

WAYRA ARTE EN EL VIENTO

**GOMEZ CHAUZA FREDDY MANUEL
PAZ CALDERON ALVARO ANDRES**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO**

2014

WAYRA ARTE EN EL VIENTO

**GOMEZ CHAUZA FREDDY MANUEL
PAZ CALDERON ALVARO ANDRES**

**Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de:
Maestro en Artes Visuales**

Asesor:

Licenciado. MIGUEL GUAITARILLA

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO**

2014

NOTA DE RESPONSABILIDAD

Las ideas y conclusiones que a continuación se exponen en el siguiente trabajo, son responsabilidad única y exclusiva del autor o autores. Artículo 1ro del acuerdo número 324 de octubre 11 de 1966 expedido por el consejo directivo de la Universidad de Nariño

Nota de Aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

San Juan de Pasto, 23 de Mayo de 2014

DEDICATORIA

Con la frente en alto y con la sensatez de saber que desarrollamos todo este proyecto a conciencia, queremos dedicar el triunfo a quienes creen en lo imposible, no por lo imposible que haya sido ejecutar este proyecto, sino más bien por lo posible de permitirse fantasear soñar y creer en todos los ideales pese a las dificultades que en momentos nos hacen desfallecer.

Sin vacilar palabra de por medio, queremos dedicar este nuevo logro dentro de nuestras carreras profesionales a esos personajes que hicieron de WAYRA (arte en el viento), algo más que un simple hecho de enseñar a dibujar y pintar de una manera acorde con respecto a lo planteado dentro del cronograma de trabajo. Con ellos aprendimos a ser más humanos y más conscientes de acuerdo a las necesidades artísticas que ellos expresaban

Sin más preámbulos dedicamos el triunfo de nuestro proyecto con total satisfacción a nuestro núcleo familiar, amigos, maestros, asesores, personas cercanas y todo el personal humano que aportó con la planeación y posterior desarrollo de WAYRA “arte en el viento”.

AGRADECIMIENTOS

Hoy como cada día lo hacemos al despertar queremos brindar nuestros más sinceros votos de agradecimiento hacia la presencia omnipresente más importante de nuestro núcleo vital que nos obsequió el hálito de vida, salud y fuerza para continuar, hablamos de Dios.

Gracias muy sentidas también a todo el personal humano que creyó en nuestro proyecto artístico titulado WAYRA “arte en el viento” y de una forma desinteresada ayudó a ejecutar dicho proyecto hasta el final.

Gracias, mil gracias a nuestros familiares y amigos más allegados que creyeron en la locura de apoyarnos en toda nuestra carrera artística, ya que todo es más sencillo cuando se tiene una voz de sostén.

Gracias a la Facultad de Artes que nos forjó como seres pensantes en la rama del arte y a nuestros maestros que nos concedieron todo su saber con respecto a la plástica.

Gracias a la Institución Educativa Francisco de la Villota que nos abrió las puertas de sus instalaciones sin tanta discusión, pues es más que bien entendido que la cultura es la llave de muchas puertas.

Y cómo no agradecer a aquellas personitas que se nos grabaron muy pero muy dentro de nosotros con su gran elocuencia, faenas y atención. Sabemos que no los olvidaremos y ¿cómo pretender olvidarlos? pues es más que obvio que sin ellos nuestro proyecto nunca hubiese generado conclusión alguna.

RESUMEN

WAYRA “arte en el viento” nace como una necesidad de manifestar por medio del pensamiento de los estudiantes de la I.E.M Francisco de la Villota sus expresiones artísticas empleando la técnica plástica de la aerografía y otros conceptos artísticos. Esta es una obra colectiva digna de exposición dentro y fuera de la institución, una obra en la cual se plasmaron formas e ideas variables y visibles, donde fue posible adquirir conocimientos básicos sobre la estructuración y posterior ejecución de una idea, un tema, un personaje, un sueño, un pensamiento, un todo a partir de las percepciones de los integrantes de este taller, unas percepciones que se fueron desarrollando y tomando fuerza y forma a lo largo del desarrollo del taller práctico y en acervo con el acompañamiento consiente de los educadores. WAYRA también nos muestra cómo fue el proceso de adaptación de parte nuestra hacia los estudiantes a través de métodos pedagógicos que desarrollamos con el paso de los días. Finalmente, WAYRA “arte en el viento” realiza una recopilación a través de imágenes de los tiempos compartidos dentro del taller práctico con los alumnos.

ABSTRACT

WAYRA “Art in the Wind” was born as a necessity to manifest through thought of the kids at the IEM Francisco de la Villota and together with the plastic art of airbrushing and other artistic concepts decent collective work exposure inside and outside of the institution, a work in which forms were shaped and visible variables eh ideas which it was possible to acquire basic knowledge about the structure and subsequent execution of an idea. a theme, a character, a dream, a thought, a whole from the perceptions of the members of this workshop. Some insights that were developed and gained strength and shape along the development of practical workshop and accompanying consents of the educators. WAYRA also shows us how was the adaptation process from us to the kids through teaching methods that develop with the passage of time. Finally WAYRA “art in the wind” makes a collection through images of timeshares in the practical workshop.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION.....	10
1. QUE ES WAYRA?	11
1.1 Del Quichua Wayra	12
1.2 Genoy.....	13
1.3 La batalla de Genoy	13
2. DIARIO DE CAMPO.....	15
2.1 “La aventura comienza”	15
3. EL MURALISMO	33
3.1 Pintura mural.....	36
3.2 Relieve escultórico.....	37
3.3 Trompe L’oeil o trampa para el ojo	37
4. LA CARICATURA	38
4.1 Dibujando como niños	38
4.2 La caricatura como arte humorístico	39
4.3 La caricatura como un concepto	40
4.4 La caricatura como un juego.....	41
5. EL AUTORRETRATO	43
5.1 Quién soy?	43
5.2 El autorretrato como expresión.....	44
6. COMPOSICIÓN PLÁSTICA.	47
6.1 Tipos de composición	48
6.2 Elementos de la composición	49
7. LA AEROGRAFÍA	53
7.1 Hechos históricos	54
7.2 Primeros encuentros entre arte y aerografía	56
CONCLUSIONES.....	58
BIBLIOGRAFÍA	59

INTRODUCCION

Las expresiones artísticas hacen parte de una estructura figurativa que nos habla acerca de las diversas e inmensas posibilidades de compartir y crear actitudes críticas frente a las nuevas tendencias socioculturales, políticas, fantásticas, míticas y ¿Por qué no? De índole religioso. Es así como un cierto número de personas entran a formar parte de una estructura fundamental de un estudio artístico contenido en un proyecto titulado WAYRA “arte en el viento”, todo esto acentuado claramente sobre procesos prácticos de pedagogía e investigación.

Hablar de expresiones artísticas dentro de un determinado grupo de personas es hablar de una serie de conjuntos y de rasgos distintivos, además de espirituales, conceptuales, materiales y afectivos que caracterizan a un grupo social, en un tiempo y un espacio determinado. Todos estos rasgos juegan con sus invenciones, sus tecnologías, sus sistemas de valores, e incluso sus manifestaciones artísticas dadas como movimientos culturales.

Dichos conjuntos y dichos rasgos generan una hibridación cultural y nacen a raíz de una necesidad, la sola necesidad de generar una trascendencia cultural a través del tiempo. Es, en conclusión, ese mismo tiempo el que hemos empleado para crearnos a nosotros mismos como seres útiles frente a las necesidades sociales y culturales.

Hoy, la trascendencia que pretendemos dejar en conjunto con nuestros alumnos es lo que hemos planteado desde un comienzo como un mural colectivo, ya que dentro de este mural se encuentra implícito algo más que un simple manchón de pintura sobre una superficie.

Una vez hemos concluido con los procesos de aprendizaje, ha sido recopilada toda esta información teórico-práctica.

1. QUE ES WAYRA?

Según el significado del diccionario de QUECHUISMOS, WAYRA significa aire, brisa o viento. Partimos del término de viento al referirnos a las expresiones de los jóvenes con los cuales pretendíamos desarrollar nuestro trabajo de investigación, ya que las expresiones de nuestros alumnos son de un carácter libre, no se encuentran sujetos a normas, parámetros o cánones, sus expresiones son de un movimiento natural más fluido.

Fue entonces cuando observamos que nuestros alumnos no se limitan en aspectos de luz, sombras, matices, bocetos y otros términos conceptuales que, finalmente, brinda la academia como tal. Ellos elaboran sus ideas de una forma libre, tan libre como el término mismo de WAYRA.

Frente a la historia del hombre, el viento ha sido inspirador de conceptos mitológicos, ahí está pues, dentro de la mitología griega, uno de los DIOSES del viento que lo llamaban: ANEMOI y lo describían como un ser alado, casi como un ser de luz o un bien llamado Ángel. Pero el término de WAYRA no sólo está delimitado dentro del significado de viento, aire o brisa, pues dentro de este término se encuentran implícitos otros conceptos, tal como lo es el de la fuerza, esa fuerza que imprimía el viento al momento de transportar grandes embarcaciones a través del mar, a lo largo de la historia, bien sea con fines bélicos o de exploración hacia territorios inhóspitos. La fuerza en WAYRA está reflejada por los mismos alumnos que, sin mediar excusas, se dan cita en las tardes para conocer un poco más acerca del dibujo la aerografía el color, la composición, entre otros términos artísticos.

WAYRA también es energía, esa misma energía que genera el viento conocida como energía eólica, la energía de este proyecto está inyectada por los mismos estudiantes que, sin importar las condiciones del clima, de transporte o económicas, siempre expresaban su interés por conocer más acerca del proyecto titulado WAYRA “arte en el viento”.

WAYRA entonces ya no era vista como un quechuismo más dentro de una idea cultural artística, WAYRA había tomado forma a raíz de unos conceptos ya antes mencionados. WAYRA ahora hacía parte de un proyecto pensado y creado para los niños, pero de un beneficio más significativo para los gestantes de dicho proyecto. Fue así entonces como se comenzó a generar una bonita relación de conocimientos entre profesor y alumno, pues no eran sólo ellos quienes tenían conocimiento del tema, sino que nosotros también nos cautivábamos con cada nuevo día y con cada nueva experiencia que ellos amablemente nos brindaban. Conocimos parte de sus sueños, sus ideales y propósitos. Aprendimos a ser conscientes sobre sus necesidades y, finalmente, nos entusiasamos al ver cómo nuestro proyecto titulado WAYRA estaba tomando forma.

1.1 Del Quichua Wayra

El QUECHUA o QUICHUA llamada también RUNASIMI, es el cuarto idioma más hablado en América y la lengua nativa más extendida del continente. El quechua es la lengua que se utilizó durante el imperio de los incas por excelencia y que en su momento de máximo esplendor, durante el siglo XV, se extendió desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, pasando por los territorios actuales de Ecuador, Perú y Bolivia. Tras la conquista española, la lengua se conservó con gran vitalidad, debido a que, en gran parte, fue adoptada por los misioneros católicos como lengua de predicación.

Actualmente, este idioma se habla en la zona occidental de Sudamérica y es, junto al español, el idioma oficial en Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Argentina. En Ecuador, el idioma es usado en la región andina, especialmente donde se asientan comunidades indígenas y en Chile, en San Pedro de Atacama, mientras que en Argentina, el quechua es ampliamente hablado en la provincia de Santiago del Estero. Hoy, se estima el número de personas quechua-hablantes en 12 millones de personas en Sudamérica.

