

Aprendemos a través del lenguaje de las *artes visuales*

1

Fascículo

El ciudadano que queremos

Aprendemos a través del lenguaje de las *artes visuales*

1

Fascículo

REPÚBLICA DEL PERÚ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**APRENDEMOS A TRAVÉS DEL LENGUAJE DE LAS ARTES VISUALES
FASCÍCULO 1
PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA**

El presente material digital está dirigido a los estudiantes, y ha sido elaborado por la Dirección de Educación Secundaria para promover el desarrollo de las competencias en el área de Arte y Cultura propuestas en el Currículo Nacional de la Educación Básica.

Editado por

Ministerio de Educación
Calle Del Comercio N.º 193
San Borja
Lima 41, Perú
Teléfono: 615-5800
www.minedu.gob.pe

Propuesta de contenido

María Elena Rosalina Pease Dreibelbis

Revisión pedagógica

Flor de María Vallejo Torres
Edwin David Huaranca Tanta

Especialista en edición

Oscar Emiliano Palomino Flores

Propuesta de edición

María Elena Rosalina Pease Dreibelbis

Corrección de estilo

Alejandro Gabriel Lozano Tello

Diseño y diagramación

Nancy Marilú Marquez Huerto

Ilustración

Paul Fernando Yanque Ludeña

Publicación en versión digital:

XXXXXXX

©Ministerio de Educación

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso del Ministerio de Educación.

En este material se utilizan términos como “el docente”, “el estudiante”, “el profesor” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo, para referirse a hombres y mujeres. Esta opción considera la diversidad y respeta el lenguaje inclusivo, y se emplea para promover una lectura fluida y facilitar la comprensión del texto.

Presentación

Estimados estudiantes:

Les presentamos el fascículo denominado “Aprendemos a través del lenguaje de las artes visuales”, que es parte de la colección Arte para Aprender. Esta serie consta de cinco fascículos elaborados por un equipo de profesionales del arte, la cultura y la educación. Los fascículos han sido diseñados para que los aprovechen a lo largo de su educación secundaria en el área de Arte y Cultura.

En este texto encontrarán información que les permitirá apreciar de manera crítica manifestaciones artístico-culturales diversas. Asimismo, podrán crear sus proyectos artísticos tanto de manera individual como colaborativa desde el lenguaje de las artes visuales. Cuando sea pertinente, también podrán emplear los otros fascículos como complemento, según su propósito de aprendizaje.

El presente fascículo ha sido organizado en tres capítulos. Su contenido abarca una definición sobre lo que entendemos por artes visuales, su evolución a través del tiempo, la forma en que nos comunicamos mediante el lenguaje visual y cuáles son sus principales elementos formales. Toda esta información se complementa con ejemplos de la vida cotidiana y de diversos contextos del Perú y el mundo. Asimismo, el fascículo incluye las técnicas, herramientas y materiales que se emplean para la realización de las artes visuales y una reflexión sobre cómo nos acompañan y pueden ser un vehículo de mejora de la calidad de vida de nuestra comunidad.

A lo largo del documento hallarán preguntas que los harán reflexionar y les permitirán interactuar con el material, así como recuadros con información que llamarán su atención porque contienen datos interesantes, verídicos e impresionantes.

Finalmente, el glosario les ayudará a resolver sus dudas y a ampliar su vocabulario, para disfrutar de este recorrido artístico y cultural.

¡Les deseamos mucho éxito en la nueva aventura por descubrir las inmensas posibilidades que ofrecen las artes visuales!

Dirección de Educación Secundaria

ÍNDICE

pág.
8

¿Cómo usar este fascículo?

pág.
10

Capítulo 1

Artes visuales en todas partes y en todos los tiempos

- 1.1. ¿Qué entendemos por artes visuales?
- 1.2. Las artes visuales a través del tiempo

pág.
22

Capítulo 2

¿Cómo nos comunicamos a través de las artes visuales?

- 2.1. Nos comunicamos a través del lenguaje de las artes visuales
 - a. La percepción visual
 - b. La representación y la interpretación
 - c. Cómo nos acercamos a las imágenes

pág.
41

Capítulo 3

¿Qué podemos aprender a través de las artes visuales?

- 3.1. Los elementos de las artes visuales
 - a. El punto y la línea
 - b. La figura y la forma
 - c. El volumen, el valor y la textura
 - d. El color
 - e. El espacio
- 3.2. La composición
 - a. El balance o equilibrio
 - b. El énfasis

- c. El contraste
- d. El movimiento
- e. El ritmo
- f. La unidad o armonía
- g. La repetición y la variedad
- h. La proporción

3.3. Las técnicas de las artes visuales

- a. El dibujo
- b. La pintura
- c. El grabado
- d. El *collage*
- e. El modelado
- f. El ensamblaje

3.4. Las herramientas y los materiales para las artes visuales

- a. Convencionales y no convencionales
- b. Entre lo efímero y lo permanente
- c. Los soportes y los medios
- d. Ejemplos de herramientas y materiales para las artes visuales

pág.
104

Las artes son para todos. ¡Las artes son para ti!

pág.
105

Glosario:
¡Descubramos nuevas palabras!

pág.
108

Referencias bibliográficas

¿Cómo usar este fascículo?

¡Hola! Soy **Alex**. Te cuento que me gusta visitar ferias de arte hecho a mano y museos. También disfruto de dibujar, pintar y hacer *stop-motion*. Y a ti, ¿qué prácticas artísticas te gustan más?

¡Te invito a revisar este fascículo! Encontrarás información muy útil sobre las artes visuales. Mis amigos y yo te explicaremos cómo utilizarlo.

Yo soy **Rashía**, me gusta hacer esculturas de arcilla, tocar el saxofón y bailar.

Este fascículo tiene tres capítulos, cada uno con información interesante sobre las artes visuales. En ellos, encontrarás preguntas que te invitan a explorar y dialogar con tus ideas, para así enriquecer tu experiencia con las artes y la cultura.

¡Hola! Soy **Lina**. Me gusta dibujar al estilo manga y actuar en obras de teatro.

A lo largo del fascículo, encontrarás espacios que contienen información interesante sobre las artes visuales. Se denominan

“¿Sabías que...?” y

“Espacio interactivo”,

¡Estoy segura de que te gustará explorarlos!

En el fascículo encontrarás algunos de los siguientes **íconos** con recomendaciones para **visitar otros fascículos** de la colección. Esto te servirá para que complementes tus aprendizajes:

Además, te recomiendo revisar el **Glosario** de términos para aclarar el significado de algunas palabras referidas a las artes visuales.

Las **cajas de actividades** son complementarias a las que te proponga tu docente de Arte y Cultura. Las puedes desarrollar de manera individual o colaborativa. A continuación, te explico qué significa cada uno de sus niveles:

Nivel 1: Actividad inmediata.

Nivel 2: Actividad que demanda tiempo medio para su desarrollo y, en algunas ocasiones, materiales.

Nivel 3: Actividad que demanda mayor tiempo de desarrollo, investigación, recursos y materiales.

Te comento que este fascículo contiene información que puedes utilizar para apreciar diversas manifestaciones artístico-culturales y crear tus propios proyectos artísticos a lo largo de tu educación secundaria.

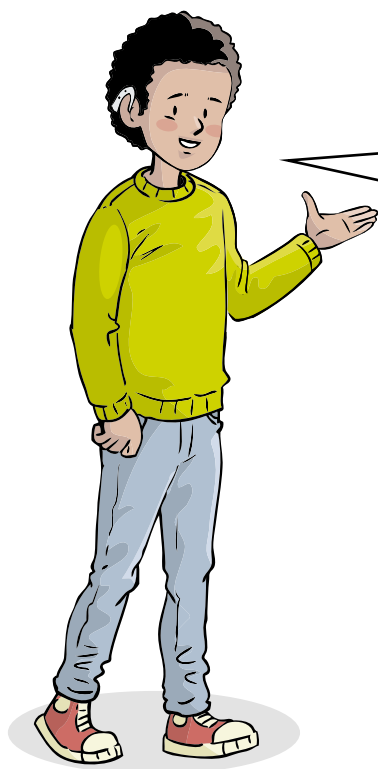
¡Mis amigos y yo te acompañaremos en esta gran aventura de **aprender a través de las artes visuales!**

Capítulo

1.

Las artes visuales en todas partes y en todos los tiempos

EN ESTE PRIMER CAPÍTULO ENCONTRARÁS INFORMACIÓN QUE TE AYUDARÁ A ENTENDER QUÉ SON LAS ARTES VISUALES Y CÓMO EVOLUCIONARON A TRAVÉS DEL TIEMPO.

*El arte es para todos.
No debería ser necesario ir a un museo para verlo y disfrutarlo.*

Ruth Asawa¹

Imagina que puedes contar todo lo que sientes o piensas ¡sin pronunciar una palabra! Así funcionan las artes visuales: a través de colores, formas y texturas, puedes plasmar tus emociones e ideas; incluso, puedes crear mundos completamente nuevos. Aprender artes visuales te permite expresarte, además de enseñarte a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Así, te ayuda a notar esos pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos.

Desde las antiguas pinturas rupestres hasta los gráficos interactivos que vemos en las redes sociales, los grafitis de las calles y los cuadros en los museos, las artes visuales han sido una herramienta esencial para los seres humanos a lo largo de la historia. Han servido para interpretar y reflejar el mundo que nos rodea, sin importar el tiempo o lugar. ¡Es tu turno de usar este lenguaje universal para contar tu propia historia!

¹ (Como se citó en Ignatofsky, 2020). Ruth Asawa (California, 1926 - San Francisco, 2013) fue una artista que creó esculturas inspiradas en la naturaleza, las formas y las sombras.

1.1. ¿Qué entendemos por artes visuales?

ESPACIO INTERACTIVO

¡Haz clic en el botón o escanea el código QR para encontrar recursos educativos complementarios!

Análisis de la Virgen del Rosario de Pomata

¿QUIERES CONOCER
CÓMO CONFLUYERON
ALGUNOS ELEMENTOS DEL
MESTIZAJE CULTURAL EN
LA PINTURA DURANTE EL
SIGLO XVI?

Las artes visuales son una forma de expresión que ha acompañado a la humanidad desde siempre. A lo largo del tiempo, cada sociedad ha interpretado qué es el arte en función de sus necesidades y valores. De este modo, lo que vemos en una pintura o una escultura, más que solo un objeto, es una idea, un concepto. Es una creación que refleja cómo las personas ven el mundo en un lugar y un momento en particular.

El arte nunca es igual; lo que fue valorado y reconocido en una época puede quedar obsoleto cuando surgen nuevas formas de pensar o de crear. Y también es posible que se retomen maneras antiguas de expresarse, para reinterpretarlas, para adaptarlas. Por ejemplo, en Europa, el arte de la época feudal (medieval) se transformó en el Renacimiento, con una nueva forma de entender la belleza y el conocimiento. En dicha época de tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna, el arte y la cultura se enfocaron en el renacer del arte clásico grecolatino como ideal de belleza.

¿Qué ideas tienes sobre los cambios en el pensamiento del Renacimiento?
¡Investiga su relación con las artes!

También en el Perú, las expresiones artísticas nativas cambiaron cuando llegaron los españoles, al fusionar dos culturas distintas. Además de incorporar materiales y técnicas, como la pintura al óleo sobre lienzo, también introdujeron **motivos** europeos, como la **iconografía** religiosa cristiana.

Las actividades y producciones que hoy consideramos arte, como la cerámica, en tiempos precolombinos estaban integradas con la vida cotidiana de las culturas nativas. Estas creaciones cumplían fines utilitarios o prácticos, como almacenar agua, pero también tenían significados **rituales** y **simbólicos**. Los cántaros, como el de la figura 1, involucraban complejas técnicas y diseños simbólicos que reflejaban la cosmovisión de estas sociedades.

Para conocer más sobre los cambios en las artes con la llegada de los españoles, revisa el capítulo 1 del fascículo **Aprendemos a través del lenguaje de la danza.**

Fig. 1. Cántaro escultórico que representa a dios-búho (1-800 d. C.). Cerámica. 38,5 × 16,5 × 27,2 cm. Fuente: Museo Larco. Este cántaro representa a un personaje mítico de la cultura mochica, el dios-búho, ubicado bajo un arco, que es una serpiente de dos cabezas con una vasija en la parte superior. Destacan las olas del mar en su vestimenta.

Durante mucho tiempo, las visiones europeas solo consideraban como arte a ciertas expresiones, como la pintura, la arquitectura y la escultura, conocidas como *bellas artes*. Hoy en día, entendemos que la idea de belleza cambia según la cultura, la historia y el lugar, por lo que el arte está siempre relacionado con el contexto cultural de cada sociedad.

Actualmente, las formas artísticas en el Perú son muy variadas. Muchas mantienen vivas tradiciones ancestrales, mientras que otras surgieron del intercambio cultural con la llegada española y la historia republicana, incluyendo las migraciones internas del país. Además, surgen nuevas formas de creación que utilizan las nuevas tecnologías, como las piezas en impresión de cerámica 3D de la artista María José Murillo, quien establece un diálogo entre el pasado y el presente en las losetas que componen *Text-tiles* en la figura 2.

A partir del siglo XX, se ha superado la visión tradicional de las bellas artes, y ya se considera que el término artes visuales agrupa una variedad de **estilos** y formas de comunicación a través de las imágenes. Con los avances tecnológicos y el intercambio cultural, las técnicas y medios utilizados en la producción artística se han expandido, lo que ha permitido a los artistas mezclar técnicas y crear nuevas formas de expresión. En esa línea, es probable que los estilos y medios continúen evolucionando en el futuro.

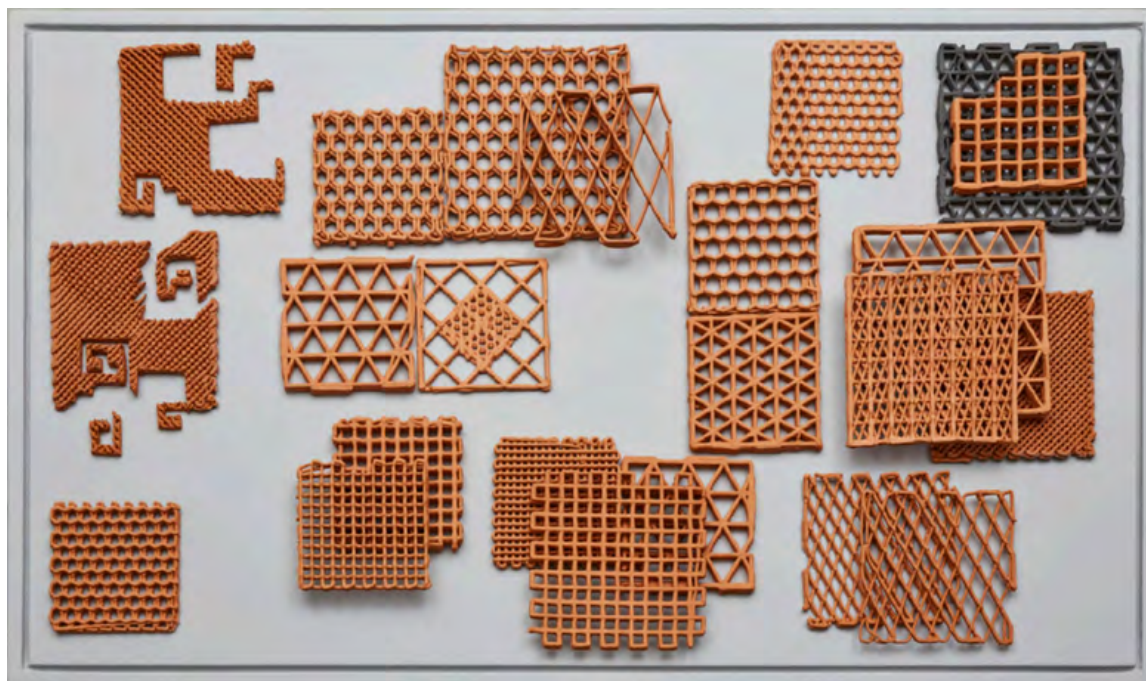

Fig. 2. María José Murillo (Arequipa, Perú). *Text-tiles* (2018). Piezas en impresión de cerámica 3D. Medidas variables. Fuente: María José Murillo.

La palabra *tiles* en inglés significa 'losetas'. La artista plantea un juego de palabras en inglés y castellano para hacer referencia al formato que utiliza para sus piezas. El estudio de los textiles tradicionales y del *runasimi* o quechua que se habla en la región del Cusco aporta a su investigación al abordar el tejido desde su dimensión de medio de comunicación. Así, sus obras se relacionan a la manera de un vocabulario textil.

Según sus medios, materiales y técnicas utilizados en el proceso creativo, las artes visuales se pueden organizar en artes plásticas, gráficas y audiovisuales.

- **Artes plásticas:** Utilizan materiales que se pueden modelar o transformar, como la arcilla o la plastilina. Ofrecen tangibilidad y plasticidad, características de la escultura o la cerámica.
- **Artes gráficas:** Agrupan expresiones que trabajan en superficies planas y son reproducibles, como el dibujo, la pintura, la fotografía o el diseño. Pueden ser tanto analógicas (tradicionales) como digitales.
- **Artes audiovisuales:** Combinan imágenes y sonido, utilizando medios como el video, la animación y el cine, que agregan una dimensión temporal (movimiento) y sonora a la obra visual.

Para comprender la evolución de las artes a lo largo del tiempo, en relación con la tecnología, los contextos socioculturales y los modos de expresión, se requiere que estén organizadas de un modo claro. Por ello, las clasificaremos en cinco grandes categorías: artes clásicas, artes gráficas, artes visuales contemporáneas, artes audiovisuales y artes tradicionales o populares.

▪ Artes clásicas

Estas fueron introducidas en el Perú con la llegada de los españoles. Abarcan el dibujo, la pintura (fig. 3), el grabado, la escultura y la arquitectura de tradición europea. Estas formas artísticas se caracterizan por su fuerte influencia de la **estética** y técnicas europeas.

◀ Fig. 3. Anónimo. *Virgen del Rosario de Pomata* (c. 1730-1760). Óleo sobre tela. 196,8 × 126,4 cm. Fuente: Museo Pedro de Osma.

■ Artes gráficas

Incluyen disciplinas como el diseño gráfico, el diseño industrial y el diseño de vestuario (figs. 4 y 5). Estas artes se centran en la creación visual con un enfoque funcional y estético, que abarca desde la comunicación gráfica hasta la creación de productos de uso cotidiano.

Fig. 4. Vestuarios de flores exóticas de la Amazonía (2019). Ballet Municipal de Lima y Pepe Corzo en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima. Fotografía: Luis Miranda. Fuente: Pepe Corzo.

Fig. 5. Boceto de vestuario elaborado por Pepe Corzo para la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Fuente: Pepe Corzo.

Fig. 6. Richard Miñano (Lima, Perú). *Derechos anónimos* (2017). 2,50 (altura) × 1,10 m (diámetro). **Instalación** escultórica elaborada en su totalidad con botellas plásticas PET. Festival Sembrando Cine, Playa Agua Dulce de Chorrillos, Lima. Fuente: Richard Miñano.

■ Artes visuales contemporáneas

Incluyen expresiones como la fotografía, el *land art* ('arte de la tierra'), instalaciones (fig. 6), **performances**, grafitis y ensamblajes, entre otros. Estas manifestaciones rompen con los formatos tradicionales y suelen explorar nuevas formas de interacción con el público y el entorno.

■ Artes audiovisuales

Este campo es extenso y abarca el videoarte (fig. 7), el arte interactivo, los fotomontajes digitales, el cine y los documentales, entre otros. Las artes audiovisuales combinan imágenes y sonido, y así crean experiencias inmersivas que desafían los límites del arte visual tradicional.

Fig. 7. Angie Bonino (Lima, Perú). *El paso de la niebla* (2023). Videoarte. 3 min 59 seg. Fuente: Angie Bonino. Este trabajo se inspira en un poema escrito por la artista en el 2020, que narra sus sentimientos vinculados a la pandemia durante la cuarentena por la COVID-19. El video presenta paisajes de la costa, sierra y selva del Perú, grabados por la autora y posteriormente trabajados con un filtro hecho con inteligencia artificial (IA).

Para conocer más sobre las artes audiovisuales revisa el fascículo **Aprendemos a través del lenguaje de las artes audiovisuales**.

Fig. 8. Florencio Sanabria (Junín, Perú). Mate burilado (siglo XXI). 5 cm (altura) x 7 cm (diámetro). Fotografía: Héctor Delgado. Fuente: Florencio Sanabria.

El maestro burilador de la escuela artística de Cochabamba sigue el modo tradicional de burilado, de abajo hacia arriba, lo que determina la secuencia de la lectura del mate. El artista trabaja tanto en la elaboración de los mates como en las ilustraciones que

Fig. 9. Estudiantes en el taller de artes visuales. Fuente: Minedu.

■ Artes tradicionales o populares

Aquí encontramos expresiones artísticas que tienen profundas raíces culturales, como la cerámica, el burilado (fig. 8), la tejeduría, entre muchos otros medios y técnicas.

Las artes visuales, como has podido ver, son muy diversas y combinan materiales, temas y técnicas según la elección e inspiración de cada artista y los conocimientos, creencias y tecnologías de cada lugar y época. Un aspecto característico de las artes visuales es la **transdisciplinariedad**, es decir, la integración de diferentes campos del conocimiento artístico y no artístico para abordar la realidad de manera integral. Esto dificulta encasillar las formas de expresión artística en categorías cerradas. Sin embargo, las artes comparten códigos que nos permiten comunicar y entender el mundo a través de lo visual.

Aprender artes visuales nos ofrece una puerta de entrada al mundo de la cultura visual, donde las imágenes juegan un papel fundamental en nuestra manera de pensar y de relacionarnos con el entorno. Este aprendizaje nos impulsa a pensar de manera crítica al interpretar símbolos, colores y formas, mientras que la creatividad se activa al tomar decisiones conscientes sobre cómo usar estos elementos para comunicar ideas y emociones. Cada vez que analizamos o creamos una imagen, reflexionamos sobre nuestras elecciones, lo que no solo afianza nuestras habilidades artísticas, sino también nuestra capacidad para resolver problemas en otros aspectos de nuestra vida.

Además, las artes visuales nos permiten expresar nuestras emociones de manera única. El color nos ayuda a transmitir estados de ánimo, mientras que la textura imprime profundidad y significado a nuestras creaciones. Este proceso también fortalece nuestra comunicación visual, lo que aumenta nuestra autoestima al hacer que nos sintamos capaces de compartir ideas complejas sin necesidad de palabras.

Estudiar imágenes de distintas culturas y épocas desarrolla en nosotros una mayor conciencia cultural, y nos posibilita comprender cómo diferentes sociedades han utilizado las imágenes para narrar sus historias, expresar creencias y construir identidades. Este análisis nos ayuda a ser más empáticos y ver el mundo desde múltiples perspectivas, lo que enriquece nuestra visión del arte, y también nuestra forma de entender a los demás.

◀ Fig. 10. Vestuario para danzar la diablada puneña elaborado con diversos materiales tela y cintas de plástico, cartón, entre otros. Fuente: Minedu.

1.2. Las artes visuales a través del tiempo

A lo largo de la historia, los seres humanos hemos plasmado nuestra visión del mundo, nuestros pensamientos, emociones e ideas con fines estéticos o comunicativos. Pero ¿cuándo empezamos a hacerlo? Gracias a la técnica de datación por uranio, sabemos que la pintura rupestre más antigua realizada por el *Homo sapiens* se encuentra en la cueva de Leang Tedongnge, en la isla de Célebes, actual Indonesia. Esta figura, que tendría unos 45 500 años de antigüedad, representa un jabalí adulto. Los investigadores han determinado que se trata de un ejemplar adulto por detalles específicos, como la cresta de pelos erguidos y las verrugas faciales situadas delante de los ojos.²

¿Y quiénes se encargan de realizar estos descubrimientos? Son los arqueólogos, junto con los historiadores del arte, quienes investigan, analizan e interpretan lo que comunican las pinturas, grabados y esculturas, entre otras expresiones artísticas. Estudian el contexto en el que fueron creadas para ubicarlas en periodos históricos y así atribuir autorías.

