

GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE

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

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

CONTENIDO: **“FIGURA HUMANA Y PINTURA MURAL”**

***NIVELACIÓN DE OBJETIVOS PRIORIZADOS 2020:**

-EJE: Expresar y Crear Visualmente

***OA 2:** Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de grabado y pintura mural.

I.- Introducción:

“Creación Artística, Figura Humana y Pintura Mural”

Durante el desarrollo de la historia de la humanidad, las formas de representar al ser humano han variado según el contexto y el momento histórico por el que atraviesa el artista. A continuación revisaremos las principales representaciones de la figura humana, desde las culturas más primitivas, hasta las culturas más actuales y posteriormente, aplicarás las características de este procedimiento artístico (**“PINTURA MURAL”**), **COMBINANDO** (a modo de ejercicio creativo) distintos **ESQUEMAS DE FIGURA HUMANA**, pertenecientes a distintas épocas y estilos, según sean tus propios intereses, realizando, finalmente, **UN PROYECTO DE MURAL**, basado en tus propias inquietudes y problemáticas.

II.- La Representación de la figura humana en el Período Paleolítico: “La figura de la fertilidad”:

Las primeras pinturas de la historia de la humanidad fueron realizadas por cazadores de la Edad de Piedra, sobre las paredes de las cuevas. El propósito de estas representaciones no está muy claro, se cree que fueron con fines rituales y no estéticos.

La principal idea que domina las representaciones del Paleolítico, es la **fertilidad**, cubrir las necesidades básicas del hombre (alimentación y reproducción). La mujer es el principal elemento en la vida y supervivencia del ser humano. La mujer era la que cuidaba de los hijos, su alimentación y sobrevivencia de la tribu.

El principal símbolo es la “madre que nutre”, es la imagen sagrada de los pueblos que vivían de la caza y la recolección. El hombre paleolítico crea figuras de mujeres en piedra, marfil o hueso.

Venus de Willendorf	Venus de Lespugue
	
Descripción:	Descripción:

II.- “La figura de la Magia” Período Neolítico.

El hombre neolítico combina la magia con la naturaleza. Aparecen figuras esquematizadas, extremadamente geométricas. La figura humana es simplificada al máximo, solo se puede distinguir una figura femenina de una masculina por la representación de los genitales (pene, testículos y mamas y vagina).

Escena ritual de mujeres	Escena de caza
--------------------------	----------------

	Descripción:		Descripción:
---	--------------	---	--------------

III.- “La figura de la inmortalidad” Civilizaciones Egipcia, Mesopotámica y América Precolombina.

Durante la gestación de las primeras grandes civilizaciones, se desarrollo una cultura donde primaba lo religioso e inmortal del ser humano en conexión con lo divino, sus representaciones artísticas representaban esta dimensión.

En **Egipto** las representaciones de la figura humana se caracteriza por ser muy rígida y hierática. En la pintura egipcia, la forma de dibujar la figura humana no era en absoluto realista, sino más bien esquemática. Las imágenes no pretendían retratar al personaje tal y como se presenta en la vida terrenal, sino más bien captar su *esencia*, que según los egipcios perduraba después de la muerte. Ni los hombres ni las mujeres rasgos físicos característicos de individuos concretos, sino que representaban tipos masculinos y femeninos indefinidos, siempre en plena juventud. Las formas simplificadas y estilizadas se dibujan con contornos rellenos de color (los hombres se pintaban convencionalmente de rojo ocre y las mujeres de amarillo ocre). El cuerpo se retrataba de perfil, pero los hombros, el torso y el ojo aparecían en posición frontal.

Mural egipcio	Actividad: Colorea según lo leído
	

IV.- “La figura de la perfección” Civilización Griega y Romana.

En la civilización **Griega** destacan tres periodos:

A) Periodo Arcaico (VIII al VI a.c.)		
<p>El tema principal de la escultura es el ser humano, principalmente el hombre joven. Son los Kuroi, jóvenes masculinos desnudos, y las Koré jóvenes mujeres vestidas con largas túnicas tubulares. Generalmente estaban esculpidos en mármol, presentaban ojos almendrados y una sonrisa en los labios. Muy similar a la escultura egipcia por su rigidez y frontalidad. Estas esculturas originalmente estaban policromadas, al igual que todas las esculturas griegas siguientes.</p>	 <p>Kuroi</p>	 <p>Koré</p>
B) Periodo Clásico (V al IV a.c.)	Venus de Milo	El Discóbolo

Se idealiza y humaniza la figura humana en la escultura, abandona la frontalidad y la rigidez, la figura se torna natural y flexible. Se consigue la perfección en la representación del cuerpo humano. La mayoría de las esculturas tienen como modelo al hombre, ya que en Grecia predominaba el ideal deportivo, exclusivamente masculino. Los campeones olímpicos adquirirían el derecho erigir en la ciudad una estatua con su nombre que transmitiera a la posteridad el recuerdo de sus triunfos. La escultura clásica es **proporcionada, rítmica, simétrica y armónica.**

C) Período Helenístico (IV al II a.c)

En esta época la escultura se hace más expresionista y naturalista, perdiendo parte de la armonía del periodo anterior. Se realzan los **sentimientos** haciendo retratos que reflejen el **carácter y el pensamiento del protagonista**, y dejando de lado la belleza clásica.