El idioma oficial de la cultura inka fue el RUNASIMI, que es su nombre correcto, pero desde 1560 fue llamado como “Quichua” por Fray Domingo de Santo Tomás. En el Perú, a partir de 1616 fue llamado como “Quechua” por Alonso de Huerta en su obra “Arte

de la Lengua General de los indios de este Reino del Pirú”. Actualmente, se habla en los territorios de Perú, Bolivia, Ecuador y en algunos asentamientos indígenas del sur de Colombia.

1.2 GENOY

GENOY: A doce kilómetros de San Juan de Pasto, vía al occidente, a 2600 m.s.n.m, bordeando las faldas del volcán Galeras y muy cerca de su cráter, se encuentra localizada la población de GENOY.

Su economía se basa en el cultivo de papa y cereales así como en la explotación ganadera. Una de sus atracciones es el grupo musical LOS ALEGRES DE GENOY que además de sus populares composiciones, se destaca por su gran calidad interpretativa. Otro atractivo con el cual cuenta este corregimiento es la famosa “Chorrera del Chorrillo” y las aguas termales que provienen desde las entrañas del volcán.

GENOY está integrado por las siguientes veredas:

GENOY CENTRO, EL EDÉN, NUEVA CAMPIÑA, CASTILLO DE LOMA, PULLITOPAMBA, CHARGUAYACO, AGUAPAMBA, LA COCHA y BELLA VISTA.

En GENOY también se celebran dos fiestas patronales, una el 16 de julio en homenaje a la Virgen del Carmen y otra el 29 de junio en honor a San Pedro Apóstol.

1.3 La batalla de GENOY

Pasto y los sectores del sur de la nación, se empeñaron en defenderse de la torpe actitud de los ejércitos patriotas que cada y cuando se les ocurría someter a sangre y fuego a los habitantes del sur.

En los primeros días del mes de enero de 1821 comienza la marcha hacia Pasto por parte de las fuerzas patriotas, en la madrugada del día 2 de febrero de 1821. Al acercarse a CHARGUARBAMBA, hoy corregimiento de Nariño, encontraron gran resistencia de las guerrillas pastusas, las cuales táctica y estratégicamente se retiraron hasta GENOY.

En este lugar de quebrada topográfica se dio el golpe final a los republicanos. Cuando nuestra vanguardia llegó al pie de la loma de GENOY. Dice el coronel MIGUEL ANTONIO LÓPEZ, a quien le tocó actuar en esta campaña, que se encontró con todas las tropas enemigas parapetadas detrás de los barrancos y las piedras. Y sin una disposición preliminar del general, empezó el ataque por el centro. La mayor parte de nuestros soldados se habían atrasado en una marcha forzada y, casi a la carrera, los que iban llegando entraban en combate sin fijarse a que cuerpo se unían. Los de Cundinamarca se mezclaron con los de Neiva, los de Neiva con los del Cauca, los del Cauca con los de Cundinamarca y todos pensaban solamente en hacer fuego contra el enemigo.

A las cinco y media de la tarde nuestros soldados, cansados y fatigados de la marcha y de la lucha, cedieron el campo al enemigo, quien hizo bajar de la loma como a 600 pastusos de ruana y sombrero y sin piedad, empezaron a asesinar a todos nuestros heridos, lo mismo que a los prisioneros.

La derrota fue total. Los heridos fueron rematados y se encontraban cadáveres por doquier. Todo por orden expresa de BASILLO GARCÍA. Un grupo pequeño logró huir y los prisioneros fueron traídos a la ciudad de Pasto donde gracias al tratado de Trujillo son liberados posteriormente.

2. DIARIO DE CAMPO

2.1 “La aventura comienza”

El día lunes 3 de febrero del año 2014, en horas de la mañana, llegamos al corregimiento de GENOY. Tengo que admitir que llevo más de 20 años viviendo en la ciudad de Pasto y, sin embargo, no había conocido ni siquiera la ubicación de este corregimiento.

No tardamos en encontrar la institución, de hecho, el corregimiento de GENOY es relativamente pequeño en relación con lo conflictivo e intranquilo de la urbe. La Institución Educativa FRANCISCO DE LA VILLOTA sería la institución que nos adoptaría por un tiempo determinado y sería el señor OMAR HUMBERTO ERAZO, rector de la institución, quien daría el visto bueno para poder desarrollar nuestro proyecto de grado.

Al llegar a las instalaciones educativas nos encontramos con dos personajes muy lúcidos: Sebastián y Víctor, los cuales de entrada se vieron muy motivados por querer aprender una técnica para ellos desconocida.

Una vez obtuvimos el visto bueno por parte del señor rector, nos dispusimos a realizar la convocatoria dentro de la misma institución y para esto empleamos material publicitario como (afiches) y también fuimos de salón en salón promocionando, por así decirlo, el nuevo taller experimental de aerografía.

Uno de los educadores de la institución nos abordó proponiéndonos una idea que de antemano parecía ser buena, pero por otra parte podría significar que el educador quería evadir sus responsabilidades como docente. De una u otra manera, la propuesta era la siguiente:

“Muchachos buenos días, mucho gusto. Me parece genial su idea artística. ¿Qué les parece si a cambio de hacer una convocatoria abierta simplemente, trabajan con un solo

grado? es decir, mi grado, el 7-2, y así no tienen que preocuparse si los estudiantes vienen o no vienen, porque eso sí, déjenme decirles que los niños de esta institución viven muy pero muy lejos, y como viven muy lejos, de pronto no vengán en la tarde; entonces utilizaríamos las horas de la mañana. Por ejemplo, los tendríamos trabajando de 8 am a 12 m y sacamos una idea bien buena para trabajar, es más, yo puedo hablar con el señor rector diciéndole que sólo vamos a trabajar con nuestro grupo y ya. ¿Qué dicen?...

Pues de hecho la idea sonaba un tanto bien y pensamos: ¿qué tal que fuera cierto y los chicos no vinieran? Tal vez por la razón de vivir un poco retirados de las instalaciones educativas. Finalmente, decidimos arriesgarnos y no aceptar la propuesta del docente, pues como ya lo hemos dicho, no nos interesaba trabajar con demasiados alumnos porque sabemos que no necesariamente todos se interesan por aprender. Nos era suficiente trabajar con pocos integrantes, pero eso sí, que tuvieran una motivación o un interés hacia el arte. “La aventura comienza” fue como titulamos este pedacito de documento de nuestro proyecto titulado: WAYRA “arte en el viento” y partimos del hecho de considerar aventura a aquella realización de metas importantes en la vida de un individuo o, en este caso, de dos individuos FREDDY GOMEZ y ANDRES PAZ. Pero... ¿cuál era nuestra meta?

La meta propuesta era obtener nuestro título de Maestros en Artes Visuales y sabíamos que no era posible lograrlo sin la ayuda de aquellas personas que serían el punto fundamental del proyecto, hablamos de nuestros alumnos los cuales formarían parte esencial de todo el proceso de creación artístico.

Como nos habíamos propuesto, junto con mi compañero de trabajo, preparamos la primera clase, la primera de muchas que tendríamos que hacer. Nos apoyamos de material audiovisual y también hicimos válidas muchas de las propias experiencias personales como gestores de este proyecto. La primera clase sería la presentación de nuestra trayectoria artística, nuestras participaciones y también era el momento adecuado para dar a conocer cuáles serían los logros o metas a alcanzar después de culminar el taller experimental de aerografía.

Las expectativas de conocer la respuesta de los integrantes del grupo de trabajo era bastante grande, de antemano, no sabíamos quiénes de verdad tomarían este taller de una manera consciente y sensible respecto a la valoración subjetiva del arte y en especial, la aerografía como un medio por el cual ellos podrían expresar muchas de las inquietudes que a diario los inquietan.

Con un número aproximado de 25 integrantes, arrancó el proyecto titulado WAYRA “arte en el viento”. Dichos integrantes no superaban la mayoría de edad y eran de varios grados del nivel de secundaria de la Institución Educativa Municipal Francisco de la Villota.

Bueno...! Comenzamos ;

Mucho gusto, mi nombre es ANDRES PAZ CALDERÓN y el de mi compañero FREDDY GOMEZ y somos egresados de la UNIVERSIDAD DE NARIÑO y...

Mientras mi compañero seguía con la presentación yo divisaba sentado desde el escritorio la reacción de los estudiantes. Se notaban atentos, expectantes, interesados en el tema y dispuestos a conocer un poco más acerca de nosotros. Pero eso sí, se notaba también que guardaban silencio. Ellos simplemente se preocupaban por asentir a cualquier pausa, gesto, relato, anécdota que relatáramos. Creemos que fue muy divertido.

Una vez terminamos con nuestra presentación, optamos por querer conocer un poco acerca de lo que ellos conocían del término ARTE. Fue entonces cuando les pedimos que nos escribieran en una hoja de papel lo que ellos deducían acerca de este término:

ARTE ES:

“Significa expresarse por medio del dibujo y otras formas, también es la creación de los seres humanos donde sobresalen los sentimientos y pensamientos de estos”

DANIA PACICHANA

“Para mí el arte es una forma de expresar lo que sentimos”

LAURA ENRIQUEZ

“El arte es una manera de expresarse, dibujar, ya que eso nos hace desestresarnos y de soltar nuestros sentimientos con las demás personas”

LORENA CRIOLLO BOTINA

“Arte es la forma de expresión, es la imaginación para crear”

GINA ALEJANDRA JOJOA

“Para mí es una cultura por la cual podemos expresar sentimientos, lo que pensamos sobre varios puntos de vista y liberar nuestras expectativas”

VIVIANA MARCELA VILLOTA

“Para mí es imaginación donde se puede expresar en el dibujo”

YENNI LORENA CRIOLLO

“Es una forma de expresarse a través de la mente”

VICTOR BACCA

“El arte es la manera de expresar nuestra forma de pensar algo que no existe”

PAULA TATIANA GOMEZ

“Para mí el arte es una imaginación que pensamos, los demás con el arte podemos expresar muchas cosas para ser alguien en la vida”

ERICA ANDREA GENOY

“El arte es algo como que tú quieres aprender o algo que a veces no te gusta”

MARIA FERNANDA GOMEZ

La primera clase culminó de una manera exitosa. Notamos el interés de ellos por aprender y el nuestro por querer enseñar. Con mi compañero de trabajo debatimos un poco acerca del cómo había sido el desarrollo de la primera clase y planteamos cual sería el tema de la segunda. Tomamos el bus y nos dirigimos hacia la ciudad por el momento con una sola satisfacción: la satisfacción de saber que estábamos haciendo las cosas de una manera consciente y más que eso, el entusiasmo de querer dar el tres mil por ciento con nuestros alumnos.

En nuestro segundo encuentro con nuestros alumnos queríamos ahondar un poco más acerca del tema de la ilustración clásica y, junto con éste, enseñar la composición del rostro a través del canon clásico. Muchos de ellos, por no decir todos, no conocían acerca de Policleto, Anaxímedes u otro artista que se haya desempeñado en el estudio del rostro y del cuerpo humano.

Como segundo ejercicio, les pedimos a nuestros alumnos que elaboraran un autorretrato, quién mejor que ellos para conocer su composición facial, su cabello, su nariz, sus ojos, sus rasgos faciales, en fin...

...Al observar los autorretratos de los alumnos nos dimos cuenta que ellos no se regían por canon, por medidas o composiciones. Ellos simplemente dibujaban de acuerdo a lo que consideraban que estaba bien y punto. Fue entonces cuando, con base en la academia, optamos por enseñarles un poco acerca de la composición del rostro a través de cánones o módulos. El trabajo fue satisfactorio, pues de hecho aprendieron de una manera muy rápida y aún tenemos presente el autorretrato de la estudiante PAULA TATIANA GOMEZ, en el cual observamos un impresionante avance presentado en tan corto tiempo.