² (National Geographic, 2022)

Asimismo, registran detalladamente cada pieza y difunden y gestionan el patrimonio artístico para que las sociedades conozcan su pasado, y de ese modo ayudar a que la humanidad conserve la memoria histórica y artística, y se construya un mejor porvenir.

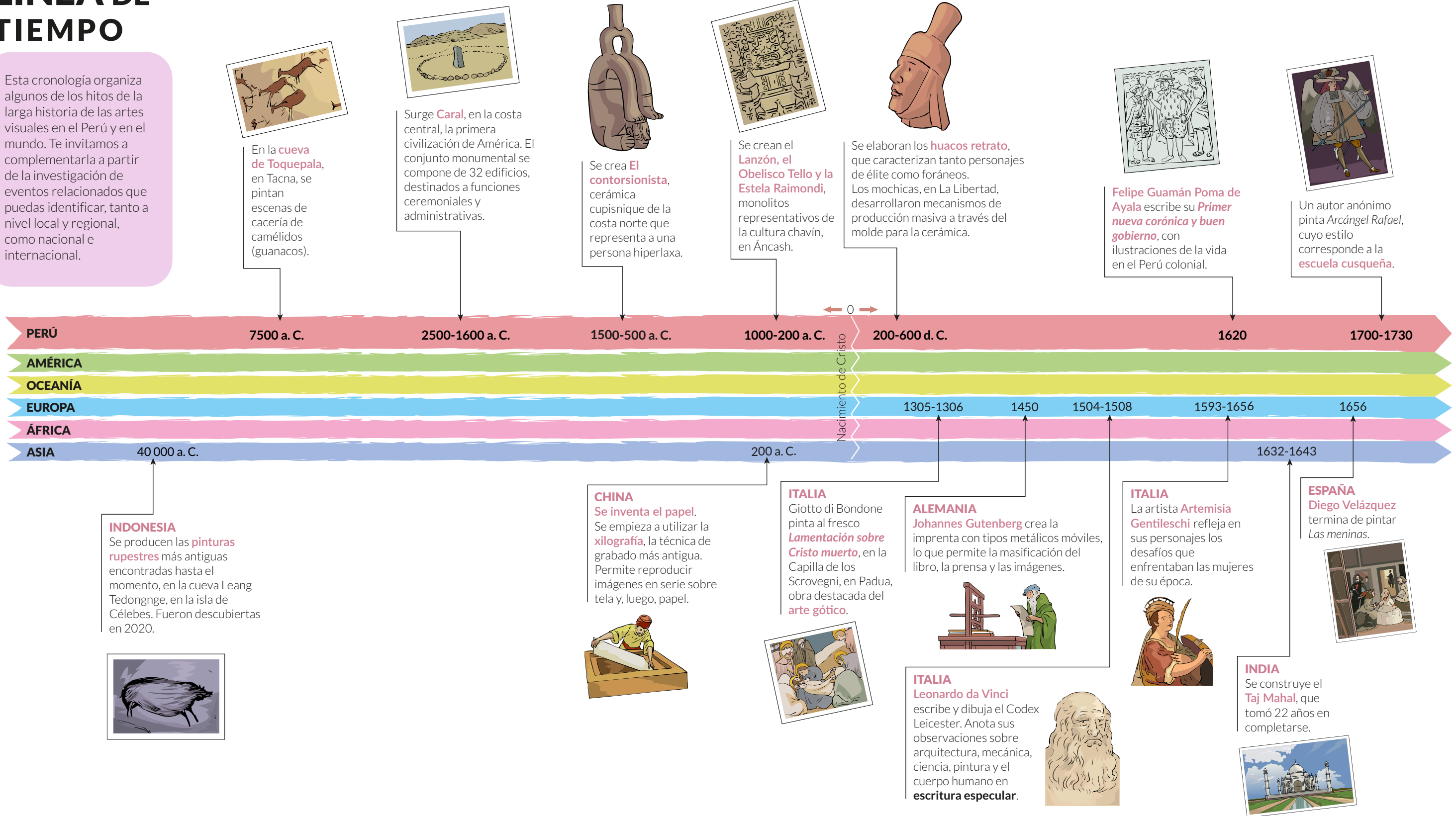
Ahora, seguramente te preguntas cuáles son las expresiones artísticas más antiguas descubiertas en el mundo, en el Perú e, incluso, en tu región. En este fascículo hemos seleccionado algunos momentos representativos de la historia del arte, tanto en el Perú como en el resto del mundo, como una muestra de que los seres humanos siempre hemos dejado nuestra huella a través del arte. Sin embargo, es importante recordar que nuevos descubrimientos en el futuro podrían revelar vestigios aún más antiguos.

A continuación, exploremos una línea de tiempo con algunos de estos momentos clave.

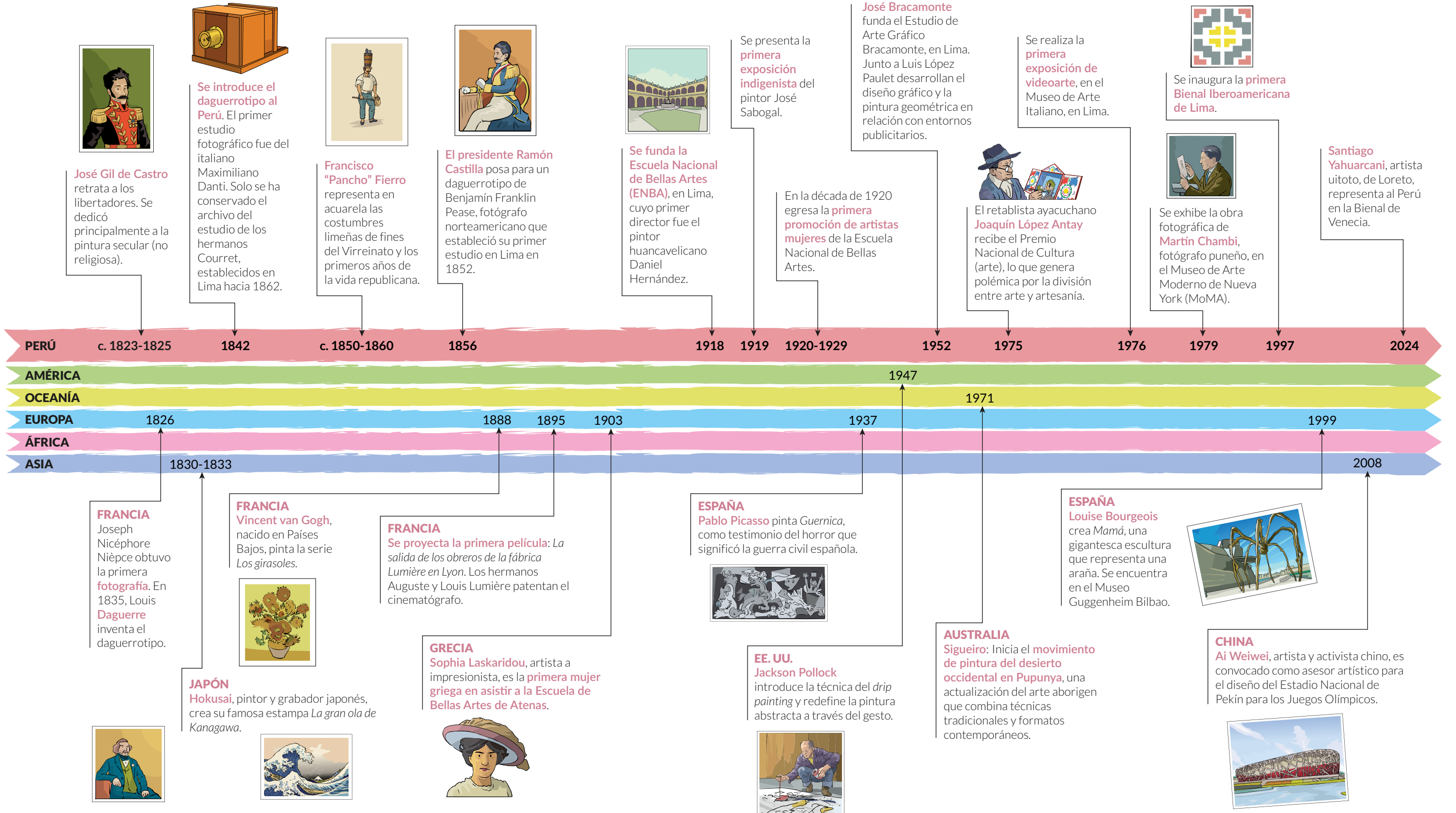

LÍNEA DE TIEMPO

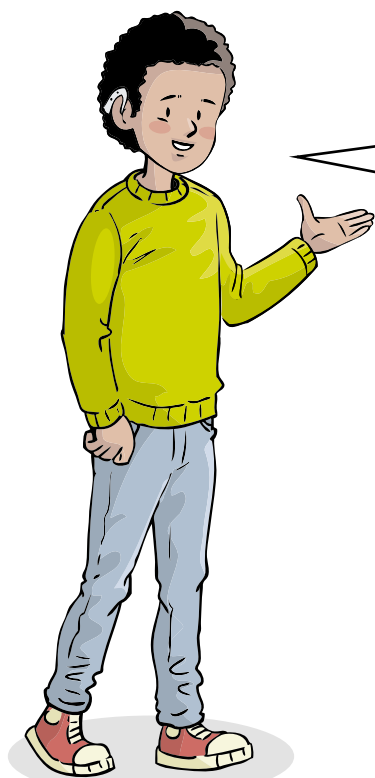
Esta cronología organiza algunos de los hitos de la larga historia de las artes visuales en el Perú y en el mundo. Te invitamos a complementarla a partir de la investigación de eventos relacionados que puedas identificar, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional.

Capítulo 1

¿Cómo nos comunicamos a través de las artes visuales?

SUELE DECIRSE QUE "UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS", PERO ¿CÓMO LOGRA UNA IMAGEN TRANSMITIR MENSAJES TAN COMPLEJOS? EN ESTE CAPÍTULO ENCONTRARÁS RESPUESTAS A ESTA Y OTRAS PREGUNTAS REFERIDAS A LA COMUNICACIÓN VISUAL.

Nunca miramos solo una cosa; siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. Nuestra visión está en continua actividad, en constante movimiento, manteniendo siempre las cosas dentro de un círculo alrededor de ella, constituyendo lo que está presente para nosotros tal cual somos.

John Berger¹

Las imágenes nos rodean y nos hablan de muchas maneras. Nos permiten expresar ideas, emociones y hasta nuestra identidad sin necesidad de palabras. Ver una imagen implica interpretar sus colores, formas y símbolos, para entender que la cultura a la que pertenece tiene sus propias maneras de mostrar el mundo a través de lo visual. Esto nos enseña a observar las diferencias culturales, a conocerlas y valorarlas del mismo modo que a nuestra propia cultura.

En este capítulo, exploraremos cómo se comunican los mensajes visuales y los diferentes tipos de representaciones, desde las figuras y expresiones hasta los signos y símbolos.

¹ (Berger, 2016). John Berger (Londres, 1926 - París, 2017) fue un pintor, escritor y crítico de arte. Sus escritos con análisis sobre el arte son muy influyentes en la historia de esta disciplina.

2.1. Nos comunicamos a través del lenguaje visual

El lenguaje visual es una herramienta poderosa que usamos para comprender e interpretar imágenes. Pero ¿qué son las imágenes? Son el núcleo de nuestra imaginación y pueden presentarse en formas variadas: desde un elemento fijo, como una fotografía, hasta una creación dinámica, como una película o una escultura en movimiento.

Fig. 11. Anthony Howe (EE. UU.). *Pebetero olímpico* (2016). Metal. 12 m de diámetro. Brasil. Foto: howdy/Shutterstock.com.

El pebetero de los juegos olímpicos en Río de Janeiro es una escultura cinética monumental compuesta por cientos de placas y esferas reflectantes organizadas de manera concéntrica. Cuando está encendido, genera un impresionante efecto de movimiento. Las placas y esferas reflejan la luz de la llama, lo que intensifica la sensación de dinamismo y simboliza la energía de los atletas.

¿SABÍAS QUE...

el arte y la ciencia tienen un punto de encuentro en la cinética?

Este concepto es clave para la física y para el arte contemporáneo. Desde la ciencia, la cinética estudia el comportamiento de los cuerpos en movimiento y las fuerzas que los afectan. Los artistas integran estos principios en creaciones que se mueven o que dan la sensación de movimiento.

EL ARTE CINÉTICO NO SOLO UTILIZA LOS PRINCIPIOS DE LA CINÉTICA PARA CREAR EFECTOS DINÁMICOS, SINO QUE TAMBIÉN EXPLORA CÓMO EL MOVIMIENTO INFLUYE EN NUESTRA PERCEPCIÓN ESTÉTICA Y EMOCIONAL.

Las imágenes expresan la perspectiva de quien las crea y establecen conexiones con nuestros recuerdos personales, nuestro bagaje cultural y nuestra experiencia vital. El educador de arte Eliot Eisner describe la imagen como el “ojo de nuestra mente”². Nuestra mente, compleja y llena de matices, se alimenta de lo visual y de las decisiones que tomamos al pasar de ver a mirar; es decir, al elegir conscientemente a qué prestamos atención. Luego, en un nivel más profundo, al involucrarnos más con lo visto, observamos. En este momento de seguro te estás preguntando: ¿ver, mirar y observar son lo mismo? En realidad, no. La diferencia está en cómo enfocamos nuestra atención.

Ver es una acción automática, una función de la vista. Podemos ver un objeto y no ser conscientes de ello. Al mirar, en cambio, dirigimos nuestra atención hacia un punto o espacio en particular, de manera intencional. Por otra parte, al observar, además de mirar, reflexionamos y analizamos lo que tenemos frente a nosotros. Observar implica apreciar y comprender lo que estamos viendo, de manera que desarrollamos una perspectiva crítica sobre la realidad.

Las imágenes nos rodean todo el tiempo. Cierra los ojos e imagina un día de fiesta; la imagen que se ha creado en tu mente es muy probable que incluya colores, sonidos y hasta olores. Es cierto que cada uno se enfrenta a una imagen desde su propio punto de vista, pero...

**¿Interpretamos todos lo mismo al ver una imagen?
¿Qué piensas al respecto?**

¿SABÍAS QUE...

mirar una obra de arte durante más de 20 segundos puede generar una conexión emocional más profunda?

Un estudio realizado por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid, España), utilizó técnicas de inteligencia artificial y análisis biométrico para identificar las emociones inconscientes que se producen al observar un cuadro.

AL DEDICAR MÁS TIEMPO A LA CONTEMPLACIÓN, DESCUBRIMOS DETALLES QUE PODRÍAN PASAR DESAPERCIBIDOS EN UNA MIRADA SUPERFICIAL, LO QUE ENRIQUECE NUESTRA EXPERIENCIA ESTÉTICA Y EMOCIONAL.

² (Eisner, 2012, p. 16).

Caja de actividades

REALIZA UNA PRUEBA PARA ENTENDER LA DIFERENCIA ENTRE VER, MIRAR Y OBSERVAR USANDO LA CÁMARA DE TU TELÉFONO O CUALQUIER CÁMARA DISPONIBLE.

Actividad: Ver, mirar y observar

- Elige un espacio.** ¿Qué elementos componen el espacio que has elegido? Sin usar la cámara o celular aún, dedica un momento a ver el espacio. Presta atención solo a los elementos en general, sin detenerte en ningún detalle específico.
- Elige un detalle.** Ya sea una sección o algún elemento específico, enfócate en él como si estuvieras mirando para capturar una foto. Decide cuál será tu sujeto principal. Reflexiona sobre por qué elegiste ese lugar y cómo quieres que los demás lo vean.
- Observa con atención.** ¿Qué encuadre vas a seleccionar? Esto implica elegir de manera consciente qué elementos incluirás y cuáles dejarás fuera. Por ejemplo, si decides fotografiar solo una parte ordenada de tu cuarto, estás comunicando una intención específica. Reflexiona sobre qué mensaje quieres transmitir y cómo el encuadre ayuda a transmitir esa idea.
- Toma la fotografía.** Usa el encuadre que mejor refleje tu intención. Puedes optar por un encuadre horizontal o vertical, según lo que mejor comunique tu mensaje.
- Comparte y analiza tu fotografía.** Observa la imagen resultante y piensa en cómo el encuadre afectó el mensaje. ¿Crees que lograste transmitir lo que querías? Comparte la foto con tus compañeros o familiares y pregúntales qué interpretan de ella. Esto te ayudará a entender cómo tu forma de ver, mirar y observar influye en la percepción de quienes ven tu imagen.

Para conocer más sobre los encuadres y el campo visual, revisa el capítulo 3 del fascículo **Aprendemos a través de las artes audiovisuales.**

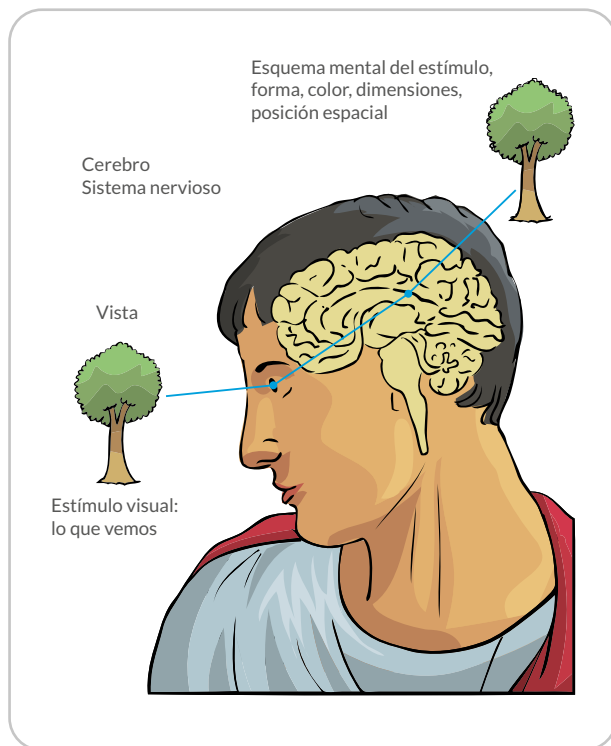

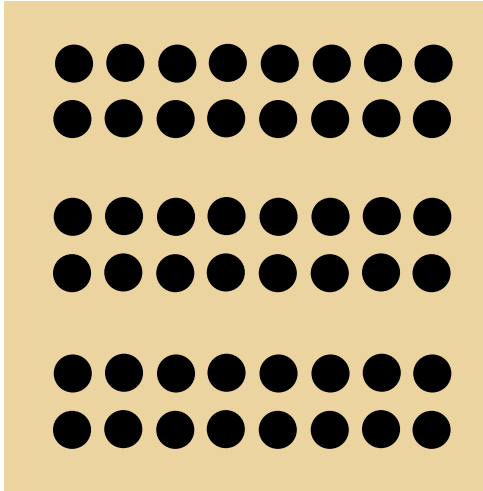
Fig. 12. Esquema de percepción de la imagen del entorno. Cuando vemos un árbol, nuestro sentido de la vista capta su forma, color y tamaño. Esta información llega al cerebro a través de la vista. Este la interpreta a partir del esquema mental que tenemos de un árbol, que hemos visto anteriormente, ya sea en la realidad o en una película u otra imagen. Incluso, si nunca hemos visto un árbol, pero nos han contado cómo son, podemos percibirlo a partir de la imagen que hemos creado en nuestro cerebro cuando nos describieron uno.

a. La percepción visual

Estamos en constante interacción con nuestro entorno y percibimos lo que sucede a nuestro alrededor a través de los sentidos: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Al ver una imagen, percibimos visualmente la forma, la dimensión y el color de aquello que vemos. ¿Cómo ocurre esto?

A partir de la información que captamos a través de la vista, nuestro cerebro busca los referentes previos en la memoria para asociar, interpretar y codificar esa información. La percepción de una imagen depende, entonces, de lo que miremos con atención y de cómo nuestro cerebro lo interpreta, al relacionarlo con experiencias y conocimientos previos almacenados en la memoria; es decir, aquello que hayamos codificado antes, como se representa en la figura 12.

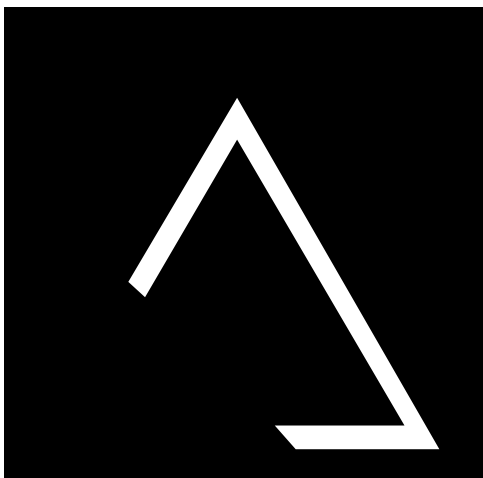
Durante el siglo XX, psicólogos alemanes investigaron cómo las personas perciben y organizan visualmente sus percepciones. Desarrollaron la teoría de la Gestalt, que significa ‘forma o figura unificada’. Esta teoría sostiene que nuestra mente tiende a organizar la información visual en “figuras” o “formas” coherentes, guiadas por principios innatos como la proximidad, la semejanza y la continuidad. Estos principios ayudan a explicar cómo interpretamos el entorno de manera rápida y eficiente, a través de la búsqueda de un “todo” que tenga sentido. Por eso, estos principios guían nuestra lectura de las imágenes. A continuación, presentamos algunos de estos principios:

▪ Principio de la proximidad

Cuando vemos diferentes figuras en un plano o en un espacio, nuestro cerebro tiende a agrupar las que están más cerca entre sí. Por ejemplo, en la figura 13 percibimos las filas de círculos agrupados de dos en dos debido a su cercanía.

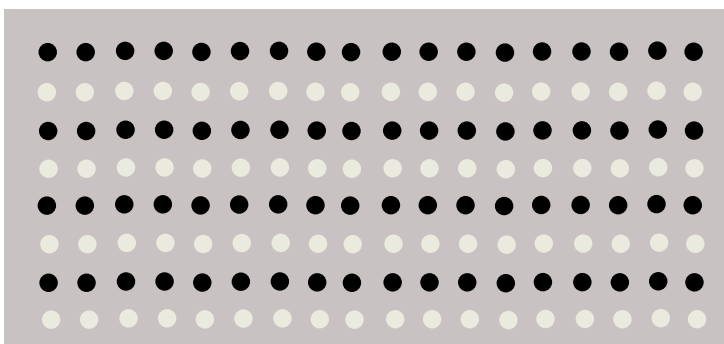
◀ Fig. 13. Principio de proximidad.

▪ Principio de la forma cerrada

Tenemos la tendencia a percibir las figuras como formas completas y delimitadas, en lugar de fragmentadas. Nuestro cerebro intenta completar las formas, como en la figura 14, donde percibimos un triángulo que, aunque no está dibujado por completo, parece estar ahí.

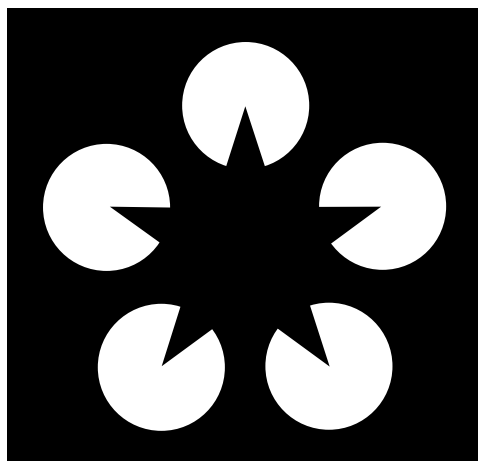
◀ Fig. 14. Principio de la forma cerrada.

▪ Principio de semejanza

Cuando hay elementos iguales o similares, los percibimos como una unidad. En la figura 15, agrupamos mentalmente los círculos negros y los blancos como dos organizaciones distintas.