Laocoonte y sus hijos

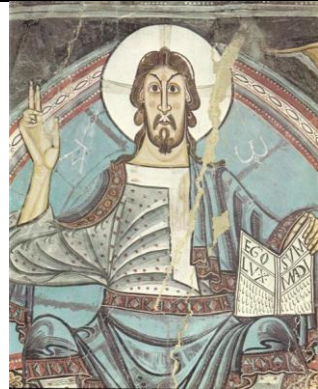
V.- “La figura de la piedad” Edad Media (Europa 500 al 1400 d.c. aprox)

La Edad Media es principalmente Teocéntrica y se divide en dos periodos artísticos:

A) Románico (XI al XIII d.c)

Pantocrátor. Iglesia de San Clemente de Tahull

El artista del románico somete la figuras a las exigencias de la arquitectura, así estas se ajustarán muchas veces deformándose y variando los cánones establecidos.. La temática general es el Cristianismo y apunta a mostrar didácticamente sobre los peligros del mundo, la lucha del bien y el mal y en especial el momento del Juicio final. La representación de Cristo es un personaje rígido, con los ojos muy abiertos con un aire de majestuosidad y grandeza. En los murales se utiliza la técnica del fresco, y se representa como personaje principal el **Pantocrátor**(imagen de Cristo sentado con su mano derecha alzada y la otra mostrando los evangelios), rodeado de símbolos cristianos, ángeles y santos. Hay una tendencia a la **esquemmatización** y estilización, remarcando la **frontalidad y majestuosidad.**

B) Gótico (X al XIV d.c)

Estatuas en las columnas Catedral de Chartres

El escultor del gótico abandona paulatinamente la rigidez del románico, tendiendo a imitar a la naturaleza. El naturalismo, la humanización de la divinidad con tendencia a la idealización, son las características esenciales de la escultura gótica. La pintura es sustituida por los vitrales y por los retablos (pinturas sobre madera) estos tenían una función didáctica, porque a través de ellos se enseñaba la historia sagrada.

VI.- “La figura de las pasiones” Renacimiento (Europa 1400 al 1600 d.c aprox)

El arte del Renacimiento se caracteriza por el estudio y utilización de las proporciones y figuras humanas de la **civilización griega**. Durante este periodo se da una **gran importancia al hombre**

(antropocéntrica) y a lo humano en desmedro de los ideales religiosos de las épocas anteriores. El arte toma en cuenta los nuevos estudios de **anatomía, geometría y perspectiva**.

La **escultura** renacentista toma como base la escultura griega, se torna más expresiva y adquiere movimiento y fuerza. Los materiales más utilizados son el mármol y en menos medida, el bronce y la terracota.

La **pintura** constituye la manifestación más multifacética de la época: estudia la perspectiva y tiende hacia el realismo. Los temas religiosos son el centro de las grandes obras, aunque se privilegia el tratamiento de la figura humana por sobre la temática cristiana. El **retrato** se desarrolla como un nuevo género pictórico al que interesa captar tanto los rasgos físicos y el estado anímico del individuo.

"David" de Miguel Ángel	La creación. Miguel Ángel. Capilla Sixtina	"Gioconda" Leonardo da Vinci
		

VII.- "La figura de la personalidad" Barroco (Europa y América 1600 al 1800 aprox)

Se retratan en la pintura los objetos y los personajes como son en la realidad, sin idealizarlas, utilizando manchas de color y luz, los contornos de los objetos se pierden y se funden muchas veces con el fondo. Predomina el interés por la **figura humana sinuosa y el movimiento**, usándose el **claroscuro** para conseguir una mayor expresión y dramatismo en ellas. Se retratan en la pintura, escenas de la vida cotidiana, escenas costumbristas y acontecimientos históricos.

Las Meninas. Diego Velázquez	Judith decapitando a Holofermes. Artemisia Gentilleschi	Las tres gracias. Rubens
		

VIII.- "La figura del siglo XIX" (1800 al 1900 aprox) Neoclásico, Romanticismo, Realismo, Impresionismo.

