UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

Enrique Guzmán y Valle

Alma Máter del Magisterio Nacional

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Escuela Profesional de Educación Artística

MONOGRAFÍA

Dibujo del paisaje

Examen de Suficiencia Profesional Resolución N° 0440-2018-D-FCSYH

Presentada por:

Berrocal Esquivel, Marisela Anais

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación

Especialidad: A.P. Educación Artística-Artes Plásticas A.S. Teatro-Música

Lima, Perú

2018

MONOGRAFÍA

Dibujo del paisaje

Designación de Jurados Resolución N° 0440-2018-D-FCSYH

Dr. Borja Meza, Ricardo Benigno
Presidente

Lic. Durand Manrique, Juan Ricardo
Secretario

Mg. Bravo Ormea, Marta Sara
Vocal

Línea de investigación: Currículum y formación profesional en educación

Dedicatoria

A Dios que me da las fuerzas y su sabiduría para seguir luchando por mis metas profesionales.

A mi madre por su apoyo incondicional en todo momento de mi carrera profesional.

A mis maestros por sus sabias enseñanzas dándome consejos, valores y la motivación constante para ser una persona de bien.

Índice de contenidos

Portada..... i

Hoja de firmas de jurado ii

Dedicatoria iii

Índice de contenidos iv

Lista de figuras viii

Introducción..... x

Capítulo I..... 12

Dibujo del paisaje 12

1.1 El paisaje 12

1.2 Géneros del paisaje..... 14

1.2.1 El paisaje urbano. 14

1.2.2 El paisaje rural..... 15

1.3 Historia del arte del dibujo del paisaje 15

1.3.1 Hombre primitivo. 15

1.3.2 Egipto: arte de faraones y de vida eterna. 16

1.3.3 Extremo Oriente, China, Japón. 16

1.3.4 El paisaje en el renacimiento..... 17

1.3.5 El paisaje barroco. 19

1.3.6 Paisaje rococó. 20

1.3.7 El paisaje neoclásico..... 21

1.3.8 El paisaje romántico. 22

1.3.9 El paisaje realista..... 23

1.3.10 El paisaje impresionista. 24

1.3.11 El paisaje pos-impresionista..... 26

1.3.12 Vincent Van Gogh. 27

1.3.13 El paisaje fauvista..... 28

1.3.14 Paisaje cubista. 28

1.3.15 Reseña del paisaje en la pintura peruana. 29

1.4 Concepto de dibujo 30

1.5 Elementos esenciales del dibujo 32

1.5.1 Proporción. 32

1.5.2 Encuadre. 33

1.5.3 Perspectiva. 33

1.6 Elemento Básicos del dibujo 35

1.7 Funciones principales de la línea 38

1.8 Fases de ejecución del dibujo 40

1.9 Materiales y procesos técnicos. 41

1.10 Procesos técnicos para el manejo del lápiz. 44

1.11 Caracteres principales del dibujo artístico 46

1.12 El dibujo base para la obra de arte 48

Capítulo II 50

Composición, procesos y acabado 50

2.1 El paisaje y su composición artística 50

2.2 Importancia de la línea y planos en una composición 51

2.2.1 Línea. 51

2.2.2 Línea en el espacio. 51

2.2.3 Líneas de atención. 51

2.2.4 Líneas con figura formas. 51

2.2.5 Línea para dibujar. 52

2.2.6 Línea para sombrear. 52

2.2.7 Líneas en el dibujo figurativo. 52

2.2.8 El plano. 53

2.2.9 Plano como soporte. 53

2.2.10 Plano compone el espacio. 53

2.2.11 Plano construye formas. 54

2.2.12 Textura. 54

2.2.13 Texturas naturales. 54

2.2.14 Texturas artificiales. 55

2.2.15 Texturas visuales. 55

2.3 La composición 55

2.4 Zona de luz y sombras 56

2.5 El tono tiene cuatro propiedades esenciales 57

2.6 El encuadre, paisaje rústico y urbano 58

2.7 Pasos fundamentales en la composición de un paisaje 61

2.7.1 Planos. 61

2.7.2 Proporciones. 62

2.7.3 Formas lineal plana 63

2.7.4 El acabado – sombreado. 64

Capitulo III 65

Técnicas principales y temas diversos y crítica 65

3.1 Dibujo a tinta 65

3.2 Dibujo pastel al óleo 66

3.3 Dibujo con sanguina 66

3.4 Dibujo con lápices de colores 67

3.5 Dibujos con Gouaché y pluma 68

3.6 Dibujo a pincel 69

3.7 Crítica 69

Aplicación didáctica 71

Síntesis 85

Apreciación crítica y sugerencias 86

Referencias 88

Lista de figuras

Figura 1. El nacimiento de Venus……18

Figura 2. El jardín del amor……20

Figura 3. La fuente……...21

Figura 4. El maizal……..23

Figura 5. Entrada al puerto……...24

Figura 6. Claude Monet……...25

Figura 7. Montaña de Sainte-Victoire……..26

Figura 8. La noche estrellada……...27

Figura: 9. Huida a Egipto……30

Figura 10. Proporción (ancho, altura, fondo, largo)……32

Figura 11. Desarrollo del encuadre……..33

Figura 12. Elementos de la perspectiva……...33

Figura 13. Luz y sombras……34

Figura 14. Tonos……35

Figura 15. El punto……..35

Figura 16. La línea……..36

Figura 17. El plano……..36

Figura 18. Volumen de las formas……..37

Figura 19. Texturas……38

Figura 20. Línea ondeada……38

Figura 21. Dividir un espacio……..38

Figura 22. Delinear……39

Figura 23. Borde o contorno……...39

Figura 24. Atraer el ojo dirigido……..39

Figura 25. Gradación gris o tonal……39

Figura 26. Diseño creado…….40

Figura 27. Volumen de los objetos……..41

Figura 28. Tipos de lápices……..42

Figura 29. Manchas y tramados……...43

Figura 30. Carbón……43

Figura 31. Croquis……..47

Figura 32. Acabado…….47

Figura 33. Línea de horizonte…….56

Figura 34. Encuadre del paisaje……..58

Figura 35. Paisaje natural…….59

Figura 36. Paisaje urbano…….60

Figura 37. Planos…….61

Figura 38. Proporciones……...62

Figura 39. Forma lineal……63

Figura 40. Acabado del dibujo…….63

Figura 41. Dibujo a tinta…….65

Figura 42. Dibujo al óleo pastel……..66

Figura 43. Dibujo a sanguina……..67

Figura 44. Dibujo lápices de color……..68

Figura 45. Dibujo con gouaché y tinta……...……..68

Introducción

En las Artes visuales el dibujo artístico viene a ser la representación gráfica de las formas reales y abstractas que se desarrolla sobre una superficie plana y que es percibidas en dos dimensiones, utilizando como elemento principal la línea, que permite plasmar las ideas, emociones y sentimientos a través de un recurso plástico. Se efectúa a través del uso de metodologías gráficas, representado de forma objetiva y subjetiva del entorno y de las concepciones del pensamiento humano de acuerdo a cada época.

En definitiva, el dibujo artístico es el lenguaje de las formas, que tiene la propiedad de poder transformar un pensamiento o ideas en forma visual valiéndose de conocimientos técnicos, uso de diversos recursos, herramientas y técnicas gráficas que permita el desarrollo de capacidades para la expresión del lenguaje plástico.

El dibujo del paisaje se contextualiza en la inspiración de los diseños creativos de la naturaleza en la cual, el artista busca revelar el reflejo de las cosas que observa en su entorno. Por ello, observa objetos y elementos de la naturaleza y sus efectos causados por la atmósfera del tiempo para ser reproducidos en sus composiciones artísticas buscando así, el realismo en la reproducción de la naturaleza y ser aceptado de acuerdo a la época o contexto de su realización.

Por tanto, el dibujo del paisaje tiene mayor relevancia en el campo de la plástica, ya que, alcanzan personificar todo aquello que el ojo humano puede distinguir: las montañas, los ríos, los bosques, los mares el cielo y sus escenarios atmosféricos como fuente de inspiración para la expresión artística.

En el campo educativo actualmente, el área de Arte y cultura desarrolla dos competencias que moviliza las capacidades conocimientos y habilidades de los estudiantes: Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticos culturales y crea

proyectos desde los lenguajes artísticos en la cual, algunas entidades estatales muestran dificultades en aplicar estrategias en diferentes espacios donde los estudiantes puedan estar en contacto directo con los objetos y elementos de su entorno posibilitando una fuente de inspiración para la creación de sus proyectos y apreciación critica de manifestaciones artísticos culturales. Asimismo, se observa falta de equipamientos y ambientes propicios donde el estudiante pueda expresarse con mayor libertad y motivación que promueva el progreso de la creatividad en los estudiantes; considerando, al dibujo como el inicio para toda expresión plástica con elementos objetos y formas de la naturaleza que compone el paisaje para ampliar la tendencia creativa

Considerando todo lo expuesto, el estudio del trabajo monográfico se ha dividido de la siguiente manera:

Los capítulos uno, dos y tres se abordan los aspectos teóricos, donde se considera la fundamentación, exploración y tratado bibliográfico en torno a la temática presentada.

Por otro lado, observaremos como realizar la composición del dibujo del paisaje, las técnicas y procesos de su realización, haciendo referencia a los principales exponentes paisajistas.

Seguidamente, en la aplicación didáctica se desarrolla una sesión de aprendizaje del dibujo del paisaje, teniendo como propósito esencial sensibilizar a nuestros estudiantes en la composición y la aplicación de las diversas técnicas de las artes plásticas para la composición del dibujo del paisaje.

Finalmente, el capítulo cuatro se abordará las conclusiones y sugerencias acerca de nuestro estudio.

Capítulo I

Dibujo del paisaje

1.1 El paisaje

Para López (2010) a borda la definición de este término:

> "Paisaje" desde un punto de vista humanista propio del campo del arte considerando al paisaje como la extensión terrestre que observamos e indubitablemente en hipótesis global, el paisaje es una parte del nivel de la tierra donde conseguimos apreciar, en ella y que posee un inconsciente óptico en la superficie (p. 78).

El paisaje de la geografía tiene como finalidad la puntualidad de sus formas como los son:

- Antrópicas o naturales,
- paisajes variados articulados entre sí,
- elementos bióticos, abióticos y antrópicos.

Según López (2010) afirma que "que dicha hipótesis domina dos razones: la primera que el paisaje es un constructo cultural y mental y el otro dice que un paisaje un arte que sirve para disfrutar y observar" (p. 38).

La lógica del conocimiento es un punto que dicho escritor precisa, mientras se denota la parte axiomática del vocablo paisaje dentro de la rama del arte, abordando la fecha donde se empezó a usarse, por lo tanto, se sabe que en occidente surgió el dominio de la evolución del arte.

Y también sirvieron para denominarlos a distintas pinturas donde hacen representaciones en situaciones innatas.

Propiamente con respecto al arte, el paisaje es una obra realizado en el aire libre que las personas que lo realizan plasman sus sentimientos, sus pensamientos y hasta lo que pueden inventar, siguiendo situaciones naturales como: arboles, montañas, ríos, bosques, valles, tiempo, el cielo que con frecuencia se juntan para realizar una mejor obra.

Según Bozal (1996) afirma que:

> La artística del panorama es plasmada en la faz del medio que nos rodea, así como también se puede inspirarse en los sueños que se tienen y quedan plasmados dentro de nuestro cerebro, donde se detiene todo y nuestro sueño puede ser otro planeta, otros tiempos, se puede retroceder o adelantar el tiempo y hasta cosas que jamás existen (p. 22).

Según Martínez y Duthil (2003) nos comentan que “dentro de la teoría pictórica la obra de un paisaje es más que la réplica de lo mismo, así no lo perezcan, ya que usan los mismos elementos, pero en diversos escenarios creando su propio estilo dentro de sus aspiraciones (p.54).

Propiamente dentro del mundo pictórico del arte existe un perfeccionamiento que nos brinda diversos argumentos gracias a la representación de los paisajes, concluyendo que lo que puedes mirar dentro de las obras de arte son tradiciones artísticas que van evolucionando gradualmente.

1.2 Géneros del paisaje

Existen dos tipos de genero de paisajes que son el paisaje rural y el paisaje urbano, dichos géneros se caracterizar por estar identificados ambos, por sus edificaciones, sus tradiciones, las relaciones entre el ser humano y la naturaleza.

1.2.1 El paisaje urbano.

El retrato urbano se centra en las costumbres artísticas que son el centro de estudio en la arquitectura, así como se constituye gran parte de las investigaciones que realizaban los artistas en los años 1600, es así que podemos verlos en las grandes obras de Canaleto y Wermeer.

No se obtuvo dialogar acerca de la apoca exacta del origen o nacimiento de las pinturas urbanas, porque no se saben con exactitud la fecha de origen acerca de la 1ra ciudad urbana.

En la época de la edad media se originan algunas ciudades siendo la base las escrituras que fueron inspirados donde el arte de occidente empieza a volver a nacer conjuntamente con Giotto y su costumbre bizantina se va liberando de a pocos y va iniciando nuevos andares.

Ello designa que Bondone experimenta como subir una etapa con representaciones de esquemas del medio mediante imágenes a una conceptualización pragmática de las cosas e individuos, dibujándolas, así como son, para poder ser representativas.

Usando pequeñas alusiones con fundamentos de simbología que definen a las ciudades de sus fechas, aquí podemos mencionar algunos representantes como el gran Pisarro, Sisley, Joaquín Sorolla y más, escogiendo a Paris como la razón pictórica preferida para los grandes dibujantes de esa época, desarrollando la historia del arte y el género urbano.

El paisaje urbano en el siglo XX y hoy en día se ha retomado para realizar imágenes de dibujo como de pintura de la misma manera diversos mecanismos para poder dibujar y proponer en la parte artística.

1.2.2 El paisaje rural.

Los paisajes rurales están formados por diversos fundamentos visibles que están influenciados por varias causas que no se pueden ver que son físicos y humanos que conceptualizan la caracterización de los paisajes.

Bertrand (1968) afirma que:

> El paisaje es un procedimiento de riqueza heredado que nos corresponde mantener, administrar razonablemente y protegerlo, interpretar un paisaje requiere de lo que percibe su medio que lo rodea, y a medida de este el paisaje es diverso y depende del individuo que lo observe. El paisaje es un lugar innato donde la persona se va acondicionar con su propia raza bilógica y por eso quiere organizarlo y modificarlo (p. 98).

1.3 Historia del arte del dibujo del paisaje

1.3.1 Hombre primitivo.

20,000 años antes de Jesucristo principios de este siglo, el etnólogo alemán Leo Frobenius, en uno de sus viajes al continente africano y según cuenta en uno de sus libros, fue testigo de que, para cazar una gacela, los negros de una tribu dibujaron primero la efigie del animal sobre una roca dispararon sus flechas contra la imagen y sólo entonces se atrevieron a salir en busca del animal y a cazarlo.

Frobenius y la mayoría de los etnólogos coinciden en afirmar que estos comportamientos responden a las mismas razones por la que el hombre primitivo del

paleolítico, hace 20,000 dibujaban animales en las paredes de las cuevas donde habitaban, convirtiendo esos dibujos en símbolos mágicos a los que pedían que los dioses de la caza y de la pesca le fueran propicios.

Estos hombres son los primeros artistas conocidos; realizaban sus imágenes a gran nivel, escogían muros rocosos donde labraban el perfil de animales, con buriles de sílex; a continuación, pintaban los lados con lápiz de carbón y por último dibujaban la superficie con pedazos de tierra de color rojo, ocre, pardo, sangre y diversas grasas de animal.

Aquellos hombres eran nómades, esencialmente naturalista y como tales pintaban con perfecto realismo. Pasaron miles de años hasta que el hombre aprendió a cultivar la tierra, se asentó, construyo su casa, domesticó animales, estableció un sistema: imprimación de "estuco" (inducido de yeso) hechas de cal blanca.

1.3.2 Egipto: arte de faraones y de vida eterna.

El pintor Egipto pintaba la temática apropiada usando una brocha muy delgada que estaba fabricada de palo de la caña aplastada que tenía color rojo y hierro. Después de dibujar los contornos se pintaban los colores de las formas, sin ningún efecto de luz, siempre con colores planos de luz y sombra.

