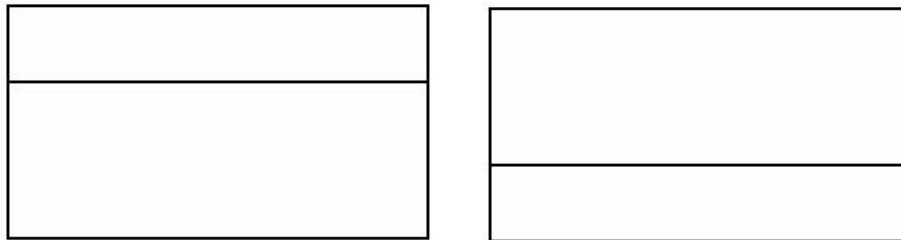

GUIA ARTES VISUALES
OCTAVO AÑO BASICO.
PROFESOR Alejandro Faundez Valenzuela.

Unidad 1: Las personas y el paisaje.

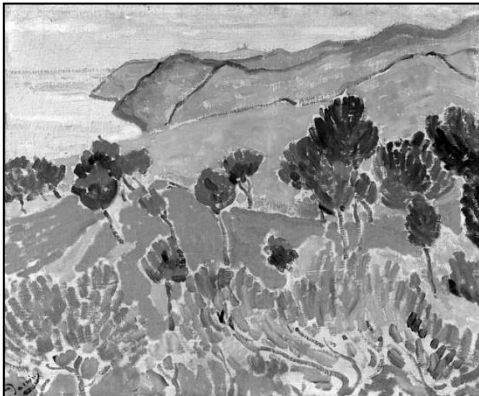
PAISAJE

En nuestra cultura, la expresión del paisaje es uno de los temas más tratados, por esta razón existen muchísimos ejemplos, maneras y modos de abordarlo. Distinguir la estructura del paisaje en principio es algo muy simple, tan solo con dibujar una línea horizontal sobre la hoja ya podemos distinguir una separación de lo que está arriba de lo que está abajo, evidentemente esto no es todo pues hay muchísimo más.

En el primer esquema se dibuja la opción del horizonte en posición tercio superior y en la segunda se aprecia en el tercio inferior, este factor posee una importancia fundamental, todo lo que el paisaje mostrará depende de ello. Cuando horizonte se posiciona en la parte superior la composición mostrará más superficie terrestre y el enfoque será propicio para una imagen donde el observador está en altura.

Ejemplo 1

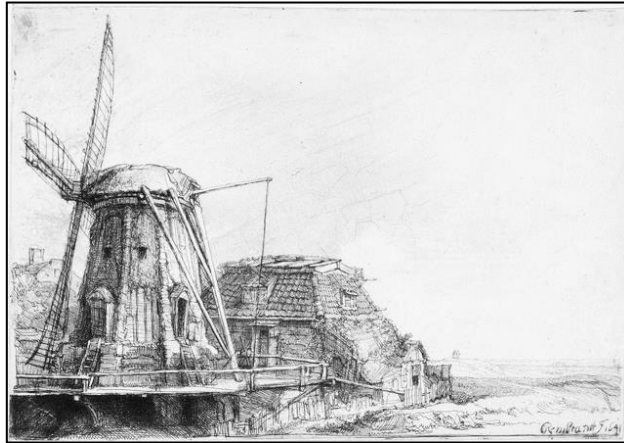
El horizonte en el paisaje es del todo importante y su ubicación determina el área a la cual daremos protagonismo y tal como ya hemos comentado, también la posición del observador.

Pon atención en este otro ejemplo que muestra una situación distinta:

GUIA ARTES VISUALES
OCTAVO AÑO BASICO.
PROFESOR Alejandro Faundez Valenzuela.

Ejemplo 2

El dibujo muestra un molino de Holanda, un país que no posee grandes relieves en su geografía, no hay cerros altos y la montaña más alta mide poco más de 300, Mt. Sobre el nivel del mar. Esto beneficia la vista de mucho cielo, por ello, una característica de la pintura holandesa son esos cielos característicos. (Ver Pintura Flamenca)

Las formas de componer el paisaje son variadas, cada región posee sus cualidades y los artistas acogen y potencian sus características destacándolas con su sensibilidad.

He aquí algunas claves que muestran cómo hacer para componer el paisaje ya sea cuando lo dibujes o saques una fotografía, las reglas son idénticas. Estas reglas son 100% validas cuando la representación busca expresar la realidad proponiéndose dibujar las formas tal como las vemos, pues veremos más adelante que estas maneras pueden ser otras principalmente la Pintura NAIF, las expresiones orientales y otras.