^ Fig. 15. Principio de semejanza o de la igualdad.

 Fig. 16. Principio de la figura completa.

▪ Principio de la figura completa

Aunque una figura esté incompleta, nuestro cerebro tiende a percibirla como un todo. En la figura 16, a pesar de que la estrella central está sobre los círculos, los completamos mentalmente.

A través de los sentidos aprendemos a diferenciar las cualidades de los estímulos que recibimos del entorno, pero este aprendizaje se enriquece con las herramientas culturales, como el lenguaje, las artes, las ciencias, las costumbres y las creencias. Gracias a nuestras experiencias y a este ejercicio constante de percepción y pensamiento, vamos formando quiénes somos y desarrollando nuestra capacidad de interpretar el mundo visualmente. Las imágenes que nos rodean nos invitan a pensar, recordar e imaginar.

Los referentes familiares plasmados en imágenes suelen ser interpretados más rápidamente. Y, si esos referentes son compartidos por una comunidad, se vuelven parte de nuestra cultura.

Sin embargo, las imágenes no solo reflejan nuestra cultura, sino que también la transforman y la preservan. A través del tiempo, ciertos símbolos, patrones y estilos visuales se convierten en representaciones icónicas de una comunidad o época. Estos referentes visuales nos permiten conectar con nuestra identidad personal y colectiva, así como mantener un vínculo con las generaciones pasadas y futuras. De esta manera, las imágenes tienen el poder de narrar historias que trascienden el tiempo, y nos invitan a imaginar cómo podría ser el mundo, además de interpretarlo tal como es. Un ejemplo de este puente entre generaciones son los tejidos andinos que, a través de sus diseños y técnicas, vinculan el pasado, el presente y el futuro, conservan la memoria de los ancestros y se renuevan continuamente para mantenerse relevantes en la vida contemporánea.

ESPACIO INTERACTIVO

¡Haz clic en el botón o escanea el código QR para encontrar recursos educativos complementarios!

Ilusiones ópticas

EXPLORA LAS ILUSIONES ÓPTICAS Y RECONOCE QUÉ SUCEDERÍA CON TU PERCEPCIÓN.

¿De qué manera las imágenes pueden actuar como una memoria visual que conecta a las generaciones presentes con su historia y patrimonio? Y tú, ¿cómo te conectas personalmente con las tradiciones y símbolos de tu región o comunidad?

Caja de actividades

¿QUÉ IMÁGENES DEL
FASCÍCULO TE SON MÁS
FAMILIARES?

Actividad: Reconocimiento visual

- Observa las imágenes.** Revisa detenidamente las imágenes que aparecen en este fascículo. Tómate unos minutos para miraras con atención y, mientras lo haces, pregúntate cuáles de ellas te resultan más familiares o cercanas.
- Identifica y describe.** Elige una o dos imágenes que llamen tu atención y que te resultan familiares. Escribe una breve descripción de cada imagen señalando los elementos específicos que reconoces y explicando por qué te parecen conocidos. Pueden ser colores, formas, patrones, lugares, personas u objetos que ves frecuentemente en tu entorno.
- Conecta con tu experiencia.** Reflexiona sobre cómo esos elementos forman parte de tu vida diaria. ¿Dónde los has visto antes? ¿Cómo se relacionan con tus experiencias, cultura o entorno? ¿En qué lugares que visitas, actividades que realizas o tradiciones familiares te hacen pensar estos elementos?
- Comparte con tus compañeros.** En grupo, comparte tus elecciones y descripciones. Escucha las experiencias de tus compañeros y nota si algunos elementos que ellos reconocen también son familiares para ti. ¿Hay alguna imagen que todos identificaron como cercana? ¿Por qué crees que es así?

b. La representación y la interpretación

La representación es la materialización de una idea. Cuando expresamos esta idea de manera concreta, como en un boceto o dibujo rápido, podemos revisarla, analizarla y mejorarla. Cuando realizamos un trabajo artístico, entramos en diálogo con esa idea para verificar si expresa lo que queremos comunicar. Del mismo modo, al interactuar con la obra de otra persona, establecemos un diálogo en el cual creamos una nueva representación en nuestra mente a partir de nuestra interpretación.

Para comunicarnos visualmente, necesitamos compartir ciertos códigos que nos permitan comprender e interpretar la información y construir significados. Al observar una imagen, obtenemos información inicial sobre lo que esta representa, lo que en comunicación se llama el *significante*: es decir, lo que podemos describir a partir de lo que vemos. Además de esa descripción, podemos interpretar la imagen para producir nuevos significados o connotaciones.

 Fig. 17. Paloma. Fuente: Freepik.

La imagen denota una paloma blanca con una rama de laurel en el pico. Así, connota paz, libertad, esperanza.

¿Qué otro ejemplo viene a tu mente?

Estos procesos ocurren gracias a nuestras asociaciones, ideas y conocimientos previos, que nos permiten añadir información, conectar la imagen con lo que sabemos y generar ideas nuevas.

 Fig. 18. Sandra Nakamura (Lima, Perú). *Un horizonte inestable* (2015). Vasos de vidrio, resina y base de madera. 20 × 80 cm. Fuente: Sandra Nakamura.

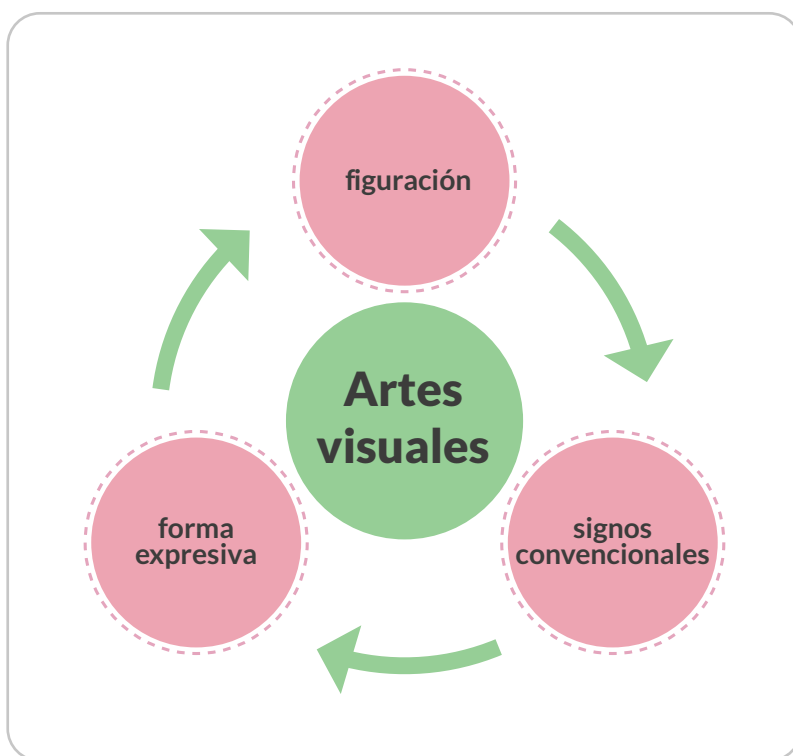
Por otro lado, al observar la figura 18, *Un horizonte inestable* de Sandra Nakamura (1981), vemos un estante con vasos alineados. La línea de horizonte en el estante es clara y estable, pero el nivel de líquido dentro de los vasos se inclina, lo que genera una contradicción visual. En el ámbito connotativo, podemos pensar que la obra sugiere inestabilidad o que, aunque parezca estable externamente, su interior puede ser diferente. Los vasos transparentes revelan “inestabilidad” interna y muestran un efecto inesperado.

¿Qué interpretas tú? ¿Cómo te hace sentir esta representación?

Compartimos las imágenes de nuestra imaginación a través de la representación y las comprendemos mediante la interpretación. Así, al crear una obra, visibilizamos una idea, mientras que, al observar la obra de otra persona, la interpretamos y le otorgamos significados desde nuestra perspectiva.

En las artes visuales, existen tres modos principales de representar para transmitir intenciones o significados: la figuración, el uso de la forma expresiva y el uso de signos convencionales. Estos modos pueden coexistir en las manifestaciones artístico-culturales, así que podemos encontrar más de uno o incluso todos en una misma imagen.

◀ Fig. 19. Modos de representación en las artes visuales.

■ Figuración

Este tipo de representación busca parecerse a la realidad. Eisner lo llama *mímesis*, lo que significa reproducir la apariencia de las cosas. Por ejemplo, el dibujo de una casa no necesita ser idéntico a una casa real, pero debe incluir elementos reconocibles que permitan identificarla como tal.

En la figura 20, una pintura del artista Ricardo Flórez (Lima, 1893 - Tomaiquichua, 1983) muestra una casa que, aunque no sea igual a la que habitamos o conocemos, contiene elementos que asociamos con la idea de “casa”, gracias a su parecido con la realidad.

 Fig. 20. Ricardo Flórez (Lima, Perú). *Calle de Tomaiquichua* (1934). Óleo sobre lienzo. 64,5 × 70,5 cm. Fuente: Museo Central. Banco Central de Reserva del Perú.

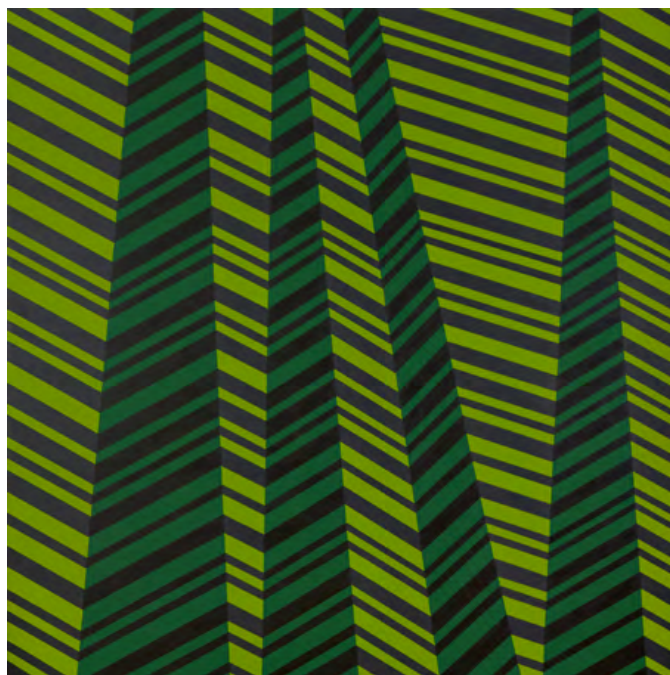

Fig. 21. Mariela Agois (Lima, Perú). *Pliegue 45* (2021). Acrílico sobre lienzo. 200 × 200 cm. Fuente: MAC.

▪ Forma expresiva

La representación expresiva busca transmitir emociones, sentimientos o ideas. No depende de si las imágenes se parecen o no a la realidad, sino del uso de los elementos de lenguaje visual (línea, color, textura) para crear sensaciones y evocar emociones.

Las formas expresivas pueden ser también figurativas o abstractas, como en la obra *Pliegue 45* (fig. 21), una abstracción geométrica que utiliza líneas y colores para representar movimientos y tensiones. Asimismo pueden ser líricas, como *Los primeros humanos conquistan a la mujer Arco Iris, la acomodan para que el cielo no caiga a la tierra* (fig. 22), donde el artista uitoto Rember Yahuarcani (Pevas, Loreto, 1985) representa el mito del origen del arcoíris con personajes míticos llenos de color y movimiento. Los recuerdos y sensaciones que despiertan en nosotros estas obras dependen de nuestras propias experiencias.

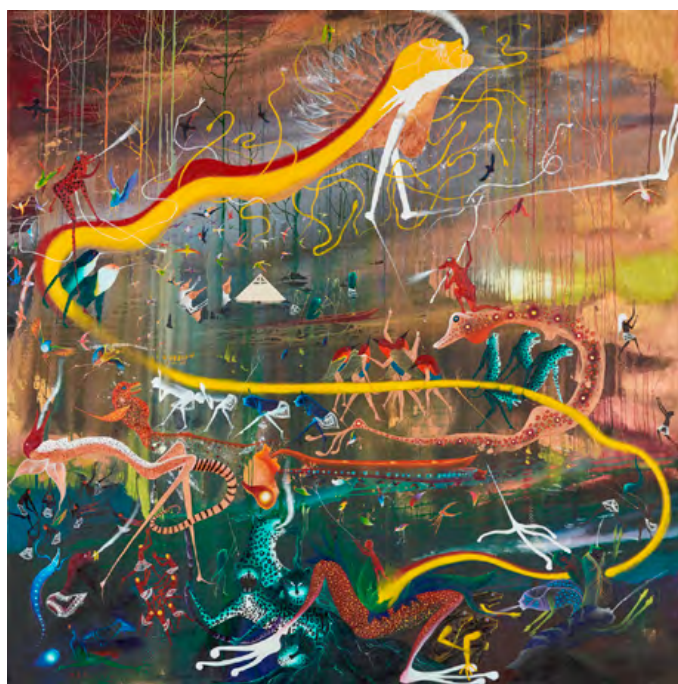

Fig. 22. Rember Yahuarcani (Pevas, Perú). *Los primeros humanos conquistan a la mujer Arco Iris, la acomodan para que el cielo no caiga a la tierra* (2017). Acrílico y llanchama sobre lienzo. 170 × 170 cm. Fuente: Museo Central. Banco Central de Reserva del Perú.

Fig. 23. Anónimo cusqueño. *San José con el Niño* (siglo XVIII). Óleo sobre cobre. 14,8 × 12,4 cm. Fuente: Museo Pedro de Osma.

■ Signos convencionales

Este modo de representación utiliza signos con significados compartidos dentro de una comunidad. Cuando estos signos se emplean en otros contextos, llevan consigo su carga simbólica original, que enriquece el nuevo espacio en el que aparecen. A través de su carácter simbólico, estos signos evocan ideas y significados, y con ello establecen un diálogo visual y cultural.

Por ejemplo, al apreciar una pintura como *San José con el Niño* (fig. 23), quienes profesan la religión católica pueden interpretar la imagen de una manera distinta a quienes no practican esta fe. Tal vez todos perciban la ternura entre el niño y su padre, pero los creyentes también encontrarán en ella un significado místico y religioso que otros quizás no reconozcan.

Del mismo modo, al apreciar un *pinig*³ awajún⁴ con diseño (fig. 24), quienes no conocen el significado de estos trazos verán solo puntos y líneas y podrían interpretar que representan unos cerros. Sin embargo, quienes están familiarizados con las expresiones awajún entenderán que estos trazos simbolizan caparazones de armadillos.

Fig. 24. *Pinig* awajún con diseño de caparazón de armadillo. Cerámica. 20 cm de diámetro. Fuente: Minedu.

³ Los *pinig* son piezas de cerámica que se producen en diversos tamaños. Los pequeños, de unos diez centímetros de diámetro, se usan para consumir plantas medicinales.

⁴ El pueblo awajún o aguaruna es originario de la selva amazónica. Viven principalmente en la zona nororiental del país, entre los departamentos de Amazonas, San Martín, Ucayali, Cajamarca y Loreto.

Las formas de representación nos permiten comunicar ideas, sentimientos y significados de maneras diversas. Dependiendo del contexto cultural y las experiencias personales, cada obra puede generar interpretaciones únicas y enriquecer nuestro entendimiento del mundo.

Caja de actividades

SIGAMOS ENTRENANDO
NUESTRA OBSERVACIÓN.

Actividad 1: Observación y reflexión

- Veo.** Observa la escultura de cerámica *Mujer maíz* (fig. 25). ¿Qué ves en esta escultura? Describe sus colores, líneas, formas y otros. Asegúrate de describir solo lo que ves; trata de no interpretar todavía.
- Pienso.** Ahora que has mirado detenidamente y has descrito la obra, ¿qué concepto, sentimiento o idea te sugiere esta escultura y por qué? Elige alguna de las siguientes opciones para responder a la pregunta: metáforas visuales, en alguna historia, cultura popular, identidad cultural, expresión emocional, otro (indica cuál).

- Reflexiono.** ¿Qué conexiones puedes establecer entre tú y la escultura?
- Conecto.** ¿Cómo podría conectarse la obra de arte con otra historia a nivel mundial y qué lugar ocupamos en ella?

Actividad 2: Ejercicio de interpretación

- Proceso de observación.** Tómame el tiempo que necesites para observar detenidamente la escultura de cerámica *Mujer maíz* (fig. 25). ¿Qué ves? ¿Qué partes de la figura te llaman más la atención y por qué? ¿Qué modos de representación identificas?

◀ Fig. 25. Rosamar Corcuera (Lima, Perú). *Mujer maíz* (2022). Cerámica. Fuente: Rosamar Corcuera.

- b. Identificación de símbolos.** En esta pieza, la mujer y el maíz están representados juntos. Sabemos que la mujer, en muchas culturas, se asocia con la fertilidad y el cuidado de la familia. Piensa en el maíz y lo que representa en la cultura peruana. ¿Qué simboliza el maíz en nuestra cultura y qué relación podría tener con la figura femenina en esta obra?
- c. Denotación y connotación.**
- Denotación: Describe objetivamente lo que ves en la obra, sin interpretaciones.
 - Connotación: Ahora, interpreta lo que ves. Piensa en lo que esta combinación de mujer y maíz podría significar o representar. ¿Qué emociones o ideas te transmite esta obra? ¿Cómo conecta esta pieza con la idea de fertilidad y cuidado?
- d. Comparación y conexión con experiencias personales.** Reflexiona sobre cómo esta obra se relaciona con tus propias experiencias o conocimientos. ¿Has visto otras obras o símbolos que representen ideas similares? ¿Qué piensas sobre la combinación de la figura femenina y el maíz en esta escultura? ¿Qué otros elementos de la naturaleza conoces que se relacionen con la fertilidad o la vida en tu entorno o comunidad?
- e. Interpretación cultural.** Piensa en la cultura peruana y en cómo se representan en el arte temas como la naturaleza, la fertilidad y el cuidado de la familia. ¿Por qué crees que la artista eligió al maíz como símbolo en esta obra? ¿Qué mensaje cultural podría estar transmitiendo?
- f. Reflexión final.** Luego de observar, describir e interpretar esta obra, ¿qué reflexiones te inspira la escultura *Mujer maíz*? Comparte las ideas sobre lo que esta obra significa para ti y cómo te ayuda a comprender mejor el valor de la naturaleza y la familia en nuestra cultura.

Una obra artística puede despertar sensaciones diversas, más allá de lo que percibimos con la vista. También nos permite relacionar ideas y emociones, y nos invita a generar nuevas interpretaciones y pensamientos.

La organización de los elementos del lenguaje visual y las formas expresivas es casi infinita, lo que permite representar un mismo tema de muchas maneras. Además de las combinaciones de estos elementos, la técnica y estilo del artista, también influyen factores como la cultura y las experiencias personales, tanto de quien crea como de quien aprecia la obra. ¡Esa es la clave de la interpretación!

c. ¿Cómo nos acercamos a las imágenes?

Estamos rodeados de imágenes y nuestra experiencia es cada vez más visual. Incorporamos a nuestra vida cotidiana imágenes de nuestro entorno, pero también de lugares lejanos que antes solo podíamos imaginar: vemos los recorridos de robots en otros planetas, lejanas galaxias como la que aparece en la figura 26; también observamos registros del interior de nuestros cuerpos, de ciudades que no hemos visitado, de comidas que nunca hemos preparado —¡ni probado!—, de animales del otro lado del mundo o de las profundidades inalcanzables del mar. Además, nos rodean los carteles publicitarios en las calles y las fotos y videos que creamos con nuestros teléfonos.

 Fig. 26. Galaxia. NASA. Foto: Outer Space/Shutterstock.com.

¿Reconoces la imagen de la figura 26? Piensa e imagina: ¿de qué tamaño es nuestro planeta al lado de esa galaxia? Ahora, imagínate a ti mismo en el planeta. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas?

Esta imagen puede evocar la inmensidad del espacio y llevarnos a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo.

Desde tiempos antiguos, los seres humanos hemos utilizado imágenes para expresarse. Las primeras representaciones que conocemos, como las pinturas rupestres, las tallas en hueso y las piezas de cerámica, nos muestran cómo nuestros antepasados percibían la realidad y lo que era importante para ellos: lo que sentían, pensaban y hacían. Imágenes como los dibujos en la cueva de Toquepala que vemos en la figura 27 nos ofrecen referencias sobre los animales y las personas de aquella época, y también contienen información simbólica que es interpretada por los especialistas. Por ejemplo, algunas teorías señalan que estas escenas de caza tenían un propósito mágico, creadas para atraer buena suerte y asegurar una caza exitosa, que era esencial para su supervivencia.

◀ **Fig. 27.** Pinturas rupestres de Toquepala (7500 a. C.). Tacna. Fuente: Ministerio de Cultura (1986).

En la cueva de Toquepala, en Tacna, se encontraron pinturas como esta, las cuales representan escenas de cacería de camélidos (guanacos). Se aprecia a los cazadores y también a algunos animales heridos.

Hoy en día, los medios digitales nos permiten tomar fotos y almacenarlas en nuestros teléfonos, computadoras o en la nube.⁷ Estas imágenes pueden modificarse fácilmente y crear nuevas representaciones a partir de la versión original. Así, nuestra relación con las imágenes ha cambiado profundamente, debido al valor que les conferimos y a la cantidad de imágenes a las que estamos expuestos cada día.

Desde esas primeras representaciones hasta hoy, percibimos y analizamos las imágenes de nuestro entorno y de nuestra imaginación para interpretar sus mensajes a través del lenguaje visual. Como cualquier lenguaje, el visual tiene su “alfabeto” y reglas o códigos que necesitamos aprender para comprenderlo.

Además, es fundamental desarrollar una conciencia crítica hacia el lenguaje visual para comprender que las imágenes no son la realidad, sino que también la interpretan y la modifican. Esto nos permite observar y reflexionar sobre el mensaje, el contexto y la intención detrás de cada imagen, y, de ese modo, comprender que el arte y las representaciones visuales son también formas de expresar y preservar nuestra cultura.

Conocemos el lenguaje verbal: usamos palabras, las organizamos y combinamos para construir ideas, ya sea al hablar o escribir. El lenguaje verbal utiliza idiomas, palabras y reglas como códigos para comunicarnos. De la misma forma, desarrollar nuestra percepción visual y aprender a establecer vínculos entre lo que observamos, pensamos y expresamos nos permite fortalecer nuestra voz y compartir nuestras visiones de la realidad. Al escuchar y al interpretar lo que otros expresan, generamos intercambios que nos permiten participar activamente de la vida en comunidad y valorar la diversidad de perspectivas visuales que enriquecen nuestra cultura.

¿SABÍAS QUE...

la sobrecarga visual hace que el cerebro trabaje más para procesar tanta información?

La experiencia estética —el asombro y las emociones que sentimos al interactuar con las imágenes— puede ser positiva, pero cuando estamos expuestos constantemente a imágenes, anuncios, pantallas y otros estímulos visuales, nuestro cerebro debe esforzarse mucho más para filtrar lo importante, lo que puede provocar fatiga mental y emocional.

ESTA SATURACIÓN VISUAL PUEDE AFECTAR NUESTRA CONCENTRACIÓN Y PERCEPCIÓN, HASTA GENERAR LO QUE LLAMAMOS CONTAMINACIÓN VISUAL.

⁷ La nube es un espacio de almacenamiento en internet. En lugar de ocupar espacio en tu equipo (teléfono o computadora), la información (fotos, documentos o videos) se guarda en servidores de empresas que protegen y gestionan la información para que esté disponible y segura.

¿Qué podemos aprender a través de las artes visuales?

EN ESTE CAPÍTULO ENCONTRARÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS DE LAS ARTES VISUALES, ASÍ COMO TAMBIÉN ALGUNAS TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES QUE TE SERVIRÁN PARA APRECIAR MANIFESTACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES O CREAR PROYECTOS ARTÍSTICOS.

Descubrí que podía decir cosas con los colores y las formas que no podía decir de ninguna otra manera, cosas para las que no tenía palabras.