1.3.3 Extremo Oriente, China, Japón.

Los chinos emplean, para escribir los mismos materiales representar en papel, tinta, seda y un pincel. Según ellos," en la tinta están todos los colores" aunque, realmente pintan lo hacen con colores a la acuarela, y esto es así hace cientos de años.

Existen, sin embargo, en el arte chino, desde muy antiguo dos o estilos o formas de expresión clásica que responde a un trazado lineal, hecho con un pincel, qué pinta a los bordes y el interior encima de los fondos en blanco, mientras las imágenes son pintadas

con colores planos sin sombras ni volumen, y otras que resuelve el dibujo con tonos en vez de con líneas: un estilo que nació con la temática del paisaje, en la época Han, a raíz del descubrimiento del papel (año105) y del perfeccionamiento del pincel, estableciéndose una relación cercana entre el dibujo y el grafismo caligráfico.

Pero el paisaje era ya en el arte chino con manchas, griseado y difuminado, contraste y atmósferas que representaban grandes espacios. Como artistas renombrados de ambas tendencias cabe mencionar a Yen-Li- Pen (siglo VII) Li Lung- Mien (siglo XI) como lineales; y Wang Wei (s. VIII) y Mu-Chi (s. VIII) como tonales destacando los cuatro Wang (s. XIII) como representantes de los dos estilos.

En el arte de Japón, los medios tradicionales fueron la acuarela y el gouache, en principio, el arte era un reflejo de budismo y del arte chino. Pero en siglo X se iniciaron nuevos temas y con ellos nació el estilo japonés Yamaro -e durante el periodo Kamcura los temas fueron más dramáticos, pero con la aparición del Xen, los sacerdotes, y en especial el monje Sesshu introducen temas sencillos pintados a la aguada monocromas.

Estos estilos son seguidos por la escuela Kano derivado del sumiese y la escuela Taso que monopoliza el estilo nacional Yamato, en el año 1685, Ishikawa Moronobu imprime un grabado sobre un tema profano. Esta idea fructifica y en los siglos XVIII y XLI las láminas de grabados japoneses llegan a todo el incluyendo en los impresionistas).

Esta nueva forma de expresión fue practicada por todos los artistas del Japón destacando Suzuki, Haroubo, Utamaro y Hokusai kano derivaba del Sumi-e.

1.3.4 El paisaje en el renacimiento.

El paisaje en el renacimiento constituyo la etapa de un proceso final en el avance de perfeccionar el arte realista y figurativo que evoluciono en el siglo dieciséis, el artista lo que busca en estas representaciones es interpretar sus vivencias, su realidad iniciándose

más o menos a partir del siglo VIII hasta el XV aprendiendo a manejar al medio de individuos con su quehacer diario y sentimental, sin embargo, no se comprende lo que realmente quiere expresar el paisaje.

La técnica del renacimiento ha sido desarrollada.

Durante la época humanista que se denominó así durante el siglo XV, siendo esta corriente quien se ocupó de la técnica artística del individuo, ya que su estrategia estilizada resulto sin vida y sin conocimientos.

En este siglo XVI, siglo del renacimiento propio, en el que el artista se ocupa particularmente del paisaje lo entiende ya como elemento viviente, con sus caracteres propios. El pintor estudia el mundo que lo rodea y lo interpreta en sus lienzos con la misma, emoción con que pinta un cuerpo bello del ser humano.es pues que en este periodo la naturaleza toma majestad de sus categorías y el aprecio reverente que de los vivientes merece.

Figura 1. El nacimiento de Venus. Fuente: Botticelli, 1484.

1.3.5 El paisaje barroco.

El paisaje barroco, su pintura se estableció como corriente en Europa, esta problemática se origino al norte de Europa, porque se llevaba a cabo una reorganización de protesta en los bajos países ahora es conocida como Holanda.

En esa época la burguesía se encontraba en pleno auge con respecto a su religión, en tanto que los cleros y lo nobles dejaban de ser importantes, estando desbaratados por los burgueses.

La antelación para dicho estatus social, no era mirar asuntos religiosos o clásicos, sino que tenían que estar pendientes de los paisajes y fondos de las pinturas que había en su medio.

Por lo tanto, fue una época en la cual los hombres se sentían libres y sentían la necesidad y curiosidad de realizarse preguntas sobre aspectos relacionados en la naturaleza.

En tal sentido el arte Barroco del siglo XVII se preocupó de la naturaleza en función con el cosmos, es decir, en función espacial. No sólo le traía la belleza de las cosas, sino muy en especial el espacio cósmico; ese ámbito transparente o nebuloso que envuelve el mundo real corpóreo y que lo transforma en poética visiones.

Figura 2. El jardín del amor. Fuente: Rubens, 1635.

1.3.6 Paisaje rococó.

El paisaje Rococó realizado en el siglo XVIIII es de extraordinaria belleza por la suntuosidad y el artificie decorativo que el artista le imprime.

Se trata más bien de un paisaje idealizado, poco real, que el pintor realiza para complacer la demanda caprichosa de sus opulentos clientes.

El siglo XVIII es la centuria de los poderosos reyes. Estos, imponen sus ideas y deseos por la riqueza que ostentan, originando una competencia en el arte, tras la creación de mundos poéticos recargados de figuras ornamentales, de personajes inspirados por el amor y de una naturaleza delicada y aristocrática que se toma y se retorna para arrayar la vanidad y el placer sensual. En el paisaje rococó domino un mundo corpóreo de fantasía.

Los caracteres estéticos más saltantes son el empleo de la línea ondulada para sugerir movimientos y abundancia y notorio ablandamiento formas de la naturaleza y su colorido muy rico en gamas parece a veces a acaramelados y dulzón.

1.3.7 El paisaje neoclásico.

El arte neoclásico comprende las de últimas décadas del siglo XVIII y las dos primeras del siglo XIX, apareció como reacción contar el arte Rococó.

El Neoclasicismo es arte revolucionario de propósito moralizador. De allí su aspecto sencillo estático, realista, impresionante por su solemne quietud.

Los cuadros neoclasicistas son tendenciosos y acusadores, en abierta oposición contar el arte precedente. El cuadro," Vista de los jardines de Luxemburgo" de Jacques Louis David, es una muestra clara del nuevo arte la escena presenta una cerca rudimentaria de palos. Su composición paralela es muy estática en los árboles son hermosos por su realismo, carecen de ficción del arte Rococó.

El cuadro se ajusta al uso de elementos reales necesarios volviendo a utilizar el espacio como factor realzante del mundo corpóreo.

Figura 3. La fuente. Fuente: Dominique, 1650.

1.3.8 El paisaje romántico.

El arte Romántico se propuso exaltar el sentimiento por encima de la realidad. Se inspiró esencialmente en las majestuosas fuerzas de la naturaleza y en el desamparo e insignificancia del hombre frente a dichas fuerzas.

Por lo indicado y por lo que apreciamos en el cuadro de Constable "Brezal de Hampstead" encontramos cierta similitud con los maestros holandeses. Siempre la naturaleza se muestra dominante y avasalladora. El hombre sigue insignificante, indefenso y diminuto.

La diferencia del paisaje romántico radica en el tumulto y la convulsión de todo ámbito, hay fuerzas que parecen estallar. Hay emoción en todos los cosmos Existe movimiento en todos los ámbitos de la escena.

Arnaldo (1992) manifiesta: "los problemas del espíritu son convicciones de la teoría del romanticismo que estudia o plasma el espíritu artístico, formando un sistema preocupación y su contenido" (p. 121).

Tatarklewicz (2002) "decir Romántica es decir arte romántico o sea intimida, espiritual, ansias de infinitud, color, manifestado por aquellas vías que la parte artística tiene a su capacidad" (p. 54).

Por lo tanto, se dice que para los pintores de la época romántica el paisaje es el contexto que representa la naturaleza, el espíritu humano, la tensión dramática, etc.

Argullo (2000) afirma:

> Para el pintor romántico la naturaleza era divina y, cuando se enfrentaba con ella, no le interesaba tanto lo que veía, sino lo que sentía y lo que se creía capaz de descifrar del lenguaje inscrito en ella por Dios, sus mensajes, sus símbolos (p. 34).

Figura 4. El maizal. Fuente: Argullo, 1826.

1.3.9 El paisaje realista.

El paisaje realista se denomina como una corriente que surgió en Francia en los años 50 seguidamente del romanticismo, basándose netamente en lo real como lo indica la corriente realista.

Los temas de interés de esta teoría vendrían a ser la figura del individuo, plasmando sus habilidades en el aire libre, el cansancio, retratos sin que nadie este modelando para la pintura, la naturalidad es uno de las características de este movimiento, pero también se realizaron otras pinturas como bodegones y paisajes, los pintores de esta época también plasmaban en sus obras artísticas la parte grotesca y la fealdad.

El famoso Daumier fue uno de los máximos representantes de la teoría realista quien usaba las caricaturas para burlarse de manera irónica de la política y la sociedad.

Este movimiento no representa a la naturalidad, el realismo esta basado en la parte objetiva, haciendo hincapié o recordatorio a que se realicen las pinturas según sus características sin agregar nada demás.

Figura 5. Entrada al puerto. Fuente: Corot. 1851.

1.3.10 El paisaje impresionista.

El paisaje impresionista es una corriente impresionista pictórica que tuvo camino desde mediados del siglo 19 netamente en Francia, este movimiento es la rección del movimiento clasista rompiendo con el lenguaje correcto, basado en la belleza ideal perfecta que fue inculcada desde el arte romano y la antigüedad griega, fueron también los aportes de las bellas artes quienes establecieron normas y reglas.

Este movimiento se emplea en diversas actividades como la música y la literatura, su rama más importante y la más conocida fue las artes impresionistas, que quiere decir que los artistas que hacían las obras de arte fueron impresionados por los medios que existen a su alrededor y todo lo que puede existir en la naturaleza.

Rainbird (1969) afirma que:

Focalizan su interés en conocimiento de lo real, así como realizaron los del movimiento renacentista, pero los artistas del movimiento impresionista hacen sus

> pinturas más propio, desarrollando sus técnicas, ideas y observaciones, que se relacionen representando paisajes de acuerdo a lo real del medio que lo rodea, colocando iluminar su manera de actuar, pensar en la colectividad de esa época, plasmándolo en las obras de arte impresionistas que significa recibir alguna noticia en un determinado momento (p.56).

De esta manera esta corriente está caracterizada por su intención de representar el instante y la luz, la impresión de la vista. Pero existieron invenciones referentes al impresionismo de Francia que pudieron ayudar a la decisión para el arte del siglo 20, queriendo representar los impactos de la naturalidad del medio que nos rodean son ya antiguos de otras corrientes.

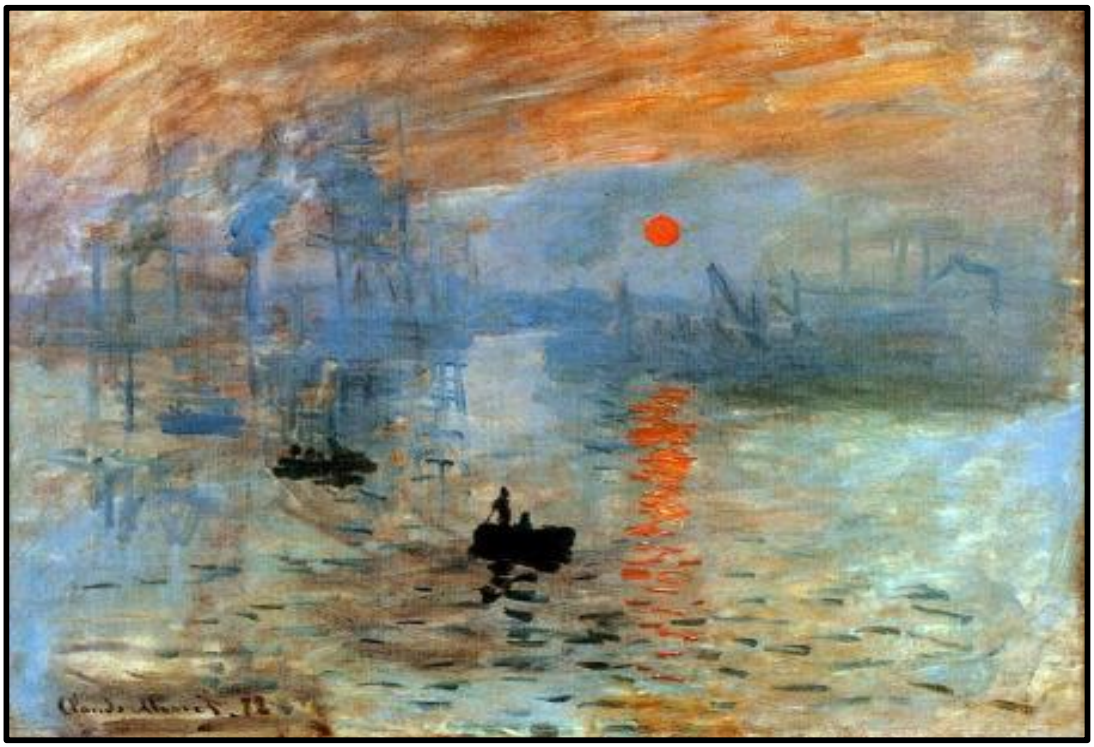

Figura 6. Claude Monet**.** Fuente: Monet, 1872.

1.3.11 El paisaje pos-impresionista.

El arte post- impresionista se puso a dar solidez a la forma fugaz e inconsciente del impresionismo. Allí vemos en “Montañas de Provenza”, de Cezanne dejar el ablandamiento para dar paso a la solidez, a la fuerza, a la estructura fuerte. Las masas o volúmenes del cuadro se presentan bajo un aspecto simplificado, labrado e intencionalmente dispuestas en un ordenamiento de tipo arquitectural. En este cuadro el arte se presenta dentro de una nueva fase, la fase inicial de la simplificación abstracta que ha de llevar al arte hasta la más completa deshumanización, es decir, al total apartamiento de la naturaleza.

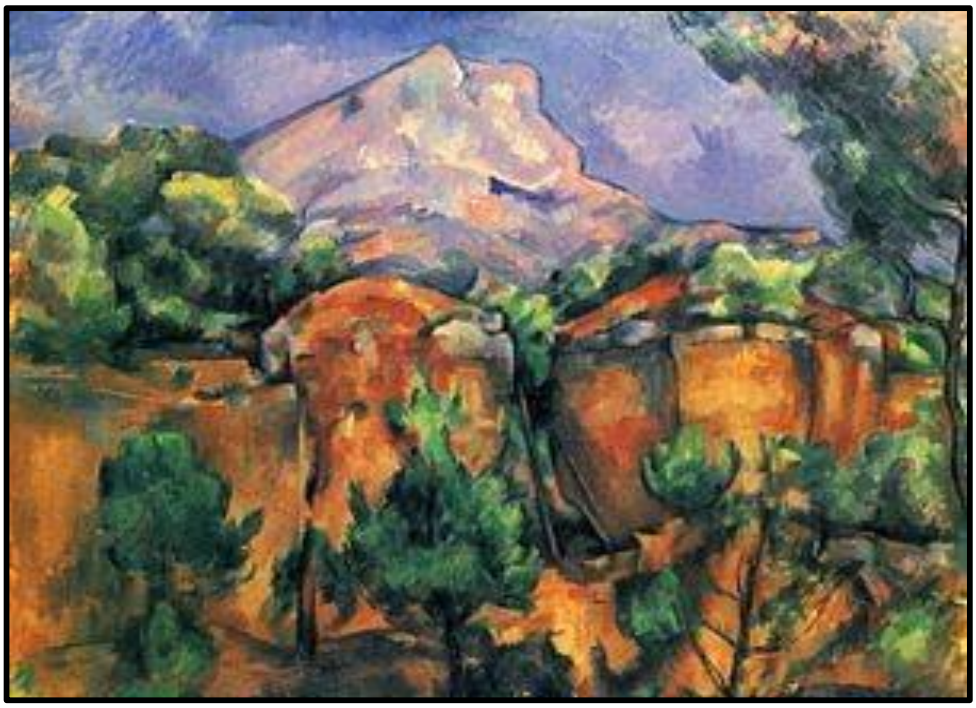

Figura 7. Montaña de Sainte-Victoire. Fuente: Cezanne, 1885.

1.3.12 Vincent Van Gogh.

Uno de los artistas post impresionistas más famoso fue el pintor holandés Vincent Van Gogh.