A) **Neoclásico**: El descubrimiento arqueológico de **Pompeya y Herculano** despiertan la atención de Europa hacia el arte clásico griego. El descubrimiento de obras escultóricas griegas, que hasta entonces sólo se conocían por copia romana, inspiró a los artistas europeos. Se utiliza como principal material el mármol, para representar figuras mitológicas y personajes importantes. El propio Napoleón quiso ser retratado como un emperador romano o como un dios. La pintura neoclásica representa **escenas heroicas, mitología griega, escenas romanas y el imperio napoleónico**.

Napoleón cruzando los Alpes. Jacques-Louis David

B) **Romanticismo**: El Romanticismo rompe con la perfección del neoclásico, el dibujo preciso es remplazado por la **mancha del color**. Las figuras adquieren **movimiento, expresiones desgarradoras y posiciones confusas**.

Viajero frente al mar de niebla de Caspar David Friedrich

C) **Realismo**: Los dos pintores más importantes son: **Millet** el pintor de los campesinos, captando en su obra la soledad y la pobreza de la gente del campo. Y **Courbet** que se inspira en la realidad que lo rodea, dándole un carácter más político y social.

El Ángelus. Jean Millet

D) **Impresionismo**: a través de una pintura basada en impresiones cromáticas, estos artistas trataban de plasmar en la tela sus sensaciones visuales frente a la realidad. Los impresionistas pintaban al aire libre para captar directamente las variaciones de la luz. Los Impresionistas mostraban gran interés por aspectos cotidianos de la vida. **Edgar Degas** era un gran dibujante de bailarinas de ballet. **August Renoir**, retrataba escenas costumbristas, fiestas al aire libre y escenas interiores con bellas mujeres.

Niñas al piano. August Renoir

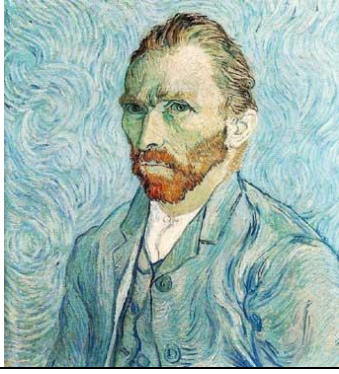
IX.- “La figura del siglo XX” Postimpresionismo, Cubismo, Expresionismo, Surrealismo, Pop Art, Abstracción.

El **desarrollo científico y tecnológico del siglo XX** contribuyó al cambio de la vida cotidiana y de las ideologías. La ciudad adquiere un papel predominante en el mundo moderno como centro industrial, comercial y cultural.

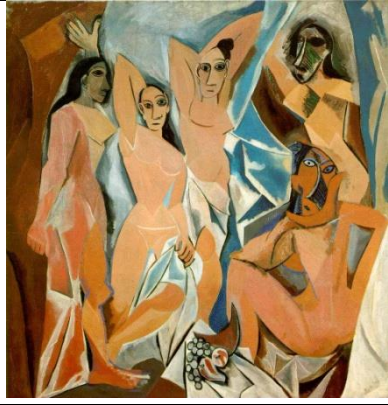
La **utilización de todo tipo de materiales, el abandono de la rigidez académica, la desintegración de la figuras** y los objetos en la representación plástica son reflejo de esta revolución en el mundo de las artes. La representación de la figura humana varía enormemente de un movimiento artístico a otro. En el **expresionismo** la forma es deformada hasta caricaturizarla, para expresar la visión exacerbada de los sentimientos. En el **Cubismo** se geometriza y desarma la figura humana para presentarla desde distintos puntos de vista. El **Pop Art**, representa personajes de la cultura popular como actores o cantantes como modelos para una obra de arte.

Postimpresionismo. Autorretrato. Van Gogh

Cubismo: Las Señoritas de Avignon. Picasso

Expresionismo: El Grito. Edvard Munch

Surrealismo: La Violación. René Magritte

Pop Art: Marilyn. Andy Warhol

Abstracción: Camino hacia la abstracción. Kandinsky

III.- "PINTURA MURAL":

La PINTURA MURAL no es una obra de arte aislada o independiente de otras obras, sino una obra aplicada a otra, a un MURO que forma parte una EDIFICACIÓN. Por lo tanto, debe ser concebida, ideada, proyectada y realizada de acuerdo al LUGAR a que va destinada y puntualmente, en sus características generales debe contener un RELATO O HISTORIA, la cual a lo largo de la historia, ha cumplido con fines didácticos, religiosos, sociales, políticos, ecológicos, filosóficos, científicos, etc., todo envuelto en un marco de MONUMENTALIDAD, aspecto dado no sólo por el espacio del recinto, sino por la misma composición del mural.

