonido sube o baja, es decir, sus diferentes alturas. Para ello:
 - Tracen en una hoja blanca una línea horizontal a todo lo largo.
 - Vuelvan a silbar la canción, escuchen atentamente las diferentes alturas.
 - Dibujen sin despegar el lápiz de la hoja, los sonidos agudos arriba de la línea horizontal y los sonidos graves abajo; así les será más fácil identificar las diferentes alturas.
- Observen los trazos de sus compañeros. ¿Son iguales o diferentes? ¿Por qué?

¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo vibra al escuchar música? ¿Cómo podrías percibir sonidos con tu cuerpo sin utilizar los oídos? Coméntalo con tus compañeros.

Los músicos entrenan mucho su oído para reconocer las características del sonido y así crear música. Por ello es importante que realices varios ejercicios para entrenar tu oído musical.

Para la próxima clase...

Necesitarán música relacionada con la naturaleza y un reproductor de sonido para uso de todos.

Lección 18 ¡Lleno de energía!

Ahora aprenderás a reconocer los distintos niveles de energía que empleamos para movernos.

Lo que conozco

¿Qué movimientos realizas fácilmente en tu vida cotidiana y cuáles se te hacen más complicados?

Este juego de expresión corporal te ayudará a explorar los diferentes niveles de energía que utiliza un actor en un escenario.

Tal vez has tenido la suerte de ver a un pollito saliendo del cascarón o has observado cómo germina una semilla.

Jugarás a representar con tu cuerpo el movimiento de un ser que nace de una semilla o de un huevo y todo su desarrollo.

Cada uno de ustedes elegirá si quiere ser semilla o nacer de un huevo y en qué tipo de planta o animal desea convertirse. Recuerden que hay muchos

animales ovíparos: peces, anfibios, reptiles, aves e insectos, y que las plantas nacen de semillas.

- Una vez elegido su papel, formen dos equipos y, con ayuda de su maestro, despejen un área del salón para llevar a cabo la actividad. Pueden acompañarla con música relacionada con sonidos de la naturaleza. En un lado del salón, colóquense los ovíparos y en otro las semillas. Ambos equipos trabajarán al mismo tiempo.
- Si decidiste ser un ovíparo, permanece en reposo dentro del huevo hasta que tu maestro te indique que empieces a nacer. Dentro del huevo no te puedes mover mucho, pues ya estás lo suficientemente grande para nacer. Explora tu cascarón y busca el punto más débil.

Nido de mirlo.

Para todo hay un tiempo—There is a time,
compañía de danza José Limón, 2010.

Trata de romperlo. Cuando logres salir de él empieza a caminar como el animal que elegiste.

- Recuerda que eres un recién nacido y no te resulta sencillo moverte. Explora lo que te rodea; es la primera vez que lo ves.
- Continúa tu crecimiento hasta que te conviertas en un animal desarrollado que puede caminar, arrastrarse, nadar o volar rápidamente.
- De pronto te comienzas a sentir cansado, ya no te puedes mover fácilmente:

has envejecido. Poco a poco te vas quedando muy quieto.

- Si eres una semilla, ábrete con lentitud hasta que comience a salir desde tu centro un pequeño brote que se convertirá en tu primera hoja.

El crecimiento de las plantas es muy lento; debes representarlo de esta manera hasta que te conviertas en un gran árbol.

- Después de un tiempo tus hojas comienzan a caer, dejas de dar frutos y tus ramas se secan, hasta que te conviertes en un árbol seco.

Semilla de frijol germinando.

Al finalizar comenta con tus compañeros: ¿cómo sentiste la energía de tu cuerpo en los diferentes ciclos de vida que interpretaste? ¿Qué tipo de emociones sentiste? A los humanos nos caracterizan distintos tipos de movimientos que dependen de la edad que tenemos, de la profesión que realizamos, de la cultura a la que pertenecemos e incluso de nuestro carácter. Algunos movimientos requieren más energía que otros.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), *Apolo y Dafne*, 1622-1625, mármol de Carrara, 243 cm.

Para la próxima clase...
Necesitarás objetos del Baúl del arte con los que se puedan hacer sonidos graves y agudos.

Integro lo aprendido

En un autorretrato, un artista se describe o se representa a sí mismo.

¿Con qué técnicas consideras que se pueden hacer autorretratos? ¿Cómo te retratarías utilizando la danza, la música o el teatro?

Con sonidos, palabras, gestos o movimientos puedes retratar tus facciones, tus ideas y pensamientos.

Haz tu autorretrato utilizando los aprendizajes que adquiriste durante este bloque. Tienes varias opciones.

- Utiliza objetos que produzcan sonidos graves y agudos para crear una composición que te describa: ¿eres juguetón, te gusta brincar o disfrutas leer? Escribe tu obra usando dibujos y distintas marcas. Ponle un título.

Paul Cézanne (1839-1906), *Autorretrato en caballete*, ca. 1900, litografía, 47 x 34.5 cm.

- Representate con movimientos de tu cuerpo y con gestos. Utiliza distintos niveles de energía. Experimenta. ¿Eres ágil?, ¿te gusta hacer las cosas despacio?, ¿no te gusta permanecer quieto? Es importante que no uses palabras.
- Si lo prefieres, realiza tu autorretrato con danza junto con otros compañeros. Formen dúos, tríos o cuartetos y ayúdense a representarse. Por ejemplo, si son un trío, uno puede representar su parte juguetona, otro su lado tímido, mientras otro canta su canción favorita y todos bailan al ritmo de ella.

Presenten al grupo su trabajo o, si son muchos alumnos, divídanse en equipos. ¿Qué lenguaje utilizaste para hacer tu autorretrato?, ¿por qué seleccionaste ese lenguaje? ¿Cómo lograste transmitir tus ideas?

Para la próxima clase...

Necesitarás uno o dos soportes de tu muestrario, imágenes de paisajes, lápiz, goma y lo necesario para la técnica que elijas.