Los cuadros de este genial artista, sobre todo sus paisajes gozan de una singularidad espiritualidad, debido a su estructura lineal, a su colorido luminoso, limpio y refulgente. Van Gogh crea en su paisaje una sensación de movimientos eterno, por el uso de líneas ondulantes serpenteantes con tendencia vertical y que conforman figuras parecidas a lengua s de fuego dando a sus ámbitos gran espiritualidad.

Los cuadros de Van Gogh en general encierra un gran sentido místico y a la vez una intención de vivificar espiritualmente todo. Anima las cosas, los campos, los seres humanos, convulsiona al mismo espacio cósmico.

Figura 8. La noche estrellada. Fuente: Van Gogh, 1889.

1.3.13 El paisaje fauvista.

El movimiento fauvista se origina más o menos en el siglo 20, esta caracterizado por su manera sentimental y estética, su manera espiritual se confabula al contexto vivido, su objetivo es plasmar la naturaleza en libertad, este movimiento es más expresivo, y representa en un primer plano todos los colores.

Los representantes del paisaje fauvista implantaron una interacción con el medio que nos rodea para combinar y unir la vida con el arte, rehusándose a diversa rigidez.

El arte fauvista constituye la continuidad lógica de la estética hacia el objeto de la simplificación formal y cromática. Pero a la vez tiene el carácter singular de perseguir su propósito con más independencia, con más sentido de libertan con más alegría. Por eso los cuadros fauvistas son de colorido abundante, de composición lineal más simplificada, pero a la vez dinámica.

1.3.14 Paisaje cubista.

El arte cubista poco emotivo, más bien decorativista, se ocupó de completar el trabajo de simplificación de las formas que habían iniciado Cezanne, Vang Gogh, Gauguin y Seurat en época post impresionista.

El cubismo redujo la naturaleza a planos completamente abstractos, guiado por la idea de crear una estética a base de cubos, el prisma y la esfera. Teoría que en principio perteneció a Paul Cezzanne. No obstante, el propósito cubista de ser simple por excelencia su figura todavía deja ver las formas reales.

1.3.15 Reseña del paisaje en la pintura peruana.

Cuando se dio la autonomía de España, en nuestro país se dio también un estado nacional, siendo un país político de paradigma español monárquico con mucho favoritismo a la república francesa, ideando el surgimiento del país como asunto prioritario en el contexto latinoamericano, por lo que en su técnica ellos usaron y recrearon lo recuerdos imaginarios mediante su historia.

Según Anderson (1993) sustenta que:

> A mitad del siglo 19 el gobierno del general Castilla existió cierto flaqueo político, acercándonos a la idea de una condición que supervisa su misma economía y que sigue un camino factible, favoreciendo el bienestar económico dentro de la isla guanera, siendo una principal fuente económica del pacifico del sur (p. 99).

Resulto ser una época efímera, como ya sabemos, un bienestar de mentiras, en disciplina artífice, a nivel nación al en nuestro país existió abandono pausado y el mal manejo de la comunicación que gobernaron en más de 300 años la interacción entre las compañías religiosas y los artistas tuvieron como resultado una decadencia política y económica.

Por lo tanto, cuando llego el neoclasicismo fue duramente criticado llamándose a la estética oscurantista barroca.

El conservatorio de cusco a mitad del siglo 18, imponiéndose en Lima, ya esta ciudad se encontraba más cerna a todas las novedades de la parte artística, cambiando muy repentinamente con una calología preponderante.

Con este arte podemos evidenciar la dualidad entre la sensibilidad y el gusto de las personas foráneas y locales.

Las tendencias que arribaron a las colonias españolas antiguas que venían de los académicos de otros países y pintores muy conocidos, que fueron instruidos por los

conservatorios ilustrados, para que pongan en incertidumbre el día a día de los artistas dentro de la institución cusqueña.

Marcoy (1869) nos describe que:

> Los artistas de la ciudad del cusco son conocidos por sus artesanías artísticas, Marcoy era una persona que escribía y publicaba libros que imprimía en el taller de un gran pintor y escultor de la cuidad del cusco, en dicho libro este francés se plasmaba el trabajo de los artistas artesanos (p. 100).

Figura 9. Huida a Egipto. Fuente: Quispe, 1800.

1.4 Concepto de dibujo

Constituye la representación gráfica realizada por medio de líneas, trazos y sombras, elaborados mediante insididores como el lápiz objetos similares, el dibujo es la obra primigenia que todo artista debe abordar.

Según Martín (2009) nos manifiesta que:

> Por ende, es la base de casi toda obra artística, pues de mayoría de obras pictóricas se realizan sobre un esbozo dibujando sobre un soporte como el lienzo, sobre el que

posteriormente se pinta; también muchas esculturas son diseñadas primero en dibujo, lo mismo ocurre en la arquitectura se basa en planos dibujados (p. 101).

Víctor (2001) menciona: “No existe grandes pintores o escultores, abstractos o figurativos que no supiese dibujar” (p. 66).

El dibujo como medio visual y su aporte al proceso creativo.

Conforme con el desarrollo que tuvo el dibujo, se pueden dar cuenta de que su evolución se convirtió en un material, en un recurso de la vista y todas las técnicas que puedan ayudar a desarrollar la mente del individuo para que más adelante diversas comunidades emerjan al pasar los años.

También podemos decir que cuando apareció el lenguaje escrito fue por consecuencia de una serie de signos que se plasmaron en un papel, transmitiendo una idea concreta.

Por el tipo de usos que se puede dar a través del dibujo podemos hablar de técnicas.

Carboncillo: considerado como uno de los materiales más antiguos del dibujo, empleando desde la prehistoria. Consiste en un trozo de madera carbonizado que permite rayar la superficie del papel con un trazo fuete de color negro. Se comercializa en barras cilíndricas, en barras de sección cuadrada, en lápiz y en polvo, ideal para bocetos y estudios preparatorios.

Lápiz: lápiz de grafito: grafito mezclado con arcilla y cocido industrialmente, lo encontramos en varias presentaciones: barras, lápices, minas, y en polvo. Más difundido como lápiz, color negro, afilable y fácil de borrar, ideal para dibujos; el grado de dureza de un lápiz de grafito viene determinado por una cantidad de arcilla, mayor dureza, cuanta más dureza más claridad del color. Ocurre lo contario, por supuesto, con los lápices blandos. Lápiz de carboncillo: compuesto por una barra de carbón cubierta de madera, la

cual le proporciona dureza y sujeción, se suele utilizar aceite de linaza en su fabricación, lo que le da al carboncillo riqueza de color y densidad y le permite adherirse bien al papel.

Pincel: aplicable a la pintura y al dibujo lo componen un pedazo de madera tallada muy larga y delgada, con cerdas de animales como camello, armiño, entre otros. También denominado “dibujo con técnicas húmedas.

Pluma: Objetos empleados en la escritura y cualquier tipo de expresiones gráficas, es la pluma de animales, también se empleado en el dibujo, también existen las de “acero y son lo suficientemente flexibles como para producir una gran variedad de grosor de líneas. Estas plumas existen en diferentes medidas y forma.

1.5 Elementos esenciales del dibujo

1.5.1 Proporción.

La simetría es la interacción entre la medición de una cosa en relación con el mismo, a su profundidad, altura y anchura con respecto a los objetos que existen en medio. Las tres dimensiones: Ancho-altura –fondo-largo.

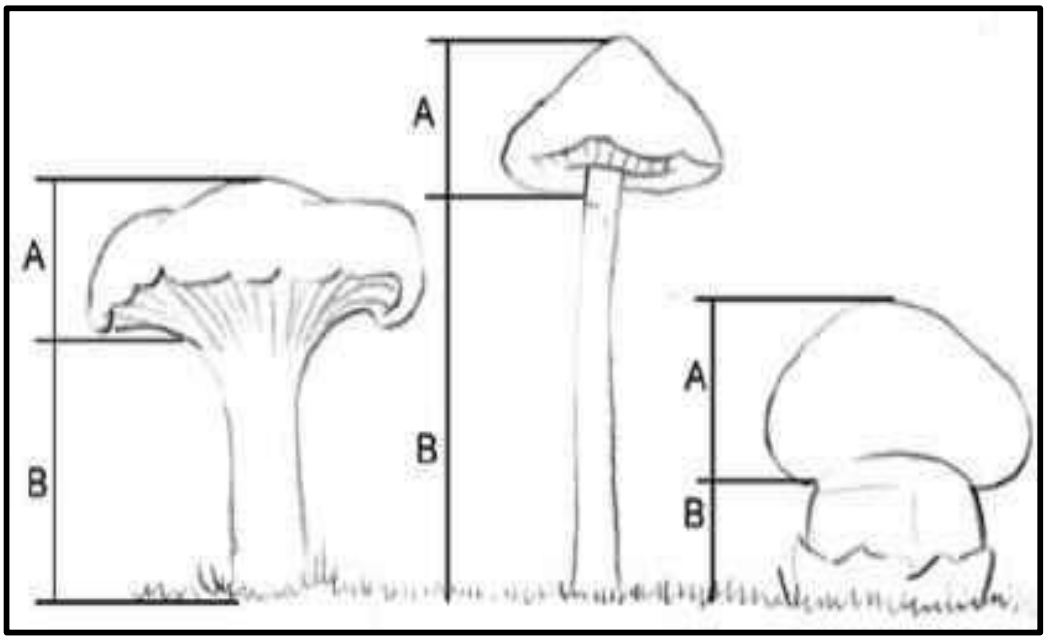

Figura 10. Proporción (ancho, altura, fondo, largo). Fuente: Recuperado de http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio

1.5.2 Encuadre.

El encuadre Es emplazar en el paisaje, es el centro donde el artista dibujará y se quedará plasmado dentro de las dimensiones del margen superficial del lienzo o papel.

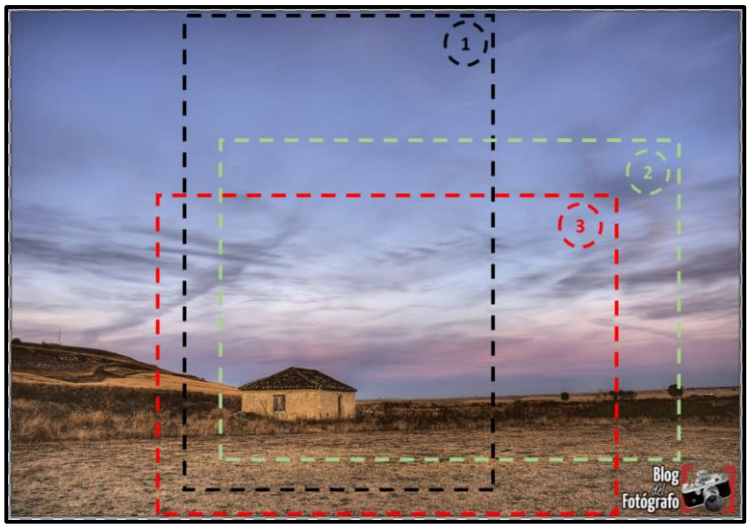

Figura 11. Desarrollo del encuadre. Fuente: Recuperado de https://www.slideshare.net/ablanno/3a-desarrollo-del-encuadre

1.5.3 Perspectiva.

Es el punto de vista del medio artístico, que representa mediante un dibujo encima de la superficie plana la formación de cosas, su tamaño su forma, y como van a ir apareciendo según lo que observamos.

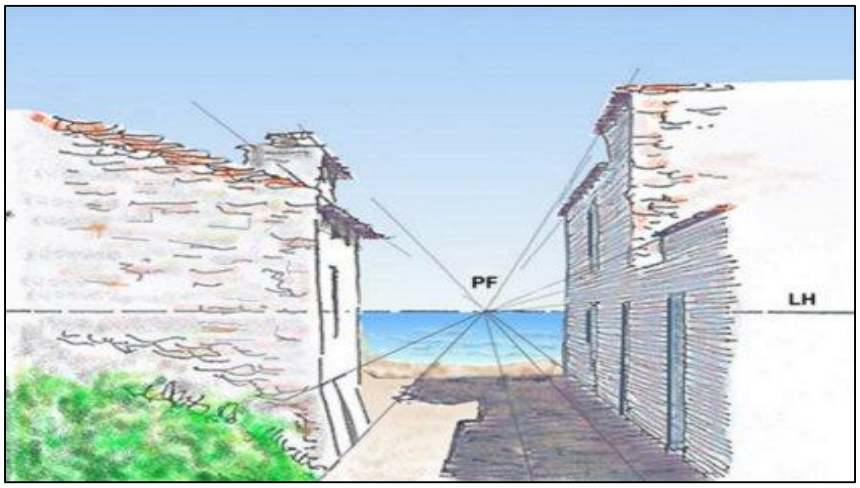

Figura 12. Elementos de la perspectiva. Fuente: Recuperado de https://lapaletadelartista.wordpress.com/2011/06/11/67/

Fundamentalmente, se basa en el tamaño y forma de las imágenes o paisaje que se plasme si uno se acerca o aleja de la imagen.

La perspectiva identifica todos los puntos que se va tomar en cuenta para poder realizar las líneas formadas por el paisaje que se va a realizar.

Con el pasar de los años evolucionaron diversas formas de crear perspectivas según la medición de lo que se va plasmar, ya si tenemos una mirada que no tiene forma las medidas tampoco la tendrán

Por lo tanto, se tiene que saber las definiciones que suelen usar en los paisajes:

- La línea de tierra es una raya que va ser denominada imaginaria porque es donde va posar nuestro elemento.
- La línea horizontal es también una raya imaginaria que se encuentra en paralela con la vista de la persona espectadora en la línea de la tierra, allí se encuentra el punto o los puntos de fuga. Depende mucho de esta línea de horizonte que tengamos una visión correcta del paisaje.
- El punto de fuga como las otras líneas es también imaginaria, y corresponden a unas líneas paralelas planas.

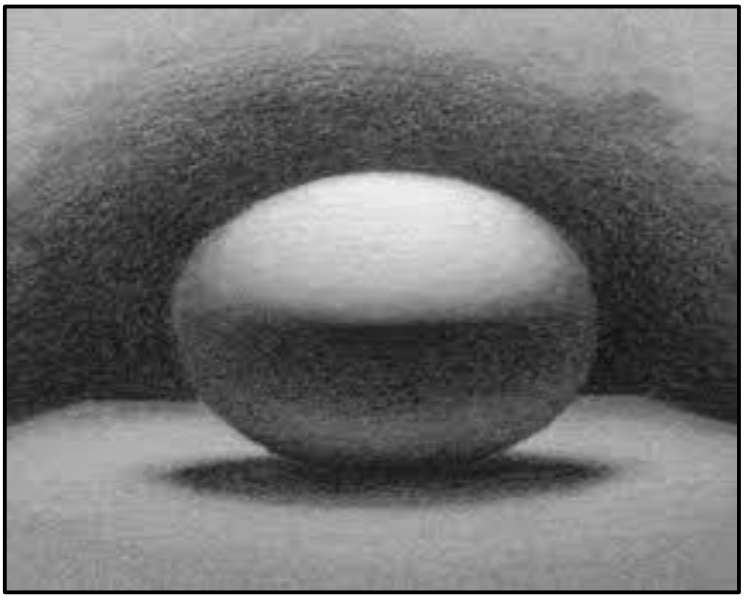

Figura 13. Luz y sombras. Fuente: Recuperado de https://viridiana salper.com/dibujando-luces-y-sombras/*917806578*

Composición tonal

Figura 14. Tonos. Fuente: Recuperado de http://iluminacionycamara2.blogspot.com/2018 /04/tp1-composicion-tonal.html

1.6 Elemento Básicos del dibujo

El punto: el punto en el mundo del arte, es un elemento principal para la composición, es un instrumento muy esencial y sencillo, ya que toda forma gráfica por pequeña que sea se tiene que iniciar con el punto como si fuese una huella que se marca con un carboncillo, o cualquier otro material que sirva para marcar.