Recuerdo que nos preguntó:

Profesores ¿Está bien mi autorretrato?

Le respondimos que no estaba bien, que en realidad estaba excelente y que de hecho ella poseía una gran facultad para asimilar los procesos de creación con respecto al dibujo. La estudiante simplemente fijó su mirada en su autorretrato y nos brindó una sonrisa.

La tarde avanzaba. Los menores se encontraban entusiasmados por aprender nuevos términos, técnicas, conocer más de nosotros y así, al mismo tiempo, nosotros poder conocer más de ellos. Afirmaban que dos horas eran realmente poco tiempo para todo lo que ellos pretendían aprender, decían que nos quedáramos hasta las seis y si era necesario, más tiempo. Nosotros simplemente respondíamos con una sonrisa en el rostro negando su petición.

De una u otra forma, la segunda clase llegó a su fin. Uno que otro alumno compartía su tiempo con nosotros aún después de culminar la clase. Recuerdo que nos preguntaban mucho acerca de la carrera de artes que si era costosa, que cuál era el examen de evaluación para poder ingresar, que si enseñaban algo referente a las caricaturas, el anime, el comic, en fin. Eran muchas preguntas que hacían notar el interés de nuestros alumnos.

La segunda clase llegaba a su fin. Una vez más nos teníamos que despedir de nuestros alumnos, sabiendo que volveríamos a encontrarnos en un nuevo día.

En la tercera clase abordaríamos un ejercicio muy importante acerca de los tiempos de sombreado, habíamos conocido un poco de la composición del rostro pero necesitábamos darle un cierto volumen al autorretrato. Para esto utilizaríamos la técnica del rayado a través de la trama y el esfumado con la ayuda de un difuminador. En esta clase sucedería un hecho relevante por parte de una de nuestras estudiantes, ERICA ANDREA GENOY, quien al sentirse incapaz de realizar la actividad respectiva del taller, decidió abandonar repentinamente el aula de clase.

El día comenzó. De antemano habíamos preparado la clase con mi compañero, como habitualmente lo hacemos. Siempre nos damos cita en una zona céntrica de la ciudad de Pasto. Todo esto con el fin de tomar el bus colectivo que nos lleva hacia nuestro sitio de

destino. Una vez llegamos al corregimiento de GENOY preparamos los utensilios que íbamos a emplear para esta clase: lápices, difuminadores y material impreso previamente diseñado para que nuestros estudiantes asimilaran el ejercicio de una forma más sencilla. Uno a uno, nuestros alumnos se daban cita en este nuevo día. Hasta un punto determinado, la clase transcurrió con previa normalidad, excepto por un pequeño detalle: sería una de nuestras alumnas que, a raíz de su falta de paciencia, se tornó esquiva y se enojó debido a que no logró realizar el ejercicio planteado para esta clase. Sin más preámbulo, tomó su libreta de apuntes, arrugó el material impreso con el cual estaba trabajando y de un sopetón tiró la puerta. Sería la última vez que la veríamos...

Dicha acción generó una reacción de extrañeza, no sólo en mi compañero y en mí, sino también en los demás integrantes del taller, pues la estudiante era, aparentemente, una de las más cumplidas e interesadas en querer conocer más acerca de nuestro taller. Siempre nos hemos preocupado por el bienestar físico y emocional de nuestros estudiantes. Por esta razón decidimos terminar con normalidad el taller y luego consideramos necesario consultar a un profesional en psicología para preguntarle cuál era su concepto acerca del comportamiento específico de nuestra estudiante.

¿Por qué nuestra estudiante había demostrado esa falta de paciencia y de enojo?
¿Más aún sabiendo que sus compañeros habían asimilado el ejercicio de una manera satisfactoria?

La respuesta generada por parte de este gran amigo sería sencilla:

“Lo más probable era que de seguro poseía un grado de frustración e impaciencia, o la segunda opción era que de repente había tenido un mal día, así como suele suceder en muchos de los casos en donde a raíz de un mal día, por lo general desahogamos nuestra rabia e impotencia con las demás personas”

Sea cual haya sido el caso, nos recomendó que no tomáramos represalias contra ella acerca de una posible nota que pudiéramos brindar o que la apartáramos del grupo. Lo

mejor era entonces dialogar y preguntar el porqué de la reacción tan inesperada, y si el caso persistía, entablar entonces una posible cita con el psicólogo y nuestra alumna. Él estaba dispuesto a colaborar en lo que fuera necesario y eso nos parecía bastante positivo.

La tarde se prestaba a no querernos dar la mejor cara. El día era demasiado frío, más de lo normal. La neblina invadía todo el corregimiento de GENOY y una pequeña brisa que después se convertiría en una incontrolable lluvia, pensamos que sería el pretexto perfecto para que nuestros alumnos no asistieran.

Pero ahí estaban, más cumplidos que nunca. Muchos de ellos empapados de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

!Wow! !Nos sorprendieron! y no sólo eso sino que también nos movieron las fibras de la sensibilidad. Por momentos me sentía realmente mal, no sé si mi compañero se sentía igual. Creo que sí. A pesar de esto, aún invadía en nuestro pensamiento el impase que tuvimos con nuestra alumna en la clase pasada. Pensamos que volvería, pero no fue así. ¡Lástima!

No por ella, sino por nosotros, pues pensamos que en algo hubiésemos ayudado. A veces un consejo a tiempo suele ser importante. No había tiempo que perder. El tiempo se vuelve relativamente corto cuando se lo invierte en algo productivo, así como lo es el arte. El arte no sólo es pasión el arte posee beneficios anti-estresantes, terapéuticos, cognoscitivos, expresivos, en fin.

Este día estábamos predispuestos a conocer un poco más acerca de la composición del cuerpo humano, su estructura ósea, musculación y por ende, su composición a través de módulos. Todo esto con la ayuda de “HUESOS”, “HUESOS” es el nombre que le dimos a una maqueta del cuerpo humano en tamaño real, donde se puede apreciar de una manera detallada la composición ósea, muscular, nerviosa, entre otras. Adquirimos esta maqueta en un “mercado de pulgas” en un concurrido lugar del centro de la ciudad. Nos fue de gran ayuda porque con ella pudimos hacer que observaran muchos detalles anatómicos que

existen entre el cuerpo femenino y masculino, cosa que muchos de los menores casi no conocían o hasta el momento pasaban por alto.

Apoyamos la clase con un vídeo del gran artista: LEONARDO DI SER PIERO DA VINCI. Muy pocos de ellos habían visto o percibido algo referente a este gran maestro del arte y el motivo por el cual les enseñábamos este vídeo documental era por el simple hecho de que pretendíamos dar a conocer que el arte no se limita a dibujar o pintar bien, el arte implica poseer mucho conocimiento de por medio, no sólo de un tema en específico sino de muchos temas en general. El vídeo se titulaba: LEONARDO DA VINCI- LA ANATOMÍA HUMANA y nuestros alumnos nos sorprendieron con aportes elocuentes en este día. Alguno de ellos afirmó lo siguiente:

¡Huy que vacano! El profesor CALVIN no nos enseña nada de eso, ese CALVIN sólo llega a sentarse nos dice pinten lo que sea y él se pone a ver cosas en internet...

... comencemos por el principio el profesor CALVIN es el señor: JAIRO PORTILLA profesor de artística de la institución francisco de la Villota que el porqué de su apelativo? Tal vez por el simple hecho de que carece de cabello. La clase seguía con su ritmo normal y para este día aviamos preparado una actividad la cual los menores la recibieron con total agrado, la actividad en si era realmente sencilla para nosotros no mucho para nuestros alumnos, la actividad consistía en lo siguiente: una vez conocido la composición del canon clásico del cuerpo a través de nuestra maqueta a tamaño real y la elaboración de la forma más básica a través del croquis, era tiempo de que los menores pusieran en práctica lo aprendido.

Mientras mi compañero les hacía observar varias imágenes del cuerpo en varias poses durante 5 segundos aproximadamente los menores tenían que elaborar el croquis sin detalle simplemente el croquis, la experiencia fue muy divertida los menores decían:

“Nooo! profe más tiempo no alcanzamos a ver nada y seguido a esto se reían de una manera contagiosa”

Entre ellos opinaban:

“huy esa pata me salió chueca, mi dibujo no se parece, no esa vaina que difícil, mira ese brazo está más corto que el otro, en fin”

Una nueva clase había llegado a su fin, pero los niños no querían que los dejáramos, querían seguir bosquejando, querían seguir jugando a ser artistas o, mejor que eso querían seguir llenando sus vidas de ideas multiformes que se logra a raíz de la ilustración. Pero no podía ser así, por lo menos por hoy.

Un nuevo día al despertar. Hoy en lo personal me sentía más contento que nunca, íbamos a tratar con los estudiantes un tema por el cual siempre me he sentido curioso y presto de aprender. Así es, en este día trataríamos el tema de la caricatura. En los años que llevo como ilustrador y aún más como caricaturista, me he dado cuenta que todo se logra a través de la dedicación. Siempre suelo hacer una comparación del antes y del ahora con respecto a mis ilustraciones, es un ejercicio muy bueno porque en momentos de crisis, de creación, cuando no surgen las ideas, es bueno retomar mis viejas ilustraciones y modificarlas de acuerdo a las nuevas necesidades.

A pesar de estar ciertamente motivado por el hecho de que trataríamos un tema que me hacía sentir muy a gusto, un hecho nos causó un poco de descontento: el retiro de más de un alumno del taller. Así es, no era por lo aburrido que fuéramos nosotros como profesores, sino que considerábamos que el motivo de tal deserción era más bien por el simple hecho de que algunos de ellos tenían la responsabilidad de asistir a un curso PRE-ICFES, el cual era obligatorio para los estudiantes de grado 11. Esto nos lo explicó uno de nuestros alumnos (JEFFERSON YAQUENO) , que el grupo de trabajo se vio reducido notablemente. Sin embargo, siento que eso no era motivo para darnos por vencidos.

Pero al contrario, sabíamos que de entrada muchos saldrían por algún motivo. Del mismo modo, nuestra intención desde un comienzo no era trabajar con un innumerable grupo de alumnos, sabíamos que así fuera con dos o tres nos sentiríamos realmente

satisfechos, agradecidos y nos daríamos por más que bien servidos. Pero esa no era la temática de esta clase, la cuarta de ocho que tendríamos que ver dentro de un salón de clases. La temática de la cuarta clase como lo dijimos con anticipación era el de la caricatura y comenzamos...

Para empezar, hicimos una pequeña introducción de la caricatura con la historia a través del tiempo. Pero basta de tanta cháchara, nos dijimos a nosotros mismos !Ahora vamos a la acción! Para poder crear un personaje dentro de la caricatura es necesario conocer bien la composición humana, el rostro y el cuerpo, para después crear una ruptura de dicha composición. Afortunadamente, nuestros pupilos habían asimilado bien los términos de cánon dentro del cuerpo y dentro del rostro. Sabíamos que no presentarían problemas al momento de elaborar algún personaje con respecto a la caricatura o tratar de darle una expresión nueva al rostro.

Para poder desarrollar esta clase hicimos un pequeño paréntesis para hablar de la KINESIA. La KINESIA hace parte de la ciencia que se encarga de estudiar la gesticulación personal o también conocida como lenguaje corporal, para esto nos apoyamos de un video titulado: OUTFRAGEOUS. Ahora bien, el ejercicio de este día consistía en elaborar tres diferentes estados de ánimo: la felicidad, la ira y el estado de susto o de miedo. Estas serían las tres expresiones faciales que tendrían que elaborar nuestros alumnos a través de la caricatura y para poder llevar a cabo tal ejercicio era necesario que ellos conocieran bien la gesticulación del rostro.