La cuadrícula: es posible que ya tengas alguna familiaridad con ella pues aparece en las opciones de fotografía de los celulares. ¿Para qué sirve? ¿cómo se utiliza? Pon atención a las instrucciones pues tus fotos y la apreciación de lo que ves a través del lente de cualquier cámara tendrán otro sentido desde aquí en adelante.

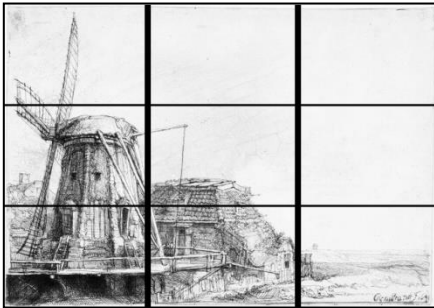
A.- Ya sabemos que podemos ubicar el horizonte sobre una de las dos opciones tercio superior o tercio inferior, en las imágenes de ejemplo 1 y 2 las situaciones se han exagerado subiendo mucho en la primera y bajando en extremo las segunda.

B.- Las líneas verticales de la cuadrícula sirven para ubicar algún elemento que sea de importancia en la composición de la imagen, observa los ejemplos:

Ejemplo clásico, todo coincide

Ejemplo con coincidencias cercanas

GUIA ARTES VISUALES
OCTAVO AÑO BASICO.
PROFESOR Alejandro Faundez Valenzuela.

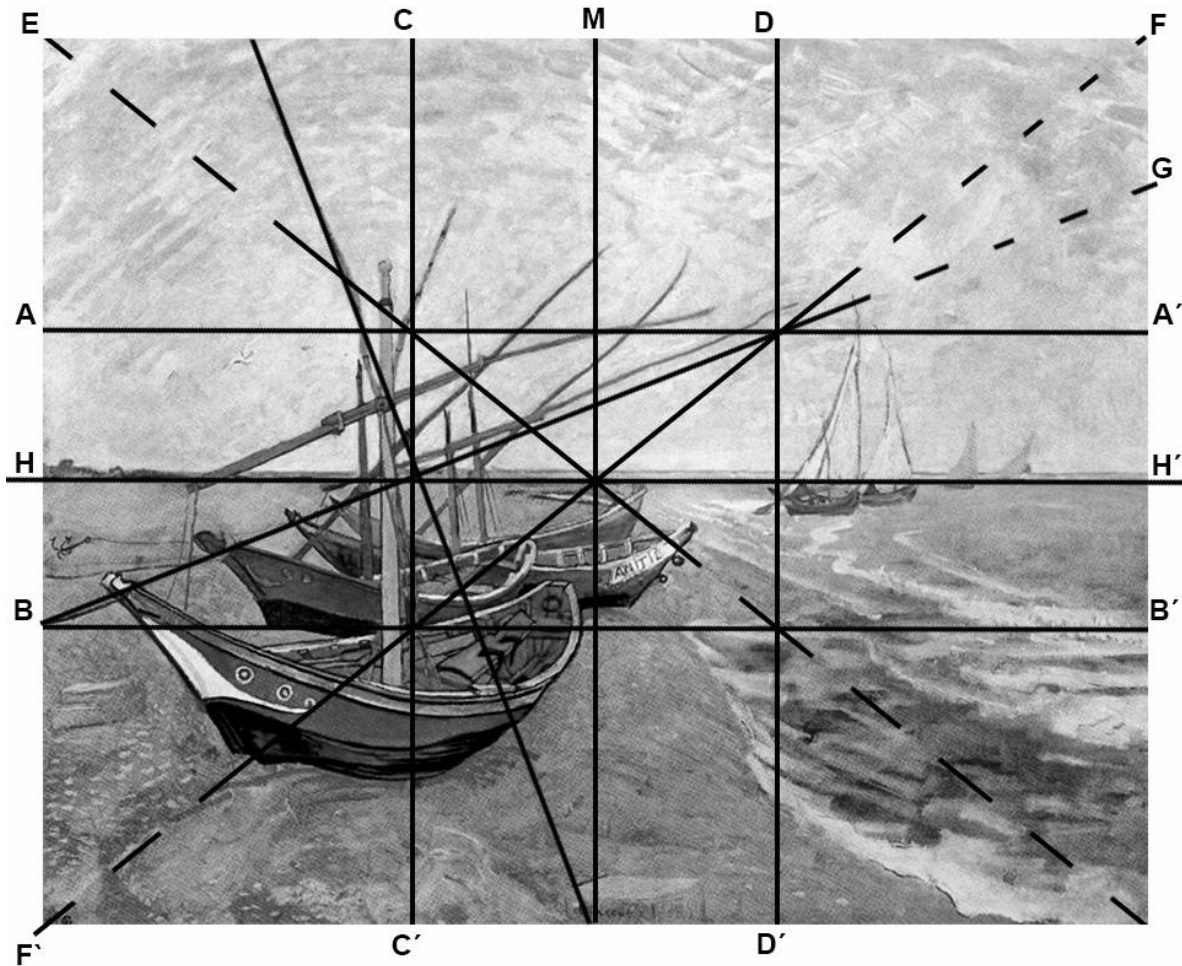
En este dibujo, de Rembrandt, las coincidencias también son solo cercanas, sin embargo, solo hemos visto la estructura de la trama simple donde se muestra solo líneas de apoyo elementales. La trama de composición es mucho más compleja y con ella siempre es posible generar combinaciones que sorprenden. Sobre esto solo haremos mención gráfica, con un ejemplo.