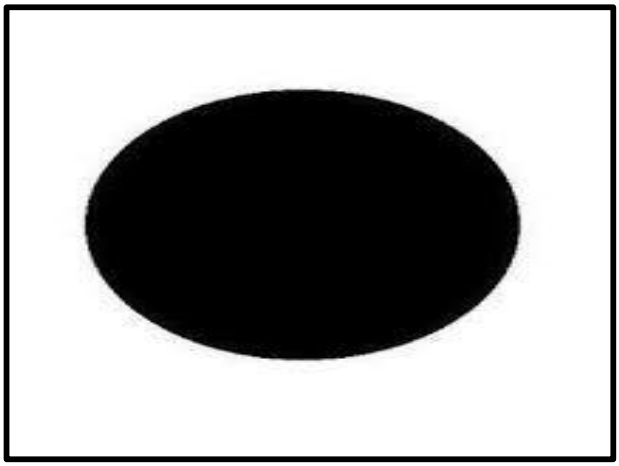

Figura 15. El punto. Fuente: Recuperado de https://educacion.uncomo.com/articulo/como-se-usa-el-punto-19381.html

La línea: Movimiento del punto, por que ejecuta el contorno de la forma o estructura de la composición, sin detalle.

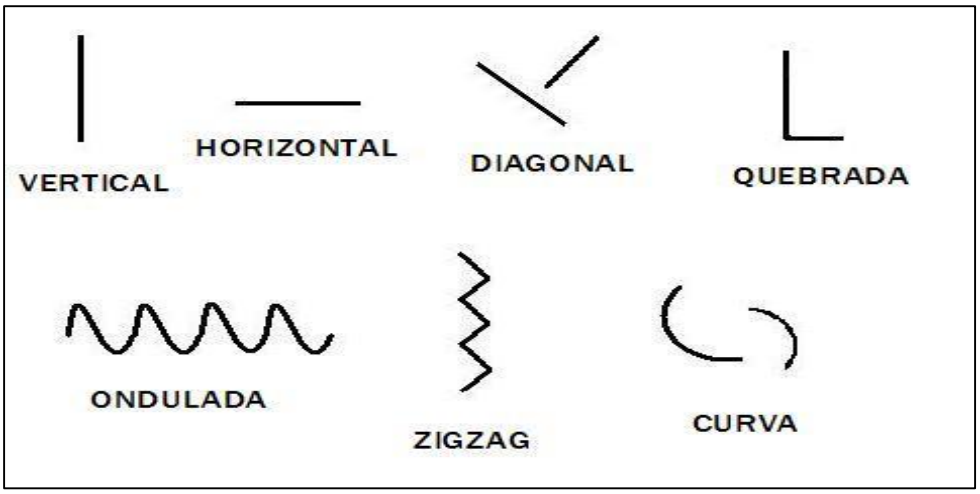

Figura 16. La línea. Fuente: Recuperado de https://dianasuanachury.wordpress.com/2013/11/03/la-linea/

El plano: Es el espacio bidimensional por el cual se desplaza la línea.

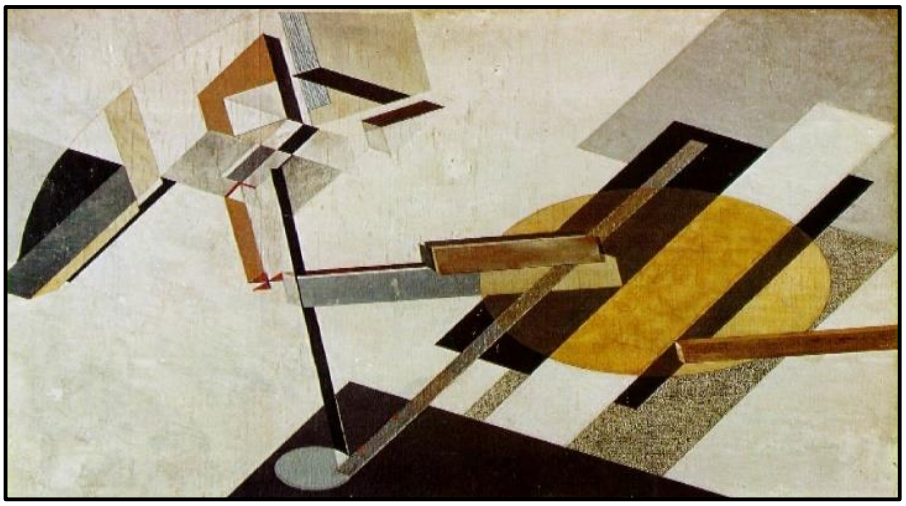

Figura 17. El plano. Fuente: Recuperado de http://www.decoracion.com.uy/3401/como-dibujar-el-plano-de-una-habitacion/

El volumen: El volumen necesita ayuda de una raya o línea para construir espacios y volumen, este nos ayuda a designar espacios que ocupan los objetos en el espacio.

El volumen hace referencia a dimensión corpórea que manifiesta el área del cuerpo en tres magnitudes, alto, largo y ancho.

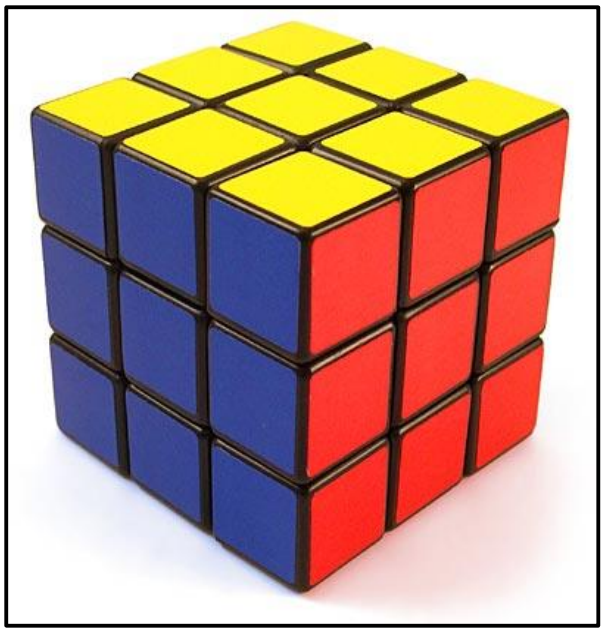

Figura 18. Volumen de las formas. Fuente: Recuperado de https://www.pinturayartistas.com/modelar-por-medio-del-color/

La textura: la textura es uno de los elementos de suma importancia dentro del arte plástico porque nos ayuda a crear una característica peculiar en las superficies de las pinturas.

Esta percepción se vuelve realidad cuando la sientes, lo tocas, y sientes su superficie, y cuando es visual lo podemos apreciar gustosamente.

Se puede decir que las texturas son blandas, duras, ásperas, suaves, lisas, arrugadas que repercuten en nuestros sentidos observando determinadas elaboraciones.

Figura 19. Texturas. Fuente: Figueroa, 1890.

1.7 Funciones principales de la línea

La línea tiene siete funciones principales y son:

- Transmitir su propia belleza intrínseca.

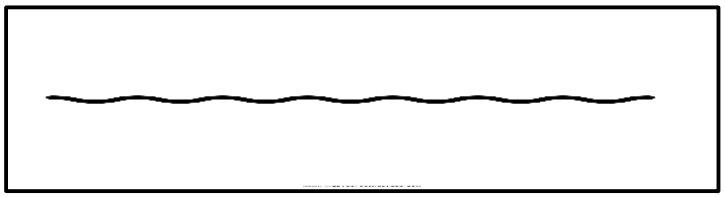

Figura 20. Línea ondeada. Fuente: Autoría propia.

- Dividir o limitar un área o espacio.

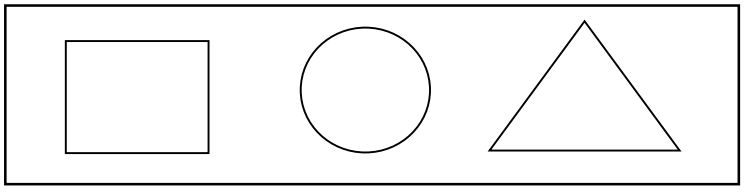

Figura 21. Dividir un espacio. Fuente: Autoría propia.

- Delinear un pensamiento o símbolo.

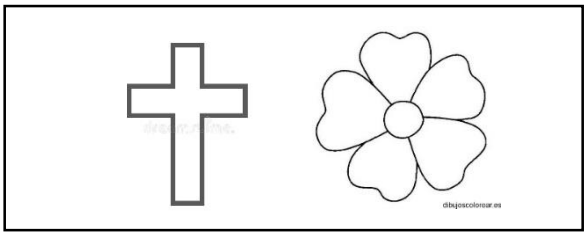

Figura 22. Delinear. Fuente: Autoría propia.

- Definir la forma mediante el borde o contorno.

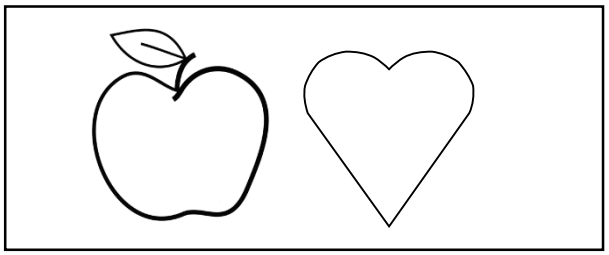

Figura 23. Borde o contorno. Fuente: Autoría propia.

- Atraer el ojo o y dirigirlo por un camino dado.

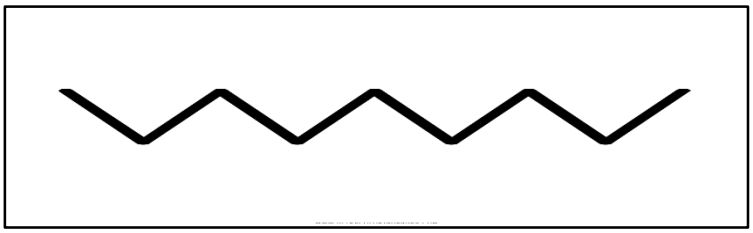

Figura 24. Atraer el ojo dirigido. Fuente: Autoría propia.

- Producir una gradación gris o tonal.

Figura 25. Gradación gris o tonal. Fuente: Autoría propia.

Crear el diseño o presentación.

Figura 26. Diseño creado. Fuente: Autoría propia.

1.8 Fases de ejecución del dibujo

- El esbozo: es un diseño muy simple que realiza el artista de manera practica con elementos muy básicos y sencillos.
- El boceto: es una técnica de dibujo, más completa que se realiza primero en forma pequeña que luego servirá para realizar la obra de arte más grande y con detalles, forma definida y entonación.
- El encaje vendría a ser una pintura fácil y sencilla que las usamos mediante figuras geométricas y líneas que nos permitan como resultado la realización apropiada de proporciones y formas.
- Entonación: es la realización adecuada de contrastes, matices y claroscuro (luz y sombra).
- La luz: es quien precisa el volumen y contorno de una imagen o figura, es la que crea la sombra, que poder ser artificial o natural.

- La sombre vendría a ser el efecto de la luz, que puede ser producto de su misma sombra, del piso o como lo quieras observar.

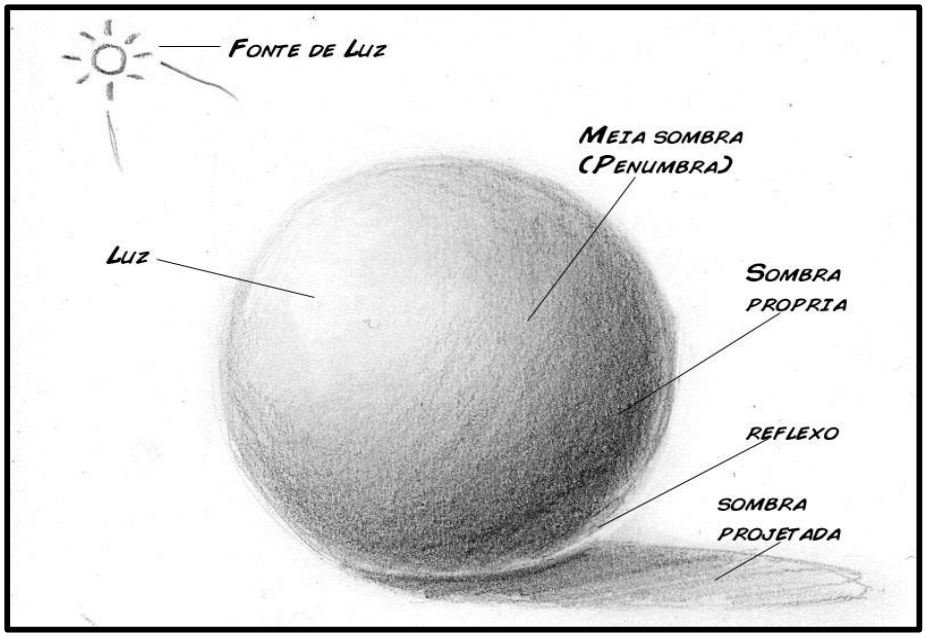

Figura 27. Volumen de los objetos. Fuente: Recuperado de http://tecnicasdedibujoenlamoda.blogspot.com/p/sombras-y-volumen.html

1.9 Materiales y procesos técnicos.

Frecuentemente, vendría a ser el papel la base fundamental de un paisaje o dibujo, la cual se elige por su peso, densidad y diversas marcas, y para dibujar sobre las hojas podemos usar, lápices, carboncillos, y los que más usan los artistas que son los lápices blandos para poder ayudarlos a que puedan hacer el dibujo más rápido.

Lápices de grafito: Lápiz hexagonal estándar, lápiz redondo de dibujo, portaminas, lápiz hexagonal grande, lápiz de mina rectangular para bocetar, barra de grafitos

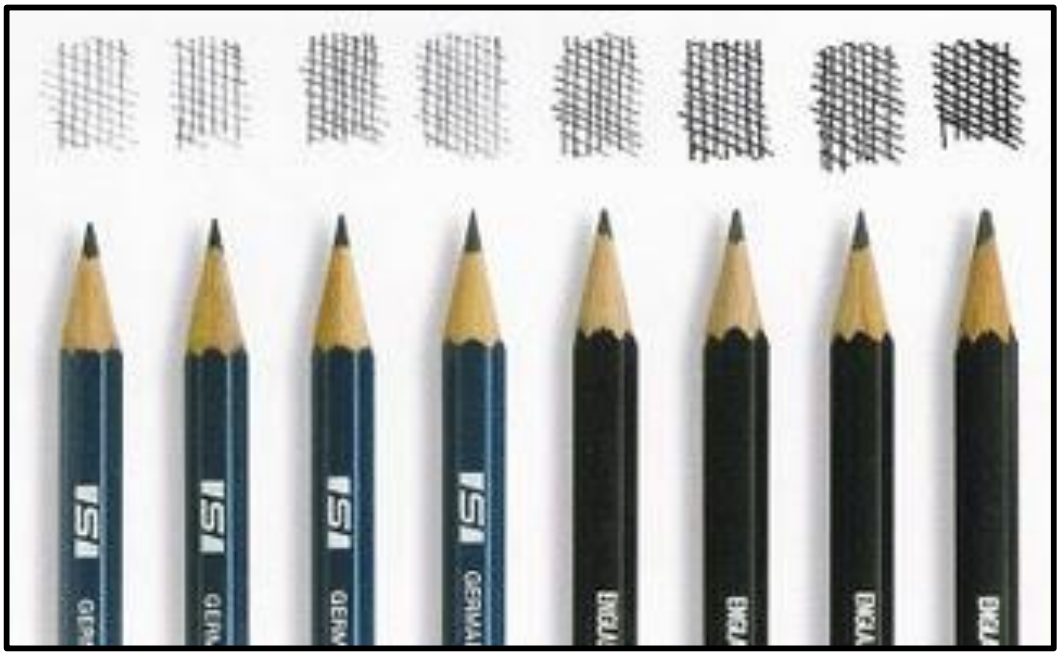

Figura 28. Tipos de lápices. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/452048881329249435/

El papel liso nos permite que la realización de la línea y su disposición pareja del tono en la hoja tiene que ser clara la línea trazada y que no se puede conseguir en un papel con textura.

El papel arrugado nos permite tener un tono más profundo, porque la superficie coge más el lápiz, pero su textura de la hoja hace que las líneas salgan más duras y con superficies menos perfectas.

El grano del papel realiza la graduación tonal.

Mancha a lápiz, la mancha y la trama se utilizan para crear escalas tonales, que dependen del tipo de lápiz y del papel utilizado.