Con mi compañero observábamos cómo nuestros alumnos hacían gestos con sus rostros, fruncían las cejas, daban apertura a la boca para generar una expresión de susto, cerraban los ojos cuando sonreían, en fin, nos divertimos mucho con mi compañero, porque nosotros también fuimos partícipes de tal ejercicio.

La segunda parte de este ejercicio consistía en elaborar un personaje a través de la caricatura, pero creado a partir de nuestro pensamiento o imaginación. Mientras nuestros alumnos se disponían a crear su propio personaje, nosotros también le daríamos origen a

nuestra ilustración. En este caso, ilustraríamos un troll, un personaje propio de la mitología escandinava, de aspecto desagradable y en muchos de los casos un protector más de los bosques.

Mientras realizábamos dicha ilustración la estudiante PAULA TATIANA nos preguntaría con cierto grado de candor que si dicho personaje en realidad existía. Claro que no le explicamos pacientemente que esto era sólo producto del folclor escandinavo, fue entonces cuando nos cuestionó acerca de la medusa, que si este personaje también era producto de la fantasía o de la imaginación. “Claro que sí. Los mitos nacen a raíz de la necesidad de darle un origen al universo” fue lo que le respondimos.

Simplemente nos agradeció con una dulce sonrisa. La clase por hoy llegaba a su final la caricatura parecía haber sido un tema de su total agrado y, como siempre, se observaba su interés por saber y conocer más y más. Tal parece que querían aprender de este y de todos los temas, pero por hoy era suficiente, lastimosamente debido al corto tiempo que compartíamos con ellos.

A nuestro grupo que se observaba un tanto reducido se integraría ahora una nueva alumna. Su nombre? SILVIA. No pertenecía a la Institución Francisco de la Villota, pertenecía al colegio I.T.S.I.M ubicado en la ciudad de Pasto. De entrada, le dimos la bienvenida y le hicimos saber que nos sentíamos realmente contentos de tenerla en nuestro taller.

El día de hoy trabajaríamos un tema de mucha relevancia dentro del arte, hablaríamos acerca de la composición artística. Y para ello nos valdríamos de las ideas de los integrantes del grupo para realizar un trabajo de composición, todo esto con el fin de emplear sus ideas en el desarrollo de la obra mural que nos prestábamos a realizar dentro de las instalaciones educativas. En un comienzo el ejercicio estaba planteado de la siguiente manera: habíamos llevado marcadores de colores para tablero y utilizaríamos éste último como soporte para que ellos bosquejaran en él sus ideas de una forma armónica y proporcional. De antemano les habíamos brindado unos ejemplos de cómo se debía hacer

una composición. Mi compañero y yo nos prestaríamos simplemente a observar y atender lo que los alumnos nos dieran a conocer a través de lo que ellos proponían.

Pero, al comenzar este ejercicio nos dimos cuenta que nadie quería salir a compartir sus ideas, tal vez porque nosotros nos encontrábamos prestos observando lo que ellos expresaban y de seguro eso generaba una cierta timidez de parte de nosotros hacia nuestros estudiantes. Al observar este comportamiento optamos por dejar el salón y simplemente dejarlos que fueran ellos mismos y se expresaran de una manera más fluida y tranquila. Nuestra idea surtió efecto. Los dejamos solos en el salón mientras ellos se expresaban. Todo esto poseía un simple detalle: sin que ellos lo supieran dejamos una grabadora de audio oculta con un fin. Queríamos un audio para la posterior edición de un video que también sería parte de la obra. En parte sentíamos que estábamos interfiriendo en un pedacito de su privacidad, pero por otra parte, también sentíamos que era la única forma de obtener un audio, pues seguramente, no accederían a darnos una entrevista sabiendo que podrían indisponerse a ser grabados.

Obtuvimos buenos resultados. De hecho, nuestra nueva integrante SILVIA fue quien nos dejó más sorprendidos. Poseía buenos argumentos para hablar acerca de su creación, se notaba que le gustaba mucho la lectura, al igual que TATIANA GOMEZ. Es más, fue TATIANA quien nos recomendó un libro que parecía ser muy interesante. El nombre de este era; CUANDO LA TIERRA ERA NIÑA. Eran relatos mitológicos griegos entre los cuales estaba uno de los que más nos llaman la atención: el mito de PERSEO Y MEDUSA.

Una vez nuestros integrantes terminaron con este ejercicio nos dispusimos a pedirles que nos brindaran un relato acerca del porqué realizaron tales composiciones, pues la ilustración o composición se la destaca no como un dibujo más insertado dentro de un espacio, sino que la ilustración es una narrativa, la cual siempre nos va a brindar una historia, una anécdota, un mito, un sueño, un pensamiento etc. La narrativa que ellos se disponían a brindarnos era la siguiente:

Yora que lleguen que les vamos a decir?

No pues este como es así... le decimos que queríamos hacer una mujer que conformaba la madre naturaleza, eso es lo que le dicen la mama pacha (carcajadas), no si eso es la mama pacha no les han comentado en literatura?

No, no fuera de hacer un río pero hacerlo como eso que dicen que se va secando y va dejando el rastro así como piedras dejar por fuera y el reflejo? Yo no sé, ahí si lo del reflejo le inventan algo, bueno yo digo eso no? Que la ciudad está matando a la naturaleza por eso cada vez se está haciendo más grande la ciudad, se está acabando el agua la sirena ya está seca... (Carcajadas), la luna

Yo voy a decir bueno hubiéramos hecho un meteorito para que parezca que ese mundo se va acabar...

La clase de este día una vez más había llegado a su fin. Nuestros alumnos se disponían a salir, pero como lo venían haciendo desde hace unos días TATIANA y VICTOR, dos de nuestros alumnos muy carismáticos esperaban por nosotros. Nos acompañaban hasta el paradero de buses y, mientras recorríamos el camino, debatíamos acerca del porqué HULK, el personaje de MARVEL-COMICS era de color verde. Esta duda surgió a raíz de que VICTOR parecía ser aficionado de este superhéroe americano, ya que siempre nos pedía que le enseñáramos a dibujar dicho personaje. Mientras que con VICTOR debatíamos acerca de HULK, con TATIANA hablábamos acerca de un videojuego, uno muy famoso conocido por los GAMERS del mundo. El juego de HALO trata acerca de una invasión extraterrestre y con Tatiana decíamos que estos videojuegos eran en gran medida un desvío de nuestras responsabilidades, idea sobre la cual acentué diciendo que sólo jugaba en ratos libres después de hacer los deberes académicos y responsabilidades del hogar. El bus llegó, nos despedimos de los niños y tomamos rumbo nuevamente hacia la ciudad...

Así como a cada nuevo día llega el amanecer, la vida nos sonreía. Somos de aquellas personas que buscan el buen lado a todo a pesar de que un personaje, en especial en este día y otros días más, nos daría varios dolores de cabeza. Sí, así era el señor LEONARDO o don "LEO" como le decían las personas que lo conocían.

El día trascurría con previa normalidad, nos dispusimos a tomar el transporte colectivo rumbo a GENOY. Una vez llegamos, nos percatamos de un pequeño detalle: para este día teníamos pensado utilizar el aerógrafo, y junto a este un compresor que la misma institución nos había facilitado. Pero, el pequeño detalle radicaba en que el señor Leonardo poseía las llaves de la bodega de la institución y, como si fuera poco, don “Leo” no se encontraba ni en la institución, ni en el corregimiento, ni en ninguna parte. Así era don “Leo”, se encontraba en la ciudad y nosotros imposibilitados de hacer lo nuestro. Al parecer, por este día no habría forma de dictar clase alguna. Así lo pensamos hasta que uno de nuestros alumnos, de una manera muy comedida se ofreció a prestarnos un compresor, claro no era de él, era de su padre. Pero admitió que no había ningún problema.

! Manos a la obra ¡ya con el compresor de uno de nuestros alumnos comenzamos a desarrollar la clase en el primer encuentro entre la aerografía y nuestros alumnos. La clase resultó bastante agradable. En un comienzo les enseñamos el cómo era la forma correcta de manipular el aerógrafo, su estructura mecánica, su desensamble y su posterior limpieza después del uso.

Los chicos se emocionaron bastante con esta herramienta hasta hace poco desconocida. Hicieron trabajos de rayado con diferentes tonos de color; para eso utilizamos ECOLIN, una pintura acuosa que es perfecta para ser empleada con el aerógrafo.

Un apunte que nos causó un poco de gracia era que ellos se pinchaban los dedos constantemente con la aguja del aerógrafo, también que regaron pintura en el piso porque no poseían suficiente experiencia y ponían la copa del aerógrafo de forma inclinada, haciendo correr la pintura hacia el piso. Bueno como sea, nos dimos cuenta de que se divertieron mucho y no querían soltar el aerógrafo, querían rayar y pintar.

Los estudiantes sólo querían invertir más y más tiempo en el arte, en el dibujo, y por supuesto en la aerografía. Tanto así que optaron por hacer lo que ellos llamaron unos tatuajes temporales con la ayuda de una plantilla en forma de estrella. Utilizaron sus brazos como soporte y comenzaron a realizar una serie de imprimaciones, Cada uno de los

estudiantes disponía sus brazos y entre ellos comenzaron a realizarse los llamados tatuajes temporales. La nota más curiosa era que preguntaban que si la pintura saldría con facilidad. En un acto de tomadura de pelo, les dijimos que esa era una pintura permanente y que su desvanecimiento tardaría mucho pero mucho tiempo. Fue realmente divertido ver sus expresiones de asombro o de temor. Tal vez al pensar que la pintura no saldría con facilidad. Nos retractamos de nuestra pequeña mentirilla y sin más preámbulo nos dispusimos nuevamente a organizar nuestro sitio de trabajo, limpiar un poco el salón y prepararnos para partir con rumbo hacia la ciudad.

En el segundo encuentro con el aerógrafo y nuestros alumnos realizamos un ejercicio de plantillas aplicadas a unos envases de cerveza. Todos los integrantes de una manera muy aplicada llevaron sus plantillas y sus envases, en este día salieron buenas ideas y muy buenos trabajos propios de una exposición.

El día era un tanto cálido y perfecto para el secado de los elementos con los cuales pretendíamos trabajar, botellas o recipientes de jugos hidratantes. Para poder trabajar con este material tridimensional fue muy importante hacerle un buen lavado y permitir un buen tiempo de secado para que la pintura se adhiriera de una manera correcta. El día avanzaba con su prisa como siempre lo hace.

La realidad es que en este día mi compañero de trabajo y yo no haríamos tanta charla o los interrumpiríamos diciéndoles:

“Cojan bien el aerógrafo, pilas con la copa de pintura siempre tiene que ir arriba, no vayan a hacer regueros en fin”.

Ellos simplemente tomaron el aerógrafo y se propusieron realizar su obra. Parecía que tenían experiencia ya de mucho tiempo. Manipulaban este instrumento de una manera muy fluida y tranquila. Después de haber tenido tan solo un encuentro con este instrumento, era un buen indicio de que les gustaba lo que hacían y, mejor aún, de saber que estábamos haciendo un buen trabajo.

Nosotros por el momento solo nos disponíamos a tomar registros fotográficos. Como de costumbre, lo hacíamos para poder llevar un diario de campo. Dentro del grupo había una integrante (DANIA PASICHANA) que siempre nos decía:

“Profesores que cansones solamente tomando fotos, no nos estén tomando fotos”.

Pero en este día se veía tan concentrada que parecía que no se inmutaba por el hecho de que estábamos haciendo registro fotográfico.