V. Van-Gogh

En esta pintura el maestro Van-Gogh ha empleado mucha maestría y audacia, el horizonte descansa sobre la mitad del cuadro, es algo poco recomendado porque el centro del cuadro siempre atrae demasiada atención y dificulta la visión del todo, sin embargo, él utiliza recursos que contrarrestan esa fuerza. El mástil del bote del primer plano y las líneas oblicuas que describen los palos de las velas de cada bote ejercen un atractivo dinámico y poderoso.

GUIA ARTES VISUALES
OCTAVO AÑO BASICO.
PROFESOR Alejandro Faundez Valenzuela.

Hemos revisados asuntos que para la mayoría de las personas están vedados, la trama del cuadro y esas líneas son conocimientos en parte secretos, los maestros guardan para diseñar y rediseñar sus obras, son algo así como ases bajo la manga, una especie de abecedario oculto, algo que solamente los instruidos pueden ver y que los maestros utilizan como parte de sus fórmulas de encantamiento pues sus combinaciones son infinitas. A esta altura sin duda pensarás que esto es todo, y NO, hay mucho más, eso si, son parte de estudios más avanzados.

La profundidad en el paisaje: Muchos piensan en la profundidad con el ejemplo clásico de la línea del tren apuntando hacia un punto en el horizonte es todo lo que se necesita para plantear la profundidad en el dibujo o la pintura... ¡Craso Error! **“Ese es el peor ejemplo para entender y resolver el problema de la profundidad”.**

Cuando hablamos de profundidad en la composición de una expresión gráfica (Dibujo) o pictórica (Pintura) hablamos sobre todo de sensación, no olvidar que cada pintura o foto es un plano, toda representación es un engaño a la vista, por muy explícito que sea el dibujo, nunca olvidar que la realidad misma no se puede recrear (al menos hasta hoy),

GUIA ARTES VISUALES

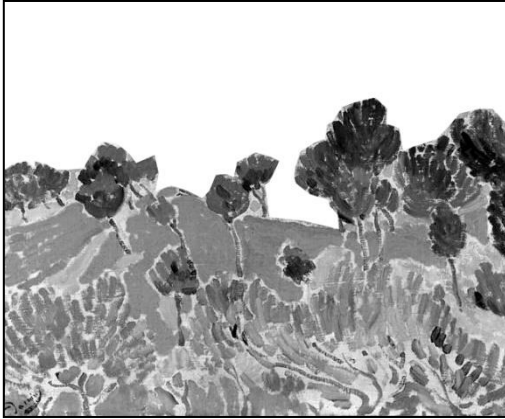
OCTAVO AÑO BASICO.

PROFESOR Alejandro Faundez Valenzuela.

todo es parte de una abstracción, mientras la representación esté más cerca de lo reconocible, solo ha aumentado la cantidad de información a la que accedemos, por este motivo, una animación en 3D es solo eso: **UN DIBUJO CON MUCHA INFORMACIÓN VISUAL.**

Regresemos al paisaje y a nuestro tema, el ejemplo del paisaje de André Deráin muestra la solución a este asunto tan buscado, no es el único caso, acá solo lo ocupamos como referencia:

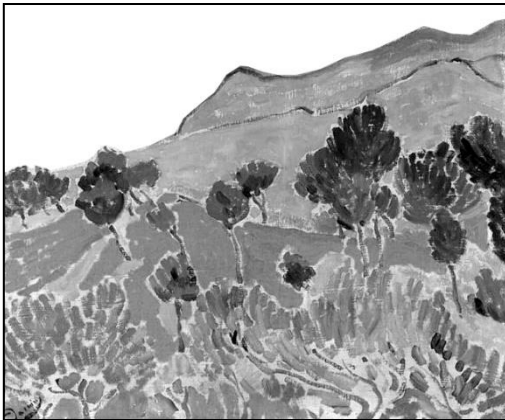
Solo primer plano

Agregando segundo plano

Agregando tercer Plano

Todos los planos

En términos simples, una composición posee habitualmente tres planos principales, Primero, segundo y tercer planos, esto facilita la comprensión de todo cuanto se quiere representar, los planos pueden interactuar entre si, cruzándose es decir el primer plano puede invadir las áreas de planos posteriores, esto genera la visión de primerísimos planos en contraste con el fondo.