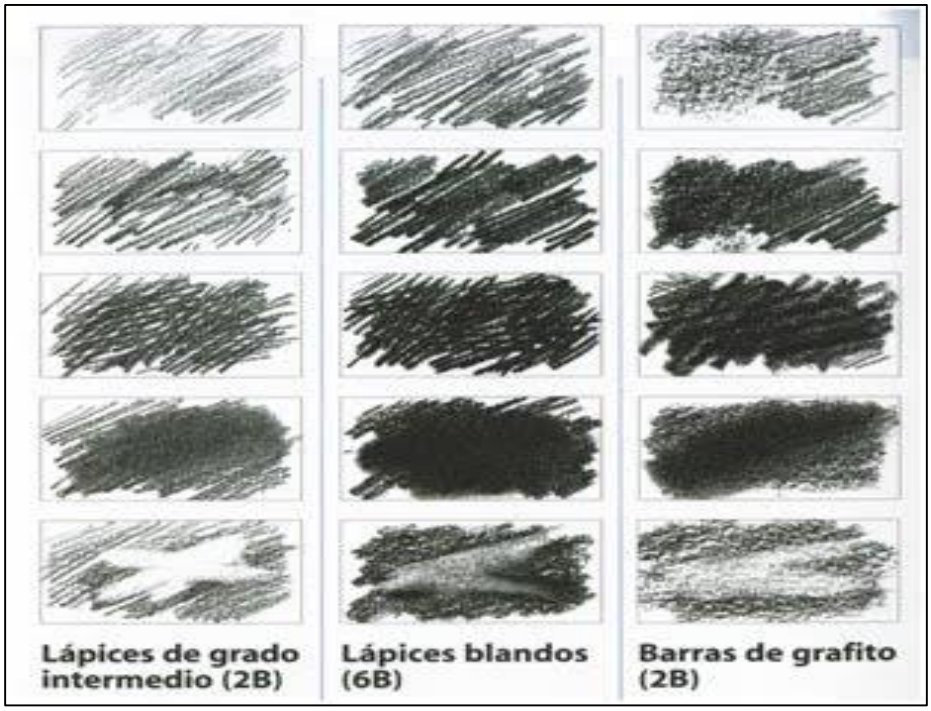

Figura 29. Manchas y tramados. Fuente: Recuperado de http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/fsancac/2014/06/20/1-materiales-de-dibujo/

Carbón: este material es muy antiguo, desde la época de las cavernas donde los hombres dibujaban en sus cuevas la caza de animales, los animales que los protegían, usando palos que usaban para quemar.

Figura 30. Carbón. Fuente: Recuperado de https://es.123rf.com/photo_57479509_equipo-para-pintar-y-carb%C3%B3n-de-le%C3%B1a.html

Soporte: gran parte de los papeles de una calidad media son buenas para esa estrategia, pero también tenemos los granulados y suaves que son los indicados ya que retienen el carbón de los lápices, ya que son más resistentes al borrado.

Técnica: la técnica del uso del carbón es apropiada para las manchas y para las líneas, con esta técnica se hace un boceto espectacular usando el carbón ya que se puede hacer correcciones con algodón o borrador de goma, por lo tanto, para lograr tonos variados se tiene que difuminar cuando se realiza el dibujo con carbón, para que cuando lo difuminemos se pueda dispersar el carbón y obtener tonos diversos y mezclas.

1.10 Procesos técnicos para el manejo del lápiz.

Hay dos formas de hacerlo. La primera más usual escogerlo como para escribir. Sin embargo, es importante cogerlo cerca de la punta. Claro está que también se puede coger más alejado de la punta, sobre todo si se trata de un dibujo bastante grande como una cabeza tamaña natural.

Otra forma de manejar el lápiz: muchos profesionales cogen el lápiz como un director de orquesta empuña la batuta. Este método invita a describir trazo amplio, suelto y rítmico.

Tableros de dibujo y blocs: El papel de dibujo se vende en láminas sueltas o en blocs de papel unidos por uno de los cantos como si se tratara de un libro. Los hay muy prácticos que forman un bloc con las hojas sujetas por un espiral. Estos blocs de papel no tienen mucha la suficiente consistencia para servir de soporte por sí solos, por tanto, conviene adquirir una tablera de madera apropiada.

Conservación: guarda los lápices, barras, etc. con sumo cuidado, a fin de no se deterioren los materiales. Un estuche con distintos compartimientos (se recomienda de plástico).

Según Araujo (2000) manifiesta lo siguiente:

> La invención del papel: en 1390, Cennino Cennini escribió el segundo libro sobre arte, estudiando las técnicas de pintura artística y mencionando herramientas y materiales de pintura, desde puntos de metal hasta papel de colores. Alrededor de 1740, el británico James Wathman fabricó el primer papel de acuarela. 100 años después, Etienne Canson descubrió un método de unión especial para hacer papel de dibujo en Francia (p.100).

Cansón: Clases de papel para dibujar: existen diversos prototipos de papeles según sus elaboraciones ya algunos pueden tener más grosos con los cartones o cartulinas, además de existir más delgas, ligeros, transparentes, etc. también conocemos papeles que están hechos de maderas, de telas, que su utilización es de acuerdo con cómo vas a aplicar la técnica.

El papel vegetal lo usamos para copiar una figura ya que es transparente y permite calcar tal cual la figura o imagen que deseas obtener, su textura permite que la técnica que se use sea más fácil.

Papel brístol: es un papel más grueso como la cartulina, que nos permite usar en ella todo tipo de pinturas porque es muy resistente.

Catón durex: es una hoja gruesa denominada cartulina donde podeos pintar y dibujar con tinta, pluma, acuarela y lápiz.

Papel cansón e ingres: dichos papeles, son perfectos para realizar dibujos con carbón, lápices pasteles y otros lápices que se puedan usar, estos papeles los encontramos en diversos tonos de color.

El papel para las acuarelas son de textura resistente y duras ya que las acuarelas se usan con agua, estos papeles vienen con sus hojas muy duras para que faciliten su uso y no se arrugue la hoja de trabajo.

1.11 Caracteres principales del dibujo artístico

Los caracteres principales del dibujo artístico son tres:

La simplicidad, consiste en la sencillez del dibujo, la suma simplicidad es la forma más efectiva de expresar la belleza en el alto grado. Lo más necesario. Lo indispensable, lo más selecto. Todo recargo en la forma, atenta contra su belleza.

La plasticidad, consiste en la frescura, transparencia y naturalidad que debe tener el dibujo. El dibujo que reúna estas particularidades resulta agradable y muy artístico, atentan contra la plasticidad, el exceso de trabajo y el uso inmoderado e incorrecto del lápiz o borrador.

La calidad, consiste en imitar fielmente la naturaleza de la cosa que se dibuja.

Esto quiere decir, que, si el objeto es de madera, en el dibujo se reconozca fácilmente la naturaleza de la madera. Del mismo modo si es de tela, vidrio, cuero, yeso cobre, plata, etc.

División del dibujo artístico: El dibujo artístico se divide por su ejecución y por el modelo.

Por su ejecución. Se divide en: croquis, apunte, boceto y dibujo acabado.

- Croquis, es un dibujo rápido a simple línea.
- Apunte, dibujo sencillo a ligero trazo y poca sombra
- Boceto, dibujo algo estudiado con línea, sombra y ligero trazado
- Dibujo acabado, dibujo totalmente terminado.

Croquis del paisaje

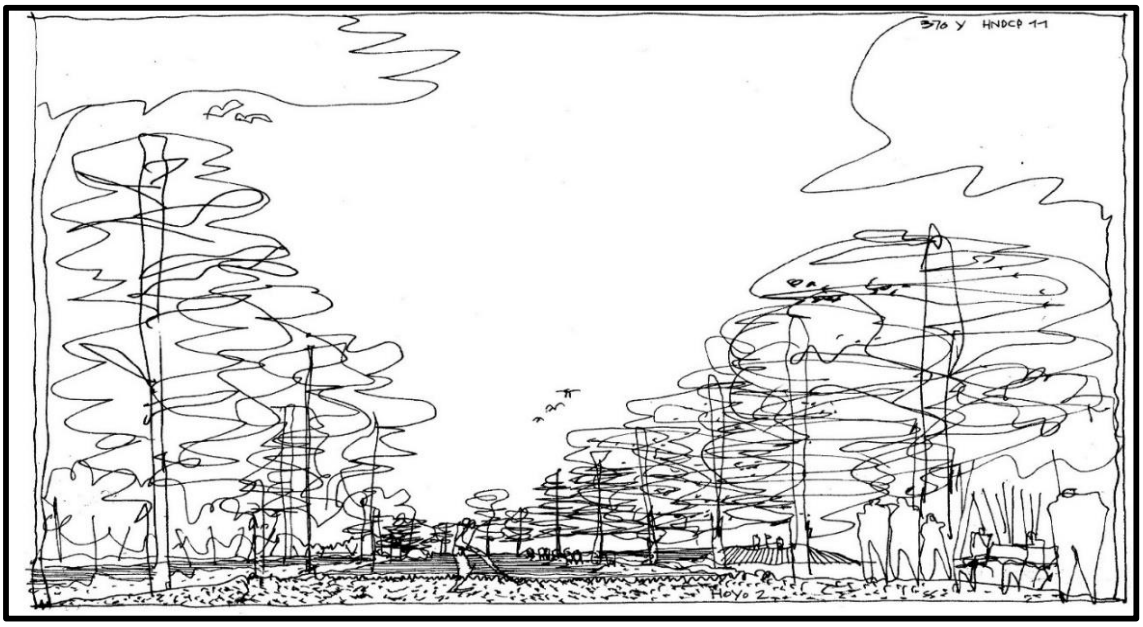

Figura 31. Croquis. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/javierdoda/croquis-alapizdelpaisajeruralyurbanojoselmarindelh-1

Acabado del paisaje

Figura 32. Acabado. Fuente: Recuperado de https://www.istockphoto.com/es/foto/paisaje-campestre-con-acabado-rojo-gm174381919-25895318

Los trazos y el difuminado: El grafito es una de las formas del carbón. Es un mineral sólido, de color negro grisáceo que presenta un brillo metálico, muy quebradizo, graso y blando al tacto, y que presenta una peculiaridad muy importante para nosotros: deja señales en el papel.

El lápiz grafito es, de todos los instrumentos de dibujo, el más recomendable durante el aprendizaje, por su precisión, y por la facilidad de su manejo.

El carboncillo a lápiz carbón y derivados

Sabemos que nuestros antepasados usaron para realizar sus dibujos ramas quemadas de árboles como nogal, vid o sauce para que puedan pintar dentro de sus cavernas, fue un material que los griegos hicieron uso así como los romanos en la edad media y renacimiento lo usaban para hacer sus paredes.

Este material es muy conocido como lápiz conté, que está formado por minas de carbón vegetal y muchas materias juntas y también tienen madera alrededor que cuidan y protegen al carbón, existen muchos tipos de lápices que los reconocemos por sus números, letras y grosores.

El Soporte del dibujo: es de suma importancia conocer que cuando se realiza un dibujo, hay muchos papeles donde se pueden hacer el dibujo, ya que se buscara la hoja indicada para el trazo o dibujo pertinente.

1.12 El dibujo base para la obra de arte

Dibujar es, antes que nada, una manera de saber observar, de contemplar todo cuanto nos rodea en el mundo material tiene una estructura, unos perfiles propios, una forma que es su expresión, aunque todo objeto puede ser mirado desde muy distintos ángulos, siempre ofrece unos contornos que lo hacen diferentes de lo que nos rodea, un límite que marca su exclusiva manera de estar en el espacio.

El arte unas veces imita y copia, más cuando es verdaderamente creativo inventa formas que no se dan en la naturaleza, combinando los elementos reales con los imaginarios.

Pero tanto en un caso como en otro, el artista se enfrenta al desafío de plasmar en una superficie plana los volúmenes que observa, sus luces y sus sombras. Sin el dibujo, por el que empieza su vida cualquier obra de arte, esto sería imposible: el dibujante pretende marcar en el papel un límite semejante al que en el espacio separa el objeto observado de los demás objetos, y a la imagen soñada de la nada

Capítulo II

Composición, procesos y acabado

2.1 El paisaje y su composición artística

Los artistas en el intento de poder representar paisajes, muchos tuvieron que recurrir a elementos muy sugestivos dentro de la composición las cuales hacían de esas obras de arte, magnificas representaciones de nuestra naturaleza.

> Cezanne (1904) escribe una carta a su amigo Emile Bernad, en la que dice su pensar sobre los paisajes:
>
> Las líneas paralelas al horizonte dan la extensión, es decir, una sección de la naturaleza (…) las líneas perpendiculares a este horizonte dan la profundidad. Ahora bien, la naturaleza se halla, para nosotros los hombres, más en profundidad. Que, en superficie, de ahí la necesidad de introducir en nuestras vibraciones de luz, representadas por los rojos y los amarillos una suma suficiente de azulados, con objeto de hacer sentir el aire (p. 12).

Por lo tanto, la composición viene a ser la ordenación de las imágenes, es decir, la ubicación de los elementos plásticos a través de las posibles relaciones que pueden establecerse entre ellos.

2.2 Importancia de la línea y planos en una composición

2.2.1 Línea.

Bargueño y Sánchez (2010) mencionan que “la línea es ante todo límite de la forma del espacio (…) la línea muy sensible nos sugiere un perfil, una raya o contorno que expresa los límites de la forma” (p. 215).

Existen dos clases de línea: línea geométrica y línea gráfica; la línea geométrica para su dibujo requiere herramienta de dibujo técnico. La línea grafica es más libre y se puede realizar con o sin instrumento de apoyo.

2.2.2 Línea en el espacio.

La línea en el espacio es una recta que puede seccionar el área en dos lados y si usamos más líneas podemos separar más la dos o espacios. Por lo tanto, decimos que se puede proyectar un soporte que a la vez lo podemos seccionar en diversas partes.

2.2.3 Líneas de atención.

También existen las líneas de atención las cuales usamos para repartir el área en un dibujo existiendo líneas escondidas, en los bordes de los dibujos, en el eje de la figura y que se revisan en directo con el recorrido de la vista en los lugares más distinguidos.

Dichas líneas nos permiten encontrar diversas áreas de utilidad donde se dividió el área y comprendido bien el anuncio del dibujo.

2.2.4 Líneas con figura formas.

El trabajo más imprescindible de esta línea se fundamenta en mostrar y modelar diseños, mejor dicho, ilustrar y conferir visualmente los dibujos que se muestran en la imagen.

Según, Salvo (2001) afirma que “la línea, expresa en primer lugar la forma corpórea, y dentro de ella, en dintorno, está el complemento de la forma o su corporeidad” (p. 58) además estos diseños consiguen ser escritas, si son letras, textos, palabras y también ilustradas si se representan figuras, cosas o formas, y se usan sombras si son voluminosas y tienen diversos tonos.

2.2.5 Línea para dibujar.

Configurar una forma consiste en dibujar y construir su espacio visual, realizado mediante líneas y que, por tanto, carece de manchas y sombras. El resultado es un modelo desde tan solo se distinguen los contornos que dibujan las formas esenciales del motivo,

2.2.6 Línea para sombrear.

La línea de sombreado se puede realizar a una forma o figura para poder ofrecer una forma de volumen que produzca una ficción de volumen y se produzca algo mas real, en el medio, podemos decir que para poder realizar zonas oscuras, líneas juntas y paralelas, aclarándolas o oscureciéndolas de acuerdo a la técnica que se use.

2.2.7 Líneas en el dibujo figurativo.

Las líneas figurativas de una imagen son aquellas que están formadas por iconos y formas, espacios, objetos, etc.

Por ejemplo, en una imagen realista los trazos o líneas que se realizan son muy reales a las que hemos observado.

Bargueño y Sánchez (2010) manifiesta:

En los dibujos realistas, la línea es utilizada para describir, concretar y fijar la apariencia de las formas tal y como las vemos. Estas formas tienen volumen, ocupan

un espacio y poseen unas características de forma, textura y color que las definen. Con la línea, el dibujante traduce toda esta información sobre un soporte plano, creando en la ilusión de espacio, profundidad y volumen (p. 99).

2.2.8 El plano.

La línea, el plano y el punto forman elementos que expresan el lenguaje de la vista y se usan para hacer diversas formas.

Según la geometría, es una secuencia de líneas superpuestas, mejor dicho diversas líneas trazada en paralela una detrás de la otra, creando un plano y una áreas de dos dimensiones para todos sus lados alta, ancha.