Georgia O'Keeffe¹

¿Qué nos hace sentir una obra de arte? ¿Cómo se logra transmitir una emoción o una idea a través de una imagen? Las artes visuales nos invitan a explorar y comprender el mundo agudizando la mirada, utilizando elementos como la línea, el color, la forma y la textura. Estos componentes fundamentales nos ayudan a interpretar lo que vemos y dar vida a nuestras propias ideas y sentimientos.

Para ello, los artistas utilizan diversas técnicas, herramientas y materiales, cada uno con sus particularidades y posibilidades expresivas. Desde pinceles y lienzos hasta tecnologías digitales, los recursos disponibles son infinitos. Conocerlos y experimentar con ellos nos permite apreciar mejor el arte y comprender cómo cada elección influye en la obra final, de tal forma que se conecta el proceso creativo con el mensaje cultural que se busca transmitir.

¹ (Ignotofsky, 2020). Georgia O'Keeffe (Wisconsin, 1887 – Nuevo México, 1986) fue una pintora estadounidense precursora del arte americano del siglo XX.

3.1. Los elementos de las artes visuales

Las representaciones artísticas están formadas por diferentes elementos que, al analizarlos, nos ayudan a entender y describir lo que vemos. Estos elementos también nos permiten crear con un propósito, al comunicar ideas o emociones de manera clara y expresiva.

Los elementos de las artes visuales son como las piezas de un rompecabezas: nos ayudan a organizar lo que vemos y a comprender mejor las obras de arte. También son herramientas que podemos usar para hacer nuestras propias creaciones. Cuando los combinamos de diferentes maneras, según lo que queremos expresar, podemos conferirles un sentido único a nuestras obras.

A continuación, te presentamos un organizador visual con los elementos básicos de las artes visuales², que te servirá para explorar y aplicar en tus proyectos creativos.

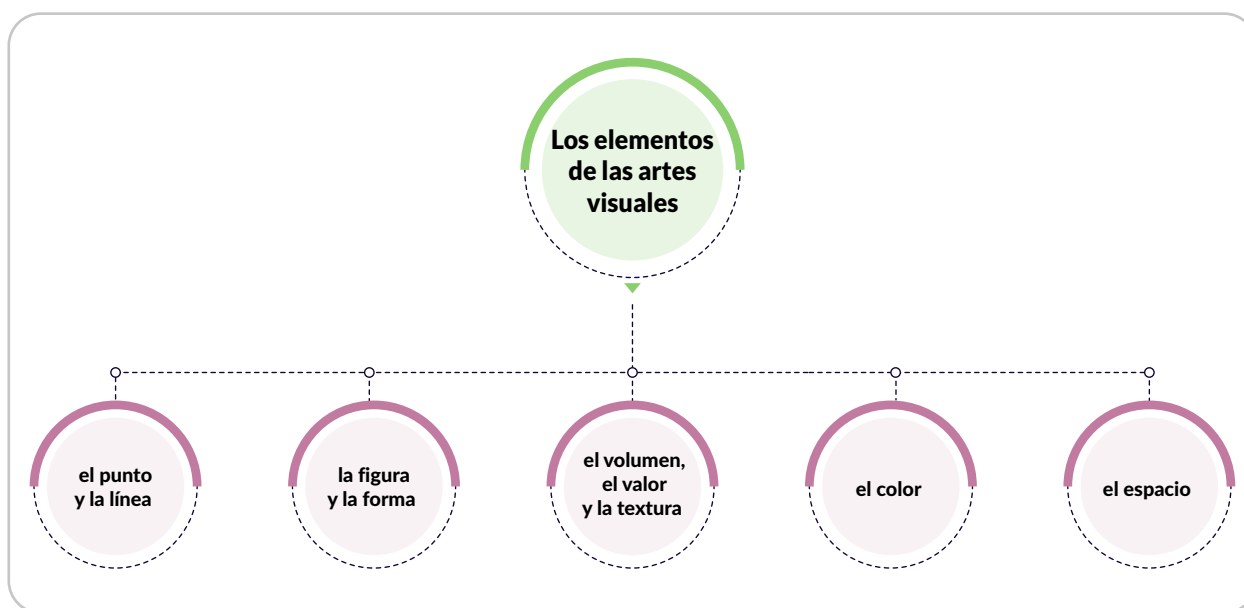

Fig. 28. Organizador de los elementos de las artes visuales.

² Es importante recordar que las definiciones son acuerdos y van cambiando en el tiempo, según su uso; por ello, algunas de estas definiciones sobre los elementos de las artes visuales presentan variaciones según los autores y contextos en los cuales se utilizan.

a. El punto y la línea

El punto es la unidad gráfica más pequeña y, aunque parezca simple, tiene un gran potencial expresivo. Con puntos se pueden crear formas, texturas y hasta mezclar colores. La línea es el trazo que conecta dos puntos. Sin embargo, la línea puede ser más que un simple trazo: guía nuestra vista, marca límites y transmite sensaciones según su forma, intensidad o disposición. Por ejemplo, una línea recta puede expresar orden o estabilidad, mientras que una línea curva transmite movimiento o suavidad.

Uno podría pensar que solo con puntos no se puede crear, pero esto sería un desacierto, puesto que tanto el punto como la línea tienen múltiples formas expresivas. Veamos un ejemplo. En 1884, el pintor francés Georges Seurat (París, 1859-1891) desarrolló una técnica novedosa llamada *puntillismo* o *divisionismo*. En lugar de usar pinceladas gruesas, descomponía las imágenes en pequeños puntos de colores. Si miras de cerca, solo podrás ver puntos, pero, al alejarte, tu ojo une los colores y crea la imagen completa.

Un ejemplo famoso es su pintura *Un domingo en La Grande Jatte*. **Observa un detalle de la pintura en la figura 29b: ¿qué colores puedes identificar en los puntos?**

Fig. 29a. Georges Seurat (Francia). *Un domingo en la isla de La Grande Jatte* (1884-1886). Óleo sobre lienzo. 70,5 × 104,1 cm. Instituto de Arte de Chicago, EE. UU. Fuente: Everett Collection/Shutterstock.com.

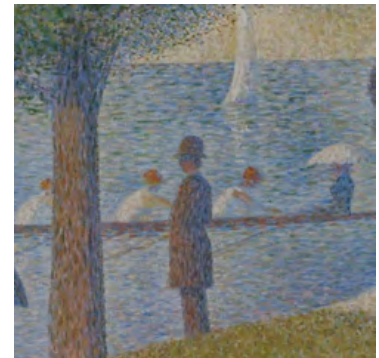

Fig. 29b. Detalle de la imagen que muestra el color de las pinceladas.

Ahora veamos la pintura *Iwi Pez manta raya* del arte shipibo en la figura 30. El punto se usa para generar vibraciones de color en la mantarraya que vive en las cochas o los ríos. ¿Qué colores observas en la pintura? ¿Qué efectos logró el artista al trabajar con puntos en su pintura?

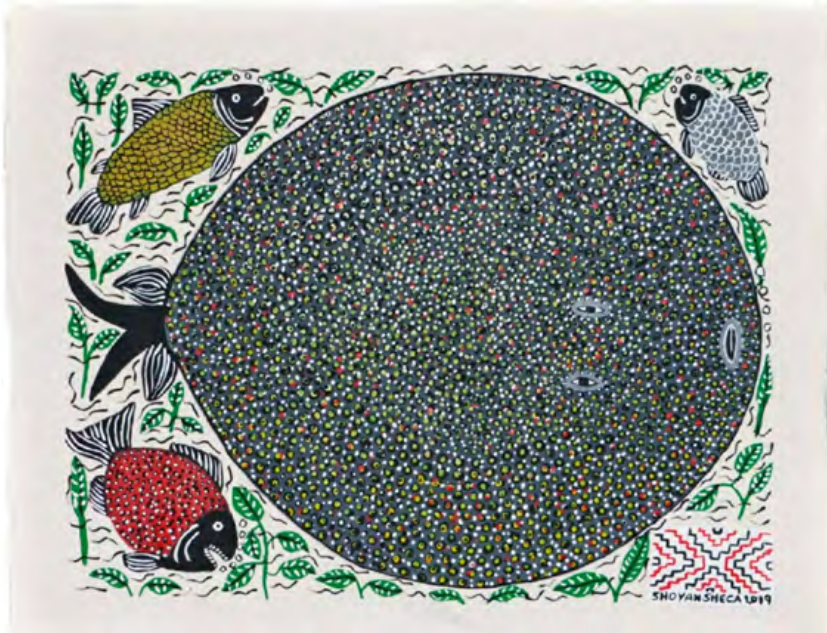

Fig. 30a. Roldán Pinedo (Shoyan Shëca) (Pucallpa, Perú). *Iwi Pez manta raya* (siglo XXI). Acrílico sobre tela. 46 × 35 cm. Fuente: Roldán Pinedo.

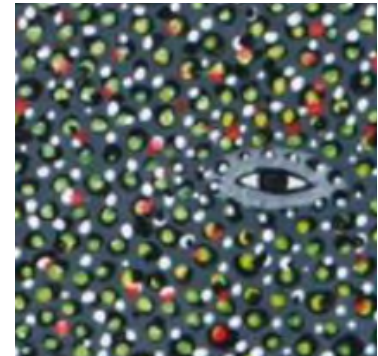

Fig. 30b. Detalle donde se observan los puntos de color.

Las líneas, según su forma, pueden ser rectas o curvas. Las rectas suelen transmitir rigidez y estabilidad, mientras que las curvas generan una sensación de dinamismo y fluidez.

Por su disposición, las líneas pueden ser...

- **Horizontales:** Transmiten calma y equilibrio.
- **Verticales:** Expresan estabilidad, fuerza o elevación.
- **Diagonales u oblicuas:** Sugieren movimiento y acción.
- **Quebradas o en zigzag:** Comunican energía, tensión o dinamismo.

Además, las líneas pueden ser continuas o discontinuas, dependiendo del tipo de trazo. Su grosor, intensidad y tonalidad varían según la herramienta utilizada: un plumón o un pincel grueso dará como resultado líneas más pesadas y visibles, mientras que un lápiz fino producirá trazos más delicados.

Fig. 31. Cerámica del pueblo de Chazuta, en San Martín. Fuente: Lecker Studio/Shutterstock.com.

Fig. 32. Diseños lineales en la cerámica del pueblo de Chazuta. Fuente: Lecker Studio/Shutterstock.com.

En las figuras 31 y 32 encontramos líneas en la cerámica de Chazuta. Los saberes ancestrales relacionados con la cerámica de este pueblo en la región San Martín fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2012. Estos trazos geométricos se inspiran en la naturaleza, los ríos, las plantas, las familias, entre otros. En la figura 32 vemos diseños de *qingos*, que son figuras en zigzag que representan los cerros³. Estas sencillas líneas pueden ir más allá de lo decorativo, al convertirse en un vehículo de significado y expresión cultural.

¿Qué patrones o formas geométricas puedes identificar? ¿Cómo crees que las líneas y los trazos contribuyen al mensaje de la obra? ¿Qué emociones o ideas te transmite este conjunto visual?

³ (Pérez Villareal, 2012).

En la figura 33 vemos *La noche estrellada*, de Vincent van Gogh. El cielo se compone a través de pinceladas cortas y enérgicas que siguen patrones ondulantes y espirales. Estas líneas curvas y arremolinadas generan una sensación de fluidez y dinamismo, lo que sugiere un cielo en constante movimiento. Las estrellas y la luna son puntos de luz que están rodeados de halos circulares que acrecientan su brillo y aportan profundidad a la escena.

Fig. 33a. Vincent van Gogh (Países Bajos). *La noche estrellada* (1889). Óleo sobre lienzo. 74 x 92 cm. MoMa, EE. UU. Fuente: HA!

Fig. 33b. Detalle de las pinceladas que otorgan movimiento a la obra.

¿SABÍAS QUE...

las pinceladas de *La noche estrellada* de Van Gogh podrían representar fenómenos físicos reales?

Investigaciones recientes han encontrado similitudes entre los remolinos y patrones ondulantes de la pintura con la **teoría de la turbulencia** de Kolmogórov, un concepto usado para describir el movimiento de fluidos en la naturaleza.

ESTO SUGIERE QUE, MÁS ALLÁ DE SU GENIALIDAD ARTÍSTICA, VAN GOGH CAPTURÓ DE MANERA INTUITIVA LA COMPLEJIDAD DE UN FENÓMENO FÍSICO OBSERVABLE EN EL MUNDO REAL.

b. La figura y la forma

En las artes visuales, la *figura* se refiere al elemento principal que se distingue del fondo dentro de una composición. Es el objeto, sujeto o forma reconocible que capta la atención del espectador, delimitada por contornos o líneas.

La *forma* es la estructura o configuración externa que define a un objeto dentro de una obra. En términos visuales, es el contorno tridimensional o bidimensional que ocupa un espacio.

Las formas pueden ser...

- **Geométricas:** círculos, cuadrados, triángulos.
- **Orgánicas:** irregulares y naturales.

La forma es fundamental para organizar el espacio y crear equilibrio en una obra artística. En una imagen bidimensional puede definirse mediante el uso de la línea, el color o la textura que representan la luz sobre esa forma en el plano.

c. El volumen, el valor y la textura

El *volumen* es la medida del espacio que ocupa un cuerpo, resultado de sus tres dimensiones: alto, ancho y profundidad. En un plano, el volumen se puede representar mediante el valor. El *valor* es la intensidad de luz reflejada en las superficies, aquello que genera el efecto visual de volumen. Por su parte, la *textura* es la cualidad de la superficie del material. Puede ser real, cuando la sentimos al tocarla, como en la indumentaria chimú que vemos en la figura 34, o visual, cuando se representa gráficamente en un plano o formato bidimensional.

ESPACIO INTERACTIVO

¡Haz clic en el botón o escanea el código QR para encontrar recursos educativos complementarios!

Cerámica awajún

LA CERÁMICA AWAJÚN HA SIDO DECLARADA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD. INVESTIGA SUS DISEÑOS Y SU SIMBOLISMO DETRÁS DE SUS FORMAS, LÍNEAS Y PUNTOS.

◀ Fig. 34.
Indumentaria chimú hecha con plumas amarillas y azules de guacamayos. Museo Huacas de Moche, La Libertad. Fuente: Hidalgo Calatayud/ PromPerú.

Veamos un ejemplo de la representación de la forma, el volumen, el valor y la textura visual en el espacio bidimensional. En la figura 35 la forma del círculo se logra a través de la línea, mientras que la forma de la esfera 1, una figura tridimensional, se representa a través del valor, que modifica el color. En la esfera 2, el volumen se logra a través de la textura visual.

Círculo: Forma creada con línea.

Esfera 1: Forma con volumen usando el valor.

Esfera 2: Forma con volumen usando la textura visual.

◀ Fig. 35.
Representación de forma, volumen, valor y textura en el plano. Fuente: Freepik.

Observa detenidamente cada una de las esferas. ¿Qué elementos generan la sensación de volumen? ¿Qué cambia entre ellas para crear esta percepción? Imagina que pasas la mano por la superficie de la esfera 2. ¿Cómo sería su textura? ¿Qué te transmite esa textura en comparación con la de la esfera 1?

En la figura 36, *Perfil de la mujer peruana (Uterus)*, de Teresa Burga (Iquitos, 1935 - Lima, 2021), el volumen está determinado por las medidas físicas de la obra en el espacio: 21,8 × 26,7 × 22,3 cm. Sin embargo, lo que observamos aquí es una fotografía, es decir, una representación bidimensional de ese volumen. Para que podamos percibirlo, se ha recurrido a recursos visuales como la intensidad de la luz (valor) y el ángulo de la cámara, para que podamos percibir la profundidad.

◀ **Fig. 36.** Teresa Burga (Iquitos, Perú). *Perfil de la mujer peruana (Uterus)* (2017). Terracota. 30 × 65 × 13 cm. Fuente: Teresa Burga.

¿Qué textura crees que tiene esta figura? Observa e imagina que pasas la mano por encima, ¿qué te puede ofrecer información sobre la posible textura de esta escultura?

d. El color

El color es la sensación visual que tenemos al percibir la luz que refleja un objeto, es decir, es la interpretación que hace nuestro cerebro de los estímulos luminosos que capta nuestro ojo en la retina. El color es una cualidad de la luz.

La física estudia sus características: la longitud de sus ondas, cómo estas se descomponen en los colores del arcoíris y cómo el ojo humano capta las ondas y las mezcla. Si nuestro cerebro no logra distinguir entre muchos estímulos luminosos, lo interpreta como blanco; en cambio, si no hay estímulo luminoso que se distinga, nuestro cerebro lo interpreta como negro. Así, podríamos decir que lo que vemos blanco es la mezcla de todos los colores, mientras que lo que vemos negro es la ausencia de color.

Interesante, ¿verdad? Los estudios de la descomposición de la luz han permitido los avances tecnológicos de las artes visuales, como la televisión en color y los sistemas de adición y sustracción del color para su uso en las pantallas de la televisión y las computadoras.

El estudio del color requiere la comprensión del color como luz. Este conocimiento es producto de los aportes de Isaac Newton (1642-1727) sobre la óptica y la naturaleza

de la luz, así como del color como pigmento, desde la composición química de cada tipo de materia (**pigmento y sus aglutinantes**, por ejemplo) y, además, la relación entre los colores desde el punto de vista pictórico, como medio expresivo.

Para conocer más sobre el color y el espectro visible, revisa el fascículo **Aprendemos a través del lenguaje de las artes audiovisuales**.

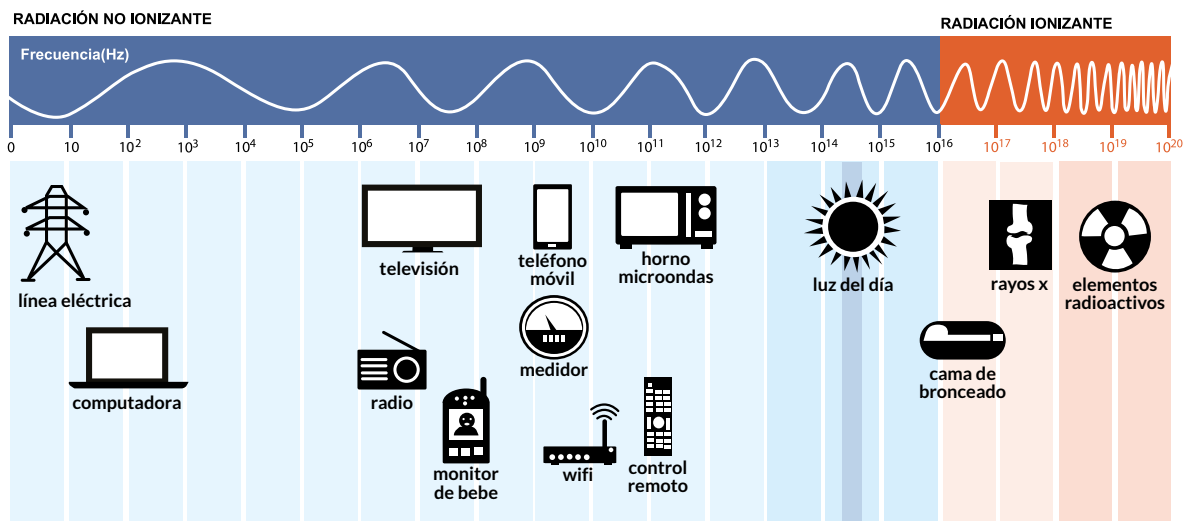

Fig. 37. Del espectro electromagnético solo podemos percibir lo que llamamos *espectro visible*, el de la luz solar. Quedan fuera de nuestro alcance visual los rayos ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, los rayos infrarrojos, entre otros. Fuente: elenabl/Shutterstock.com.

¿SABÍAS QUE...

el color que vemos en un objeto no está realmente en él, sino en la luz que lo ilumina?

La luz visible está formada por diferentes colores, cada uno con una longitud de onda específica. Cuando un objeto recibe luz, absorbe algunos colores y refleja otros. Por ejemplo, si vemos una manzana roja, es porque absorbe todos los colores excepto el rojo, que es reflejado hacia nuestros ojos.

LA LUZ BLANCA, COMO LA DEL SOL, ESTÁ COMPUESTA POR TODOS LOS COLORES DEL ARCOÍRIS. ESTA LUZ PUEDE DESCOMONERSE UTILIZANDO UN PRISMA, EL CUAL REVELA CADA COLOR QUE LA COMPONE, COMO SUCEDÉ CUANDO SE FORMA UN ARCOÍRIS.

El color es uno de los medios más poderosos para transmitir sensaciones y generar respuestas que influyen en nuestro estado de ánimo. Además, su significado varía según la cultura, donde puede simbolizar conceptos o emociones diferentes.

Desde la psicología del color se estudia la manera en que el cerebro humano percibe los colores y qué tanto influyen en nuestras emociones y nuestra conducta. Así, se le atribuyen asociaciones, algunas positivas y otras negativas, según los efectos que cada color suscita. Estas asociaciones están vinculadas con el contexto en el cual se presentan, la cultura y, por supuesto, dependen de los demás elementos para connotar o generar emociones o ideas.⁴

◀ Fig. 38. Asociaciones usuales a los colores, desde el estudio de la psicología del color.

⁴ (Equipo de Expertos en Ciencias de la Salud, 2022).

Las características del color

Las características del color son el tono, el valor o luminosidad y la saturación.

El tono

Es el atributo que diferencia un color de otro y por el que lo nombramos: rojo, azul, anaranjado, verde, etc. Cada tono tiene su propia medida en el espectro electromagnético.

Fig. 39. Espectro electromagnético que muestra diversos colores.

El valor

Describe la luminosidad de un color, entendida como la cantidad de luz que refleja una superficie en comparación con lo que refleja una superficie blanca o una negra, bajo las mismas condiciones de iluminación. Cuanto más cerca del blanco se ubica el tono, más brillo tiene. Una forma de comparar dos colores para ver cuál es más brillante es analizar sus versiones en escala de grises.

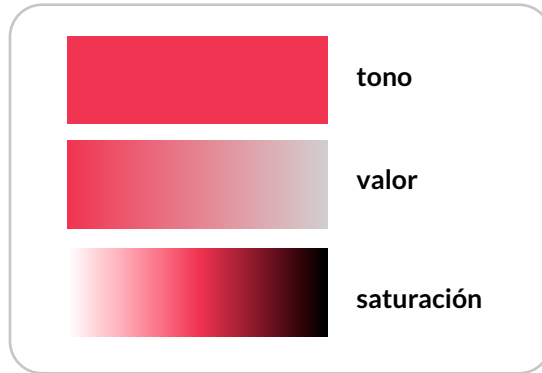
Fig. 40. Escala de luminosidad del color rojo que va del negro al blanco.

La saturación

Permite ver la intensidad cromática o pureza de un color, y varía con la proporción de pigmento o transparencia. Se nota en la claridad u oscuridad de un color en función de la luz o mezcla de blanco.

