

	MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL		
	I.E. RODRIGO CORREA PALACIO Aprobada por Resolución 16218 de noviembre 27 de 2002 DANE 105001006483 - NIT 811031045-6		

RECUPERACION PRIMER PERIODO

AREA O ASIGNATURA		Educación Artística	
DOCENTE	Marleny Pineda Montoya		
ESTUDIANTE		GRUPO	S2º

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR:

- capacidad del estudiante para comprender y aplicar los principios de la abstracción geométrica en la creación de obras de arte, especialmente en el contexto del Op Art. Los estudiantes deben ser capaces de utilizar formas geométricas simples y patrones repetitivos para generar ilusiones ópticas y efectos visuales.
- Habilidad para identificar y analizar ejemplos específicos de máscaras precolombinas, incluyendo su diseño, materiales, técnicas de fabricación y contextos de uso.
- Reflexión sobre el papel del arte urbano como medio de expresión cultural y política, y su capacidad para abordar temas sociales y generar diálogo público.

CONTENIDOS A RECUPERAR:

- El Op Art
- El arte Precolombino
- El Arte Urbano

LA HISTORIA DE LAS MÁSCARAS

La máscara es un elemento que tiene origen en las civilizaciones primitivas, con fines de rituales, cuando se utilizaba para ocultar la verdadera personalidad del celebrante y representar de forma perfecta y no humana el rostro del ser divino. De hecho, las máscaras más antiguas son las de los egipcios, los incas y los aztecas. Los aztecas también solían cubrir las estatuas de los dioses con máscaras para hacer aún más efectivo su poder en caso de grandes calamidades que perturbaran a los pueblos.

El uso de máscaras funerarias, utilizadas para cubrir el rostro de los muertos, se remonta a la época micénica. Las máscaras del antiguo teatro griego eran sólo una variedad de las del culto, ya que la propia representación teatral se consideraba una especie de ceremonia religiosa.

Ya en la Edad Media, la máscara había perdido su simbolismo mágico y se utilizaba sobre todo en fiestas salvajes con máscaras. Durante el Renacimiento y a lo largo del siglo XVIII, gracias también a las comedias artísticas, la máscara como accesorio cotidiano se extendió por toda Europa. Con el paso de los años, el uso de la máscara se limitó cada vez más a los bailes y las celebraciones de carnaval. Aún hoy, la característica más importante de las celebraciones de Carnaval es la máscara y el disfraz, para simbolizar el verdadero espíritu de la fiesta. El origen de la máscara de carnaval es, por tanto, remoto.

Las funciones de las máscaras

Dependiendo de la cultura, la máscara puede tener varias funciones.

1. Función religiosa

Las máscaras han desempeñado un papel importante en los rituales mágico-religiosos para prevenir y curar enfermedades. En algunas culturas, los miembros enmascarados de sociedades secretas podían expulsar a los demonios de las enfermedades de pueblos enteros. La función religiosa es la primera en la historia de la máscara. Las máscaras son uno de los principales objetos rituales que pueden utilizarse para representar los rasgos del difunto, tanto para honrarlo como para establecer una relación a través de la máscara con el mundo de los espíritus. A veces se utilizaban para obligar al espíritu de los muertos a marcharse al mundo de los espíritus.

2. Función artística

En el mundo del arte, la máscara también juega un papel importante. En el teatro antiguo, por ejemplo, se utilizaban mucho. Para estos actores, las máscaras ofrecían varias ventajas. Gracias a ellos, un actor puede interpretar diferentes papeles. Además, los actores masculinos podían interpretar papeles femeninos, ya que a las mujeres no se les permitía actuar en los teatros. Por último, la máscara era más grande que la cara del actor y podía amplificar su voz. Era una especie de disfraz que los actores utilizaban para actuar.

3. Función festiva

Hoy en día, la máscara sigue teniendo una función más bien festiva, ya que se ve en un gran número de carnavales. En la Edad Media, la costumbre de realizar grandes y festivas procesiones con máscaras se extendió por toda Europa. Durante el carnaval medieval, el uso de disfraces rompía las barreras sociales de riqueza y rango. Durante este periodo festivo, los ricos, disfrazados de pobres, podían entregarse a ciertos comportamientos prohibidos en la vida cotidiana, y los pobres, naturalmente

disfrazados de ricos, podían acceder a lugares habitualmente prohibidos y acercarse a personas inaccesibles. El origen de la máscara de carnaval se encuentra en esta preocupación por la celebración.