En ésta oportunidad, aplicarás las características de este procedimiento artístico, **COMBINANDO** (a modo de ejercicio creativo) distintos **ESQUEMAS DE FIGURA HUMANA**, pertenecientes a distintas épocas y estilos, según sean tus propios intereses y **REALIZARÁS UNA PROYECTO DE PINTURA MURAL**, basado en tus propias inquietudes y problemáticas.

"Memoria Visual de una Nación"

Mario Toral

Acrílico, 1.200 m2, 1996

Metro Universidad de Chile, Santiago.

"S-T", Enrique Zamudio. 1990

Ubicado a un costado del Museo de Arte Precolombino, Santiago de Chile

"El Sitio de Rancagua"

Natalia Babarovic y Voluspa Jarpa
Estación de Ferrocarriles de Rancagua, Chile.

*EVALUACIÓN MENSUAL (JUNIO)

*Trabajo Práctico:

“PROYECTO DE MURAL INSPIRADO EN DIFERENTES ESQUEMAS DE FIGURA HUMANA”

- A CONTINUACIÓN, DEBERÁS COMBINAR AL MENOS 3 DIFERENTES ESQUEMAS DE FIGURA HUMANA PERTENECIENTES A DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS, TAL COMO APARECE EN LAS IMÁGENES “A, B Y C” Y LUEGO CREA CON ELLAS UN PROYECTO DE MURAL (CON LA TEMÁTICA QUE TÚ QUIERAS EXPRESAR) DIBUJÁNDO UN BOCETO EN EL RECUADRO “D” Y APLICANDO COLORES TENTATIVOS. FINALMENTE, AMPLÍA ESTE BOCETO A UNA HOJA DE BLOCK 1/8 DE MERCURIO Y AGRÉGALE UN TÍTULO A TU OBRA.

<p>A.</p> 	<p>B.-</p>
<p>C.-</p> 	<p>D.- DIBUJA TU BOCETO Y LUEGO AMPLÍALO A HOJA DE BLOCK (1/8)...</p>

RÚBRICA: CREACIÓN DE UN PROYECTO DE MURAL BASADO EN LA FIGURA HUMANA			
CRITERIOS EVALUATIVOS	Muy Bien Logrado (15 ptos.)	Medianamente Logrado (10 ptos.)	Por Lograr (5 ptos.)
Adecuación a los Aspectos Formales del Trabajo	Utiliza formato solicitado: tamaño 1/8 de mercurio (26,5 x 37,5 cm.)	Exhibe su trabajo en un formato algo MENOR al solicitado (1/8 de mercurio)	Muestra su trabajo en un formato mucho más pequeño al solicitado: 1/8 de mercurio
Habilidades Procedimentales: Manejo de la Técnica Gráfica y Pictórica (Matices y Tonos)	Muy Bien Logrado (35 ptos.)	Medianamente Logrado (30 ptos.)	Por Lograr (25 ptos.)
	Manifiesta el producto artístico un destacado empleo en el repertorio de materiales diversos en su confección, así como de técnicas gráfico- pictóricas escogidas a elección (ya sea témperas, acuarelas, lápices pastel, pinturas acrílicas, collage u otros materiales que el alumno propuso) y que aporta gran expresividad a su trabajo.	Manifiesta el trabajo un buen empleo en el repertorio de materiales y técnicas gráficas y pictóricas seleccionadas (ya sea témperas, acuarelas, lápices pastel, etc.) y que aporta cierta expresividad a su trabajo.	Manifiesta el trabajo un REGULAR empleo en el repertorio de materiales y técnicas gráficas y pictóricas seleccionadas (ya sea témperas, acuarelas, lápices pastel, etc.) y NO SE APRECIA expresividad en su trabajo.
Habilidades Conceptuales: Propuesta Creativa en torno al "Proyecto de Mural y Figura Humana"	Muy Bien Logrado (20 ptos.)	Medianamente Logrado (15 ptos.)	Por Lograr (10 ptos.)
	Propuesta demuestra gran originalidad. Las ideas (título) son creativas e ingeniosas en torno a la temática en que se inspira el estudiante y a la combinación de varios ESQUEMAS DE FIGURA HUMANA .	Propuesta demuestra cierta originalidad y coherencia con respecto a la temática (título) que le sirve de inspiración al estudiante, presentando menos de 3 ESQUEMAS DE FIGURA HUMANA .	La propuesta no se aprecia muy coherente ni original (desde un punto de vista estético y/o conceptual) en torno a la temática desarrollada por el alumno, presentando sólo 1 Esquema de figura Humana y no añadiéndole un título expresivo.
PUNTAJE TOTAL: 70			

****RECURSOS COMPLEMENTARIOS:** *Clases grabadas y subidas a la CARPETACLASSROOM.

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