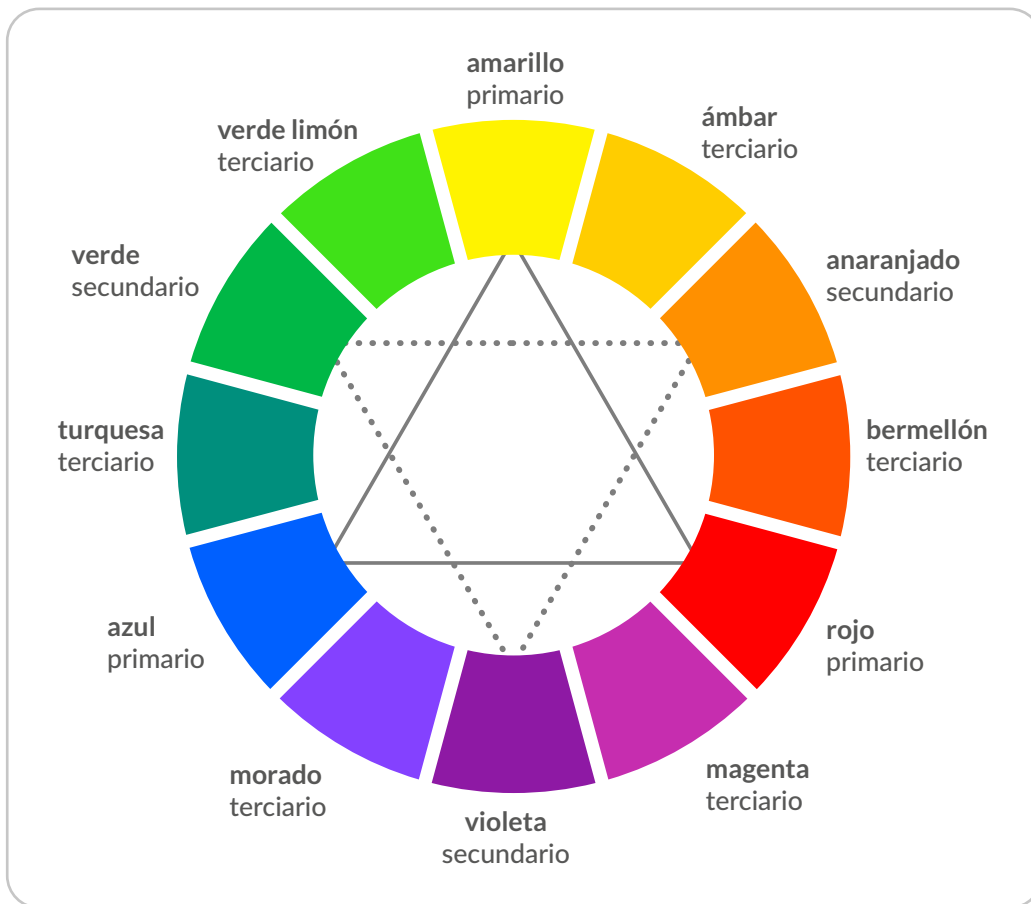
Fig. 41. Escala de saturación del color verde, que va del color puro al gris.

◀ Fig. 42. En este ejemplo vemos el tono rojo y sus escalas de valor y saturación. Fuente: Sandy Storm/ Shutterstock.com.

▪ El círculo cromático

Este sistema de organización de los colores se basa en los tres colores primarios: rojo, amarillo y azul, que se ubican equidistantes en el círculo. En la figura 43 se muestran los colores primarios, secundarios y terciarios. Estos colores son puros en el índice máximo de saturación.

◀ Fig. 43. Círculo cromático. Fuente: aekikuis/ Shutterstock.com. Los triángulos al interior del círculo permiten reconocer los colores del mismo tipo.

ESPACIO INTERACTIVO

¡Haz clic en el botón o escanea el código QR para encontrar recursos educativos complementarios!

Jackson Pollock

EXPLORA CON EL COLOR Y LA PINTURA POR GOTEO EN VERSIÓN DIGITAL. ESTE ESPACIO INTERACTIVO SE INSPIRA EN LA TÉCNICA DESARROLLADA POR EL ARTISTA ESTADOUNIDENSE JACKSON POLLOCK. ¡CON CADA CLIC CAMBIARÁ EL COLOR!

Al ubicar los colores en el círculo cromático, es fácil identificar cómo obtenerlos. Por ejemplo, los colores secundarios se obtienen de la mezcla de dos colores primarios en la misma proporción: el anaranjado (amarillo y rojo), el verde (azul y amarillo) y el violeta (rojo y azul). Los colores terciarios se obtienen de la mezcla de un color primario y uno secundario en la misma proporción: el magenta (o rojo violáceo), el bermellón (o rojo anaranjado), el ámbar (o amarillo anaranjado), el verde limón, el turquesa (o azul verdoso) y el morado (o azul violáceo).

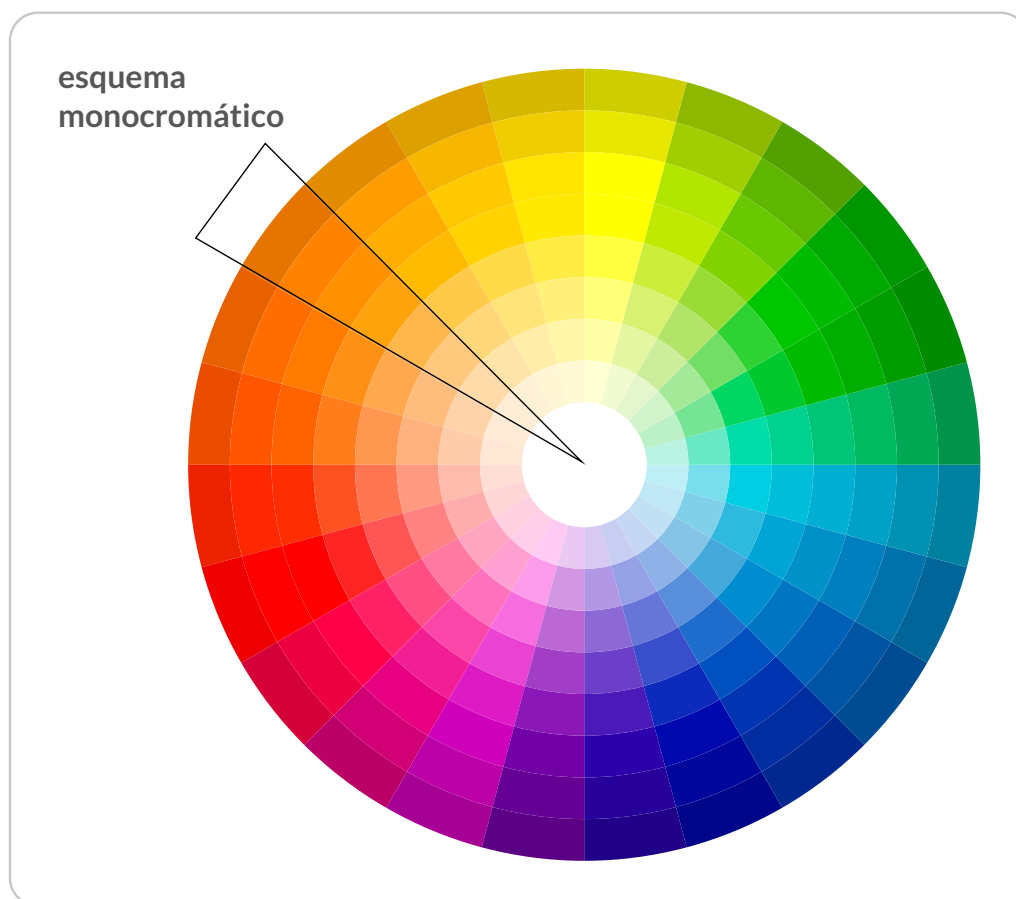
Los colores reciben muchos nombres diversos y poseen *matices*, que son las variaciones sutiles de tono, brillo o saturación que enriquecen cada color y le otorgan carácter. Los matices permiten crear infinitas gradaciones y efectos visuales, lo que genera que la paleta cromática sea tan amplia como nuestra imaginación lo permita.

En el círculo cromático de la figura 44 podemos observar cómo los valores tonales de un color cambian según la proporción de blanco o negro que contienen. Los tonos más claros, obtenidos al mezclar un color con blanco, se encuentran hacia el centro del círculo. En oposición, los tonos más oscuros, generados al añadir negro, se ubican hacia la parte externa. Estos valores tonales determinan la cantidad de luz que refleja un color, y son esenciales para crear variaciones en la intensidad de un diseño o composición.

En la misma figura, observamos cómo los colores saturados, en su forma más brillante e intensa, van perdiendo intensidad y se tornan más apagados o neutros al mezclarse con tonos de gris, ya sea claro u oscuro. Este efecto es especialmente útil para equilibrar composiciones, ya que los colores menos saturados generan calma y los más saturados atraen atención.

La saturación indica cuán puro es un color, pero ¿eso qué significa? Quiere decir que es más saturado cuanto más se aproxima a los colores básicos. Un color saturado es un color brillante. Un color pierde saturación cuando se aproxima o tiende hacia el gris, sea claro u oscuro.

Cuando se utiliza un mismo color en sus diversas escalas tonales, se forma un esquema *monocromático*. Este es especialmente útil para transmitir armonía y cohesión visual. Aunque utiliza un solo color, sus variaciones tonales permiten generar contrastes sutiles, destacar formas y texturas, y transmitir emociones específicas como tranquilidad o continuidad.

 Fig. 44. Círculo cromático con variaciones tonales y ejemplo de esquema monocromático. Fuente: 3d_kot/Shutterstock.com.

El círculo cromático nos permite identificar cómo combinar los colores para crear armonías, que transmiten equilibrio y suavidad, o contrastes, que generan impacto visual y dinamismo.

Fig. 45. Colores análogos: amarillo, ámbar y anaranjado. Fuente: Picteorico/Shutterstock.com.

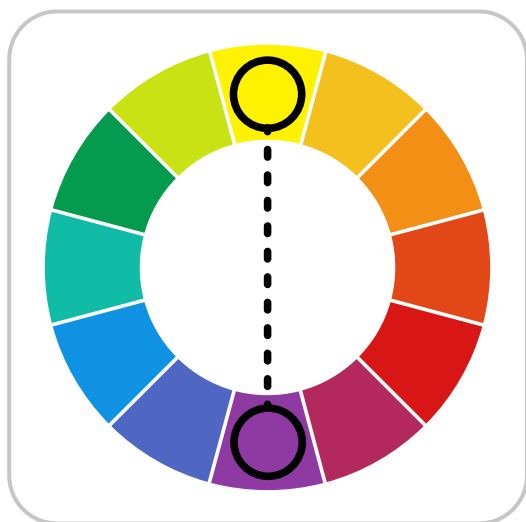

Fig. 46. Colores complementarios: amarillo y violeta. Fuente: Picteorico/Shutterstock.com.

Las armonías

- **Los colores análogos:** Son los vecinos en el círculo cromático y que comparten una base de color común, como los del ejemplo de la figura 45. La sensación visual que transmiten los colores análogos es de armonía, calma o estabilidad.
- **Los colores monocromáticos:** Se obtienen al usar un solo color con variaciones de tono (mezcla con blanco o negro) o saturación (intensidad). Este esquema es sereno y cohesivo.

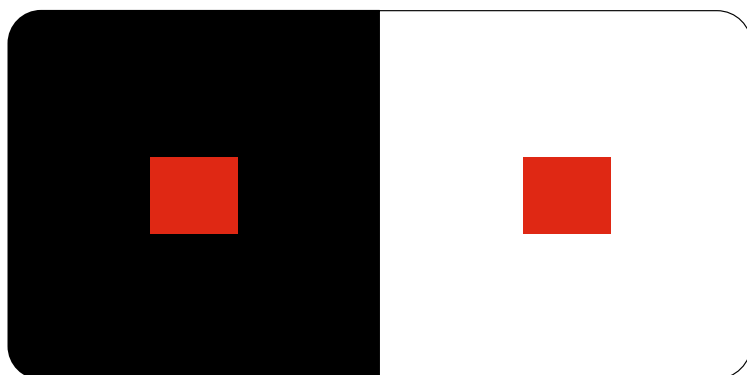
Los contrastes

- **Los colores complementarios:** Son los que aparecen opuestos en el círculo cromático. Al usar estos colores juntos transmiten una sensación de mayor contraste, ya que no tienen una base común. Cuando se mezclan, se neutralizan, y producen un color gris o terroso.
- **El contraste cálido-frío:** En el círculo cromático también podemos identificar los colores cálidos y fríos, según la sensación de temperatura que nos transmiten. Los cálidos son el rojo, el amarillo y el anaranjado, mientras que los colores fríos son el azul, el verde y el morado.
- **El contraste de tono y saturación:** El contraste de tono se logra al usar colores con una diferencia de brillo o valor, como el blanco y negro o amarillo y azul oscuro; por su parte, el contraste de saturación tiene lugar al combinar colores muy vivos con otros más apagados o neutros, lo que produce una jerarquía visual.

▪ La relatividad del color

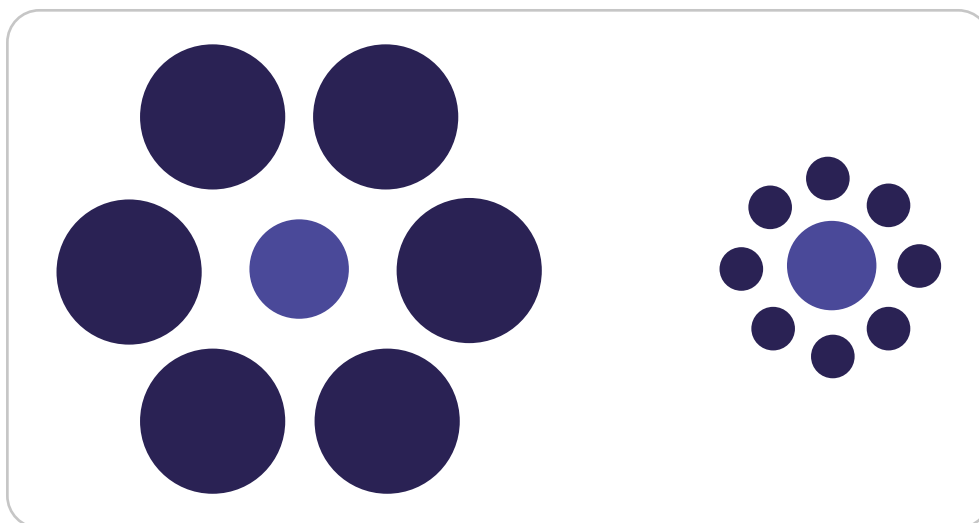
Una propiedad muy especial del color es que es relativo, es decir, es cambiante. Los colores se influyen mutuamente al acercarse, dependen del contexto. Una misma forma, del mismo color, ubicada en dos fondos diferentes, se percibe de distintas maneras.

Por ejemplo, en la figura 47 podemos apreciar dos cuadrados iguales, uno sobre fondo negro y otro sobre fondo blanco. La sensación que nos transmiten es que uno es más pequeño que el otro.

◀ Fig. 47. Efecto que muestra la relatividad del color en relación con el tamaño.

Del mismo modo, en la figura 48 podemos observar que, siendo los dos círculos centrales del mismo tamaño, el que está rodeado de círculos más grandes lo percibimos como más pequeño. Lo inverso ocurre con el que está rodeado de círculos pequeños. Por estas variaciones en la percepción, se puede decir que nuestra percepción sobre el color depende de cómo se presenta.

◀ Fig. 48. Efecto que muestra la relatividad del color en relación con el fondo.

e. El espacio

El espacio en artes visuales es donde se organizan o componen los elementos que dan lugar a una imagen, a una representación artística. Los límites dependen del tipo de representación.

El espacio puede ser bidimensional, es decir, un plano, ya sea un papel, una tela o un muro; o tridimensional, con alto, ancho y profundidad. Un espacio tridimensional puede ser interior, como un salón; o exterior, como un parque; público, como la calle o la playa; o privado, como una casa o un museo. También puede ser grande como un estadio o pequeño como una cajita. Además, puede ser digital, como una proyección de imágenes en una pantalla o en un espacio cerrado... ¡Incluso puede ser todo eso combinado!

La percepción del espacio pasa por nuestra experiencia física y está relacionada con nuestra posición vertical, de pie y con la mirada al frente. Nuestro punto de vista será a la altura de nuestros ojos, desde donde se establecerá el suelo, como nuestra línea de tierra, y una línea de horizonte, a la altura de nuestros ojos también.

Así, nos relacionamos desde nuestra corporeidad con el espacio y lo percibimos lleno o vacío, o identificamos lo que está delante y detrás. El conocimiento que proviene de nuestra percepción corporal nos permite reconocer puntos de vista, percibir distancias, proporciones y movimientos.

Para conocer más sobre el espacio, los planos y ángulos revisa el fascículo [Aprendemos a través del lenguaje de las artes audiovisuales](#).

Si quisieras pintar personajes y elementos que inspiren y motiven al grupo de estudiantes de primer grado de primaria, ¿qué tendrías que considerar para que disfruten de tu propuesta?

▪ La representación del espacio en el plano

Para crear la sensación de profundidad espacial en una obra visual, los elementos se organizan en el plano según diversos criterios, el tamaño, la forma, la ubicación y la nitidez de los objetos, entre otros.

Una de las técnicas más utilizadas para lograr este efecto es la perspectiva lineal, desarrollada en Europa durante el Renacimiento para representar el espacio de manera realista. Consiste en proyectar la ilusión de profundidad desde un punto fijo, que representa el ojo del observador, hacia un plano bidimensional. La perspectiva lineal genera líneas imaginarias que guían al espectador hacia el punto de fuga.

De esta manera, el ojo del observador es guiado hacia un punto fijo en el horizonte donde convergen las líneas paralelas, como vemos en la figura 49b. Puede haber uno, dos o más puntos de fuga, según la complejidad de la composición. Esta técnica es ampliamente utilizada en la fotografía, así como en la pintura y en las artes audiovisuales, para proyectar la ilusión de profundidad y tridimensionalidad aprovechando la disposición de los elementos en el encuadre, que es capaz de acentuar dicha percepción.

◀ Fig. 49a. Foto de un túnel peatonal. Perspectiva lineal con un punto de fuga. Fuente: Freepik.

◀ Fig. 49b. Punto de fuga. Fuente: Freepik. El punto donde convergen las líneas es el punto de fuga. Las líneas rojas son líneas de fuga, mientras que la línea negra es la línea de horizonte, es decir, la altura de la vista del espectador.

Además de la perspectiva lineal, la *perspectiva atmosférica* también llamada *aérea*, es una técnica de representación espacial para crear la ilusión de profundidad y distancia y simular los efectos de la atmósfera sobre los objetos lejanos. Se basa en cómo la luz, el color y los detalles de los objetos se ven afectados por la dispersión de partículas en el aire a medida que aumenta la distancia del observador. Sus características principales son la pérdida de nitidez, el cambio en el color, la reducción del contraste y de detalles.

 Fig. 50. Ricardo Flórez (Lima, Perú). Panorama de Armatanga (siglo XX). 74 × 99 cm. Óleo sobre lienzo. 74 × 99 cm. Fuente: Museo Central. Banco Central de Reserva del Perú.

¿Cuáles de estas características puedes describir en la figura 50? Describe qué sucede con el color, la luz, las sombras y la nitidez.

Existen muchas maneras de representar el espacio en un plano bidimensional. Aquí te mostramos algunas de las más importantes:

- a. **La superposición:** Cuando un objeto tapa parcialmente a otro, el que está adelante parece estar más cercano.
- b. **El contraste de tamaño:** Los objetos más grandes se perciben en primer plano, mientras los pequeños parecen estar más lejos.

- c. **El contraste de temperatura de color:** Colores cálidos (rojo, naranja) parecen más cercanos, mientras que los fríos (azul, verde) se ven más lejanos.
- d. **El contraste de saturación de color:** Colores más saturados o brillantes se perciben cerca; los colores apagados o desaturados, más lejos.
- e. **El movimiento diagonal:** Las líneas diagonales guían la mirada y generan profundidad visual.

Caja de actividades

ES MOMENTO DE PONER EN PRÁCTICA LO APRENDIDO: ¡EXPERIMENTA CON LOS PRINCIPIOS DE PROFUNDIDAD!

Actividad 1: Identifica los principios de profundidad

- a. **Elige un principio.** Revisa los principios para representar el espacio en un plano bidimensional y elige uno. Puede ser superposición, contraste de tamaño, contraste de temperatura u otra.
- b. **Busca ejemplos.** Revisa las imágenes de este fascículo y encuentra una que utilice el principio que elegiste.
- c. **Describe.** En un breve texto, describe cómo esa imagen utiliza el principio que elegiste. ¿Qué elementos visuales demuestran el principio elegido? ¿Cómo contribuye ese principio a crear la sensación de profundidad o distancia? ¿Qué impacto tiene en la percepción general de la obra?

Actividad 2: Representación espacial (en equipo)

- a. **Cada estudiante elige una escena para dibujar.** Puede ser un paisaje, una calle o una habitación.
- b. **Dibuja.** Al dibujar, cada uno debe aplicar al menos tres de los principios para representar el espacio en un plano bidimensional.
- c. **Reflexiona y socializa tus productos.** Compartan su dibujo y dialoguen a partir de estas preguntas: ¿qué técnica les ayudó más a crear la sensación de profundidad? ¿Cómo influye la perspectiva en la percepción de su obra? ¿Qué desafíos encontraron al aplicar las técnicas?

3.2. La composición

La composición es la forma de organizar los elementos del lenguaje visual en el espacio de manera intencional para expresar y transmitir un mensaje de forma clara y efectiva. Este proceso responde a decisiones creativas y también a principios establecidos a partir de investigaciones en arte y en psicología, que buscan reconocer cómo interpreta nuestro cerebro cierta información visual⁵. Estos principios son guías que contribuyen a organizar nuestra obra visual según nuestra intención, pero no son reglas fijas. Los principios son, esencialmente, el balance o el equilibrio, el énfasis, el contraste, el movimiento, el ritmo, la unidad o la armonía, la repetición y la variedad, y la proporción⁶.

a. El balance o equilibrio

Es la distribución visual de los elementos en una obra para evitar que se sienta desequilibrada. Puede ser simétrico, donde los elementos se organizan de manera uniforme, o asimétrico, con un equilibrio dinámico a través del contraste de tamaños, formas o colores.

El espacio vacío ejerce una fuerza visual sobre la imagen, por lo que es necesario buscar un balance entre las formas y figuras, y el fondo. El balance o equilibrio simétrico transmite orden y estabilidad, mientras que el equilibrio asimétrico suele transmitir dinamismo.

**¿Qué tipo de equilibrio observas en esta imagen?
¿Cómo lo identificas?**

Fig. 51. Alice Wagner (Lima, Perú). *Sin Título* (2018). 170 × 130 cm. Arcilla con pigmentos de color. Fuente: Museo Central. Banco Central de Reserva del Perú.

⁵ Estos principios se sustentan en las investigaciones de un grupo de psicólogos alemanes que, a inicios del siglo XX, se agruparon en una escuela llamada Gestalt.

⁶ (Ministry of Education, 2009, p. 239).

b. El énfasis

Es el centro de interés de una imagen, lo que nos llama la atención en un primer momento. Se logra mediante el uso de contraste, color, tamaño o posición. Esta parte destacada usualmente guarda relación con el significado o la intención de la obra del artista. En la figura 52 vemos *Los funerales de Atahualpa*, una pintura de gran formato de Luis Montero (Piura, 1826 - Callao, 1869), inspirada en un texto que representa el momento en que las hermanas y mujeres del inca reclaman ser enterradas junto con él, y rendirle honores según la tradición.

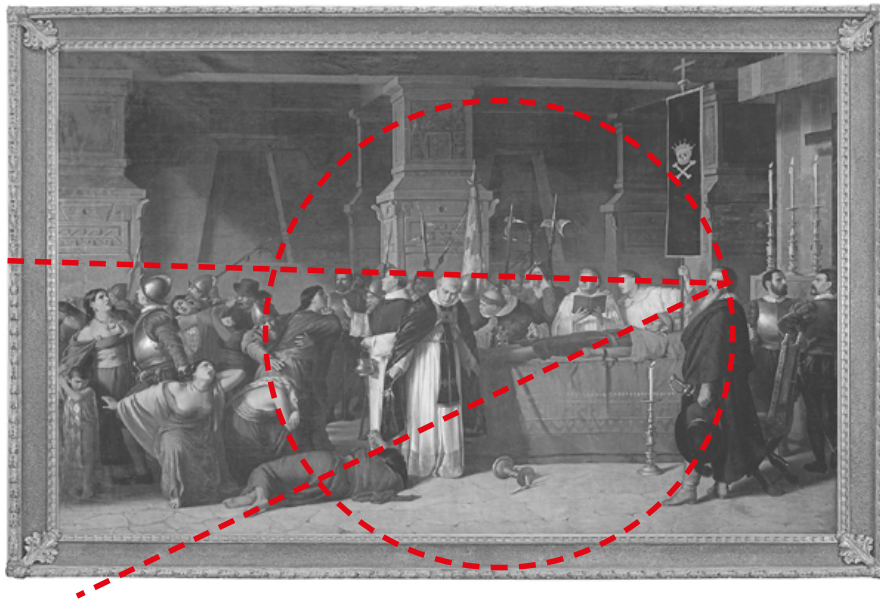

**Observar la imagen. ¿A dónde se dirige tu atención?
¿Qué personajes reconoces? ¿Qué preguntas surgen?
¿Reconoces el contraste de color? ¿Qué se destaca?**

◀ **Fig. 52a.** Luis Montero (Piura, Perú). *Los funerales de Atahualpa* (1867). Óleo sobre tela. 350 × 537 cm. Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, Municipalidad Metropolitana de Lima, en custodia en el Museo de Arte de Lima (MALI), Lima. Restaurado con el patrocinio de Volcán Compañía Minera S. A. A. Fotógrafo: Daniel Giannoni. Fuente: MALI.