Ejemplo: Los arboles del primer plano atraviesan toda el dibujo, esto genera un efecto de magnificencia del fondo, en este caso el Volcán.

GUIA ARTES VISUALES
OCTAVO AÑO BASICO.
PROFESOR Alejandro Faundez Valenzuela.

Oposición

Todo a revisión: el arte es una constante de opuestos, es así como a todo lo anteriormente expuesto... aparecen propuestas que no concuerdan con lo anterior, en la cultura occidental el arte llamado NAIF o arte INGENUO es el responsable de trastocar toda ley y contradice todo lo anterior, no hay perspectiva, no hay profundidad o más bien la profundidad no es parte del problema y tampoco es tema, las proporciones desaparecen, no hay lógica, lo único que sigue presente es la TRAMA compositiva del plano, incluso puede que no esté presente, el NAIF es como el Jazz a la música, las reglas ya no son reglas y solo importa la acción genuina de la expresión como voluntad del individuo para manifestar y exteriorizar su interior. En síntesis, es la expresión primitiva, algo así como la fuerza original, por ello se la denomina como primitivismo.

Veamos este paisaje urbano de George Grosz.

GUIA ARTES VISUALES
OCTAVO AÑO BASICO.
PROFESOR Alejandro Faundez Valenzuela.

En esta escena aparecen prácticamente todos los elementos, aquí no hay perspectiva, lo único que llama a dimensión es que los personajes de la parte superior del cuadro son más pequeños y todos parecieran tener la misma importancia, la idea de esta pintura es retratar un caos, la figura de abajo es una opción distinta.

En la pintura de Egipto antiguo, la profundidad poseía una convención distinta. En la parte más baja aparecen unos árboles, plantas y palmas de dátiles. Esto corresponde al primer plano, lo más cercano. Más arriba se ubica la pareja arando el campo, esto es el segundo plano y por tanto se entiende que está más lejos, si hubiera un río mas lejos este estaría más arriba, de haber cerros tras el río estos se dibujarían mucho más arriba y dibujados con el mismo tamaño, sin alterar la proporción, esa es la forma de leer la profundidad en las expresiones egipcias.

Existen otras maneras de expresar el paisaje, maneras que son muy particulares como es el caso de las expresiones de los Antiguos maestros*, el arte de antaño posee expresiones magníficas. La intelectualidad europea anterior al siglo XX, las tildó como arte menor, inferiores por su tosquedad, eso promovió una visión sesgada, haciendo creer por muchos años que el ser humano habría alcanzado un desarrollo máximo en la Grecia clásica del periodo Helénico, ese sello representa una visión reducida, que deja fuera una parte importante de lo auténtico en el arte: "La genialidad". Los trabajos de la antigüedad son obras maestras y nos confirman que el arte es transformación constante.

Los Antiguos maestros* hoy desconocidos para nosotros son el cimiento de todo el arte que conocemos, desde su germen brotan las expresiones de todo arte, nada de lo que conocemos es producto de una creación absoluta o completamente original, es producto de una herencia, lo que cambia son los medios y las herramientas de expresión que hoy son más sofisticadas.

Esta foto corresponde a una porción del llamado arte de las cavernas, o arte rupestre, la escena se refiere a un campo lleno de animales, las manos significan el dominio que ejerce el hombre sobre las bestias, la escena retrata la cacería o el pastoreo ¿? (No lo sabemos a ciencia cierta.)

GUIA ARTES VISUALES
OCTAVO AÑO BASICO.
PROFESOR Alejandro Faundez Valenzuela.

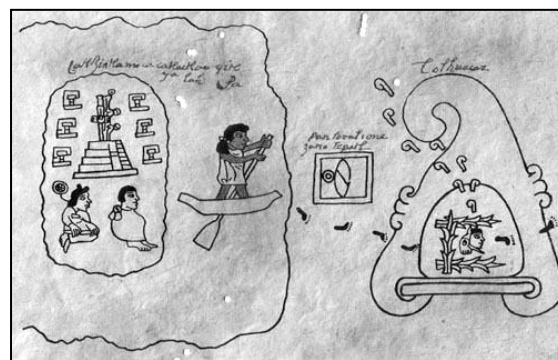

La idea lineal de la historia del arte es un error de la cultura occidental, observa estas imágenes y saca tus conclusiones , de acuerdo a lo que se ha mostrado en este documento.