Una vez más este día finalizo ¿y mañana? Mañana sería el comienzo de un nuevo relato y una nueva aventura.

A partir de este día en adelante y, alrededor de tres semanas aproximadamente, nos dispondríamos a realizar la obra de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. Cada uno poseía un boceto el cual comenzamos a trabajar bajo el asesoramiento de nosotros mismos. No pretendíamos realizarles su obra como tal, simplemente les brindaríamos una visión de cómo sería la forma más conveniente de aplicar el color, métodos de matices, veladuras sombras etc...

Para esto emplearíamos una técnica en conjunto, la técnica del vinilo y del aerógrafo. Las ideas de nuestros alumnos eran bastante interesantes. Muchos de ellos planteaban ideas relacionadas con el medio ambiente, otros en cambio planteaban una ilustración más enfocada hacia la fantasía y lo irreal. En cualquier caso, todas las obras poseían un carácter único que cada alumno le imprimía. Poco a poco, veíamos como las obras de los integrantes tomaban forma, forma que muchos de ellos no vieron en un comienzo, razón por la cual afirmaban que en ciertos días les daba como que un poquito de pereza pintar o en ocasiones se veía cómo ellos mismos renegaban de sus obras diciendo:

“eso no tiene forma esta feo no me gusta el color como se hace el color verde o violeta yo no puedo hacer ese color”.

Poco a poco, veíamos como los integrantes se iban relacionando con el juego de la pintura. Sabíamos que no los podíamos tener todo el día pintando “sin ton ni son”, es por eso que gestionamos de nuestros bolsillos pequeños incentivos (golosinas), pues sabíamos que a ellos les gustaban. En especial, a TATIANA y MARIA FERNANDA, tanto así que un día en broma MARIA FERNANDA nos dijo:

“yo no vengo a pintar yo vengo a que me den galletas y chocolatinas. Acto seguido estallaba en carcajada”

Sabíamos que no era así. Con el paso de los días nos volvíamos más que profesores. Nos convertíamos en sus amigos y en sus confidentes. Conocimos mucho de ellos y ellos de nosotros. También con el paso de los días nos encariñábamos mas con ellos aunque no sé si ellos con nosotros. Nunca nos cansamos de agradecerles por hacer realidad nuestro proyecto y sorprendernos con cada nuevo encuentro.

CLAUDIA CRIOLLO, LAURA ENRIQUEZ, VIVIANA VILLOTA, DANIA PASICHANA, TATIANA GOMEZ, VICTOR VACCA, GINA JOJOA, MARIA FERNANDA GOMEZ, ANDRES CARDENAS, CAMILO ROJAS, JEISON TORRES, SILVIA MARTINEZ, ANGIE CHAPAL.

A todos ellos nuevamente mil gracias chicos. Lo logramos...

3. EL MURALISMO

Las formas más antiguas y sencillas de pintura mural datan de la prehistoria, 30.000 a. C., cuando el ser humano utilizó los materiales que le ofrecía la naturaleza como la creta, las tierras coloreadas y el carbón para decorar las paredes de las cuevas. En un principio, es probable que aplicara estos materiales con la mano, directamente sobre la piedra, en forma de polvo o de pegotes, o tal vez usando instrumentos tales como plumas o ramitas.

Otro método que se pudo aplicar y del que se valen aún algunos indígenas de Australia es el de soplar mediante un tubo colores pulverizados sobre la superficie de una piedra previamente cubierta de grasa animal. Se desconoce si conocían algún género de medio adhesivo para unirlos, por cuanto no se ha identificado positivamente ninguno.

En el caso de que emplearan algún medio orgánico como sangre o goma vegetal, es posible que se haya desintegrado o desaparecido. Además, es frecuente que ciertos cristales de sales solubles en agua o de carbonato cálcico hayan penetrado en la capa de pintura y se hayan adherido a los pigmentos de forma que alteren los análisis. Debido a que estas pinturas se ejecutaban con fines rituales y mágicos, se las repetía y repintaba con frecuencia, y es común encontrar varias capas.

Los pigmentos utilizados eran a base de hierro y manganeso, de los que resultaban respectivamente el rojo y el negro, que también podía obtenerse simplemente con carbón. Pero, aunque tan sólo empleaban estos pocos colorantes, lograron un admirable juego de claroscuro y obtenían los más sutiles difuminados de color como se puede comprobar en las cuevas españolas y francesas. Frecuentemente, la figura pintada aparece contorneada por una incisión que puede ser más o menos profunda, como en LASCAUX, donde es particularmente visible en los puntos en que la pintura ha sido dañada por la humedad

Si bien la pintura mural constituye una parte muy importante dentro de la historia del arte, es en el arte egipcio donde parece ser que no se conocía el fresco. Las pinturas que se han conservado a través del tiempo se han podido conservar debido al clima

extremadamente seco y por encontrarse protegidas dentro de las tumbas. En el enlucido, que se mezclaba con paja trillada, no se empleaba la cal (óxido de calcio), desconocida hasta la llegada de los romanos. Para suavizar la superficie del muro usaban una preparación de barro mezclado con paja, sobre la que se daba una capa más fina de carbonato de calcio (tiza) o de sulfato de calcio (yeso), logrando así un fondo en el que se pintaba con algún medio soluble en agua, como podían ser la goma o la cola.

Algunas veces los colores estaban únicamente disueltos en agua; pero con frecuencia se realizaban sobre un ligero bajorrelieve. Primero solía pintarse el contorno de la figura en rojo. A continuación se rellenaba con varios colores, cuya gama comprendía, en el mismo orden que ellos decían: negro, azul, rojo, verde, amarillo y blanco.

En Creta encontramos frescos de alta calidad técnica. Se remontan a la cultura minoica prehistórica y los análisis químicos revelan que la cal y los pigmentos (formados a base de tierras) eran de procedencia local, a excepción de la frita azul egipcia. Hacia el año 2500 a. C. se utilizaba en Mesopotamia un enlucido de cal al que se añadían paja y polvo de mármol para aumentar la firmeza del fondo.

Aunque la pintura griega ha desaparecido, Plinio nos informa en su *Historia Natural* que sólo conocían cuatro colores: blanco (tierra de Melos), amarillo (ocre ático), rojo (almagre del Ponto) y negro (negro de humo mezclado con aglutinante). Probablemente las pinturas de las tumbas etruscas, cuyos modelos se consideran una repetición de los griegos, reflejan un estadio posterior de la pintura griega y la gama de colores es más amplia: blanco, amarillo, rosa, diversos tonos de rojizo, rojo, azul, verde y negro.

Muchas de las pinturas funerarias etruscas, especialmente las de TARQUINIA, están hechas al fresco. La pared de tufo se recubría con una delgada capa de arcilla mezclada con paja y sobre ésta se daba una lechada de cal, que constituía el fondo sobre el que se aplicaba la pintura.

La principal fuente de documentación de las técnicas de la pintura clásica, Vitruvio —siglo I a. C. — asegura que los romanos sentían predilección por las superficies finamente pulidas que imitaban el mármol. Tan acentuado brillo de los murales clásicos que subsisten se debe a que usaban un medio céreo que se podía lustrar.

Vitruvio y Plinio describen el fondo de los murales romanos: varias capas de mortero de arena, seguido de un número similar de otras que consistían sobre todo en polvo de mármol. Pero sus informaciones no explican el secreto de las pinturas.

En realidad, aunque las pinturas pompeyanas se suelen llamar simplemente frescos, la verdadera naturaleza de la técnica con que se han realizado es desconocida; habiendo llegado en un perfecto estado de conservación y únicamente han perdido los colores su primitivo esplendor, los que han sido dañados por la intemperie o por la humedad después de su descubrimiento. Parece que los colores se aplicaron sobre la pared ya seca, porque no se encuentran huellas de las inevitables uniones (a menos que se terminase toda la pared en un mismo día) de una obra al fresco en que el color debe darse sobre el muro mientras todavía está húmedo. Como hecho excepcional, hay que señalar que estas uniones se encuentran en las pinturas de la casa de Livia sobre el Palatino

Las técnicas pictóricas que aparecen en Pompeya son especialmente las mismas que se emplearon en todo el mundo romano; los mismos colores se encuentran en los frescos de Castelseprio, que son considerados como el ejemplo más interesante de técnica pictórica en la alta Edad Media.

El clima frío y húmedo del norte de Europa no ha sido nunca perfecto para la pintura mural y, fue sobre manuscritos y tablas como se inició allí el arte. Teófilo, en su: *De Diversis Artibus* (comienzos del siglo XII), tiene un sólo capítulo dedicado a los murales, y no menciona ni fondo ni diseño, si bien describe la pintura sobre paredes secas con lechada de cal y temple de huevo. Evidentemente, para diferentes pigmentos se utilizaron diferentes medios

La técnica del fresco varió enormemente andando el tiempo. En el Paleocristiano y en la alta Edad Media se redujeron el número y espesor de las capas preparatorias de época romana. Se solía pintar con rapidez; las líneas de juntura de las zonas del fresco seguían la dirección horizontal de los andamios; se preparaba cuando estaba al nivel de éstos, y una vez marcados los contornos con ocre rojo se daban los colores generales, para terminar definiendo las sombras, luces y detalles, usando a veces colores diluidos en cal, cuando ya estaba seco el enlucido. Un procedimiento rápido, acorde con el valor cromático de la representación, predominante sobre el valor plástico y dibujístico.

La técnica mejor documentada es la del “buon fresco”. Cennino Cennini describió el procedimiento con todo detalle: se pintaba con pigmentos mezclados con agua pura sobre un enlucido de cal fresca y húmeda, de modo que el proceso de carbonatado que endurece el enlucido fijaba también las partículas del pigmento como parte de la misma capa.

El “buon fresco” producía una superficie luminosa pero mate, en la que los pigmentos del fondo quedaban unidos, armonizándose e integrándose a la estructura del edificio. Se ajustaba perfectamente a las formas macizas y a los diseños amplios y espaciales.

A lo largo del siglo XIX declinó la demanda de pinturas murales de carácter monumental en favor de los papeles y telas pintados que creaban interiores delicados y decorativos. La pintura mural no recobró jamás su posición ni importancia anterior.

No obstante cabe hablar del muralismo, corriente artística del siglo XX, esencialmente mexicana, que se caracteriza por la ejecución de grandes pinturas murales y que se inspira en las fuentes populares y nacionales.

3.1 Pintura mural

Tiene como soporte el muro, unido indisolublemente a éste. El arte mural está estrechamente relacionado con la arquitectura, dependiendo de ella, no sólo en su

conservación, sino también en su consideración visual. Tradicionalmente, la técnica original de pintura mural renacentista ha sido el fresco y sus variantes al medio fresco o en seco. La aplicación de pinturas al óleo y posteriormente, las sintéticas, son técnicas características de los murales actuales, combinados con otros materiales y bases diversas con que se trata previamente el muro. Dentro de esta clasificación podemos mencionar aquellas obras de grandes dimensiones realizadas sobre tela, lienzo, soportes metálicos u otro tipo de soporte rígido (plástico, de madera, etc.); que luego son fijadas al muro.

3.2 Relieve escultórico

Sobre la base del muro, la obra escultórica se trabaja directamente sobre él. Puede tratarse de un sobre relieve o de un bajorrelieve, dependiendo de su espesor en relación con el fondo. Pueden realizándose en materiales como cemento, piedra reconstituida, mármoles, resinas sintéticas, madera, etc. La luz tiene un papel de especial significado, ya que permite destacar el relieve y vislumbrar las figuras modeladas.