2.2.9 Plano como soporte.

El área donde se realiza el dibujo la llamamos soporte, tiene distintas medidas, formas: redonda, cuadrada, rectangular además de varias posiciones: inclinado, horizontal y vertical.

La posición y tamaño repercute al finalizar el dibujo realizado por el pintor, por ejemplo, un plano rectángulo de perspectiva vertical informa una rigidez para arriba, en tanto que puesto en postura horizontal difunde sosiego.

2.2.10 Plano compone el espacio.

En la realización de obra de arte se consideran las formas tanto naturales o artificiales a dibujar la composición de un dibujo se basa en lo siguiente:

La ley de la balanza, consiste en colocar las formas más importantes en el centro del soporte y las menos importantes repartidas a su izquierda y derecha por igual.

2.2.11 Plano construye formas.

La construcción de planos define cosas, figuras y formas que pretende hacer mientras dibuja imágenes más completas, usando muchos planos con diversas formas.

Plano sombrea

Los lugares iluminados y las áreas de sombra, consiguen segregar la colocación de planos transparentes adyacente al plano oscuro, de este modo las formas y objetos se construyen dando el efecto de profundidad y volumen.

2.2.12 Textura.

La textura es la calidad táctil y visual que se puede representar en la superficie de un dibujo o una pintura, cada superficie posee sus propias características de acuerdo a los materiales que forman, pueden ser lisa, rugosa, áspera, suaves transmitiendo distintas sensaciones al tacto y a la vista.

2.2.13 Texturas naturales.

Las texturas naturales se refieren a los objetos y formas que se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, la arena de un cerro, las piedras de una cima, las hojas de un árbol, los pétalos de las rosas, entre otras cosas, cada uno de estas cosas nos facilitan saber su significado y la forma del diseño.

Bagueño y Sánchez (2010) manifiesta que:

> El color nos ayuda a diferencia la textura similar de algunos objetos, como, por ejemplo: la de una naranja de un limón, la de una manzana (…) gracias al color podemos distinguir una amplia gama de texturas, lisas, rugosas, brillantes, opacas (p. 89).

La luz realzar la textura de los objetos, las sombras que resaltan la textura de los objetos.

2.2.14 Texturas artificiales.

Son aquellas que realiza o crea el individuo, y que, en muchas oportunidades, se construyeron formas y dibujos imitando al modelo del medio que nos rodea y también a las áreas que tenemos.

Se usan instrumentos de la naturaleza para hacer cosas artificiales, decorativos o funcionales, por ejemplo, las mesas se hacen con madera, los muros con piedra, la ropa con telas, etc.

2.2.15 Texturas visuales.

Las texturas visuales, reciben dicho renombre ya que se aprecia mediante los ojos cuando observamos algo y también hay ocasiones donde se puede tocar. Se realiza sobre superficies bidimensionales.

2.3 La composición

Bagueño y Sánchez (2010) manifiesta que:

> La composición es algo que podemos plantearnos en el momento de empezar una obra. La correcta distribución de los elementos en el cuadro facilita la textura del mismo. De otra manera, nuestro mensaje quedará disipado y no llegará al espectador. Podemos orientar y no existen caminos perfectos y nuestra propia intuición será la mejor consejera (p. 89).

La situación en el horizonte constituye el paisaje, que es una forma sencilla de interpretar el espacio. Si lo colocamos demasiado alto, prestaremos más atención al plano de tierra, donde podemos rellenar información o jugar en el hueco.

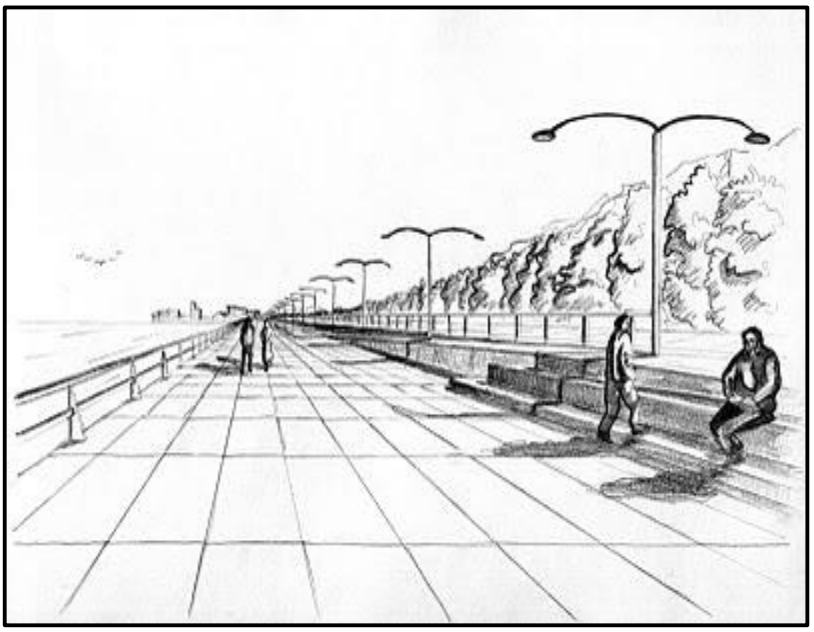

Figura 33. Línea de horizonte. Recuperado de https://aprender.zoner.es/bases-de-la-composicion-en-la-fotografia-de-paisaje/

2.4 Zona de luz y sombras

Bagueño y Sánchez (2010) manifiesta que:

> Las características de las sombras en su forma y su valor dependen de las formas del objeto, siempre que nos ocupemos de las sombras propias, o sea, las que están adosadas a los objetos y dan sensación de volumen. Las sombras proyectadas, que son las que producen los objetos sobre un plano de fondo sobre otros objetos. Las formas de estas sombras dependen de la forma del objeto que proyecta, de la superficie sobre la que caen y de las características de la luz que ilumina el objeto (p. 99).

De esta forma, un mismo objeto puede producir diferentes sombras de proyección, y el grado de influencia depende de los cambios de otros factores. La percepción del

volumen siempre depende del contraste que se establezca entre el volumen y el fondo a través de sombras y luces.

El valor

Bagueño y Sánchez (2010) manifiesta que:

> El valor de un objeto lo percibimos en tres dimensiones: por un lado, vemos su grado de claridad u oscuridad lo cual se denomina valor, con posterioridad identificamos de que el color es el objeto a esto se denomina tinte, tono o matiz y por último veremos el grado de pureza que tiene el color, a esto se le denomina saturación. Por lo tanto, las tres propiedades que vemos de un color son tinte, valor y saturación (p. 105).

Este valor se expresa en una escala de valores de blanco a negro en una escala de 9 a 9.

Comparación de valor En el campo de percepción que hace posible el campo de visión, el contraste de la diferencia esencial en el valor de luminosidad es imposible en un campo completamente uniforme.

La diferencia en la percepción visual se debe a dos factores: la calidad de la fuente de luz y el reflejo de la luz en la superficie del objeto en el campo de visión.

Organizados en una escala de nueve grados, identificamos tres áreas distintas: valores altos (brillantes), medios y bajos (oscuros).

2.5 El tono tiene cuatro propiedades esenciales

- Intensidad de la luz en relación con la sombra
- Relación de valor con todos los tonos adyacentes
- Identificación de la naturaleza y cualidad de la luz
- Incorporación de la influencia de la luz refleja

Tono es el grado de valor entre el blanco y el negro, la iluminación u oscuridad de un valor en relación con los demás valores. El tono es la apariencia visual del momento tal como es afectado por la luz y la luz que produce la oscuridad (Bagueño y Sánchez, 2010).

2.6 El encuadre, paisaje rústico y urbano

Encuadrar, en definitiva, es determinar qué elementos aparecerá en la imagen y cuales descartamos para ello en el paisaje es mejor seleccionar un fragmento expresivo del paisaje, con algunos elementos destacados para ver qué efectos produce antes de comenzar a dibujar.

Esto se puede realizar, con los dedos índice y pulgar de las dos manos, o con un pequeño marco de cartón.

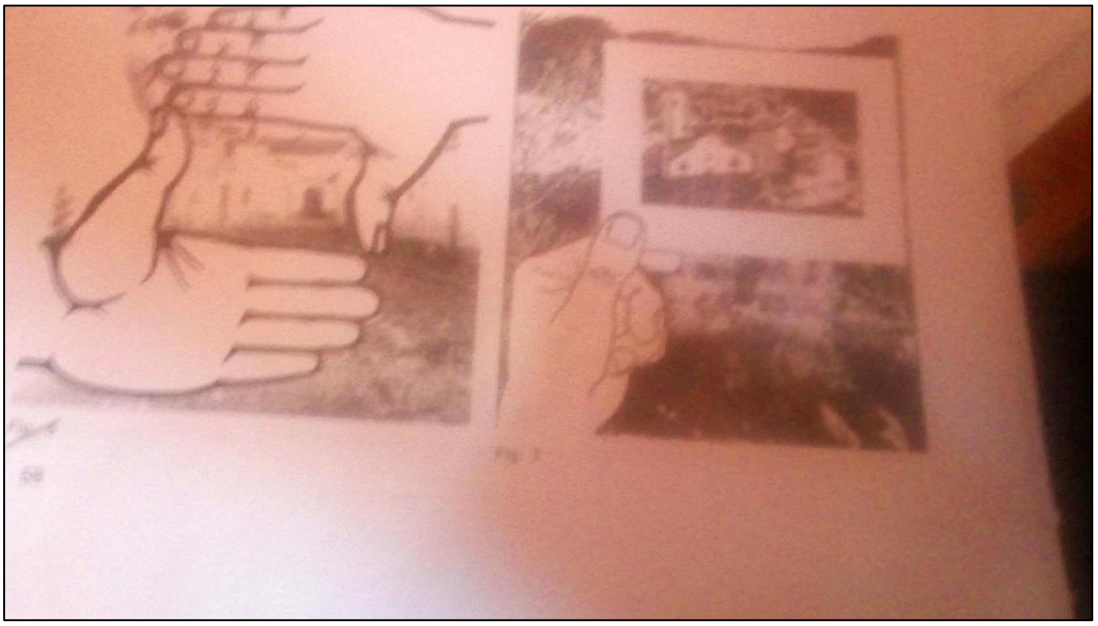

Figura 34. Encuadre del paisaje. Fuente: Recuperado de https://www.lateliercanson.es/componer-un-paisaje

El paisaje, tanto urbano (casas, edificios de pueblos o ciudades), como rural (el campo), presenta aparte de los problemas propios del óleo uno esencial que es el de la textura. En un paisaje las superficies de cada uno de sus elementos presentan unas especiales rugosidades y accidentes, que será preciso diferenciarlos.

Elementos fundamentales que intervienen en el paisaje:

- Árboles, arbustos, hierbas
- Tierras y rocas
- Cielos y nubes
- Edificios.

Figura 35. Paisaje natural. Fuente: Recuperado de https://www.lateliercanson.es/componer-un-paisaje

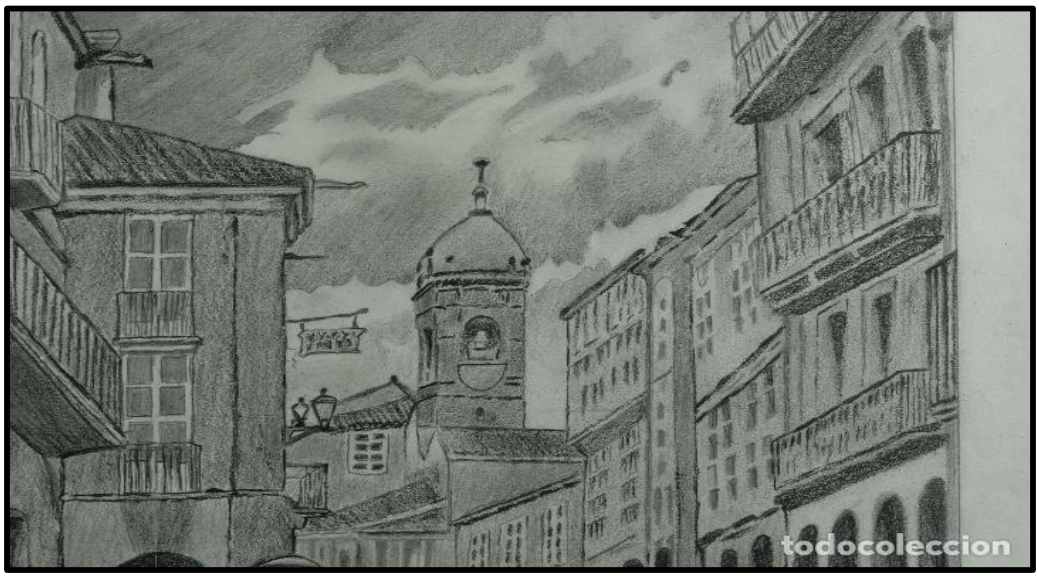

Figura 36. Paisaje urbano. Fuente: Recuperado de https://www.lateliercanson.es/componer-un-paisaje

Un paisaje debe ser una unidad armónica, bien equilibrada. El primer problema, pues, es un problema de composición de líneas y masas. En un paisaje no es posible componer de lo que existe en la naturaleza, pero si puede aprovechar composiciones buenas que le brinde espontáneamente la naturaleza para utilizarla como modelo. En su capacidad de elección radicarán gran parte de sus aciertos para eso se utiliza el trabajo de encuadre.

2.7 Pasos fundamentales en la composición de un paisaje

2.7.1 Planos.

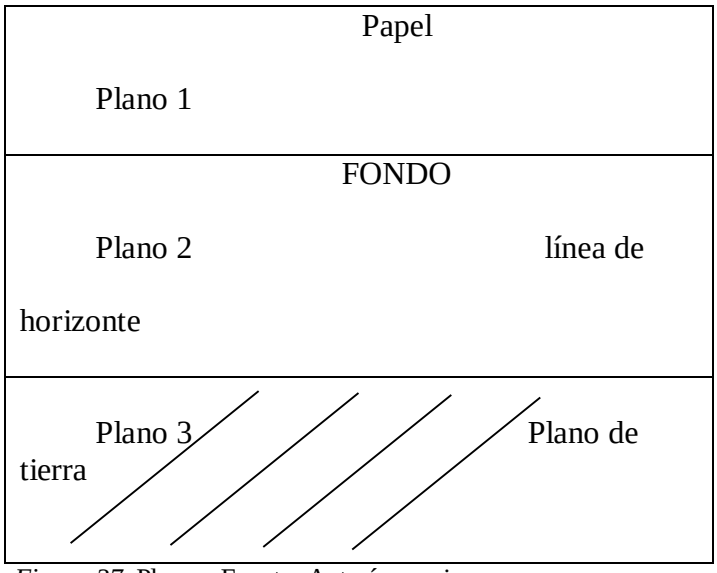

Figura 37. Planos. Fuente: Autoría propia.

Descripción

- El papel es de forma rectangular horizontal.
- Está dividido en 3 planos.
- El plano 1 y 2 determina el fondo.
- El plano 1 es el espacio aéreo.
- El plano 2 zona para los cerros de fondo en perspectiva – lejanía.
- El plano 3 es la zona para dibujar el tema principal se le conoce como plano de tierra (pt) y el límite es la línea de horizonte (lh).