Paisaje Oriental

Paisaje Azteca

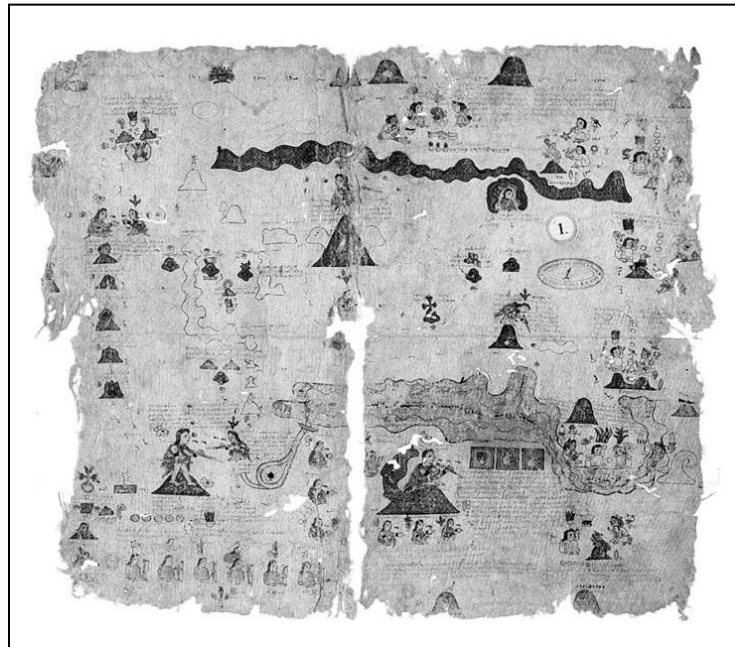
Pintura Schmidt Rotluff 1907

M. Chagall 1920

GUIA ARTES VISUALES
OCTAVO AÑO BASICO.
PROFESOR Alejandro Faundez Valenzuela.

Carta paisajista Azteca

Pintura hindi

GUIA ARTES VISUALES
OCTAVO AÑO BASICO.
PROFESOR Alejandro Faundez Valenzuela.

El paisaje en la pintura chilena posee grandes representantes, prácticamente todos los pintores recurren a este tema en su trayectoria, entonces la lista es larga, vasta y nutrida. Corrientemente se destaca a los más famosos como Valenzuela Llanos*, Pedro Lira*, Juan Francisco González*, Pedro Luna*, etc. La pintura ha tomado otros bríos en la década de los ochenta los artistas tomaron el tema del paisaje reduciendo su protagonismo, es decir, el paisaje no es el tema principal sino que complementa las obras, no obstante concursos de pintura como Valdivia y su Río* (Actualmente vigente) han permitido que el paisaje siga siendo un tema principal.

Referencias:

Historia del Arte de Gombrich.

ACTIVIDAD

A continuación te propongo una actividad que no es muy compleja y que solo requiere que hayas leído y observado bien acuciosamente las imágenes que te presente anteriormente. Fíjate en las líneas, la línea del horizonte, la líneas diagonales y en cómo se ubican los elementos dentro de lo que se denomina “cuadrícula”.

Ahora si tienes claro esto y haz observado los ejemplos de algunos artistas debes:

1.-Construir dos dibujos de paisajes,

1.1.- El primero debe ser la copia de una perspectiva que encuentres en una revista de vivienda, que salen habitualmente en los diarios (Vivienda y Decoración por ejemplo). Busca ahí una perspectiva y cópiala en una hoja de tu croquera. Usa inicialmente grafito, regla y goma y luego remarca con lápiz tinta negro.

GUIA ARTES VISUALES
OCTAVO AÑO BASICO.
PROFESOR Alejandro Faundez Valenzuela.

1.2.-La segunda realiza una pintura con los materiales que tu desees de una perspectiva, ojala de tu barrio o un lugar real que tu conozcas o hayas estado ahí. Usa todos los colores que desees, puede ser tempera, papel lustre, tinta, plumones, etc.

2.- ambos dibujos terminados con tu nombre completo y curso claramente puestos debes enviarlos a mi mail, para yo así hacerte correcciones y dar la nota que obtuviste. SE que tendrás una muy buena nota porque tú eres un gran artista.

Espero tus creaciones.

Nos vemos pronto.

Mi mail es: guiasprofesorartesvisuales@gmail.com