3.3 Trompe L'oeil o trampa para el ojo

Un trampantojo o (trampa ante el ojo), también llamado: TROMPE L'ŒIL, expresión francesa que significa “engañar al ojo”. Es una técnica pictórica que intenta engañar a la vista jugando con la perspectiva y otros efectos ópticos. Tales efectos suelen ser pinturas murales realistas creadas deliberadamente para ofrecer una perspectiva falsa.

4. LA CARICATURA

Puede parecer extraño, a primera vista, la concepción de la caricatura como arte, no obstante, la caricatura es un tema más interesante de lo que a primera vista pueda parecer.

Se ha dicho que en la antigüedad se llegaron a utilizar representaciones gráficas caricaturescas en pinturas, dibujos y esculturas, remontándonos a tiempos de los egipcios, griegos y romanos y, posteriormente, a la Edad Media, “aunque el propósito de sus autores no haya sido humorístico o satírico”.

4.1 Dibujando como niños

Existe un período en la infancia durante el cual los niños elaboran todos sus dibujos como si fueran caricaturas. A lo largo de esa época feliz, los pequeños actúan como lo hacen los caricaturistas: exagerando ciertos rasgos, representando cualidades psicológicas por medio de atributos físicos.

Se ve entonces que el ser humano tiene en la caricatura un instrumento de representación sumamente útil y poderosa. Recorrer la historia de este arte equivale, en la práctica, a explorar una importante fibra de la sensibilidad contemporánea.

Para empezar, definamos lo que es y lo que no es una caricatura. Caricatura es un vocablo de origen italiano (CARICARE) que designa una forma de la sátira que se fundamenta en la representación distorsionada de un personaje cuyos rasgos se exageran con intención humorística. Aunque es común satirizar a través de la literatura y las artes plásticas, el lugar de privilegio de la caricatura es la prensa escrita, donde ha evolucionado de forma decisiva.

La caricatura es un proceso que se basa en la METONIMIA (la parte de algo resume su totalidad): un proceso enraizado en una vieja creencia de aspiraciones científicas, la fisiognomía o fisiognómica.

Esta ciencia primitiva consideraba que los rasgos faciales traducen la personalidad del individuo. Pero en el trabajo de los caricaturistas resulta primordial, pues éstos han de simplificar y destacar ciertos atributos que, al tiempo, acentúan las debilidades o fortalezas del personaje retratado.

Por todo ello, hay algo de expresión hiperbólica en lo caricaturesco, expresión que, por disparatada, conduce mejor la crítica, por muy ácida que ésta sea. En toda caricatura hay una descripción irónica, que induce a la reflexión intelectual de quien la observa.

4.2 La caricatura como arte humorístico

Azorín escribía en 1913 a propósito del humorismo: “El capítulo de eutrapelia, del divertimento espiritual es sumamente importante en la historia del desenvolvimiento humano; haciendo la historia de la ironía y del humor, tendríamos hecha la sensibilidad humana y consiguientemente la del progreso, la de la civilización.

La marcha de un pueblo está en la marcha de sus humoristas”. Por todo ello el humor gráfico nos proporcionaba información en tres aspectos importantísimos: el cultural, el estilístico y el social.

Pese a la importancia del tema, somos conscientes que hace unos cuantos años atrás no se hubiese aceptado ni el título ni tema como objetivo de cualquier artículo dentro del arte por el mundo académico, y que incluso hoy, superado ya el escándalo, no faltarán quienes se pregunten ¿Es Arte la representación de la caricatura? Hace años se negaba porque sólo se admitían las llamadas Artes mayores, Arquitectura, Escultura y Pintura, así, por orden de tamaño y peso, y las relegadas a segundo plano como artes menores, industriales aplicadas o decorativas (nunca se pusieron de acuerdo en los adjetivos todos impropios) como cerámica, esmalte, orfebrería, etc. Por fortuna, esto ya está superado y el Arte es hoy mucho más y acoge aspectos que antaño se excluyeron como pobres y hasta vergonzantes.

Históricamente, ha existido un desdén generalizado hacia la imagen humorística en la prensa o incluso a la ilustración en general. Los historiadores de los estilos tradicionalmente han marginado este campo ya que la mayoría no ha solido considerarlo como arte al centrarse únicamente en las llamadas “artes mayores”, olvidando muchas veces como señala GOMBRICH que como clase de imágenes, las caricaturas no están ni más ni menos encajadas en un contexto histórico definido que los retratos oficiales o los cuadros de alta mano factura.

En el caso de los historiadores de la vida cotidiana, de la llamada “nueva historia” tampoco se ha aludido al tema, pues a pesar de la importancia que se le da al “vivir” (entendiendo este término en el sentido más amplio) de una sociedad, han olvidado con excesiva frecuencia las posibilidades que este tipo de arte abre a la hora de estudiar las costumbres, modas, opiniones y pensamientos, opciones ideológicas... reflejo valioso de una sociedad. Es, por tanto, un material a nuestro juicio importantísimo al cual poder recurrir a la hora de realizar un estudio sobre la época contemporánea.

Fruto de este desdén ha sido el vacío bibliográfico existente sobre la caricatura. Nadie tomó en consideración el tema hasta que Baudelaire, desde el punto de vista artístico, partiendo de la base de que nada que pueda hacer el hombre es frívolo a los ojos del filósofo, argumentó que algunas de estas obras contienen un elemento misterioso, duradero y eterno que despierta la atracción de los artistas, siendo digno de consideración la introducción de este elemento (inseparable de lo bello) hasta en obras destinadas a presentar al hombre su propia fealdad moral y física.

4.3 La caricatura como un concepto

Caricatura, tal y como viene definida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, es: “Figura ridícula en la que se deforman las facciones y el aspecto de alguna persona”.

La definición del concepto, la cual se queda corta dentro de la academia, no se ajusta al alcance y delimitación del concepto al considerar a la caricatura tan sólo como “una deformación ridícula”, solamente aplicable a las personas. De esta manera, el diccionario sólo considera caricatura a la representación gráfica, deforme, de una persona dejando de lado, por ejemplo, la caricatura político-social tan importante en un siglo XIX que utilizará este recurso como propaganda de ideas propias y críticas de las ajenas e incluyendo, por el contrario, cualquier tipo de deformación que se introduzca en una figura humana, aunque ésta responda únicamente a un estudio o boceto realizado por un pintor con el fin exclusivo de analizar las posibilidades de una línea o mancha de color como lo han venido realizando pintores de todos los tiempos.

Finalmente y por lo que respecta al tema de la caricatura, la exageración y la deformación como medio no es un rasgo definitorio por sí sólo, ya que no todo lo exagerado o deformado se le puede llamar caricatura.

4.4 La caricatura como un juego

Desde el momento en el que a través de muy pocos trazos se logra captar la esencia del representado, la reducción es también un juego por el que se ridiculiza el comportamiento de un hombre. Esta reducción puede no llegar a darse, este es el caso de lo que hemos venido llamando lenguaje caricaturesco

Esta característica se da desde el momento en que el caricaturista, en este caso uno de los integrantes del proyecto, toma uno de los rasgos del caricaturizado. Normalmente el más significativo y determinante y lo exagera convirtiéndolo en un elemento diferenciador del personaje. Sin embargo esta cualidad es difícil de aplicar en el lenguaje caricaturesco porque un elemento cualquiera, por ejemplo, la representación de un animal aludiendo a un personaje político no es una exageración sino más bien un símil de lo que se quiere representar

Por encima de una representación más o menos real, la caricatura lleva consigo la representación de una idea por encima de la mimesis gráfica. La caricatura es ante todo algo que se quiere comunicar, desde una crítica a un elogio, pero desde una perspectiva abstracta ya que por encima de todo, lo que en realidad se comunica es un concepto.

5. EL AUTORRETRATO

5.1 Quién soy?

A través de esta gratificante experiencia de observación de los integrantes del proyecto WAYRA (arte en el viento), podemos darnos cuenta que el autorretrato es uno de los ejercicios de análisis más profundos que puede hacer cualquier individuo. En este punto de desarrollo del proyecto se puede observar la descripción minuciosa y extensa de sí mismo, presentando sus cualidades físicas y morales de un mismo personaje tras un enfoque compositivo y artístico.

Dicho proceso de autorretratarse implica comúnmente estructurarse el rostro y conocerse hasta tal punto que la expresión que tenga en ese momento se traduzca en el dibujo o la pintura que aborda. Un autorretrato no necesariamente implica un género realista ya que es una manera de auto expresarse y comunicar libremente.

La intención de este ejercicio es representar la apariencia física de sí mismo, la postura corporal, los detalles que están en su interior, que hablan de la concepción de sí mismo, de la misma forma busca dar una idea de la manera de relacionarnos con nuestro mundo interior y exterior. De tal manera que sutilmente se logra representar la personalidad, y a través de todo esto, reflejar al ser como un individuo creativo.

Si el autorretrato es el ejercicio de verse en el espejo que es uno mismo, esto implicará una visión íntima, profunda, capaz de develar lo invisible, aquello que va más allá de las formas usándolas como indicios. El autorretrato es el aspecto, lo visible, lo reconocible. Son los rasgos y formas que le son propios a este yo y que permiten distinguarnos y asociarnos a otros tantos yo. La forma de la cara, las proporciones y relaciones de los ojos, nariz, orejas, cejas, boca, pelo, etc.

Entonces para poder definir al ser que ellos son es necesario que se observen, que se detengan en cada detalle y su relación con el total. Estos son los rasgos pertinentes, los

que nos vuelven únicos y diferenciables, reconocibles, a esta observación le sumamos los contrastes de las sombras como parte también de la identidad. La experiencia de retratarse a sí mismo, lleva implícita la expresión interna del ¿Quién soy?, es una pregunta que evidencia nuestra dualidad como seres pensantes y llenos de creatividad.

5.2 El autorretrato como expresión

Para aclarar el término de autorretrato y la posterior conclusión que se obtuvo en una actividad dentro del cronograma de trabajo que se desarrolló en el proyecto de WAYARA “arte en el viento” es importante dar a conocer el sustantivo derivado.

La auto representación. Cabe primero explicar la importancia del retrato en la historia del arte y como fuente del subgénero del autorretrato. El rostro humano es uno de los principales objetos de estudio del arte. En un retrato, el rostro no es sólo modelo sino también una instancia única y singular a la que el artista intenta dar vida en un cuadro o en cualquier realización plástica.

El retrato, que hemos considerado como el género artístico por esencia y el más estable, tiene una significación múltiple porque la noción de retrato y sus funciones han evolucionado según los tiempos, los estilos y las civilizaciones. En los primeros tiempos del arte, el retrato corresponde a una voluntad individual de representar a alguien sea por motivos morales, afectivos, religiosos o poéticos, sacralizando la imagen representada. Debía conmemorar a una persona y esta función condiciona la estrecha relación entre muerte y retrato que veremos también en el autorretrato tradicional de Picasso.

Pintar a alguien o pintarse a uno mismo es como convertir la figura humana en ídolo para que acceda a la eternidad. Cuando el creador, en este caso, los menores de edad, deciden ser su propio objeto de estudio, el retrato se convierte en un autorretrato. Podemos pensar, como lo recuerdan ROGER GARAUDY, que es el ejercicio por medio del cual el creador se representa con una exigencia máxima de verosimilitud ya que introduce sus sentimientos más íntimos. Consideramos sin embargo que es una visión muy

contemporánea del autorretrato que habrá que matizar. El humanismo establece una nueva fascinación para el ser que está en el centro de las preocupaciones filosóficas. Progresivamente, el artista se incluye en las creaciones de modo discreto para decir que su trabajo vil y mecánico de creador se orienta hacia un ejercicio visionario.