En esta pintura, el énfasis está al lado derecho, donde nuestra vista llega primero debido al mayor contraste de color entre la tela verde, en el lecho del inca, y la roja, en su vestimenta. Además, la trayectoria de la luz recorre de izquierda a derecha a través de la piel de las mujeres (representadas como europeas) y las túnicas blancas de los frailes. Este énfasis de la luz conduce a apreciar las expresiones de dolor que se dirigen hacia el punto de atención: el inca que yace sin vida. Esta pintura es considerada la pieza que inaugura la pintura de historia en América del Sur.

◀ Fig. 52b. Luis Montero. *Los funerales de Atahualpa* (1867). Esquema del énfasis de la obra. Fuente: MALI.

◀ Fig. 53. Víctor Churay Roque (Pucaurquillo, Perú). *Mapa del Cielo Bora* (siglo XX). Pintura sobre llanchama. 84 × 101 cm. Colección Macera-Carnero, Museo Central. Banco Central de Reserva del Perú.

c. El contraste

Se consigue al presentar elementos opuestos: luces y sombras, colores cálidos y fríos, colores complementarios, tamaños o texturas opuestas, entre otros. Se usa para generar interés, enfatizar y dinamizar. En la pintura de la figura 53, *Mapa del Cielo Bora*, de Víctor Churay (Pucaurquillo, 1972 – Lima, 2002), el artista representó la cosmovisión del pueblo bora en tres planos: el cielo, la tierra y el agua. Cada segmento de la obra recurre a colores y texturas distintas.

¿Qué elementos y principios utilizó el artista para diferenciar los tres segmentos de su obra? ¿Cómo ves representado el equilibrio? ¿A qué le pone mayor énfasis y cómo lo logra?

d. El movimiento

Es la sensación de dirección o acción dentro de la composición, que guía la mirada del espectador a lo largo de la obra, por lo general a través de áreas focales. El movimiento puede dirigirse mediante líneas, colores, formas o la dirección de los elementos.

En la figura 54 vemos una imagen del mural *al fresco*⁷ realizado en 1954 en el local donde antes se ubicaba el Ministerio de Hacienda (Economía) del Perú, actual Ministerio Público, por el artista Teodoro Núñez Ureta (Arequipa, 1912 - Lima, 1988). El mural se llama *La construcción del Perú*.

Observa la imagen. Todos los personajes están en acción y muestran concentración y esfuerzo, además de trabajo colectivo. ¿Qué actividades realizan? ¿Cómo son sus expresiones? ¿Qué sientes y piensas al mirar esta imagen?

Fig. 54a. Teodoro Núñez Ureta (Arequipa, Perú). *La construcción del Perú* (1954). Mural al fresco. 600 × 1600 cm. Fachada del Ministerio Público, Lima. Fuente: Ministerio Público.

Hacia los extremos superiores, izquierda y derecha, el tamaño de los personajes se reduce y la imagen se oscurece; esto favorece que el espectador se enfoque lo que sucede al centro de la imagen.

⁷ La pintura al fresco es una técnica de pintura mural que utiliza los pigmentos diluidos en agua y como aglutinante utiliza cal y otros minerales. El procedimiento demanda pintar mientras la capa de cal está húmeda, de ahí el nombre de al fresco. Cuando la pintura seca, se mezcla con la cal y se fijan los colores. Es una técnica europea muy antigua, utilizada en los murales grecorromanos y, posteriormente, durante el Renacimiento en las iglesias de Europa.

Observa por un momento solo los colores azules y sigue el movimiento que sugieren. Haz lo mismo con los colores blancos y luego con los dorados y los rojos. ¿Qué movimientos generan las rutas de color?

Aunque el movimiento de cada personaje tiene una dirección distinta, sus cuerpos forman diagonales ascendentes de izquierda a derecha (como leemos). Además, se forma un semicírculo que da soporte al ascenso del movimiento.

◀ Fig. 54b. Líneas que se proyectan en *La construcción del Perú* (1954), de Teodoro Núñez Ureta. Fuente: Ministerio Público.

◀ Fig. 54c. Delimitación del espacio central en *La construcción del Perú* (1954), de Teodoro Núñez Ureta. Fuente: Ministerio Público.

Los elementos de mayor contraste se encuentran al centro, donde hay mayor luminosidad y dos formas sólidas, blancas y pesadas. Los tres personajes que sostienen los bloques forman un triángulo, la figura central que los recibe viste de rojo, un color cálido. En la parte inferior central, una familia representa la base sobre la que se construye el Perú.

e. El ritmo

Es la repetición ordenada de elementos que crea una sensación de continuidad o flujo de la composición. Esta sensación de movimiento organizado puede ser visual, pero también sonora o kinestésica. El ritmo puede ser regular, alternado o progresivo.

El ritmo regular presenta la repetición constante o uniforme de un mismo motivo, como el que vemos en la figura 55 en el muro de la ciudad de Chan Chan, en la actual Trujillo.

◀ Fig. 55. Muro de adobe en alto relieve con iconografía chimú en la ciudadela de Chan Chan (siglos IX y XV). Trujillo, La Libertad. Fuente: Hidalgo Calatayud/PromPerú.

Al intercalar uno o más motivos se produce el ritmo alternado, que crea la sensación de secuencia o movimiento regular, como en la tela de la artista Elena Izcue (Lima, 1889-1970) en la figura 56. En la guarda del libro *El arte peruano en la escuela*, de Elena Izcue, la autora creó el diseño de este ritmo que mantiene un mismo motivo, pero que cambia de dirección. **¿Puedes identificar el movimiento?**

◀ Fig. 56. Diseño de la guarda del cuaderno I. Fuente: Elena Izcue (1926). *El arte peruano en la escuela. Cuaderno I*. Editorial Excelsior.

Fig. 57. Cultura nasca (100-650). Vaso con representación de cabeza trofeo con tocado y pintura facial. Modelado y pintado. 12,3 × 12,6 cm. Museo de Arte de Lima. Donación Memoria Prado. Fotógrafo: Daniel Giannoni. Fuente: MALL.

El ritmo alterno es aquel que intercala motivos, mientras que el ritmo que ofrece movimiento progresivo (creciente o decreciente) se logra al reproducir el mismo motivo aumentando el tamaño poco a poco, como en el vaso estilo nasca de la figura 57. Las líneas en zigzag son un motivo que, por su cambio progresivo de tamaño, dan la ilusión de movimiento que se enfatiza debido a la forma cónica en la que están representadas.

Para conocer más sobre ritmo en otros lenguajes artísticos, revisa el capítulo 3 del fascículo **Aprendemos a través del lenguaje de la música.**

f. La unidad o armonía

Es la relación entre los elementos visuales de una obra a partir de la cual logran comunicar que son parte de un todo. La unidad de una obra es la que nos transmite su fuerza, la que nos hace sentir su carga emocional⁸.

En la tradición del pueblo shipibo-konibo⁹, el kené es el sistema de diseño que expresa su cosmovisión y se plasma en telas, cerámica y madera. Hacer kené es bordar, coser, tejer y pintar. Los diseños se entienden como caminos que tienen una organización ritual que integra los diversos sentidos en una conjunción llamada kikín, que significa 'belleza', asociada a la experiencia de armonía visual, acústica y olfativa, pero también a la idea de lo correcto, lo terapéutico¹⁰.

⁸ (Berger, 2016).

⁹ El pueblo shipibo-konibo tiene su origen en las fusiones culturales de los pueblos amazónicos shipibos, konibos y shetebos. Asentados principalmente en la cuenca del río Ucayali, son un grupo numeroso que vive también en zonas urbanas (Ministerio de Cultura, s. f.-b).

¹⁰ (Belaunde, 2009).

Para realizar kené, las artistas —pues en su mayoría son mujeres— no realizan bocetos, sino simplemente se colocan frente a una tela o superficie en blanco y empiezan a plasmar sus diseños a partir de sus visiones y pensamientos. La unidad o armonía se logra a través de la proporción de la certeza y finura de las líneas, tanto las curvas como los ángulos, la proporción de los espacios en blanco y la integración de los trazos de manera simétrica. La herencia tradicional se evidencia en la obra *Inin Paro* (*El río de los perfumes medicinales*) que observamos en la figura 58.

¿Qué elementos consideras que contribuyen a la unidad de la imagen? ¿Cómo lo logran?

Fig. 58. Chonon Bensho (Yarinacocha, Perú). *Inin Paro* (*El río de los perfumes medicinales*) (2022). Bordado con hilos de colores sobre tocuyo. 155,5 × 138 cm. Fuente: Museo Central. Banco Central de Reserva del Perú.

g. La repetición y la variedad

Al componer, el uso de diversos elementos del lenguaje visual sirve para guiar la atención del espectador, de manera que contrasten, cambien o evidencien su relación de alguna manera. La repetición de elementos similares se utiliza para transmitir movimiento.

Al repetir un mismo elemento, puede generar énfasis en la idea que este transmite, y con ello contribuye a generar unidad y armonía, por ejemplo. Además de la repetición, puede haber reflexión, es decir, que la imagen, o parte de ella, se refleja; como en la obra *Hampi Camayoc o Jesús Misericordioso* de la figura 59. La imagen presenta un equilibrio simétrico, que se varía o rompe con la imagen de Jesús al centro. Combina elementos de la cultura popular urbana, como el tigre¹¹, la pantera y las lenguas de fuego. Los efectos visuales que se logran acercan esta obra al arte óptico.

◀ Fig. 59. Harry Chávez (Lima, Perú). *Hampi Camayoc o Jesús Misericordioso* (2015). Collage de autoadhesivos sobre acrílico. 120 × 180 cm. Fuente: Harry Chávez.

h. La proporción

Es la relación de tamaño, cantidad o escala entre los diferentes elementos de una composición visual, lo que también incluye la relación entre las partes de un solo objeto. Por ejemplo, al dibujar la figura humana, la proporción se refiere a cómo el tamaño de la cabeza se compara con el resto del cuerpo. Cuando una imagen sigue proporciones coherentes, transmite orden, equilibrio y armonía. En cambio, cuando hay desproporción, como una cabeza mucho más grande que el cuerpo, se crea una sensación de desajuste o curiosidad, lo que invita al espectador a cuestionar lo que ve. En el arte, estas diferencias pueden ser utilizadas intencionalmente para generar una tensión o interés en una obra o un mensaje.

¹¹ Esa imagen del tigre saltando con las garras hacia el espectador es parte de la cultura popular chicha.

Caja de actividades

¡VAMOS A RECONOCER Y APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA COMPOSICIÓN!

Actividad 1: Identifica los principios de la composición

- Elige un principio.** Revisa los principios de composición (balance, énfasis, contraste, ritmo, unidad, proporción, repetición) y selecciona uno que llame tu atención.
- Busca ejemplos.** Observa imágenes, obras o recursos visuales disponibles (pueden ser del fascículo o de la colección) y encuentra una que aplique el principio que seleccionaste.
- Describe.** En un breve texto, describe cómo esa imagen utiliza el principio que elegiste. ¿Qué elementos visuales demuestran el principio elegido? ¿Cómo afecta este principio a la percepción general de la composición? ¿Qué emociones o ideas transmite gracias a la organización visual?

Actividad 2: Crea una composición visual

- Planifica una composición.** Elige un tema personal (por ejemplo, una escena de la naturaleza, un espacio urbano o una composición abstracta) y decide cómo aplicar al menos tres principios de composición (como el balance, el contraste, el énfasis, el ritmo, la unidad o la proporción).
- Dibuja o diseña.** Realiza tu obra utilizando los materiales de tu elección (lápices, colores, pintura, materiales de *collage* o herramientas digitales). Asegúrate de que los principios seleccionados sean claramente identificables.
- Reflexiona de manera individual.** Responde las siguientes preguntas en un breve texto: ¿qué principios aplicaste y por qué los elegiste? ¿Cómo influye la organización visual en el mensaje o emoción que deseas transmitir? ¿Qué aprendiste al aplicar estos principios en tu obra?

3.3. Las técnicas de las artes visuales

Las técnicas son los procedimientos o métodos para usar una herramienta, un medio o un material para producir un trabajo artístico o lograr un efecto expresivo. Detrás de cada creación hay mucha investigación, pruebas, descubrimientos, procedimientos, tiempo invertido y decisiones tomadas a partir de las diversas exploraciones realizadas para lograr transmitir un mensaje, una intención. Las técnicas para crear han ido cambiando a lo largo del tiempo, en función de los conocimientos, descubrimientos y la exploración con nuevos y diversos materiales y herramientas, así como la incorporación de la tecnología en los procesos de creación.

Si analizamos creaciones artísticas antiguas, veremos que llevan consigo la historia de los materiales y técnicas que se necesitaron para elaborarlas. Podemos identificar si se utilizaron herramientas o si el trabajo se realizó con las manos, como en el modelado de la arcilla. Esto nos dará información sobre el dominio que tenían los creadores sobre el manejo de las temperaturas y pigmentos para obtener sus resultados. Si vemos una creación que combina materiales que no son de la zona, podremos interpretar que tenían intercambios con pueblos de otros lugares, o que los habían obtenido gracias al nivel de desarrollo de sus conocimientos científicos y técnicos. Del mismo modo, analizar estas obras nos permitirá identificar aquello que valoraban más, al reservar esos recursos para casos especiales o de mayor valor social.

Un caso muy interesante es el del color azul, que hoy utilizamos de manera regular y que muchas personas consideran su color favorito, pero que es poco abundante en la naturaleza.

¿SABÍAS QUE...

en el antiguo Egipto les gustaba tanto el color azul que lo crearon de manera sintética?

El pigmento azul ultramar, extraído del lapislázuli, fue altamente valorado desde las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia hasta el fin del Imperio romano, y su receta fue descrita por Vitruvio en el siglo I a. C. Durante la Edad Media y el Renacimiento, su intensidad y calidad lo hicieron escaso y costoso, por lo que se reservaba para usos sagrados, como las vestiduras religiosas.

CREARON EL COLOR AZUL SINTÉTICO COMBINANDO DIFERENTES TIPOS DE ARENA, ARCILLA Y MINERALES, MOLIDOS Y SOMETIDOS A CIERTAS TEMPERATURAS.

¿Qué plantas, animales o piedras que conoces pueden servir para crear el color azul? En nuestro país, el uso del azul estaba limitado a los rituales y a las prendas de las autoridades más importantes de una población. Hace pocos años, en el 2016, se descubrió en el sitio arqueológico Huaca Prieta (La Libertad) que las telas de algodón de unos 6000 años de antigüedad habían sido teñidas con tintes —muy probablemente— de origen vegetal¹². Conocer sobre cómo y con qué se crea un trabajo artístico nos lleva a preguntarnos por qué será así; a indagar en las historias de los materiales y las tradiciones artísticas y culturales expresadas en cada creación.

Fig. 60. Pigmento azul intenso. Fuente: Freepik.

Hoy en día se trabaja con muchísimos materiales y se combinan de maneras muy diversas. Si bien hay muchas técnicas que se estudian para aprender a expresarnos a través de un medio y material particular, cada uno puede modificarla según sus necesidades e intenciones creativas. Esto permite que cada persona pueda tener su propia técnica, inspirada o basada en alguna otra.

A continuación, revisemos algunas técnicas que puedan inspirar tus propias exploraciones. Ten en cuenta que esta es una propuesta no exhaustiva, pensada como un punto de partida que puedes adaptar, enriquecer y complementar según tus intereses y necesidades.

a. El dibujo

El dibujo es el trazo que se realiza para plasmar imágenes sobre un espacio plano, así como también es una herramienta de observación y suele ser la base de la creación de las imágenes. Es posible dibujar prácticamente con cualquier material, ya sea seco, como el carboncillo y el lápiz, o húmedo, como la tinta o la acuarela, utilizando un pincel. Incluso, podemos combinarlos: sobre un trazo de tiza, añadimos tinta y combinamos ambos materiales. Del mismo modo, podemos dibujar casi sobre cualquier tipo de superficie: tela, papel, madera, entre muchos otros, mientras tracemos puntos y líneas sobre un soporte plano.

¹² (Splitstoser y otros, 2016).

Fig. 61. Carlos Baca-Flor (Arequipa, Perú). *Estudio de pies* (c. 1891-1893). Carbón sobre papel. 41,4 × 38,1 cm. Museo de Arte de Lima. Fondo de Adquisiciones 1955. Fotógrafo: Daniel Giannoni. Fuente: MALL.

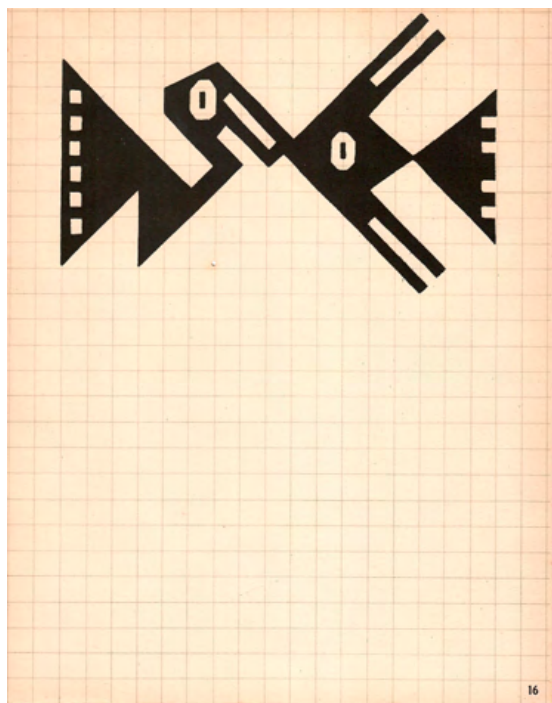

Fig. 62. Diseño geométrico para el aprendizaje. Fuente: Elena Izcue (1926). *El arte peruano en la escuela. Cuaderno I* (p. 16). Editorial Excelsior.

▪ Los tipos de dibujo

▪ El dibujo a mano alzada

También es llamado *dibujo artístico*, ya que se usa el trazo suelto, personal de quien dibuja, para representar gráficamente una idea, un objeto o una emoción, que puede ser figurativa o abstracta. Se usa tanto para hacer apuntes, es decir, dibujos rápidos que sirven de registro para creaciones futuras, como también para hacer bocetos o estudios previos al trabajo en otro medio, como estudiar la luz, la forma y la composición, antes de realizar una pintura, una escultura u otra forma de representación. En la figura 61 vemos un estudio de pies del pintor limeño Carlos Baca-Flor (Islay, 1869 – París, 1941). Podemos observar que dibuja la forma en la que cada pie se apoya en el suelo, la luz y la sombra que se crea en el espacio, así como la relación entre cada parte de la imagen (dedos, talón, tobillo, suelo, etc.).

▪ El dibujo geométrico

Se realiza con trazos, formas y figuras geométricas (cuadrados, triángulos, círculos, etc.) y sus propiedades. Por lo general, requiere instrumentos como reglas y compases. Como expresión artística, el dibujo geométrico se emplea en el diseño; además, facilita generar efectos ópticos, por ejemplo, usando proyecciones y perspectivas. Como dibujo técnico, ayuda a representar gráficamente objetos, espacios, edificaciones, entre otros recursos que necesiten información a escala. En ese sentido, es común en trazado de los planos arquitectónicos, topográficos o mecánicos.

En nuestra tradición prehispánica contamos con muchos ejemplos de dibujos geométricos, expresados en telas cerámicas murales y otros materiales. Diversos artistas se han inspirado en ellos para sus creaciones, como la artista y educadora Elena Izcue, quien llevó los diseños prehispánicos a los materiales educativos y también creó adaptaciones para el diseño textil. En la figura 62 vemos uno de sus diseños.

▪ Algunas técnicas para dibujar

▪ Presión del trazo

Según el grado de presión que apliques con el material que dibujes, obtendrás líneas más marcadas e intensas o superficiales y suaves. Al variar la presión, lograrás diversos tipos de línea y variaciones tonales.

▪ Difuminar

Los materiales secos, como el carboncillo, la tiza o los lápices de grafito muy blandos (2B, en adelante), sueltan un polvillo que, al presionarlo con los dedos o con un algodón o difumino¹³ puede ayudarte a degradar la intensidad y nitidez del trazo. De esta forma, se crea la sensación de volumen, por ejemplo. Si utilizas un material húmedo sobre uno seco, podrás difuminar y generar otro tipo de efectos. Del mismo modo ocurre a la inversa: al aplicar un material seco sobre uno húmedo, como una tiza sobre un dibujo a tinta, logras efectos distintos. ¡Haz la prueba!

▪ Trazos superpuestos

Cuando trazas líneas una sobre la otra, a manera de tramas, obtienes una textura que varía según la dirección de la línea y la intensidad del trazo. Puedes aplicarla tanto para materiales secos como húmedos.

◀ Fig. 63. Dibujo a lápices de color.
Fuente: Minedu.

¹³ Se le denomina difumino al lápiz de papel enrollado y prensado.

b. La pintura

Pintar es una forma artística de representación muy antigua y generalizada en todo el mundo que consiste en cubrir una superficie con algún pigmento de color. Se puede pintar sobre casi cualquier material. Las técnicas de pintura dependen del tipo de pintura y la cantidad de diluyente, así como de las herramientas y formas de aplicación que utilicemos.

▪ ¿De qué están hechas las pinturas?

Los tipos de pintura dependen de los tipos de pigmento, sus aglutinantes (aquello que mantiene unida a una sustancia) y los diluyentes o disolventes que las componen.

Pigmentos	Aglutinantes	Disolventes
Pueden ser naturales o sintéticos. Los naturales son orgánicos o inorgánicos. Los primeros provienen de plantas y animales, mientras que los segundos, de minerales y tierras. Los artistas han preparado sus propias pinturas mezclando pigmentos naturales pulverizados con algún aglutinante que permita la adherencia del pigmento al soporte (tela, madera, papel, etc.) u objeto pintado.	Son las sustancias que unen elementos, es decir, aglutinan. En el caso de los pigmentos de la pintura al óleo, el aglutinante es el aceite; el de la témpera, es la cola sintética; por su parte, el aglutinante de la acuarela es la goma arábica.	Permiten bajar la concentración del aglutinante y que sea más fluido e, incluso, volátil. Hay disolventes naturales y químicos (como el aguarrás, la trementina o la bencina). El agua es el disolvente natural de la pintura acrílica, la témpera y las acuarelas, entre otras. El aguarrás o la trementina se utilizan para la pintura al óleo. Deben emplearse con cuidado, pues son inflamables e irritantes.

Fig. 64. La cochinilla se muele en batán hasta crear un polvillo fino. Fuente: Mariana Derrant/Shutterstock.com.

Fig. 65. Pigmento: carmín de cochinilla peruano. Fuente: Pere Rubi/Shutterstock.com.

Fig. 66. Al pintar con acuarelas no se suele utilizar color blanco, sino se mantiene el color del papel. Poco a poco, se añade el color en capas, de claro a oscuro, a fin de mantener la translucidez que ofrece el material. Fuente: Minedu.

▪ Pintar con acuarelas

Las acuarelas son pigmentos finamente molidos y aglutinados o unidos a través de una solución de goma arábiga. Para evitar que se seque muy rápido o se agriete, se pueden añadir unas gotas de glicerina.