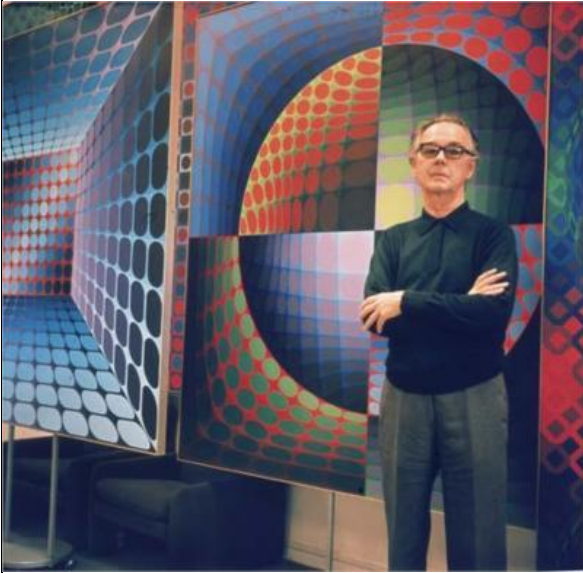
El simbolismo de la máscara

La máscara tiene un valor sagrado. Las personas se identifican de forma natural por sus rasgos faciales, pero la máscara impide este reconocimiento, negando la personalidad de la persona que la lleva. La máscara proporciona una nueva identidad al portador, un medio natural por el que el alma puede encontrarse con lo sobrenatural.

Aunque la historia de la máscara es remota, este accesorio se utiliza en varias culturas con diferentes funciones. Da al portador una nueva cara y nuevas cualidades. Por lo tanto, la máscara tiene un poder particular, ya que puede transformar a la persona que la lleva.

Los animales de poder, también conocidos como tótem animales, son seres que en diversas culturas indígenas de América representan cualidades espirituales, virtudes y guías para la vida. Aquí tienes algunos ejemplos de animales de poder en diferentes culturas de América, junto con sus creencias y significados:

4. **Lobo (Norteamérica): Creencias y Significados:** En muchas culturas nativas americanas, el lobo es considerado un símbolo de inteligencia, lealtad, valentía y trabajo en equipo. Se cree que el lobo guía a las personas en tiempos difíciles y les enseña a confiar en sus instintos.
5. **Águila (América del Norte y Central): Creencias y Significados:** El águila es venerada como un símbolo de fuerza, libertad, visión espiritual y conexión con lo divino. Se considera un mensajero entre los dioses y los humanos, y se cree que otorga claridad mental y perspectiva espiritual.
6. **Serpiente (América Central y del Sur): Creencias y Significados:** En muchas culturas indígenas de América, la serpiente simboliza la sabiduría, la transformación, la curación y el conocimiento oculto. Se cree que la serpiente enseña el camino del autoconocimiento y la renovación espiritual.
7. **Oso (América del Norte y del Sur): Creencias y Significados:** El oso es venerado como un símbolo de fuerza, coraje, protección maternal y conexión con la naturaleza. Se considera un guía espiritual que enseña el equilibrio entre la fuerza y la suavidad, así como la importancia del descanso y la introspección.
8. **Puma (América del Sur): Creencias y Significados:** El puma representa la valentía, el liderazgo, la agilidad y el poder espiritual. Se cree que el puma guía a las personas en la búsqueda de sus objetivos y les ayuda a superar los obstáculos con gracia y determinación.
9. **Tortuga (América del Norte y del Sur): Creencias y Significados:** La tortuga es un símbolo de longevidad, sabiduría, estabilidad y protección. Se considera un guardián de la tierra y un recordatorio de la importancia de la paciencia, la persistencia y la conexión con el entorno natural.

El Op Art, también conocido como arte óptico, es un movimiento artístico que surgió a finales de la década de 1950 y se extendió hasta la década de 1960. Se caracteriza por el uso de ilusiones ópticas para crear obras de arte que parecen vibrar, moverse o incluso cambiar de forma ante los ojos del espectador.

