

GUIA PARA EL APRENDIZAJE

(*Classroom)

NOMBRE DE ALUMNO.....CURSO.....

ASIGNATURA:...**ARTES VISUALES**... NIVEL:....**Segundo Medio**.....

CONTENIDO: "Problemáticas Juveniles y Género del Retrato"

-OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (NIVEL 1 EJE: "Expresar y crear visualmente")

***OA 1:** Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en diferentes contextos.

I.- Introducción: En las Artes visuales, el género del Retrato es uno de los desafíos creativos más importantes para cualquier artista, debido a varios factores que analizaremos profundamente en esta nueva guía y próxima actividad, que se relaciona además, con las Problemáticas Juveniles y la construcción de identidad a través de un proceso reflexivo visual que los alumnos llevarán a cabo.

II.-Desarrollo de Contenidos:

¿A qué denominamos RETRATO?

El **Retrato** es un género de las artes visuales que consiste en la representación del rostro de una persona, determinando sus rasgos físicos y psicológicos particulares.

Además de la [pintura](#), [escultura](#) y [grabado](#), el retrato es un género importante para el desarrollo de la [fotografía](#), quien en un principio imitó los modos de la pintura.

El **Retrato** como tema surge con fuerza en la pintura del **Renacimiento**, pero tiene ya sus raíces en la **escultura de la antigua Roma**. En ambos casos, son las clases altas las más interesadas en dar cuenta de su estatuto para la posteridad.

De este modo, el Retrato funciona como afirmación de la persona retratada, que intenta así pasar a la posteridad, por medio de un, por lo general, enaltecido recuerdo. Los pintores no son ajenos a este afán de gloria individual que expresan los retratos, lo que convierte al autorretrato en una práctica habitual.

[Retratos de la Antigua Roma]

La realización de un retrato

Para hacer un buen retrato es indispensable dominar la técnica del [dibujo](#).

La **simetría** de la cabeza (eje central de nariz- boca, ojos a los lados, etc.) permite una composición equilibrada, de la cual surge tanto la fisonomía natural de la persona como la expresión, pose, postura, gesto, actitud, proporciones, ornamentación, accesorios y entorno, todo lo cual va dependiendo de la diversidad cultural del retratado.

Las primeras y principales investigaciones sobre las proporciones del rostro fueron realizadas en la época del Renacimiento por maestros como **Leonardo da Vinci**, **Durero** y **Alberti**.

Éste último sostenía que los movimientos del cuerpo son fundamentales porque ellos reflejan los movimientos del alma.

Los rasgos significativos que identifican la expresión facial fueron estudiados en el **S. XVIII** por el francés **Charles Le Brun**, creador y Director de la Academia de Escultura y Pintura, Francesa quien estableció una completa fisonomía de los caracteres en su tratado "La expresión de las pasiones".

La **fisonomía** es la disciplina que busca conocer el carácter y la pasión que anima a los humanos a partir de determinados signos externos que se manifiestan en el cuerpo y especialmente en el rostro.

Hacia mediados del **S. XVIII** el tratado de fisonomía más difundido en Europa era "De Humana Physiognomia" (1586), una recopilación de ilustraciones y comentarios de **Gian Battista Della Porta**, quien había configurado distintos tipos humanos a partir de analogías zoomórficas. Para Della Porta, las formas, marcas y partes se correspondía con el todo. Así por ejemplo, la posesión de una combinación de rasgos análogos a los de un buey condicionaban al hombre a compartir con ese animal algunos de sus defectos y cualidades: irritabilidad, pereza, terquedad.

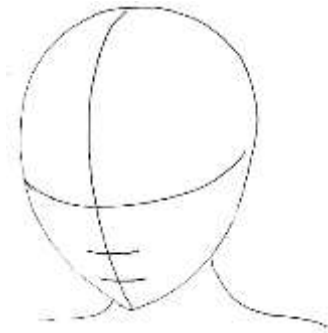
Le Brun sustituyó esa lectura analógica del cuerpo, imponiendo un modelo mecánico de comprensión del cuerpo, donde los signos físicos no obedecieron ya a una ley universal.

Estableció que el carácter de los humanos se forma por voluntad y que las pasiones no se manifiestan según un orden mágico o divino, sino en conformidad a distintos estereotipos de comportamiento humano.

Estereotipos de conductas tales como “desprecio con odio”, alegría honesta”, “aterrorizado”, “la extasiada”, “ira”, “contemplación”, “doncella tímida” fueron construidos en base a la copia, repetición y el catálogo de personajes y gestos.