La cartulina para acuarelas suele estar ligeramente encolada previamente, lo que permite que sea más dura y absorba menos. Si la cartulina no absorbe la pintura, se quedará en la superficie y mantendrá los colores brillantes; de lo contrario, se opacarán.

▪ Preparar la cartulina para pintar con acuarelas

Este proceso requiere principalmente de tres pasos que detallamos a continuación:

<p>Paso 1. Se sumerge la cartulina en una bandeja o lavatorio con agua fría. El tiempo dependerá del grosor de la cartulina (si es de menos de 300 g, puede requerir entre 30 segundos y un minuto).</p>	<p>Paso 2. Se retira el exceso de agua con una esponja seca, con suavidad para no romper la superficie.</p>	<p>Paso 3. Se humedece la cinta engomada y se pega la cartulina, empezando por los lados más largos para fijarla. La mitad de la cinta debe cubrir la cartulina y la otra mitad debe fijarla al tablero. Una vez seca, puedes empezar a pintar.</p>

Fig. 67. Preparación de la cartulina para pintar con acuarelas.

▪ Pintar con acrílicos

La pintura acrílica es brillante como el óleo, pero se diluye con agua. Se puede pintar con pincel, si se diluye, o con espátula. Se seca rápidamente, por lo que conviene utilizar un medio, ya sea brillante, en gel o retardante, que permite mayor fluidez a la pintura. Antes de añadir cualquier medio, es recomendable mezclar bien el color para que se mantenga uniforme.

▪ Pintar con témperas

Los pigmentos de las témperas están aglutinados con cola sintética; por eso tienden a aclarar. Como se diluyen en agua, puedes aplicar las mismas técnicas que la acuarela, si mezclas poca pintura con una proporción mayor de agua. También puedes mezclarlas con almidón; de esta forma brillarán como el acrílico. Si le añades unas gotas de glicerina al agua, se retrasa su secado y podrás usarla para estampar. Es un material práctico que permite crear muchas texturas al añadir diversos materiales.

¡Explora mezclando témperas con harina, tierra, arena, entre otros materiales, para encontrar las texturas que más te agraden!

▪ Pintura mural

Es una técnica artística muy antigua que consiste en pintar directamente sobre paredes, muros o techos. Desde las pinturas rupestres en cuevas prehistóricas hasta los frescos del Renacimiento y los murales modernos, esta forma de expresión ha sido utilizada para contar historias, transmitir ideas y embellecer espacios públicos.

◀ **Fig. 68.** La pintura mural es un proyecto que se puede trabajar en equipo. Fuente: Minedu.

▪ **¿Cómo se hace un mural?**

Preparación de la superficie: El muro debe estar limpio y liso. Muchas veces se aplica una capa base, de yeso o pintura blanca.

Diseño previo: Antes de pintar, es necesario hacer bocetos en papel o proyecciones en la pared para guiarse.

Técnicas comunes: Puedes utilizar témpera o pintura de pared.

Uso de diferentes herramientas: Utiliza pinceles, esponjas, brochas, espátulas.

Trabajo en equipo: Los murales suelen ser grandes, por lo que en muchos casos trabajan varios artistas juntos.

▪ **Algunas técnicas para pintar**

▪ **Las veladuras**

Se utiliza el pigmento muy diluido y se aplica en capas, para crear veladuras o transparencias que dejan ver la superficie y lograr la intensidad de color al aplicar las capas una sobre otra. El diluyente que se aplique dependerá del tipo de pintura en uso: agua o aceite, por lo general. Esta técnica es frecuente en el trabajo con acuarela, pero también se puede utilizar al pintar al óleo para transmitir la sensación de profundidad.

▪ **El empaste**

Para empastar se utiliza el pigmento con poco disolvente o sobre una textura aplicada previamente, como, por ejemplo, una capa de cera, papel, yeso, arena, entre otros. Suele realizarse con espátula para controlar la cantidad de materia que se aplica. El pintor limeño Fernando de Szyszlo (1925-2017) us  mucho el empaste en sus obras. Como vemos en la pintura *Visitante*, en la figura 69, la textura apoya el movimiento para que el color y la forma se perciban con mayor relieve.

◀ **Fig. 69.** Fernando de Szyszlo (Lima, Perú). *Visitante* (1989). Acrílico sobre lienzo. 190 × 141 cm. Fuente: MAC, Lima. El pintor Fernando de Szyszlo plasmó en sus pinturas su representación de la idea del pasado andino como fuerza expresada en abstracciones simbólicas de color y de forma. En su serie *Visitantes*, aparecen seres el umbral de recintos oscuros donde contrasta la iluminación del exterior.

- **La mezcla óptica**

En lugar de mezclar los colores en la paleta, se mezclan en el lienzo o superficie. Se aplican pequeños puntos de colores diferentes, para que, al observar desde cierta distancia, la vista los mezcle y se produzca una sensación vibrante. Es la técnica aplicada por los **impresionistas**.

c. El grabado

A través del grabado, se reproduce una imagen a partir de la impresión o estampa de una matriz entintada sobre una superficie, ya sea de tela o papel, por lo general. La mayoría de las técnicas de grabado permiten producir múltiples copias de un mismo diseño.

- **Tintas y superficies**

Las tintas o pinturas que se utilizan dependen de la superficie a estampar. Si vas a estampar sobre tela, lo recomendable es utilizar pintura para tela o tintes naturales, con la tela previamente preparada con algún fijador o mordiente. Si vas a estampar sobre cartulina con tintas al aceite, antes de imprimir, sumérgela en un lavatorio con agua hasta que esta penetre y retira el exceso de agua de la cartulina con una esponja.

- **Entintar y estampar manualmente¹⁴**

Cuando tengas el papel ya humedecido, estira la pintura con un rodillo sobre una superficie plana, como un vidrio o un plástico, como en la figura 70. Si utilizas ténpera, añade gotas de glicerina para que no se seque antes de que hayas hecho

la impresión o estampado sobre el papel. Cubre la matriz con la pintura utilizando el rodillo. Si hay partes finas en tu diseño, asegúrate de que la pintura llegó a cada detalle y, si hace falta, añade un poco con una esponja. Cubre la matriz con el papel humedecido y haz presión con una mota de tela o una cuchara sobre toda la matriz para que se copie adecuadamente el diseño.

 Fig. 70. Entintado de matriz con rodillo. Fuente: Dmytro Vietrov/Shutterstock.com.

¹⁴ Señalamos el modo manual para distinguirlo del uso de prensa, que es una máquina que permite comprimir a través de un rodillo.

¹⁵ El linóleo es un material sintético, sólido y liso, pero flexible, creado a partir del aceite de lino oxidado y mezclado con resinas.

¹⁶ La laca piroxilina es una laca para madera y metal que protege la superficie para que no absorba la humedad.

■ Algunas técnicas de grabado

■ La xilografía o el huecograbado

Es la técnica más antigua de grabado. La matriz es una plancha de madera o linóleo¹⁵ en la que se realizan incisiones con gubias y buriles, que son herramientas de metal con distintos tipos de puntas para hacer cortes y líneas en la plancha y crear un bajo relieve o ahuecado. Los espacios en bajo relieve quedarán sin entintar, mientras que lo que quede en alto relieve trasladará la tinta o pintura. Si se utiliza una madera blanda, como el pino o incluso un aglomerado de trupán, es mejor aplicar laca¹⁶ a la superficie para que la madera no absorba la pintura. En la obra de gran formato de Luis Torres Villar se aprecian los trazos de las incisiones.

◀ **Fig. 71.** Luis Torres Villar (Huachipa, Perú). *De la Serie Reconquista Arpa* (2015). Impresión manual sobre papel e iluminada con aplicación de arcilla. 170 × 170 cm. Fuente: Museo Central. Banco Central de Reserva del Perú.

¹⁵ El linóleo es un material sintético, sólido y liso, pero flexible, creado a partir del aceite de lino oxidado y mezclado con resinas.

¹⁶ La laca piroxilina es una laca para madera y metal que protege la superficie para que no absorba la humedad.

Capítulo 3

Fig. 72. La tinta se estira con una paleta para que atravesase la malla.

Fig. 73. Corta la plantilla y fíjala sobre la superficie en la que vas a imprimir.

Fig. 74. Si vas a estampar sobre tela (como un polo, por ejemplo), aísla la tela por el revés, con un cartón o plástico, para evitar que se manchen las partes que no desees estampar.

▪ La serigrafía

Es una técnica que permite transferir imágenes sobre cualquier superficie, aplicando la tinta¹⁷, como se puede observar en la figura 72, a través de una malla tensada y previamente bloqueada en partes, según nuestro diseño. Es decir, se pinta a través de la malla. A partir del diseño que has elaborado, se bloquean con barniz las secciones que no se desea pintar, de tal manera que la tinta solo se transferirá donde no ha sido bloqueada la malla. Una vez aplicado el color en las secciones deseadas, se retira el barniz con un disolvente y se bloquea otra sección para aplicar un siguiente color. Se sigue este mismo procedimiento hasta aplicar todos los colores del diseño.

▪ El esténcil

Esta técnica utiliza el mismo principio de la serigrafía, pero con plantillas o esténciles, de papel, cartulina o plástico delgado (como mica) para estampar. Puedes estampar sobre cualquier superficie, como la pared, el papel o la tela. Luego de transferir tu diseño a la matriz o esténcil, puedes ir cortando secciones de tu diseño para transferir poco a poco cada color. Si quieres proteger un área que ya has recortado, puedes aislar las partes que no quieras estampar con retazos de cartulina, cinta de embalaje o cinta adhesiva. Cuida los bordes de tu plantilla para evitar que la pintura se embote, si es líquida, o para impedir que traspase, si es en aerosol.

¹⁷ La tinta que se utilice depende de la superficie sobre la que se va a imprimir. Por ejemplo, si se trata de un papel, podría ser una tinta al agua, pero si vas a imprimir sobre plástico, necesitarás un esmalte acrílico.

▪ **La colografía**

Es la técnica de crear una matriz texturada con cartón (duro o maqueta, o incluso tetrapack¹⁸) y diversas calidades de papel (lisos, rugosos, lijas, por ejemplo) o retazos de plástico y tela. La matriz debe resistir la presión y, dado que se copiará la textura de los elementos que se peguen en esta, es mejor que no sean muy lisos, pues la presión no registrará el diseño. Luego de crear tu diseño, pega los papeles y elementos con cola sintética. Aplica dos capas de laca piroxilina¹⁹ o barniz acrílico cuando el pegamento esté seco.

Fig. 75. Herramientas y materiales para colografía con tetrapack. Fuente: Minedu.

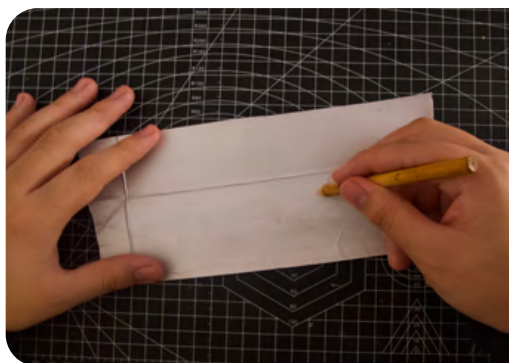

Fig. 76. Realiza pequeñas incisiones o marcas con punzón o buril sobre el tetrapack, que sirve de matriz. Fuente: Minedu.

Fig. 77. Luego de entintar, se limpian las zonas más externas o en altorrelieve para que la tinta de las zonas más profundas o depresiones sean copiadas a partir de la presión que se ejerza. Fuente: Minedu.

Fig. 78. Realiza pruebas de estado de avance de tu diseño sobre el papel humedecido. Prueba con distintos grados de presión para mejorar el estampado. Puedes añadir detalles de color con témpera. Fuente: Minedu.

¹⁸ El tetrapack es un envase de la industria alimentaria hecho con papel, polietileno y aluminio. Suelen usarse para la venta de jugos, leche, entre otros.

¹⁹ Las capas de laca deben aplicarse en sentidos opuestos. Si la primera capa se aplica de manera vertical, la segunda hazlo de manera horizontal; de esa forma protegerás tu matriz.

▪ La monotipia

Es una estampa única. Luego de crear una matriz, ya sea con pintura o con textura, imprime presionando de manera uniforme con una prensa o rodillo. Al levantar el papel o tela, la imagen de la superficie quedará estampada en este. Utiliza pinturas con brillo, por ejemplo, témperas con glicerina. Puedes obtener diversos resultados al humedecer previamente el papel, como si fueras a pintar con acuarela. Antes de imprimir sobre tela, tensa los extremos para evitar las arrugas y superposiciones. Recuerda que el diseño se invertirá en la estampa, así que asegúrate de revisarlo con un espejo.

d. El collage

El *collage* es una técnica que combina diversos materiales e incluso diversas técnicas para crear representaciones bidimensionales. Todos los materiales son admitidos en esta técnica que combina aquello que sirva para transmitir una intención pegando diversos elementos sobre un plano. Algunos autores y artistas denominan *collage* también a las creaciones tridimensionales, mientras que otros los consideran un *ensamblaje*.

Fig. 79. Casandra Tola (Lima, Perú). *Rehenes de una arquitectura impuesta* (2019). *Collage*. 25 × 35 cm. Fuente: Casandra Tola.

En esta obra la artista combina imágenes que llaman la atención del espectador por ser combinaciones inesperadas.

¿Qué elementos observas en cada *collage*? ¿Qué sensaciones e ideas te transmiten?

◀ Fig. 80. Eliana Otta (Lima, Perú)
En memoria del Rey del Pop
 (2014). *Collage* hecho con toallas.
 225 × 155 cm. Fotografía: Paul Granthon. Fuente: Eliana Otta.

e. El modelado

El modelado es una técnica de construcción tridimensional aditiva, es decir, que consiste en añadir materia o elementos para crear la forma deseada. Se modela con las manos, pero también con herramientas de madera, plástico o metal. El *modelo* es la imagen que se busca representar, sea real o no, y el *modelado* es la representación que creamos.

Se suele modelar con materiales naturales como la arcilla, o también con materiales sintéticos, como la cerámica en frío, la plastilina o el papel maché.

Como el dibujo, el modelado es muy versátil. Es una técnica que nos permite estudiar la forma, el volumen y la proporción de aquello que buscamos representar. Puede incluso ayudarnos a analizar el movimiento, ya que su tridimensionalidad nos da libertad de observar nuestro modelado desde distintos ángulos y comprender cómo se relacionan los volúmenes. Por ello, se suelen utilizar materiales maleables y accesibles, como el barro o la arcilla, que pueden trabajarse con facilidad. Sin embargo, es posible modelar con otros materiales, como pastas de yeso, sal, papel, entre muchas otras.

¿Cómo responden los diversos materiales como plastilina, arcilla o pasta de modelar? Registra tus observaciones para identificar las combinaciones que funcionan mejor.

Fig. 81. Modelado. Fuente: Minedu.
Como todas las técnicas manuales, a medida que vas practicando el modelado, lograrás mejores resultados conforme te vas familiarizando con el material.

▪ Amasar y estirar

Todas las masas y pastas requieren amasado, ya sea para ablandar el material y retirar el aire, o para unir de manera uniforme los ingredientes de la pasta. Esto toma tiempo y fuerza. Se puede realizar con las manos y muchas veces se hace con los pies; además, debe cuidarse la humedad del material, para que no se seque ni quede muy pegajoso. En caso contrario, no se podrá modelar. Luego, con ayuda de un rodillo, piedra o botella con peso, se estira la masa y se verifica que su textura sea adecuada para lo que se busca crear.

Fig. 82. Uso de desbastador sobre arcilla.
Fuente: Parilov/Shutterstock.com.

▪ Modelar arcilla

La arcilla es la tierra que se encuentra en la naturaleza y que varía en su composición, según cada lugar. El trabajo con este material se ha realizado desde las primeras culturas de la humanidad. Cada región tiene su propia técnica, e, incluso, cada creador tiene su forma particular de trabajar este material. Las técnicas del modelado de arcilla varían mucho: manualmente, con el uso de herramientas y tornos, o también a través de moldes. La elección dependerá de la composición del material, la temperatura de cocción de las piezas y la decisión del artista. El modelado se realiza con las manos y con estecas, por lo general de madera, y desbastadores de alambre, los cuales permiten retirar los excesos de material, como se puede ver en la figura 82.

Fig. 83. Estirado con rodillo y varillas. Foto: Sergey Mironov/Shutterstock.com.

Fig. 84. Leonidas Orellana (Quinua, Perú). *El éxodo* (2020). Cerámica. 49 × 35 × 14 cm. Fuente: Leonidas Orellana. Esta pieza es una de cinco que fueron creadas durante la pandemia cuando, ante la crisis económica, social y sanitaria a partir de la COVID-19, las personas emprendieron largas caminatas de vuelta hacia sus tierras.

▪ Hacer planchas

Al estirar la arcilla con el rodillo, verifica el grosor o el alto deseado para las planchas. Puedes usar como guías dos varillas del grosor de plancha requerido, colocándolas una a cada lado de la masa, y estirar con poca presión encima de estas, como se muestra en la figura 83. Luego, utiliza una regla y una esteca para cortar las planchas de arcilla.

▪ Hacer rollos

Después de amasar, forma rollos largos y une los extremos para crear la base. Puedes superponer los rollos para levantar una vasija, por ejemplo. Une los rollos con la esteca, y alisa las uniones.

▪ Unir piezas

Para unir partes de arcilla como las planchas o formas que complementan una pieza, primero se realizan rayas o marcas en el lugar que se va a unir, utilizando una esteca. Se aplica como medio para la unión una mezcla de arcilla con agua, muy suelta, llamada *barbotina*. Para las masas a base de cola sintética o yeso, si requieren unión, se suele utilizar cola sintética.

▪ Las pastas para modelar

▪ El papel maché

Es una pasta de papel elaborada a partir de restos o desechos de papel (periódico o de reúso) que, luego de pasar por una cocción, se combina con yeso o tiza y cola sintética. Se aglutina con aceite para modelar. Antiguamente se utilizaba en China e India, donde se combinaba con diversos materiales, incluso metales, para crear cajas y figuras.

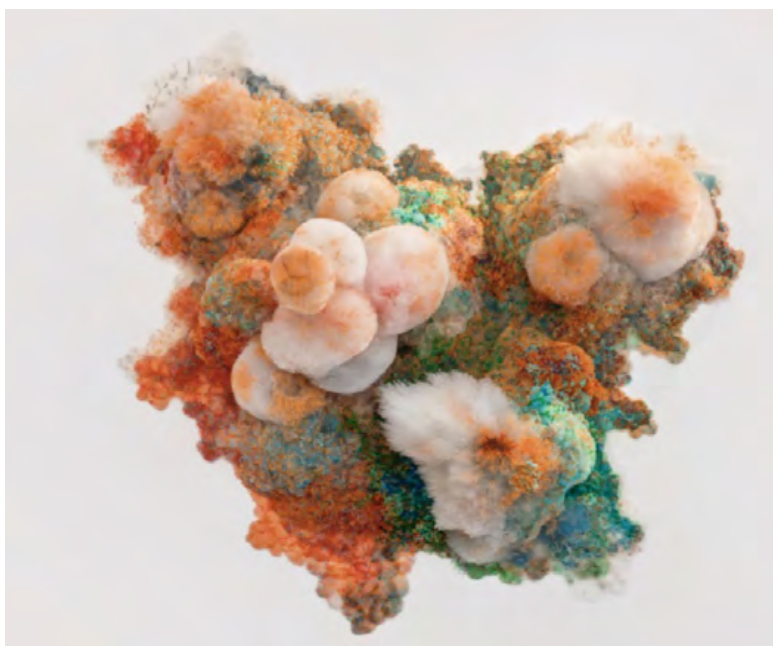
▪ La pasta de papa

Para crear las figuras de un retablo, se utilizan muchos tipos de pasta, según la región y sus tradiciones. Una pasta tradicional de Ayacucho emplea la papa blanca hecha puré mezclada

con yeso cerámico. La humedad solo se aplica a través de un paño, y no se añade agua directamente. Una vez creadas las figuras se dejan secar sobre una madera, volteadas, para evitar que crezca moho.

f. El ensamblaje

Si bien la denominación *ensamblaje* como categoría artística se usa desde el siglo XX, esta agrupa una serie de técnicas que consisten en unir o combinar diversos materiales (metal, madera, plástico, entre otros) u objetos no artísticos, o partes de estos, con una intención artística, buscando que dicha combinación sea una unidad. También se le llama *escultura polimaterial*, pues se utilizan muchos y muy diversos materiales con fines expresivos. Así como el *collage* combina diversos materiales, por lo general, en un plano bidimensional, para transmitir una intención artística, el ensamblaje es un *collage* tridimensional, como vemos en la figura 85, *Adaptación y agrupamiento IV*, realizado con sorbetes de plástico.

◀ **Fig. 85.** María José Murillo (Arequipa, Perú). *Adaptación y agrupamiento IV* (2014). Sorbetes de plástico. 200 × 160 × 70 cm. Fuente: María José Murillo. En este trabajo, la artista elabora composiciones que replican los patrones orgánicos, pero con materiales artificiales, como el plástico. De esta forma, reflexiona sobre lo que ella llama *el paisaje artificial*, la transformación del entorno natural a partir del uso industrial de diversos elementos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.

▪ El retablo

Los retablos ayacuchanos son altares portátiles que se han ido transformando a lo largo del tiempo, tanto en sus materiales y dimensiones, como en las intenciones y representaciones de sus creadores. Además, ha ido cambiando de nombre: capillita de santero, durante la Colonia, cajón de San Marcos, durante el siglo XVIII, y hoy, luego de muchas transformaciones, lo conocemos como *retablo*. Actualmente, los retablos presentan distintos motivos, ya no solo religiosos, y se crean con diversas técnicas.

ESPACIO INTERACTIVO

¡Haz clic en el botón o escanea el código QR para encontrar recursos educativos complementarios!

▶ Retablos

PODRÁS APRECIAR RETABLOS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA, ADEMÁS DE MÁSCARAS Y PIEZAS DE CERÁMICA.

Podemos considerarlo un *ensamblaje* dada la combinación de elementos diversos, como un cajón o portalito, la pintura y, por supuesto, las figuras que representan la escena del tema que se propone, por lo general, costumbres locales. Se modelan en masas diversas, con engrudo, muchas veces, pero la tradicional es la pasta de papa mezclada con yeso.

Estas figuras se pegan a la caja, utilizando cola y un poco de masa que sirva de unión entre la figura y la madera.

Observa las figuras 86 y 87. ¿Qué elementos e ideas del retablo tradicional se han mantenido? ¿Qué opinas de esta manera de representación?

Fig. 86. Retablo de los hermanos Quispe Flores (2020). Fuente: Hermanos Quispe Flores. Fue elaborado en homenaje a los médicos, héroes de la pandemia de la COVID-19.

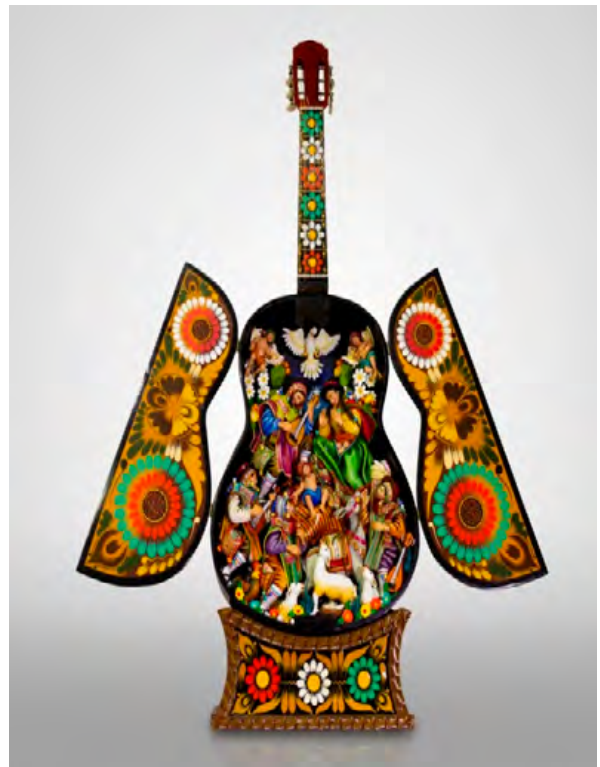

Fig. 87. Retablo del maestro ayacuchano Arturo Ramos, quien ha modificado la forma del retablo tradicional por una guitarra. Fuente: José Arturo Ramos Vallejo.