Fijándonos en estas reproducciones modernistas, notamos que el motivo central y determinante del autorretrato es la mirada. No se contenta con exponérsela sino que incluye en ella el problema del punto de vista o sea la pregunta, ¿Quién es el narrador del cuadro? El artista es el único testigo omnisciente de lo que está ocurriendo en la escena. La mirada es el primer elemento que funciona como intermediario, mediador entre objeto de arte y espectador. Acercándonos a nuestra problemática que quiere mostrar la originalidad de la auto representación

El alumno puede liberarse de su imaginación; porque ahora no tiene obligaciones artísticas, plásticas ni morales. Consideramos que a partir de este momento se puede hablar de auto representación.

Es esa misma auto representación la que Rompe con la ficción y se otorga toda una serie de transgresiones con respecto a la realidad del sujeto que es también modelo. En aquella etapa, el integrante de nuestro taller práctico se apropia del tema para mejor transfigurarlo y, sobre todo, para liberarse de él. No se somete a ninguna regla sino que al inverso, somete el mundo, los temas y modelos a sus exigencias artísticas. Surge entonces una nueva dimensión y visión dentro del autorretrato moderno: la metamorfosis; o mejor dicho, el reflejo en el arte de la nueva visión del hombre moderno en permanente evolución. Por metamorfosis se entiende el conjunto de transformaciones morfológicas que el artista experimenta en la figura humana, y en su propio rostro en el caso de la auto representación.

En varias producciones artísticas modernas y contemporáneas es como si el artista confundiera voluntariamente el referente, el tema, el objeto de arte y el modelo. Conviene, pues, el término de auto representación para designar los cuadros en los que un artista da

ver su imagen. ¿Es la verosimilitud de la representación con respecto al referente pictórico pura ficción? ¿Los artistas habrán perdido el punto de referencia? No indican nada y no sabemos si son autorretratos o retratos de figuras ficticias. ¿Cuál es, o, mejor dicho, quién es el verdadero tema del autorretrato moderno o de la auto representación moderna?

Además de plantearnos esta pregunta tendremos que ver si cualquier autorretrato se puede denominar también auto representación y si al contrario, una auto representación es forzosamente un autorretrato tradicional.

6. COMPOSICIÓN PLÁSTICA.

La composición fue considerada principio fundamental en el arte europeo hasta principios del siglo XX, cuando es gradualmente desplazada luego de la aparición del concepto de DADÁ. El fundamento de la estética formalista, en donde predomina la composición exclusivamente, fue lenta y trabajosamente desplazado por la preeminencia en el significado creador dentro de la imagen.

En la contemporaneidad el fundamento citado para la importancia de la composición se encuentra en la psicología de la Gestalt*, desarrollada a principios del siglo XX. La composición de las artes visuales son actividades propias del ser humano, mediante las cuales se satisfacen ciertas necesidades estéticas y prácticas.

Constituyen una unidad orgánica que permite ordenar los elementos conceptuales, visuales y técnicos, necesarios para el acto creador.

La composición de las artes visuales es la forma total con la que se comunica una obra plástica, la percepción visual es el medio idóneo para acceder a esta comunicación.

En las artes visuales, particularmente en la pintura, el diseño gráfico, la fotografía y la escultura, la composición es el planeamiento, la colocación o el arreglo de elementos o de ingredientes en un trabajo de arte, o la selección y la distribución proporcional de elementos del diseño según principios del mismo dentro del trabajo.

Contribuye a una respuesta del espectador; la obra de arte se considera dentro de lo estético (que satisface al ojo), así los elementos dentro del trabajo se ordenan en una composición equilibrada.

No obstante, existen artistas que prefieren romper las reglas de la composición tradicional, desafiando al espectador a reconsiderar las nociones de equilibrio, y a diseñar elementos dentro de trabajos de arte, por ejemplo los artistas como Salvador Dalí. También

puede ser pensado como la organización de los elementos del arte de acuerdo a las necesidades del artista como ser creador de nuevos conceptos.

El término composición significa básicamente “ORGANIZAR”. Cualquier obra de arte, de la música a la escritura, se arregla o se compone junto con el pensamiento consciente. Los diversos elementos en el total del diseño se relacionan generalmente entre sí y a su vez con la totalidad de la obra de arte.

* Teoría de la Gestalt. Término alemán, sin traducción directa al castellano, pero que aproximadamente significa "forma", "totalidad", "configuración". La forma o configuración de cualquier cosa está compuesta de una "figura" y un "fondo". Por ejemplo, en este momento para usted, que lee este texto, las letras constituyen la figura y los espacios en blanco forman el fondo; aunque esta situación puede invertirse y lo que es figura puede pasar a convertirse en fondo.

6.1 Tipos de composición

COMPOSICIÓN SIMÉTRICA

Consiste en agrupar simétricamente cada uno de los elementos de la composición, generando un equilibrio visible en toda la imagen compositiva. Este tipo de composición puede darse de manera vertical u horizontal, teniendo en cuenta el color, las formas y los tamaños.

COMPOSICIÓN ASIMÉTRICA:

Consiste en agrupar de manera asimétrica todos y cada uno de los elementos compositivos, generando armonía, pero sin la rigurosidad de mantener el equilibrio de manera simétrica.

COMPOSICIÓN RADIAL

Consiste en seleccionar un elemento de la composición como el objeto principal de la misma, a la vez que es ubicado en el centro del espacio compositivo, no dejando de lado los demás elementos que complementan la composición. Es importante guardar siempre armonía en la composición.

6.2 Elementos de la composición

Cuando hablamos de composición plástica o artística nos referimos a las interminables posibilidades que podemos encontrar a través de la manipulación de los cinco elementos plásticos que conoceremos.

Además de aprender cómo estos elementos se enriquecen con los principios compositivos que nos ayudan a combinarlos de manera armónica, todos estos recursos han sido utilizados a lo largo de la historia por los grandes artistas para crear obras maestras que han perdurado a través del tiempo y que hoy en día podemos disfrutar.

La línea, el valor, la textura, el color y el punto son los protagonistas de esta cátedra. Con ellos los creativos plásticos expresan su mundo interior de una manera magistral, cabe mencionar que en nuestro trabajo de investigación tales principios compositivos serían abordados pero de seguro estos principios iban a ser asimilados de una manera diferente, diferente porque la perspectiva de los estudiantes es muy desligada de la perspectiva de los académicos profesionales y grandes maestros.

Combinando, desde la perspectiva personal de cada integrante de nuestro grupo de trabajo se generan muchas inquietudes con respecto al hecho de generar una idea compositiva sobre el mural colectivo entre las cuales están: la soledad, la destrucción, la fantasía, la felicidad e incluso la violencia, esa violencia de la cual nadie se encuentra exento de caer y en donde la mayoría de los casos nos presentamos como seres desentendidos de esa problemática social. La composición hace parte fundamental dentro

de cualquier obra plástica que lleve de por medio algo más que una figura predeterminada. Exacta para dejar en obras bidimensionales o tridimensionales toda la magia que es capaz de plasmar. Creando obras, en ocasiones, muy bien estudiadas, pero en otras desbordadas de ímpetu y emociones descontroladas y nada conscientes.

Las artes visuales tienen su propio lenguaje, que consisten en un conjunto de aspectos visuales de gran variedad; estos se pueden organizar en conformaciones fácilmente definibles y tangibles, cuyas unidades básicas y estructurales reciben el nombre de elementos plásticos.

Cada artista empieza con los elementos plásticos de su medio y el estado físico de su obra depende de tales elementos. Así como el escritor elige sus palabras, construye frases, ordena sus párrafos. El pintor despliega sus colores en la paleta, pinta formas con esos colores en el lienzo, las combina en grupos mayores de tamaño y formas variables. Incluye líneas, colores, luces, sombras y texturas, hasta configurar su obra. El punto, la línea, la forma, el color, el valor y la textura son elementos expresivos que el artista desarrolla a través de la creación de una composición.

EL PUNTO: Es el resultado del primer encuentro de la punta de un lápiz, un buril, la pluma o pincel, con el plano básico material: el papel, la madera, la tela, el metal, etc.

LA LINEA: Es unión del punto móvil y, por consiguiente, un producto que obtenemos mediante una sucesión de puntos y con este movimiento se transforma de lo estático a lo dinámico. Cuando la línea se utiliza en obras de arte como elemento principal, tomando como base su capacidad de síntesis, su ritmo y la libertad con que el artista la traza, puede ser determinante en el estilo artístico.

EL VALOR: Se refiere, especialmente, a la cantidad de luz que puede reflejar una superficie. El valor no es la condición única de los grises, que resultan del pase blanco y negro, es también una condición de toda superficie que refleja más o menos luz. Así, el

color puro tiene un valor que le es intrínseco. Este siempre depende de su grado de claridad o brillantez, teniendo, en consecuencia, una ubicación con respecto a la escala de valores.

LA TEXTURA: su percepción táctico-visual. Cuando miramos el mundo natural o el artificial, podemos descubrir diversas texturas como, por ejemplo: en la corteza de los árboles, las piedras, las paredes, los muros y en nosotros mismos descubrimos texturas cuando nos palpamos la piel, el pelo, nuestros vestidos. La textura puede ser óptica o visual.

Identificamos a la textura como la apariencia externa de los materiales, objetos o cosas que nos rodean.

Textura visual: Es visual cuando presenta sugerencias diferentes sobre una superficie que sólo puede ser captada por el ojo, pero no responde al tacto.

Textura táctil: Presenta diferencias que responde, a la vez, al tacto y a la vista. El color, la profundidad y el espacio: hay colores que actúan como indicadores de espacio, avanzan o retroceden. Para lograr esto es necesario organizarlos con otros indicadores de espacio.

LA FORMA: De acuerdo con nuestro campo visual, todos los objetos que nos rodean tienen forma. Cuando el artista crea una forma, pone en juego muchas facultades, como: el sentido, la infusión, la imaginación.

Las principales cualidades que se caracterizan a la forma son:

CONFIGURACION: Presupone un cierto grado de organización en el objeto, que no se puede alterar en sus elementos sin que pierda significación.

TAMAÑO: Depende de la relación y comparación entre una forma y otra.

COLOR: Generalmente lo que se ve como forma no puede separarse de lo que se ve como color, pues el color en la forma es sencillamente la reacción de un objeto a los rayos de luz mediante los cuales lo percibimos. El color con la textura, conforman el aspecto superficial de la forma.

7. LA AEROGRAFÍA

“La AEROGRAFIA hace parte de una rama artística que se encarga de estudiar el comportamiento del aire y de sus cualidades, así mismo la aerografía consiste en rociar pintura pulverizada a través de la presión del aire, todo esto con la ayuda de una herramienta mecánica llamada AEROGRAFO”.

En la historia del arte universal los grandes maestros siempre han dispuesto de herramientas y técnicas para que sus trabajos fueran de la mejor calidad posible. Desde estos insignes maestros en la antigüedad como Leonardo da Vinci quien llevaba a cabo en sus magistrales obras una técnica que el mismo desarrolló y que llamaba la del sfumato, que consistía en difuminar el color con la yema de sus dedos sobre el óleo fresco siendo también asistido por sus pinceles, parte fundamental de sus herramientas a las que dedicaba extrema limpieza y cuidado. Así, conseguía elaborar extraordinarias obras insignias del arte mundial que hasta el día de hoy no dejan de fascinarnos por su excelente acabado y técnica.

En la actualidad la ciencia y la tecnología han avanzado de una manera sorprendente y esta afecta directa o indirectamente cada parte de nuestras vidas. En el mundo del arte no es la excepción, puesto que el mercado actual provee a todos aquellos personajes apasionados por la plástica, un sinfín de materiales y herramientas para poder experimentar, practicar y llevar a conclusión todos sus proyectos.