Si bien existen ejemplos de arte que utilizan ilusiones ópticas desde hace siglos, el Op Art se consolidó como un movimiento artístico propio gracias a la confluencia de varios factores:

Las investigaciones psicológicas sobre la percepción visual: A mediados del siglo XX, hubo un gran interés en comprender cómo funciona la percepción visual. Figuras como Ernst Gombrich y Rudolf Arnheim estudiaron las ilusiones ópticas y cómo el cerebro interpreta la información visual.

Estas investigaciones inspiraron a los artistas del Op Art a explorar las posibilidades de crear obras que engañaran al ojo humano.

Según Gombrich la teoría de la resonancia (Gombrich, 1963) se basa en la creencia en que una obra de arte es la expresión de cierta emoción interior del artista, haciendo de este modo comunicables sus sentimientos, expresándolos, a través de la obra que ha realizado.

La abstracción geométrica: El Op Art se enmarca dentro de la abstracción geométrica, un movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX y que se caracteriza por el uso de formas geométricas simples como cuadrados, triángulos y círculos. Los artistas del Op Art utilizaron estas formas para crear patrones repetitivos que generaran ilusiones ópticas.

El contexto sociocultural: El Op Art surgió en una época de grandes cambios sociales y culturales. La Segunda Guerra Mundial había dejado una profunda huella en la sociedad y muchos artistas buscaban nuevas formas de expresión artística. El Op Art, con su carácter experimental y desafiante, reflejó este espíritu de búsqueda y renovación.

Características del Op Art

Las obras de Op Art se caracterizan por:

El uso de ilusiones ópticas: Los artistas del Op Art utilizaron una amplia variedad de técnicas para crear ilusiones ópticas, como la superposición de formas, el uso de contrastes de color, la creación de patrones repetitivos y la manipulación de la perspectiva.

La abstracción geométrica: Las obras de Op Art suelen ser abstractas, utilizando formas geométricas simples como cuadrados, triángulos y círculos.

Una ilusión óptica del artista húngaro

Victor Vasarely en Pécs

La participación del espectador: El Op Art es un arte que busca la participación activa del espectador. Las

obras de Op Art no se limitan a ser vistas; el espectador debe moverse, cambiar de perspectiva o incluso interactuar con la obra para poder apreciar plenamente sus efectos.

La ausencia de emociones: El Op Art no suele tener un contenido emocional profundo. Los artistas del Op Art estaban más interesados en explorar las posibilidades de la percepción visual que en expresar emociones o ideas.

Algunos de los artistas más importantes del Op Art son:

Victor Vasarely: Es considerado uno de los padres del Op Art. Sus obras se caracterizan por el uso de patrones geométricos repetitivos y contrastes de color.

Bridget Riley: Sus obras se basan en la superposición de líneas y formas para crear ilusiones de movimiento y vibración.

Vasili Vasilenko: Un artista ucraniano que utilizó el Op Art para explorar temas relacionados con la psicología y la percepción.

Yaacov Agam: Un artista israelí que creó obras de Op Art cinéticas, que cambian de aspecto según la posición del espectador.

El Op Art fue un movimiento artístico breve pero influyente. Sus efectos se pueden ver en una amplia variedad de campos, desde el diseño gráfico hasta la moda y la arquitectura.

EL ARTE URBANO Y SUS ARTISTAS

Cuando hablamos de arte callejero, arte urbano o *street art*, nos referimos a las técnicas informales de expresión artística que se dan en la calle de manera libre, a veces incluso ilegal, usualmente en las grandes ciudades. Se trata de un tipo de intervención artística, de vida corta y que no aparece en los museos. En este tipo de expresiones artísticas se engloba tanto el grafiti (célebre como forma de protesta anónima), como las plantillas o estencil (*stencil*) y un variado número de técnicas y recursos empleados para ilustrar en paredes y otras superficies urbanas, como trenes, anuncios publicitarios, etc.