Con el tiempo fueron apareciendo manuales de arte y fisonomía con extensos capítulos en los que se describían y clasificaban los ojos y la mirada; mientras que el interés por el significado de las expresiones y movimientos del cuerpo fue recogido por la ciencia, que encontró en la [fotografía](#) el medio técnico más eficaz para detectar aquellos movimientos que el ojo no puede percibir por sí solo.

En el **Renacimiento**, surgen los primeros [retratos](#) de la burguesía y de los altos poderes, las primeras biografías, una vez afianzado el concepto de retratar personas y donde la figura del artista adquiere peso individual y puede ser considerado como "genio".

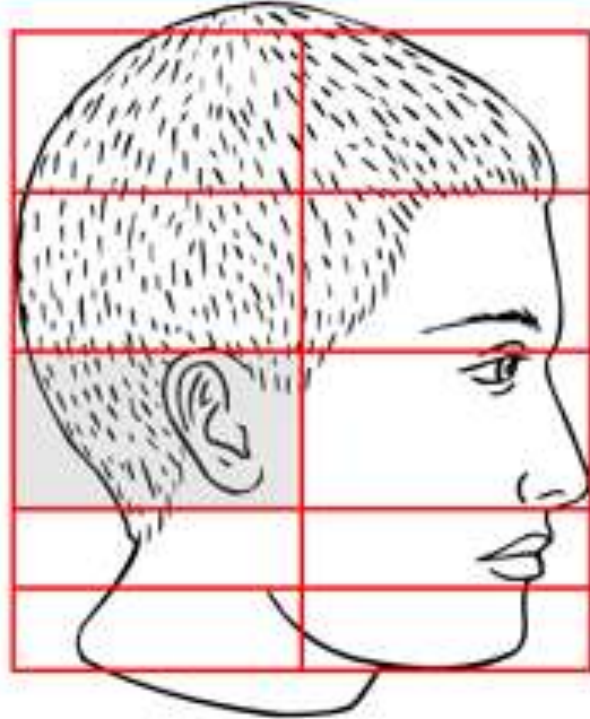
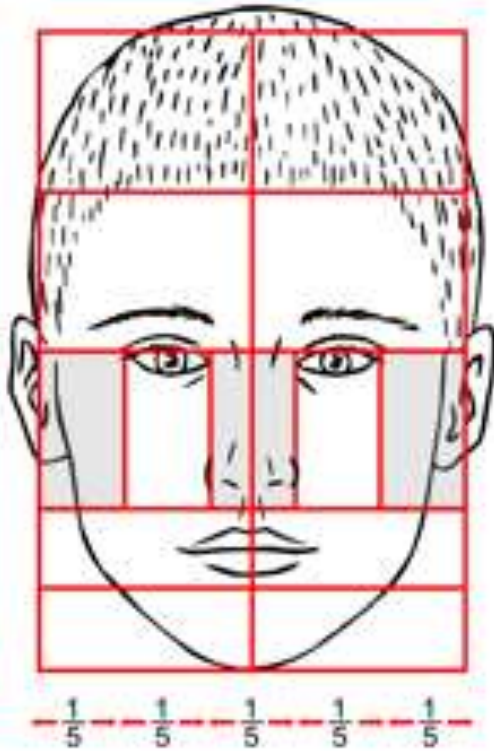

III.- Cierre. Síntesis de Conceptos Claves

Registro Gráfico de “Proporciones y Estructura del Rostro Humano” (Vistas: Frente y Perfil):

***ACTIVIDAD:**

Dibuja el esquema del rostro humano, tanto en su VISTA FRONTAL como de PERFIL (denominado “CANON GRIEGO DE PROPORCIONES”) que observas a continuación. (revisar Pauta Evaluativa previamente). Siempre debes guiarte por el esquema geométrico.

I.- VISTA FRONTAL

II.- VISTA LATERAL (DE PERFIL)

***PAUTA EVALUATIVA: “Esquema de Proporciones del Rostro Humano”**

1.-Esquema Geométrico de Proporciones (Vista de Frente y Perfil)... 20 ptos.

2.- Ubicación de Principales Rasgos:

a) cejas.....5 pts.

b) nariz.....5 pts.

c) orejas..... 5 pts.

d) anchos correctos entre ojos y boca...10 pts.

(total 30 ptos. ítem n° 2)

3.- Valoración Gráfica (Diferentes grosores) del Trazo y Línea de Dibujo...20 ptos.

PTJE. TOTAL: 70

***RECURSOS COMPLEMENTARIOS**

* E-mail de Artes Visuales: cefaartesmedia@gmail.com

e-mail institucional: ingrid.aguilera@colegiofernandodearagon.cl