En el mundo del arte, la aerografía en la actualidad siempre está presente debido a la diversidad de efectos visuales y posibilidades que esta ofrece. Ha sido aceptada con gran beneplácito por los amantes del arte, ahora es parte fundamental en los talleres de reconocidos pintores, dibujantes, acuarelistas, ilustradores y escultores. Es muy fácil asumir que grandes y reconocidos artistas la utilizan y nutren sus trabajos de esta fantástica técnica.

Estamos convencidos de que la búsqueda de nuevas generaciones de artistas de un lenguaje plástico propio está siempre ligado a un gusto particular por una o varias técnicas

artístico-plásticas, estas conllevan a desarrollar a plenitud una obra, una manera física de su expresión. Por esto, creemos que es sumamente importante dar a conocer cada una de las técnicas que en la actualidad existen, en este caso, la aerografía artística expuesta por nosotros, a la cual hemos dedicado gran parte de nuestras vidas en su investigación con respecto a su origen y su práctica, así como todos sus usos, limitaciones y aplicaciones en el arte.

Es muy variada la utilidad de la aerografía como técnica artística pudiendo obtener muy buenos resultados con muy poca experiencia y un tiempo relativamente corto. Esto nos lleva a emplear dicha técnica con eficiencia en aplicaciones como: retratos, publicidad, body paint, ilustración, muralismo, decoración de elementos tridimensionales y en fin, podría decirse que su aplicación es infinita puesto que, por su versatilidad, esta técnica se puede acoplar a cualquier proyecto artístico-plástico que se desee.

7.1 Hechos históricos

En el camino y la larga investigación sobre los orígenes de ésta técnica que hasta el día de hoy no deja de fascinarnos, hemos encontrado muchos textos e historias de la mano de los más grandes profesionales de este medio sobre el origen místico que encierra esta técnica y los inicios y diseño fundamental del primer aerógrafo.

Los primeros vestigios de la utilización de esta técnica se remontan hacia aproximadamente unos 35.000 años en la pintura rupestre. Las más antiguas son las halladas en las cuevas de ALTAMIRA (España) y LASCAUX (Francia) que datan de los últimos tiempos del periodo cuaternario. En estos tiempos, las nieves llegaron hasta el centro de Europa en el paleolítico, donde las pinturas de estas cuevas se realizaban esparciendo pigmentos (rojo y ocre) sobre la pared de la cueva al soplar a través de huesos huecos o pequeñas cañas.

En el año de 1839 la invención de los rotativos y sistemas de impresión dieron lugar, luego de la aparición de la fotografía, a una nueva alternativa para el naciente retoque

fotográfico. Al desencadenarse la revolución industrial, los medios de comunicación fueron el medio para crear las primeras redes de información a distancia y sostenerse en uno de los principales motores del comercio: la publicidad. Este mundo exigió de inmediato nuevas formas de ilustrar textos para vender una imagen. Las artes gráficas nacieron de esa necesidad; fueron primeramente la ilustración y el cartelismo quienes llevaron las riendas de esa corriente. Para esa época, esos oficios eran considerados inferiores.

Según historiadores de la aerografía, Abner Peeler da los primeros pasos al inventar el sistema de aerografía americana. Los sistemas de impresión sirviéndose de la fotografía, pudieron familiarizar la imagen junto con los textos, la ilustración debía utilizar medios para ser más inmediatas las ilustraciones que hasta ese momento se valían de métodos tradicionales. Los primeros intentos por atomizar tinta fueron un fracaso, los suministros de aire tan sólo pretendieron utilizar los sistemas de compresión neumática o de los barcos de vapor que se conocían. Sin embargo, esta insistencia llevó a los ingleses a diseñar un aparato que lograra este objetivo...y lo consiguieron.

Pasado un tiempo el Dr. Allen Devillbiss inventó un atomizador para los sistemas nuevos de compresión. La odontología que también daba sus primeros pasos, absorbió los peligrosos avances de la tecnología para sus aplicaciones, el sistema de compresión parecía más seguro para pintar que para operar, una manguera más delgada que mantuviera constante la presión adecuada fue de mucha ayuda para el extraño artefacto que no terminaba de bautizarse. Los intentos por pintar más rápido obsesionaron más a los técnicos del naciente y codicioso diseño industrial que a los propios artistas.

Charles Burdick patentó el aerógrafo y fundó su propia compañía. Probando todo tipo de alternativas económicas y comprobando que la Gran Bretaña estaba muy ocupada, tomó el mismo el proyecto y se marchó a los Estados Unidos.

El abandonado retoño fue adoptado de inmediato. La aerografía como se conoce hoy en día, nació en Chicago. Al ser patentada, su marca fue automáticamente reconocida y

se le considera como natural de Norteamérica. Esta polémica todavía se disputa el crédito de su nacimiento. Esta naciente problemática sería el estigma que nunca podría separar el aerógrafo de su fascinante paso por el arte y por la historia que ahora a duras peleas se iniciaba.

En sí, no se sabe con certeza la fecha de la invención del aerógrafo, probablemente tuvo lugar poco antes de 1893, el año en que Charles L. Burdick. Patentó su instrumento en Inglaterra y estableció una fábrica en Clerkenwell Green, Londres. Aunque en la historia también se mencionan aparatos de fechas posteriores que cumplen una función un poco similar,. Burdick era americano e inventó el aerógrafo en los Estados Unidos poco antes de cruzar el Atlántico y fundar su compañía Fountain Brush. Sin embargo, existe una patente americana para un estuche de aerógrafo con fecha de 1888, que arroja todavía más dudas sobre la fecha exacta de la invención.

La principal innovación que introdujo fue la boquilla centralizada, con aguja y tapa de aire, que se sigue usando en nuestros días. El modelo original producido por la compañía de Burdick era el modelo (A) un aparato sorprendentemente sofisticado para su época. Tenía una boquilla de 0.18mm de calibre, hecha de platino, y un depósito de color incorporado en el cuerpo del aerógrafo. Era similar en aspecto a casi todos los aerógrafos actuales, ya todo estaba allí desde su palanca de acción doble hasta sus boquillas intercambiables. Burdick llamó a sus aparatos “aerógrafos”.

7.2 Primeros encuentros entre arte y aerografía

En sus inicios, los que sacaron verdadero provecho de esta técnica con esta nueva herramienta fueron los fotógrafos de principio de siglo. El hecho de que las fotografías fueran monocromáticas, hizo necesario el retoque para darles color y mayor nitidez. De ahí que los fotógrafos se convirtieran en retocadores, y el aerógrafo la herramienta ideal, lograban esfumados suaves y colores planos sin dejar huella en el original. La aerografía se convertía en un arte dependiente de la fotografía y el artista plástico no daba importancia a sus posibilidades, por considerarla un arte impersonal y carente de identidad propia.

El primero en realizar obras vanguardistas experimentando con el aerógrafo fue Man Ray, pintor, fotógrafo, escultor y miembro de los grupos dadaístas y surrealistas de principios del siglo XX. El artista describió su experiencia con el aerógrafo con estos términos: “Los resultados son asombrosos, tienen calidad fotográfica aún cuando mis temas no son nada figurativos....Es apasionante pintar una obra sin apenas tocar su superficie, como si se tratara de un acto puramente cerebral.

El próximo acontecimiento de importancia sucedería en 1919 con la fundación de la escuela alemana Bauhaus. Analizaron el arte desde un punto de vista multidisciplinario y establecieron sus propios principios. No habría de escaparse a este cometido la aerografía como expresión de comunicación de gran fuerza y efecto, o como combinación de otras técnicas.

Debido a las enseñanzas de esta escuela el uso del aerógrafo se extendió.

En el año de 1940, los estudios Disney producen una película de dibujos animados usando el aerógrafo para fondos y realzar luces, sombras y transparencias, desde entonces fue usado para la realización de películas animadas. Pero la completa aceptación del aerógrafo como herramienta artística llegó con el arte pop, donde artistas como Peter Phillips y Allen Jones la usaron en obras de gran formato, impulsando la técnica en el campo del arte.

Tras estos artistas aparecieron pintores hiperrealistas, creando obras con un realismo absoluto aparentemente fotográfico reflejados con el mínimo detalle. En este tipo de obras el aerógrafo se reveló como un instrumento insustituible, capaz de proporcionar cualquier textura a una precisión inalcanzable por cualquier otro método tradicional. Finalmente, se aceptaba un instrumento que nunca debió haber presentado ningún tipo de dudas.

CONCLUSIONES

Más que unas conclusiones sobre toda la ardua pero muy satisfactoria experiencia de compartir con nuestros alumnos, algunos de los conocimientos que ya también de antemano habíamos recibido de nuestros maestros de academia. son experiencias de vida que han formado y seguirán formando nuestros seres, como personas más receptivas al conocimiento sea cual sea la fuente de la que emerja como en nuestro caso estos niños, que hicieron que cada día fuera maravillosos y llenos de enseñanza y de un mutuo aprendizaje, haciendo que este binomio infinito de enseñar y aprender perdure y sea difundido por todo el mundo no teniendo otra convicción que este mensaje será escuchado y aceptado con beneplácito por cada quien que quiera hacer que su vida cobre un sentido eterno al saber que su historia contara una vida llena de miles de logros ideas pensamientos y colores.

El querer aprender y tener la disposición de hacerlo sea cual fuesen las dificultades que se vivan en un hogar o los esfuerzos físicos que acarrear las grandes distancias y las cambiantes temperaturas que agotan sus cuerpos nunca fueron un obstáculo para ese gran deseo de aprender, que hacía que todo lo difícil de sus días se disipara en un instante. Como ellos mismos lo expresaban “*el tiempo se nos pasa volando*”, es lógico concluir que cuando una actividad es de todo un interés particular y es amena, la noción del tiempo tiende a perderse. Es grato el tener la convicción de que la labor de nosotros como docentes de este grupo de niños cumplió su objetivo a cabalidad puesto que fue tangible el éxito de ese tiempo de trabajo no solo por el observar con orgullo el correcto desarrollo de algunas de las técnicas artísticas enseñadas si no por estimular el apetito de conocimiento de estos pequeños seres que de seguro seguirán con ese maravilloso habito de aprender cada vez más y más de lo que los apasione, sea cual sea el rumbo que decidan tomar en sus vidas sabremos satisfactoriamente que lo alcanzaran y que lucharán por él, con la mayor pación y esfuerzo, porque así lo han demostraron y porque así la vida de hoy lo exige.

BIBLIOGRAFÍA

Centro de artigos. (2014). La Historia De La Aerografía. Recuperado en:
<https://www.youtube.com/watch?v=sn7u8VU3nRo>

Guzmán, Urrero. (2007). Significado De La Caricatura. Recuperado en:
<http://www.thecult.es/Comic/historia-de-la-caricatura.html> Consulta: 16 de marzo
2014

Herrera, Enríque. (2001). Las palabras del valle de Atriz. Pasto-Nariño: s.n.

Jarrasco Parras, Alberto. (2014). Como dibujar caricaturas. Bogotá: Colección Norma
Editores.

Murillo, Daniela. (2010). El Autoretrato. Recuperado en:
<http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Autorretrato-y-La-/489243.html>
Consulta: 16 de marzo 2014

Peláez Malagón, Enrique. (2014). Historia De La Caricatura. Recuperado en:
<http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm> Consulta: 16 de marzo 2014

Quevedo Alvarado, María Piedad. (1750). Un cuerpo para el espíritu. Bogotá D.C :
Nacional De Colombia Diagonal.

Yegros. A. (2006). La Composición Plástica. Recuperado en:
<http://www.abc.com.py/articulos/la-composicion-plastica-909230.html>