El arte callejero se maneja en una delgada frontera entre la expresión estética, política o social, con el vandalismo y otras formas de intervención ilegal de la fachada pública de las ciudades. Esto se debe a que a menudo, en su afán por visibilizar su mensaje, los artistas callejeros trepan a superficies elevadas, intervienen señales del marcaje urbano o anuncios gubernamentales, traspasan los límites de la propiedad privada e incluso, para algunos, son responsables de una forma de contaminación visual. Por esa razón, los artistas callejeros suelen ocultar su identidad y emplear seudónimos artísticos.

Banksy: El famoso grafitero Banksy encabeza actualmente las listas de artistas más reconocidos de este estilo de arte urbano. Sus obras cargadas de protestas y mensajes contra la sociedad y los gobiernos han dado ya la vuelta al mundo.

A diferencia de otros grafiteros, Banksy ha sido capaz de combinar los valores tradiciones de Keith Haring junto a las nuevas tendencias y sucesos de la vida cotidiana.

Si por algo se caracterizan sus obras es por el uso del stencil. Una herramienta que le permite dibujar rápidamente para evitar ser cazado durante su creación, ya que no debemos olvidar que todavía se desconoce la verdadera identidad de este artista.

Ahora puedes interactuar con sus obras en la **exposición The World of Banksy** en Barcelona.

ACTIVIDAD

1. ¿Cuál es el papel histórico y cultural de las máscaras en las civilizaciones primitivas mencionadas en el texto, como los egipcios, los incas y los aztecas?

2. Realiza un cuadro comparativo del uso y características de las máscaras en las diferentes culturas primitivas del mundo.

3. Explique cómo el uso de máscaras en el teatro antiguo griego no solo tenía una función artística, sino que también estaba relacionado con ceremonias religiosas

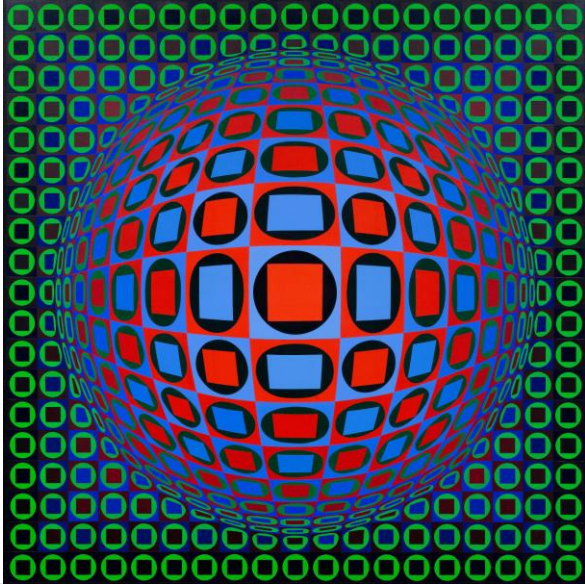
4. Elabora una máscara con materiales reciclables, inspirada en los pueblos indígenas de América, teniendo en cuenta el simbolismo de la máscara como un elemento que proporcionaba una nueva identidad al portador, facilitando el encuentro del alma con lo sobrenatural y sus animales de poder.

5. ¿Cómo influyeron las investigaciones psicológicas sobre la percepción visual de figuras como Ernst Gombrich y Rudolf Arnheim en el surgimiento del Op Art como movimiento artístico?

6. ¿Cuáles son algunas de las características principales del Op Art en términos de uso de ilusiones ópticas y abstracción geométrica, y cómo estas características contribuyen a la experiencia del espectador al interactuar con las obras?

7. ¿Cómo reflejó el Op Art el contexto sociocultural de la época en la que surgió, especialmente en términos de búsqueda de renovación y expresión artística en un período de cambios sociales y culturales significativos?

8. Realizar la pintura a color de la imagen N 1 en 1/8 de cartón paja y la imagen N 2 en un 1/8 de cartulina blanca en blanco y negro aplicando escala de grises.

IMAGEN 1

IMAGEN 2

8. Define origen y características del arte urbano. Analiza las obras Kissing coopers, 2004 y Love is in the air, 2003 del graffitero Banksy.

Love is in the air, 2003

Kissing coopers, 2004

Valoración: taller: 50 % sustentación escrita u oral 50 %	Si el estudiante, o el Padre de Familia se niegan a desarrollar el proceso de las actividades señaladas, se declara reprobada el Área/Asignatura, para lo cual dejará constancia del hecho.