2.7.2 Proporciones.

- Altura
- Ancho

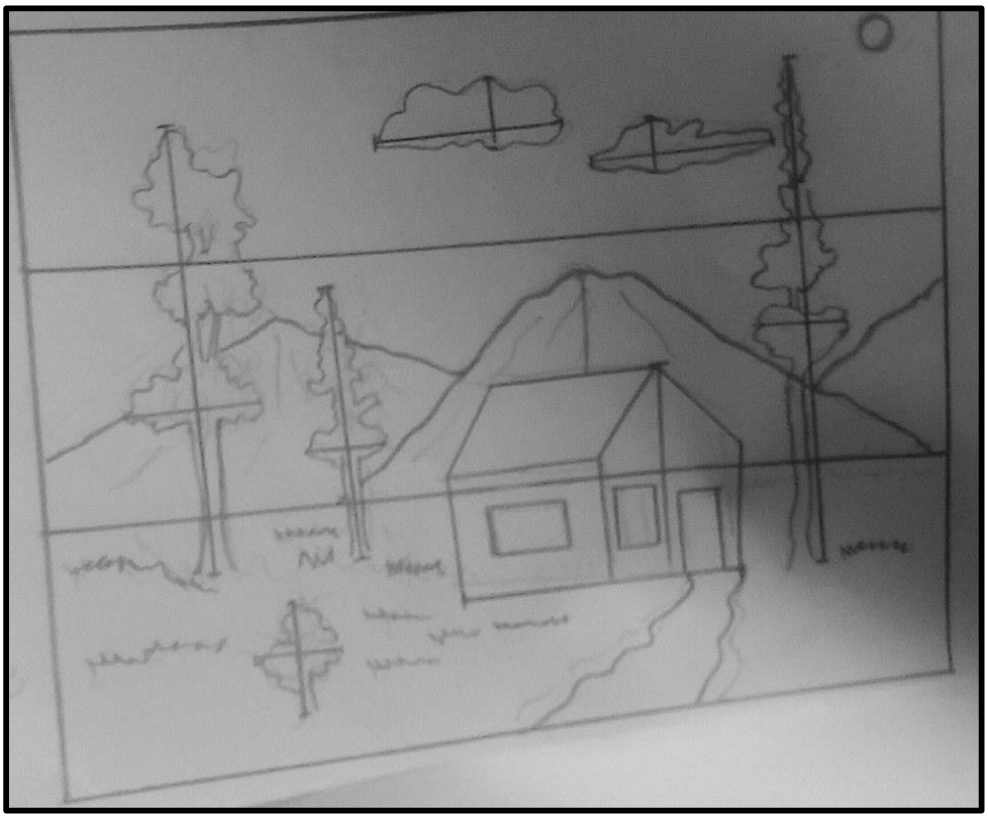

Figura 38. Proporciones. Fuente: Autoria propia.

Descripción

- El tema principal es la casita de campo y reposa en el plano 3.
- Los árboles, los cerros y la casita tienen en diferencias en ancho, altura y formas.
- Los cerros mayormente se ubican en el plano 2 tienen altura y amplios anchos.
- En el plano 1 las nubes son diferentes en su forma de altura y ancho.
- Las proporciones consiste en comparar uno del otro para ubicarlos correctamente en el papel.

2.7.3 Formas lineal plana.

Figura 39. Formas lineal. Fuente: Autoria propia.

Descripción: Después de determinar las proporciones de altura y ancho del paisaje se pasa a delinear el contorno de cada objeto para definir su forma real sin sombrear

Figura 40. Acabado del dibujo. Fuente: Autoria propia.

2.7.4 El acabado – sombreado.

Descripción

- Las formas reales lineales se perciben de volumen de todas las formas del paisaje integral.
- Para apreciar el volumen y sombras deben ser iluminados por la fuente de luz natural el sol.
- La luz y sombras se dividen en tonos o valores como: luz del objeto, medio tono, sombra propia y sombra proyectada en el plano.

Capitulo III

Técnicas principales y temas diversos y crítica

3.1 Dibujo a tinta

Hoy en día, tenemos tintas permanentes y solubles en agua, adecuadas para varios bolígrafos y estilos. Muchas de las diversas herramientas que se pueden utilizar para aplicar tinta al papel tienen su origen en la antigüedad. Desde la antigüedad, el ser humano ha utilizado palos de madera empapados en tinta, plumas y cañas cortadas, que a excepción de los palos de bambú que los chinos han utilizado durante cientos de años, siguen siendo los favoritos de muchos artistas.

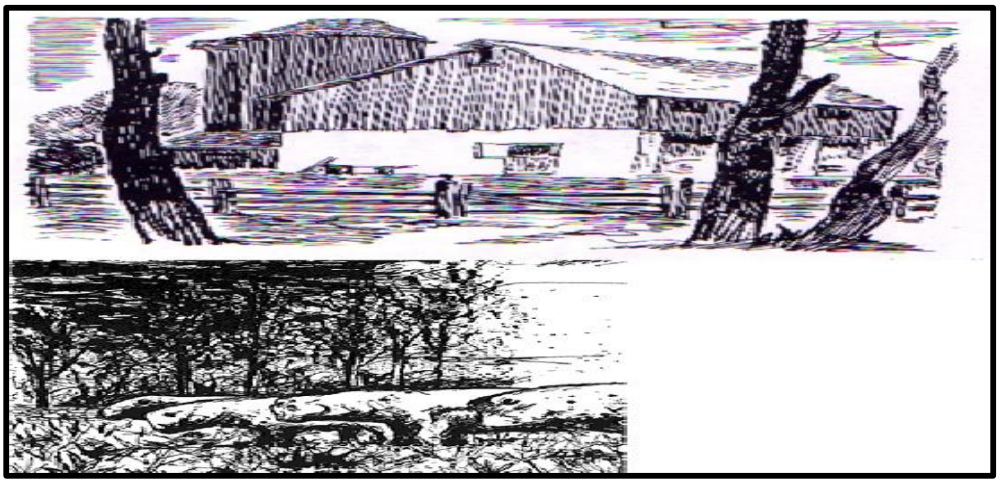

Figura 41. Dibujo a tinta. Fuente: Recuperado de https://www.eltemplodeldibujo.com/tecnicas-de-dibujo-ii-la-plumilla-y-la-tinta/

3.2 Dibujo pastel al óleo

El arte de la pintura con crayón pertenece a la llamada técnica seca, porque a diferencia de la pintura al óleo o acuarela, no utiliza disolventes, sino que se pinta de manera directa en el área superior de donde estamos pintando.

Figura 42. Dibujo al óleo pastel. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com.mx/gerardopadillarenace/dibujando-%C3%B3leo-pastel/

3.3 Dibujo con sanguina

Se denomina "estrategia sanguínea", y pertenece a una forma de ejecución en el dibujo adjunto con características propias, la denominada tecnología seca. Su nombre proviene de un material que utiliza.

Esta no es exactamente una técnica monocromática, pero utiliza colores estrechamente relacionados. Incluye el uso de ciertos materiales como barras carré (pasteles duros cuadrados y cuadrados bajo la marca Contéà Paris), núcleos de mina y formas de lápiz. Estos materiales se denominan "sanguina", "yeso" o "sepia" según el tono que tengan.

Por eso, cuando estos humo y polvo se utilizan junto con el humo blanco y negro en una misma imagen, el método o técnica se denomina Sanguina. La técnica escarlata es muy adecuada para la investigación y el dibujo. Más importante aún, adecuado para fotos de desnudos, retratos y naturalezas muertas. Las notas musicales tomadas de la naturaleza deben dar una sensación de volumen.

Figura 43. Dibujo a sanguina. Fuente: Recuperado de https://aminoapps.com/c/dibujarte/page/blog/dibujo-que-realice-con-lapiz-sanguina/xpGp_Q0Ji2uwaKez02NVKPwJXWYZzmqN84b

3.4 Dibujo con lápices de colores

La técnica empleada para pintar con lápices de colores se conoce como técnica seca. En ella se incluyen materiales como el carboncillo, los crayones, el grafito, las cretas, las ceras, las tizas y el pastel, entre otras, que le permiten diferenciarla de la técnica de pintura húmeda, como los rotuladores, bolígrafos, tinta, témpera, acuarela, óleo y pintura acrílica. Los lápices de colores nos permiten realizar excelentes obras a través de diversas técnicas.

Figura 44. Dibujo lápices de color. Fuente: recuperado de https://www.eltemplodeldibujo.com/tecnica-de-dibujo-v-lapices-de-color/

3.5 Dibujos con Gouaché y pluma

Se logran efectos interesantes combinando líneas de pluma y gouache. Después de haber hecho un rápido dibujo a pluma, trabaja con gouaché las sombras y modela tu dibujo con un pincel mojado. Para su proceso se realiza un dibujo a lápiz muy claro. Después se coloca en un vaso un poco de acuarela negra con agua y en otra agua clara.

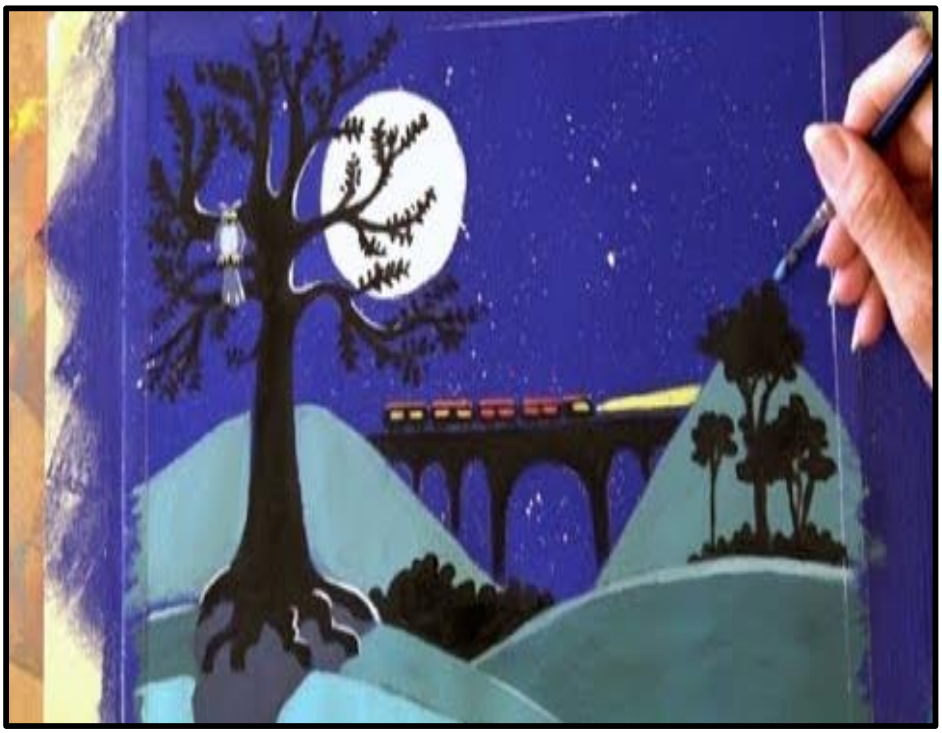

Figura 45. Dibujo con gouaché y tinta. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.ch/pin/474777985718492961/

3.6 Dibujo a pincel

El dibujo a pincel es un proceso en la cual después de haberse practicado con lápices de colores, carbón, crayolas, etc., por un periodo prolongado se podría intentar el dibujo a pincel.

Hay varias formas del dibujo con pince.l

- Dibujar directamente con el pincel, empleando tinta o una acuarela negra.
- Dibujar con pincel, pluma y gouache negro.
- Dibujar con pincel, usando una pluma y lápiz acuarela.

3.7 Crítica

Considerando el dibujo y pintura del paisaje como un tema importante en la historia del arte, el cual revolucionó ideas e influyó así tras vanguardias artísticas en el arte.

Considero importante y necesario la adecuada planificación dentro de nuestra enseñanza en las aulas: el dibujo y la pintura del paisaje como iniciación en la pintura para nuestros jóvenes, debido a que, dentro de ésta, tiene diversos estilos los cuales pueden ayudar al desarrollo de la creatividad como expresar sus emociones, sentimientos e ideas con la imaginación de diversas técnicas artísticas de las artes plásticas.

Sin embargo, nuestra realidad educativa, el profesor de arte se ha limitado a hacer uso de métodos tradicionales en la enseñanza del dibujo y pintura ya sea dando dibujos sólo para pintar o la recreación de una réplica de alguna obra artística, teniendo como resultado la frustración del estudiante y perdida del interés en la pintura.

El dibujar y pintar un paisaje peruano de su entorno, hará conocer al estudiante el lugar donde vive, en este caso el espacio natural, ver la diversidad que hay en este espacio como también incentivar a la comunidad a tomar como temas de inspiración del dibujo y la

pintura del paisaje peruano y el cuidado de nuestros paisajes que están continuamente en nuestras vidas.

Para que haya un cambio en nuestro sistema educativo debe haber voluntad del docente de arte, de poder estimular a nuestros estudiantes mediante estrategias metodológicas e innovadoras, en el cual nuestros estudiantes sean responsables de sus propios aprendizajes los profesores debemos aprender a aprender así podremos enseñar a aprender.

Aplicación didáctica

Intensión didáctica: la aplicación didáctica se realizará a través de una sesión de aprendizaje. Se inicia la sesión dando los conocimientos básicos sobre la técnica del dibujo del paisaje y sus características, para que los estudiantes puedan aplicar creativamente en sus diversas composiciones del paisaje tanto urbano como rústico recreando su imaginación de acuerdo a su necesidad.

Fundamento: esta unidad didáctica va destinada a los estudiantes del tercer año de secundaria con edades de 13 a 14 años. En esta clase hay un total 25 estudiantes. El nivel de aprendizaje es homogéneo, algunos estudiantes van más rápido, esto no influye en el funcionamiento de la clase. Las actividades que desarrollaremos no será un problema ya que utilizaremos el dialogo, el trabajo grupal en las artes plásticas.

Propósito de la sesión de aprendizaje

Brindar los diferentes elementos de la técnica del dibujo del paisaje para la realización de su composición paisajista.

Conceptos básicos

- Dibujo del paisaje
- Dibujos, técnicas materiales, herramientas y aplicación práctica de taller.
- Guía para tomar apuntes

Metodología: la planificación metodológica debe estar basada en la creatividad como centro irradiante de la flexibilidad, originalidad, imaginación e independencia, por lo tanto, se aplicará la metodología inductiva y participativa, donde los estudiantes serán los responsables de su propio aprendizaje y así poder desarrollar las capacidades planteadas en la unidad.

Se debe de tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y a partir de las actividades programadas e ir avanzando hacia definiciones más elaboradas y nuevas, siguiendo así un aprendizaje significativo, de manera que los estudiantes sean capaces de relacionar los contenidos nuevos con los que no conocen.

En todo momento se fomentará la motivación en los estudiantes adaptando los nuevos aprendizajes a situaciones reales de acuerdo a su propia vivencia y experiencia de su entorno.

- En el desarrollo de las actividades ya sea individual o grupal el docente asumirá el rol de monitor y facilitador en todo momento, proponiendo estrategias, sugiriendo retos y problemas que los estudiantes resolverán por sí mismo. Es decir, facilitarles los instrumentos necesarios para que los estudiantes construyan nuevos conocimientos a partir de sus saberes previos. Sugiriéndose:
- Crear un ambiente adecuado que permita un fácil desenvolvimiento percepción para el desarrollo de vivencias del dibujo artístico del paisaje.
- Impulsar la decisión sobre la base del discernimiento, del razonamiento, es decir, no sólo hay que desarrollar el campo teórico sino, hay que impulsar la acción práctica.
- Estimular la acción plena en el desarrollo teórico práctico y su aplicación técnica utilizando recursos expresivos.
- Guiar hacia la realización tomada
- Estimular el intercambio de experiencias individual y grupal en el campo académico y creativo.
- Organización
- Revisar permanentemente los valores de acuerdo al tiempo, lugar, etc.

Evaluación: la evaluación es un proceso integral, sistemático, permanente que se efectúa durante el desarrollo de toda la acción educativa. La determinación de los niveles

del progreso del educando se da a través de escalas que describen los logros que van alcanzando en las diferentes fases o etapas, hasta cumplir los objetivos propuestos.

La evaluación es cualitativa y está en relación directa con los logros conductuales de los educandos.

Evaluación

- Creatividad
- Responsabilidad

Asistencia: dinámica de trabajo

- Participación
- Solidaridad
- Ansia de conocer
- Auto evaluación
- Organización y exposición

Unidad didáctica N° 01

Título de la unidad: “Aplicamos las técnicas de las artes visuales para crear composiciones del dibujo del paisaje de su localidad”

I. Datos generales:

I.E. : Viñas de media luna

Director : Lic. Olmedo Reyes Jiménez

Docente : Marisela Berrocal Esquivel

Grado y Sección : 3° A, B, C, D, E

II. Situación significativa:

Los estudiantes del 3° A, B, C, D, E, de la Institución educativa Viñas de media Luna, cuyo local institucional ubicado en San Antonio de Huarochirí, está rodeado de quebradas propensas a los deslizamientos de lodo y piedras y además de sismos, por lo que nos encontramos en zona de alto riesgo. Frente a esto nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿Cómo podemos enfrentar estas situaciones de riesgo? ¿Qué competencias y capacidades podemos desarrollar ante esta situación de riesgo?

