

GUIA 13

ARTES VISUALES

1º MEDIOS

UNIDAD: 1 Grabado y libro del Artista

Objetivo: Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando en medios contemporáneos, como libros de artista y arte digital.

*Continúan con la elaboración del Libro del Artista, seleccionando un movimiento o un artista plástico del siglo XX.

Los movimientos artísticos que marcaron el siglo XX

El arte del siglo XX dejó atrás la fiel representación de la realidad, liberándose de las ataduras de años anteriores y priorizando la expresión. Este período se convirtió en un medio de desahogo para los artistas ansiosos por expresar los convulsos escenarios políticos y sociales que vivían. El rápido avance tecnológico y científico propició un sinnúmero de cambios plasmados en las manifestaciones artísticas. Los colores vivos y las formas asimétricas se colaron en las obras de los artistas.

Los colores vivos y las formas asimétricas se colaron en las obras de los artistas de la época. El grito de Múnich o La persistencia de la memoria de Dalí son solo algunas de las joyas heredadas de esta etapa.

Libro de artista

Se refiere a publicaciones de artistas que son concebidas desde un principio como obras de arte. Pueden ser libros autopublicados o producidos por imprentas; individuales o realizados por grupos de artistas, usualmente en ediciones limitadas, pudiendo incluso llegar a ser piezas únicas.

Es una forma de expresión artística visual y conceptual que comienza a tener mayor desarrollo en el siglo XX, con el surgimiento de las vanguardias. Los libros de artistas se inspiran en la estructura tradicional del libro y pueden combinar palabras e ilustraciones, utilizando diversas técnicas pictóricas, de impresión, entre otras. Además de papel, estas obras pueden ser desarrolladas con materiales tales como madera, cartón, lata o materiales reciclados.

***Una vez finalizado la creación del libro del Artista, respondan las siguientes preguntas:**

- ¿Qué sensaciones o emociones nos transmite el libro?
- ¿Qué ideas y experiencias nos evoca el libro?
- ¿Cuál será el propósito expresivo de la o el artista?
- ¿Qué ideas se nos generan al observar los formatos, materiales y procedimientos con que está elaborado?

Material Complementario: Videos

“libros de artista.wmv”

“¿Qué es un libro de artista? La respuesta, en una exposición en Colmenar Viejo”

GUIA 14

ARTES VISUALES

1° MEDIOS

UNIDAD: 2 Diseño urbano y pintura mural”

Objetivo: Crear proyectos visuales con diferentes propósitos basados en la reflexión acerca del Diseño Urbano utilizando diversos materiales sustentables en procedimientos de la pintura mural.

Urbanismo

El término urbanismo es aquel que se utiliza para hacer referencia a la práctica mediante la cual se planea, planifica y organiza una ciudad. Implica una serie de conocimientos y de actividades que se aplican a la **planificación**, desarrollo y remodelación de los centros urbanos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de dichos lugares.

El urbanismo o la urbanidad sirven tanto desde el principio o desde el momento en que una ciudad es fundada como así también a lo largo de su historia, cuando cambios, mejoras o innovaciones en su espacio deben ser llevados a cabo.

En la actualidad, el urbanismo está ligado en gran medida a la arquitectura ya que se relaciona con la construcción de espacios abiertos o cerrados de acuerdo a las posibilidades y necesidades del espacio.

El urbanismo se ocupa de decidir qué tipo de vías de transporte, qué espacios abiertos, complejos urbanísticos, zonas residenciales, monumentos, etc. puede haber en cada lugar.

Muchas veces las marchas y contramarchas en el urbanismo pueden hacer que una ciudad cambie de manera significativa su perfil de acuerdo a las teorías más modernas, mientras que en otros casos el urbanismo se ocupa principalmente de conservar aquellos edificios o construcciones más antiguas erigiendo todo alrededor, guiado por esta regla.

La importancia del urbanismo es tal que hasta dispone de un día en el que lo conmemora, el 8 de noviembre de cada año, el mundo celebra el urbanismo en todo el mundo.

El Mural

Lo primero que vamos a hacer, antes de entrar en profundidad en el establecimiento del significado de la palabra mural, es dejar patente su origen etimológico. En este sentido, tenemos que decir que deriva del latín, ya que es fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua:

- El sustantivo “muris”, que puede traducirse como “pared exterior”.
- El sufijo “-al,” que se utiliza para indicar “relativo a”.

Mural es un **adjetivo** que se utiliza para referirse a lo vinculado con un **muro**. El término también puede emplearse como **sustantivo** para nombrar a la **pintura** que se desarrolla sobre una pared.

A lo largo de la **historia**, el ser humano siempre ha elegido a los muros para desarrollar manifestaciones artísticas. La **pintura rupestre**, de hecho, se desarrollaba sobre las paredes de las cavernas.

Ciervos, bisontes o caballos son algunos de los animales que habitualmente eran representados en esas pinturas murales o rupestres que se encuentran en espacios de gran valor artístico e histórico, como sería el caso de las españolas Cuevas de Altamira. El auge del **arte mural** tuvo lugar en el **Renacimiento**, con grandes exponentes como **Rafael**. Entre los murales más famosos se encuentran aquellos que pintó en la **Capilla Sixtina** del **Vaticano**. Existen diversas formas de crear **murales artísticos**. Muchos artistas optaron por pintar sobre los muros, como es el caso de los muralistas mexicanos **David Alfaro Siqueiros** y **Diego Rivera**. Los murales, sin embargo, también pueden desarrollarse añadiendo piezas de cerámica u otros materiales a la pared (tal como solía hacer el catalán Antoni Gaudí).

El Muralismo en Chile

En Chile, el muralismo se inicia con las brigadas que se organizaron en los años setenta con fines propagandísticos, las cuales, tras el triunfo de Allende, funcionaron como mensajes concientizadores sobre las responsabilidades del Estado y la Sociedad.

Entre las brigadas más conocidas están **Ramona Parra** (aún activa), **Inti Peredo** y **Elmo Catalán**, las que instauraron un lenguaje particular y con funciones determinadas: rellenos y fondos en colores puros que vibran al interior de gruesas Líneas negras del brochazo delineador, e instauración de símbolos (palomas, puños, rostros, estrellas) para formar imágenes fuertes e impactantes que transformaron el paisaje urbano de principios de los setenta.

Con el Golpe de Estado en Chile, el movimiento se interrumpió, subsistiendo apenas como resistencia política.

Con el regreso de la democracia, los artistas han realizado murales en universidades, edificios del centro de la capital, en Valparaíso (donde hay un recorrido especial llamado Museo a Cielo Abierto con 20 murales de artistas chilenos) e incluso en el Metro.

Material Complementario

Power Point “El Muralismo “

Video “La pintura Mural en la historia