Por consiguiente, se les propone desarrollar actividades de prevención y actuación frente a un evento fluvial y/o huayco y radiación solar con la finalidad de concientizar y mitigar las consecuencias materiales y socio-emocionales. Para tal fin elaboraremos afiches carteles gráficos con imágenes artísticos que permitan tomar

III. Aprendizajes esperados:

Competencias	Capacidades	Indicadores
Expresa sus emociones sentimientos e ideas con imaginación y creatividad mediante diversas formas comunicativas artísticas de otros espacios culturales aplicando los procedimientos técnicos necesarios para la realización artística que fortalezca la identidad y la estética del arte tradicional y popular del Perú el mundo	**Expresión artística**	- Se expresa con creatividad e imaginación al realizar sus composiciones. - Utiliza diversos elementos artísticos para su composición. - Crea imágenes, afiches como medio de comunicación - Realiza composiciones aplicando el conocimiento de las técnicas artísticas.
Aprecia críticamente en el arte peruano y universal, como expresión de creatividad y libertad del ser humano y como medio para construir y reafirmar su identidad personal, social y cultural.	**Apreciación artística**	- Conoce y valora las técnicas de las artes visuales - Manifiesta sus opiniones acerca de las diversas expresiones artísticas - Identifica los elementos que componen las diversas manifestaciones artísticas.

IV. Campo temático

- El paisaje. Concepto, clases
- Elementos del paisaje. Plano, fondo, textura
- Dibujo del paisaje
- Sombreado del paisaje.

V. Producto importante

- Elaboran afiches, carteles gráficos con imágenes artísticos
- Trabajos creativos lineales
- Composiciones con texturas, iconografías precolombino
- Elaboran afiches, carteles gráficos con imágenes artísticos

VI. Secuencia de las sesiones

Nº de sesión	Sesiones de aprendizaje	Campo temático	Indicadores de desempeño	Tiempo
Nº 1	Reconozcamos el valor e importancia del paisaje.	El paisaje. Concepto, clases	Describe la importancia del paisaje en un organizador visual	3 horas
Nº 2	Conociendo los elementos del paisaje.	Elementos del paisaje. Plano, fondo, textura	Realiza el encuadre del paisaje.	3 horas
Nº 3	Mis primeros dibujos del paisaje	Dibujo del paisaje	Dibuja el paisaje de su localidad.	3 horas
N°4	Aplicando el sombreado del paisaje	Sombreado del paisaje	Realiza el sombreado del paisaje determinando las luces y sombras.	
Nº 5	Mostrando el acabado de mi paisaje.	Acabado del paisaje	Realiza el acabado del paisaje	3 horas

VII. Evaluación

Competencia	Capacidades	Indicadores	Situación de evaluación	Instrumentos
Expresa sus emociones sentimientos e ideas con imaginación y creatividad mediante la realización del dibujo del paisaje.	Realiza sus composiciones plásticas utilizando su creatividad e imaginación	Utiliza diversas técnicas plásticas para la ceración de sus composiciones del paisaje	Reconoce y aplica las técnicas artísticas creativas.	- Ficha de - Apreciación - Lista de cotejo - Registro auxiliar
	Aprecia y valora las manifestaciones artísticas peruanas y universales	Utiliza recursos de su medio para la creación de su composición artística	Elabora organizadores visuales	- Rúbrica

VIII. RECURSOS Y MATERIALES

- Separatas
- Revistas
- Materiales de pintura
- Multimedia

V° B° DIRECCION **DOCENTE**

Sesión de aprendizaje

Título de la sesión
"**Técnica para el dibujo del paisaje"**

Datos informativos		
1.AREA	ARTE	**GRADO**:3° A, B, C, D
2-DOCENTE	Marisela Berrocal Esquivel	
3.DURACION	2 horas	
4.FECHA	19 /06/2018	

1. PLANIFICACIÓN:

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA	**UNIDAD DE APRENDIZAJE**
Los estudiantes de La Institución educativa Viñas de media Luna del 3° grado A, B, C, D, E, muestran patrones de conductas negativas como impuntualidad, malos hábitos alimenticios, inadecuada presentación personal, mal uso de las tecnologías, lenguaje inadecuado, irresponsabilidad, incumplimiento de tareas que repercute en la práctica de valores. Ante este problema nos preguntamos: ¿Cómo podemos fomentar el cambio hacia una adecuada actitud en la conducta? ¿De qué manera nos afecta la impuntualidad en nuestro desempeño académico? ¿Cómo mejoramos nuestros hábitos alimenticios para mejorar nuestro rendimiento académico? Por lo expuesto, a los estudiantes de la I.E.	"Aplicamos las técnicas de las artes visuales para crear imágenes artísticas de patrones de conductas negativas como impuntualidad, malos hábitos alimenticios, inadecuada presentación personal, mal uso de las tecnologías, lenguaje inadecuado, irresponsabilidad, incumplimiento de tareas

se les propone desarrollar actividades que promuevan el cambio de actitudes, a través de la creación de imágenes artísticos de patrones de conductas negativas como impuntualidad, malos hábitos alimenticios, inadecuada presentación personal, mal uso de las tecnologías, lenguaje inadecuado, irresponsabilidad, incumplimiento de tareas	
ÁREAS RELACIONADAS	
Se vincula con las áreas de comunicación, Persona Familia y Relaciones Humanas ya que la temática a desarrollar tendrá productos como afiches, lemas, carteles gráficos artísticos de patrones de conductas negativas	

1. APRENDIZAJES ESPERADOS

APRENDIZAJES ESPERADOS		
COMPETENCIAS	**CAPACIDADES**	**INDICADORES**
Expresa sus emociones, sentimientos e ideas con imaginación y creatividad, mediante diversas formas de comunicación artística de la localidad y de otros espacios culturales, explorando diversos modos para la realización artística, respetando las normas	Realiza el dibujo del paisaje rústico y urbano de su localidad.	Realiza el dibujo del paisaje utilizando los procesos de realización: encuadre, proporción, sombras y acabado

de convivencia.		
Manifiesta sus opiniones críticas acerca de diversas expresiones artísticas de la realidad social y cultural de su medio, identificándose con ellas	Valora y describe la importancia del dibujo del paisaje.	Realiza un organizador visual describiendo el proceso de realización del dibujo del paisaje.

PROPÓSITO
Realiza el dibujo del paisaje aplicando sus procesos de realización.

SECUENCIA DIDACTICA

INICIO:(10 minutos)

- El docente inicia la sesión saludando a los estudiantes de una manera afectiva, seguidamente se les recuerda la norma de convivencia a trabajar en la clase: El respeto y cooperación en el trabajo grupal luego se muestra imágenes de paisajes rustico y urbano. los estudiantes observan y responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué observan en las imágenes? ¿Qué elementos observas en las imágenes? ¿Con que materiales se habrá desarrollado? Se fomenta el dialogo y comentarios acerca del tema del video. luego de la reflexión se procede a fijar en la pizarra el tema y su propósito.

DESARROLLO:

<u>Primera parte</u>:(10 minutos)

- El docente explica acerca del procedimiento para la realización del dibujo del paisaje
- Realizan un organizador visual describiendo el proceso de realización del dibujo del paisaje.
- Se conforman los grupos de trabajo, ordenan sus materiales

<u>Segunda parte</u>: (**60 minutos)**

- Los estudiantes proceden a recortar la cartulina dividen el espacio en planos
- Ubican los elementos del paisaje aplicando la técnica del encuadre, sombrean.
- El docente va monitoreando a cada grupo para ver el avance y resolviendo algunas inquietudes de los estudiantes.

CIERRE (10 minutos)

- Los estudiantes muestran el avance de sus trabajos y comentan sobre el mismo fomentando la actitud de respeto de opinión. El docente evalúa considerando la creatividad y uso adecuado de los materiales.
- Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION
- ¿Qué aprendimos hoy?
- ¿Cómo lo aprendimos?
- ¿Cómo me sentí al realizar mi trabajo?

EVALUACION			
COMPETENCIAS	**CAPACIDADES**	**INDICADORES DE DESEMPEÑO**	**INSTRUMENTO**
Expresa sus emociones sentimientos e imaginación mediante diversas formas creativas	Realiza el dibujo del paisaje rústico y urbano de su localidad Valora y describe la importancia del dibujo del paisaje	Realiza el dibujo del paisaje utilizando los procesos de realización: encuadre, proporción, sombras y acabado Realiza un organizador visual describiendo el proceso de realización del dibujo del paisaje	Lista de cotejo

Lista de cotejo

APELLIDOS Y NOMBRES		Expresa sus ideas previas de manera acertada	Utiliza diversas estrategias compositivas para el dibujo del paisaje	Reconoce el proceso de la ejecución del dibujo del paisaje en su composición artística	Comentario/observaciones
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

1. Ficha de metacognición

1. ¿Qué aprendí?

---

2. ¿Para que aprendí?

---

3 ¿Cómo me sentí al realizar mi trabajo?

Síntesis

Podemos afirmar que los grandes pintores universales de la pintura paisajistas en ciertas formas influyeron en nuestros artistas peruanos los cuales también reflejaron, paisajes en sus obras artísticas, en nuestra historia del arte peruano también observamos la reproducción del paisaje en un comienzo con tema secundarios ,luego va tomando mayor relevancia en cada época, entre los grandes pintores peruanos encontramos; Pancho Fierro, francisco Lazo, los cuales reflejaron aspectos de la vida cotidiana en el Perú.

Siendo el siglo XX en el Perú observamos ya como tema principal e independiente el paisaje peruano natural, uno de los pintores los cuales promovió el interés por la pintura al aire libre fue Teófilo Castillo quien estableció un taller llamado la Quinta Hereem, en el cual mujeres peruanas se evocarían a la pintura, dejando a su paso diversas obras de paisajes de nuestra Lima.

Teniendo en cuenta nuestra historia en el arte universal como peruana del paisaje, cada movimiento tuvo una aportación importante de como poder componer sobre diversos formatos con diversas técnicas y materiales una pintura de paisaje. Si bien diversas vanguardias rompieron diversas reglas académicas todas de por si mantuvieron como método constructivista diversos elementos compositivos que hasta hoy en día son utilidad para crea nuestra propia obra artística del paisaje.

Apreciación crítica y sugerencias

La realización de este trabajo monográfico nos ha posibilitado poder entender el gran valor del paisaje como fuente de vida y de inspiración para muchos artistas, aunque conocemos muy poco acerca de la definición del paisaje o que tipos de paisajes encontramos en nuestro Perú, estos conocimientos son muy importantes ya que el paisaje está muy presente en nuestros estudiantes y podemos usarlo como herramienta pedagógica y como escenario de nuestras aulas.

Por lo tanto, el paisaje se convierte en una herramienta adecuada para la enseñanza, debido a que podemos relacionarlos con otras áreas, no únicamente con el área de ciencia, sino también en el área de arte y cultura. Hemos mencionado como hecho significativo a lo largo de nuestra investigación sobre el "arte del paisaje" cuyo término surgió gracias a la pintura.

Por eso grandes pintores que se atrevieron a dar un paso más y romper ciertos esquemas para poder así admirar la naturaleza y representarla de la manera más real posible.

Debido a esto podemos concluir que la pintura del, paisaje debe ser un tema tocado y realzado con nuevas propuestas metodológicas y didácticas para nuestros estudiantes deben de mostrar interés en la pintura como en el dibujo, como también, entender así la importancia que tiene la naturaleza en el arte y en nuestro entorno.

Recomendamos el uso constante de materiales didácticos y concretos dentro de la enseñanza en la escuela, no sólo para este tema concreto sino para todo lo que se puede dar dentro de nuestra referida área de arte, como las visitas constantes a museos a lima, los cuales están dispuesto cada primero de cada mes gratis para el público en general.

Se sugiere inculcar una enseñanza participativa con padres y estudiantes, con el fin de llevar una educación compartida, ya sea haciéndolos participes de alguna sesión, en las cuales el padre pueda comprender que esta área es idónea y pueda ser un medio para propiciar otros conocimientos.

Es importante hacer conocer al estudiante nuevas propuestas artísticas que no se basen en el convencionalismo ,en las misma técnicas repetitivas de primaria darle a atender que él puede crea nuevas reproducciones satíricas bien influenciado por su contexto, por su sentir y por la manera de cómo el estudiante pueda percibir el mundo como también nosotros mediadores educadores ,brindándoles la guía pertinente y la motivación para que ellos puedan encontrar nuevas manera de aplicar diversos materiales dentro de esta área en la cual el ser humano pueda comunicarse de una manera libre y sin ataduras o conjeturas de nuestra sociedad .

Es fundamental e importante que el docente del área de arte debe realizar una adecuada planificación dentro de la enseñanza del dibujo y pintura del paisaje en el aula. promoviendo la interacción con la naturaleza y el uso de diversas técnicas de las artes visuales.

Referencias

Aisemberg, D. (2004). *Historia del arte*. Argentina: Hidalgo S.A.

Araujo, I. (2000). *La percepción. El dibujo y la visión.* Madrid: Arte, individuo y sociedad.

Andrew. L. (1956). *Dibujo de figura en todo su valor*. Buenos Aires: Hjachette S.A.

Arnheim, R. (1986). *El pensamiento visual*. Barcelona. Paidós.

Blake, W. (1991). *Iniciación al dibujo*. Colombia: Lerner Ltda.

Bellenguer, C. (1952). *El dibujo.* Buenos Aires: Albatros.

Biedma, C. (1960). *El Lenguaje del dibujo*. Buenos Aires: Kapelusz.

Bogis, L. (1962). *EL dibujo vivo.* Barcelona: Leda.

Calvo, F. (1997). *Crónicas artísticas del bosque*. Madrid: El País, Babelia

Callbo, M & Parramón, J (1999). *El gran libro de la perspectiva*. España: Parramón S.A.

Canal, F. (2013). *Arte para niños*. China.

Dieterich, A. (1980). *Goya, dibujos*. Barcelona: Gustavo Gili, S.A. DONDIS

Freixas, E. (1945). *Lecciones de dibujo artístico*. Buenos Aires: Molino,

Gómez, J. (1999). *Las lecciones del dibujo*. 2da. Edición. Madrid: Cátedra.

Goño, M. (1984). *Dibujo y pintura.* Madrid, España: Nueva Lent

Hoyos. (1990). *Educación artística*. Lima: Universo S.A.

Kandinsky, W. (1991). *Punto y línea sobre el plano*. Barcelona: Labor, S.A.

La Torre, A. (2012). *Educación por el Arte*. Lima: Santillana S.A

López, A. (1998*). Estética de la creatividad*. Madrid: Rialp.

López, J. (1999). *Didáctica específica de la expresión plástica*. Servicio de publicaciones. Universidad de Oviedo.

Lowenfield. (1961). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Edic. Kappolusz.

Meneguzzo, M. & Marinon, A. (1981). *Leonardo da Vinci. Dibujos*. Madrid: Debate.

Nicolaides, K. (1941). *El mejor libro para aprender a dibujar*. Boston: Hougtom MILH

Noprling, E. (2002). *La perspectiva simplificada.* Argentina: Talleres gráficos Anglo.

Parramón, J. (1981). *Luz u sombra en dibujo y pintura*. Barcelona

Pease, M. (2007). Técnicas, materiales y herramientas. Técnicas creativas para la práctica de las artes visuales. Educación por el Arte., Serie1pp-6

Pignatti, T. (1981). *El dibujo. De Altamira a Picasso*. Madrid: Cátedra

Rainbird, G. (1969). *Las Bellas Artes. Impresionistas y post-impresionistas*. Italia: Grolier S.A.

Rafols, J. (1984). *Historia del arte*. Barcelona: Óptima S.A.

Sterm, A. (1961). *Del dibujo espontáneo a las técnicas gráficas.* Buenos Aires: Kapelsz

Tatarkiewicz, W. (2002). *Historia de seis ideas.* 7ma. Edición. Madrid: Tecnos.

Trachtenberg, M. y Hyman, I. (1990). *Arquitectura. De la Prehistoria a la postmodernida*. Madrid: Akal S.A.

Ugarte, J. (1970). *Pintura y escultura en el Perú contemporáneo*. Lima: Difusión del Arte Peruano.

Villacorta, J. (1987). *Línea y color y bodegón*. Lima: Rocarnes S.A.