Las máscaras

Las máscaras se utilizan en fiestas, rituales y en representaciones teatrales. La diversidad de formas, tamaños, materiales y expresiones, sin siquiera remitirnos a sus múltiples usos, es enorme. Hay máscaras muy sencillas, que no pasan de un recorte de papel o tela, pero hay máscaras muy complejas, en cuanto a la combinación de los materiales que se ensamblan.

Fig. 88. Máscara Diablico. Hojalata policromada. 43 × 30 cm. Lambayeque. Colección Arturo Jiménez Borja. Museo de Artes y Tradiciones Populares "Luis Repetto Málaga". IRA-PUCP. Fuente: PUCP.

Fig. 89. Máscara Kusillo (en aimara) o mono. Material textil con aplicaciones. 45 × 26 cm. Puno. Colección Arturo Jiménez Borja. Museo de Artes y Tradiciones Populares "Luis Repetto Málaga". IRA-PUCP. Fuente: PUCP.

Caja de actividades

¡VAMOS A BUSCAR
MÁSCARAS EN LAS
IMÁGENES DE LA
COLECCIÓN!

Actividad: Investiga y crea una máscara

- a. **Busca ideas.** Revisa imágenes de máscaras en los fascículos de la colección y toma notas sobre su uso en distintos lenguajes artísticos. Investiga en qué ocasiones se utilizan (festividades, rituales, teatro, danza) y qué significan o representan (valores, creencias, roles sociales).
- b. **Elige una máscara.** Selecciona una máscara que te haya llamado la atención. Investiga sobre el contexto cultural en el que se usa, las tradiciones asociadas y los materiales utilizados para su elaboración (como madera, papel, tela o barro).
- c. **Planifica la elaboración de una máscara.**
 - **Diseño:** Haz un boceto del diseño que quieres realizar, inspirado en la máscara elegida.
 - **Materiales:** Elige materiales fáciles de manejar y seguros, como cartulina, papel maché, témperas, tijeras y pegamento.
 - **Pasos:** Define los pasos para construir la máscara, incluyendo cortar la base, agregar detalles y pintar.
- d. **Crea tu máscara.** Sigue los pasos de tu planificación y construye tu máscara. Tómate tu tiempo para asegurarte de que cada etapa esté completa antes de pasar a la siguiente.
- e. **Reflexiona de manera individual.** Responde estas preguntas: ¿qué aprendí sobre el uso de máscaras en diferentes culturas? ¿Cómo influyó la investigación en el diseño de mi máscara? ¿Qué emociones o ideas quería expresar con mi creación? ¿Qué descubrí sobre los materiales que utilicé y cuáles funcionaron mejor? ¿Qué desafíos enfrenté durante el proceso y cómo los superé? ¿Qué mejoraría si hiciera otra máscara?

3.4. Las herramientas y los materiales para las artes visuales

Las herramientas y materiales utilizados en las artes visuales son tan diversos como las propias expresiones artísticas. Se puede trabajar con cualquier elemento que tengas a disposición: desde hojas secas para crear un *collage* o usarlas como sellos de textura para imprimir, hasta emplearlas ¡para tejer!

Las herramientas son los objetos físicos y medios electrónicos y digitales que facilitan la realización de una tarea o producción. Por ejemplo, son herramientas los pinceles, martillos, aplicaciones del teléfono y computadoras. Los materiales son las sustancias de las que algo está hecho o puede hacerse. Incluyen los medios, como los crayones, la arcilla o la tinta, así como las superficies o soportes, como el papel, tela, plástico o madera.

Para usar los materiales y herramientas con todo su potencial creativo, los artistas exploran y prueban múltiples formas, realizando mezclas para averiguar cómo se comportan al combinarse. Los materiales transmiten información y sensaciones a partir de sus características físicas particulares, como, por ejemplo, texturas y colores. Asimismo, en este proceso es fundamental descubrir lo que estos materiales connotan o sugieren. Te invitamos a explorar y registrar tus ideas para que selecciones los materiales y herramientas según tu intención.

a. Convencionales y no convencionales

Al crear, cualquier herramienta o material puede ser útil. Los materiales convencionales son aquellos que siguen las normas y costumbres que han sido establecidas por una cultura o grupo social a lo largo del tiempo. Eso significa que lo considerado convencional o tradicional varía según el contexto cultural y geográfico.

Por ejemplo, en la Amazonía, el uso de fibras como la *chambira* o el *tamshi* es tradicional. Estas fibras, conocidas por ser resistentes y flexibles, son comúnmente utilizadas para tejer y crear diversos objetos en esa región. Sin embargo, en otras partes del país no son consideradas convencionales, porque no forman parte de sus prácticas culturales. Del mismo modo, los tintes naturales como la cochinilla, que han sido utilizados durante siglos para teñir telas, no se consideran convencionales en regiones como Lima, ya que no provienen de ese entorno, aunque su uso sea antiguo y extendido.

Como vemos, lo que es convencional en un entorno puede no serlo en otro. Al ver materiales con mayor difusión, podemos entender lo convencional o no convencional desde otro punto de vista. Por ejemplo, cuando usamos un lápiz para dibujar o un pincel para pintar estamos usando materiales de manera convencional, dado que fueron creados para ese fin. En cambio, si dibujamos con una vela sobre un papel y luego pintamos encima para crear un efecto especial, estamos utilizando la vela, que es un material no convencional para la

pintura. Así también, si pintamos sobre retazos de corteza de árbol o cosemos hojas secas y retazos de plástico a una tela, estamos utilizando materiales no convencionales.

Recurrimos a los materiales no convencionales para fines artísticos, ya sea para explorar creativamente, aprovechando los que tenemos en nuestro entorno y son más accesibles para nosotros, o porque nos parece que pueden ayudar a expresar mejor nuestras ideas e intenciones.

b. Entre lo efímero y lo permanente

Según los materiales que se utilizan en una producción, esta tendrá mayor o menor duración en el tiempo. Algunas obras son creadas con fines temporales, es decir, para que duren poco o que se transformen con el paso del tiempo o con la exposición a los elementos de la naturaleza, como el aire o el cambio de temperaturas, o para una intervención particular, como es el caso de las alfombras de flores de la figura 90. A ese tipo de expresiones artísticas que están creadas para no perdurar se les denomina *arte efímero*.

Fig. 90. Alfombra de flores durante la celebración de la Semana Santa en Tarma, Junín. 7360 × 4912 cm. Fuente: J. Vallejo/PromPerú.

Por ello, al elegir los materiales es importante considerar cuánto se espera que dure la obra y si puede estar expuesta a la intemperie (o sea, al aire libre o en un espacio exterior). Cuando se busca que una obra perdure en el tiempo, es necesario darle mantenimiento e, incluso, restaurarla; es decir, se busca detener su deterioro para que más personas puedan disfrutar de ella. El trabajo de restauración lo realizan especialistas que investigan cómo se comportan los materiales en interacción con otros y con el ambiente.

c. Los soportes y medios

Son tan importantes como las herramientas y los materiales que se utilizan para expresar una intención creativa. Los soportes son el lugar donde se expresa la intencionalidad artística en las artes visuales, ya sea una superficie (un papel, una tela, una pared), un objeto (una madera, una calabaza), un espacio (una habitación, la arena de una playa) o un medio virtual (un archivo de video digital, una página web). Los soportes son los que llevan el mensaje, el contenedor del contenido artístico, pero que no puede dissociarse de él, es decir, son parte de la producción u obra.

Antes de iniciar un proyecto revisa la combinación del soporte y los medios que planeas utilizar. Por ejemplo, puedes experimentar con la misma pintura con distintos niveles de dilución para evaluar cómo se comporta en distintas superficies, como papeles y cartulinas. **¡Explora y experimenta!**

d. Ejemplos de herramientas y materiales para las artes visuales

▪ La fotografía digital

El proceso para obtener una fotografía digital es muy similar al de la fotografía tradicional. La diferencia radica en que, en lugar de utilizar películas fotosensibles y químicos de revelado, la imagen se captura mediante un sensor electrónico compuesto por unidades fotosensibles que la convierten en señales eléctricas que se almacenan en una memoria electrónica. Las herramientas y materiales que necesitamos para producir fotografías son las siguientes:

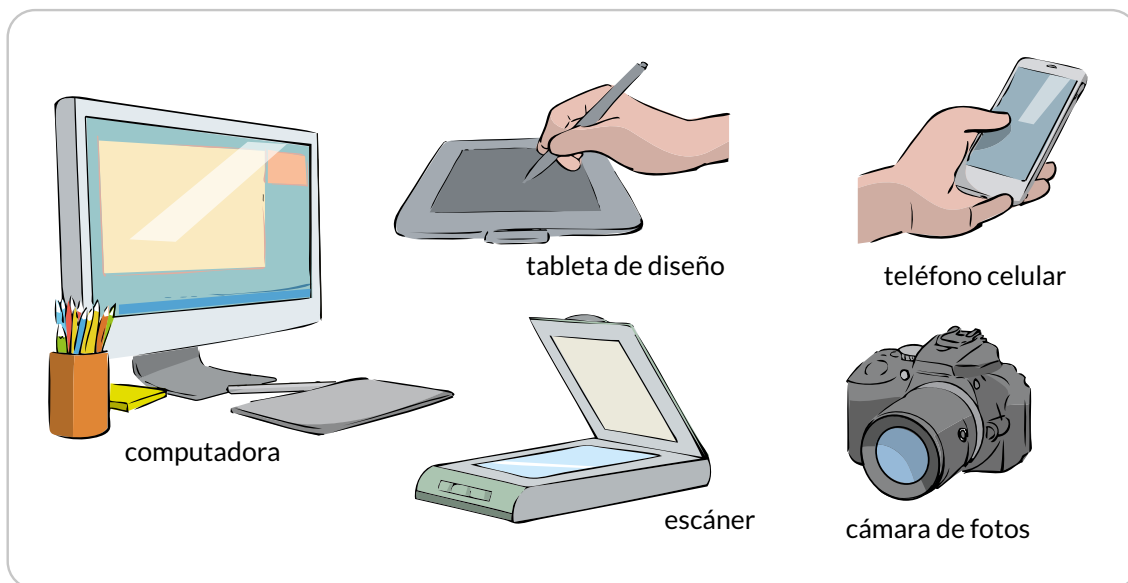

Fig. 91. Herramientas para producir fotografías.

▪ El dibujo

A continuación, presentamos diversos materiales que son utilizados para dibujar.

- **Fijador:** Para evitar que se borren los dibujos hechos con materiales secos, como carboncillo, lápiz o tiza, es necesario rociar con un fijador para que el polvillo del material seco se adhiera al papel y evitar que se desprenda. La goma laca es un fijador a base de una resina blanda diluida en alcohol. En su reemplazo se puede utilizar laca para el cabello. Es importante no echar demasiada para que no gotee sobre el papel.
- **Plumillas:** Sirven para dibujar con tinta sobre papel satinado, es decir, que no sea muy absorbente ni rugoso, para que la plumilla se deslice suavemente. Para dibujar se utilizan las plumillas de punta flexible, con una abertura al centro, que permiten modificar el trazo según la presión que se ejerza sobre esta.

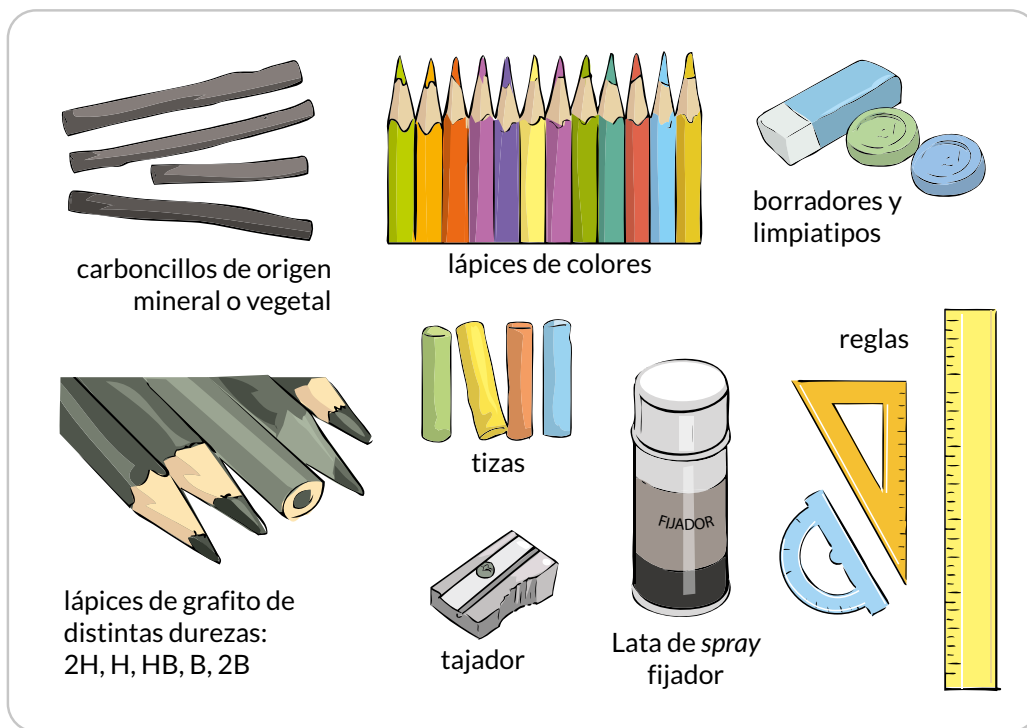

Fig. 92. Herramientas para dibujo.

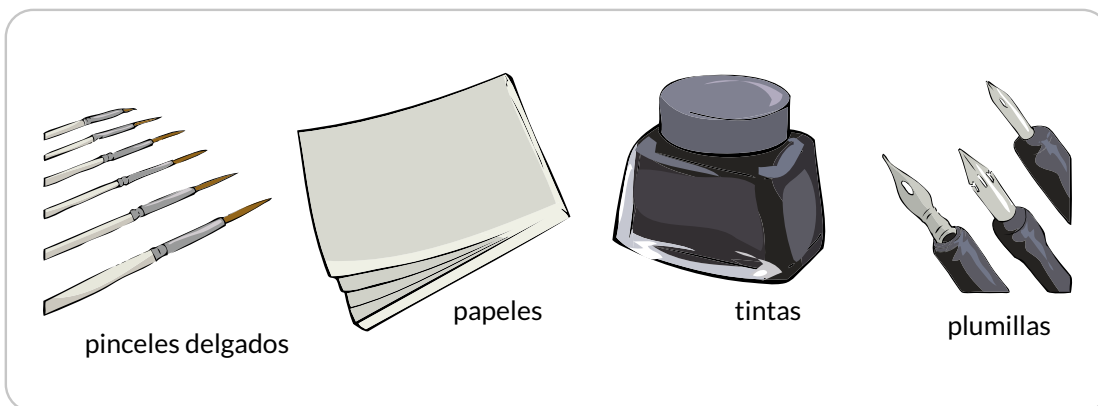
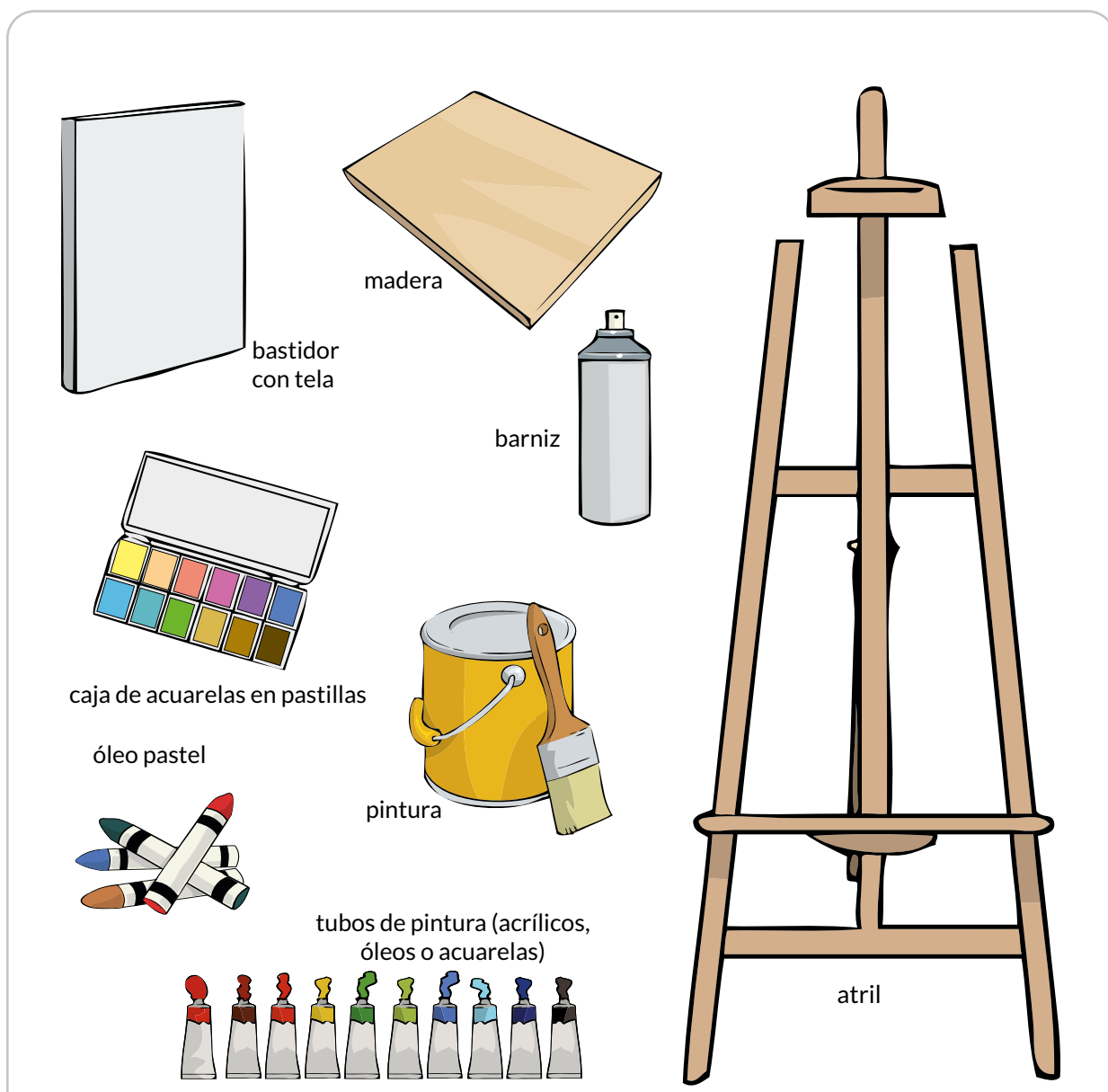

Fig. 93. Materiales para dibujar con plumillas.

▪ La pintura

La pintura se realiza con pigmentos mezclados con aglutinantes, orgánicos o sintéticos. El material se aplica en superficies planas, en capas, generalmente delgadas, según la técnica que se utilizará. Algunas herramientas y materiales con los que se puede pintar son los siguientes:

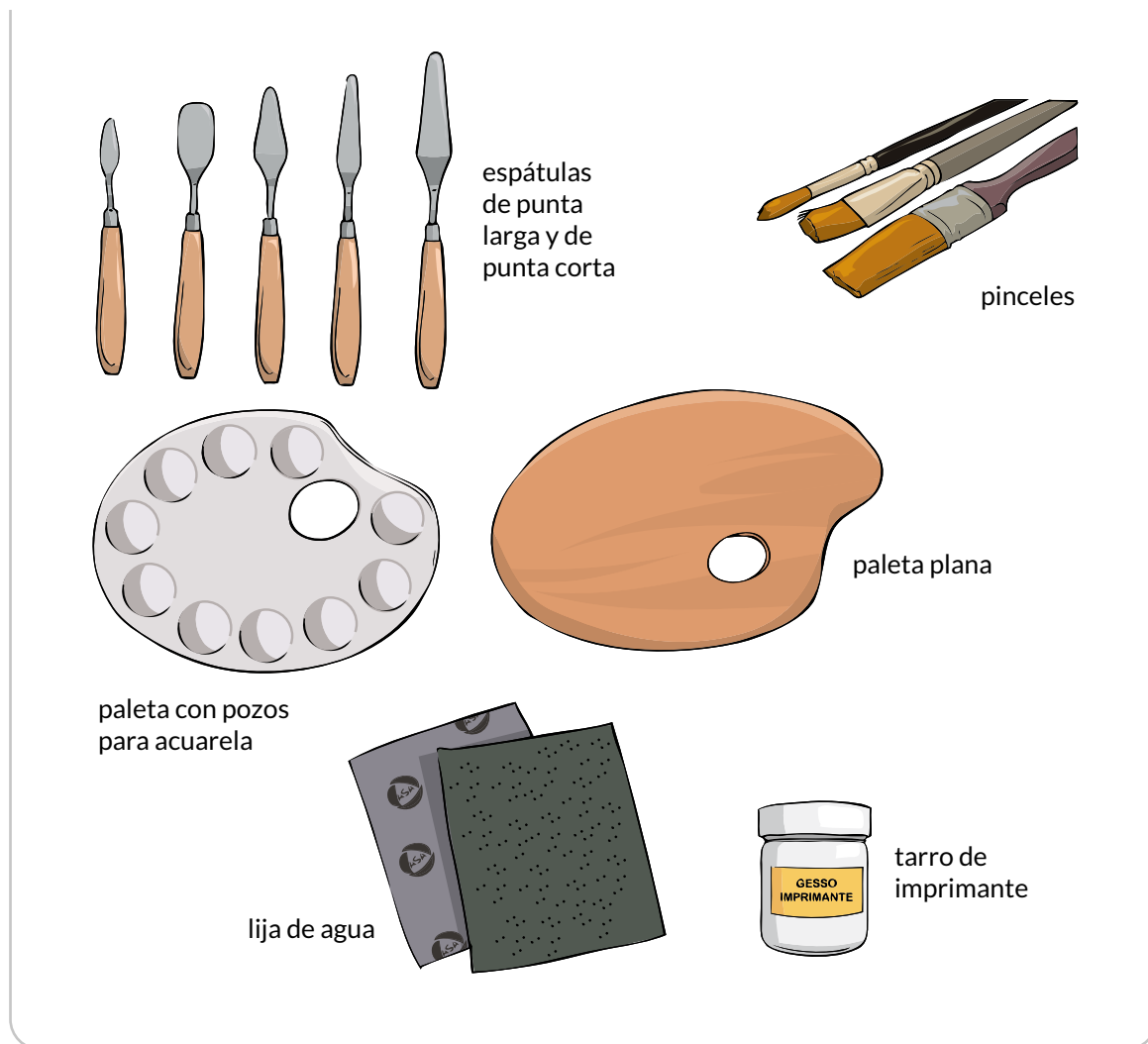

Fig. 94. Herramientas y materiales para pintar.

- **Pinceles:** Son de distintos tamaños, formas y calidades. Para llenar grandes superficies se suele usar brochas planas, mientras que para los detalles es frecuente emplear pinceles redondos y delgados. Los de cerdas son más resistentes y se emplean para pintar al óleo, acrílico y superficies texturadas. Los redondos y de pelo suave sirven para tintas y acuarelas, y permiten trazos finos y precisos.
- **Paletas:** Son superficies impermeables sobre las que se mezcla la pintura para combinar colores. Pueden ser de plástico, madera o papel. Las planas son para mezclar pinturas espesas, mientras que las que tienen pozos son para mezclar y diluir pinturas con mayor proporción de líquido, como las acuarelas.

- **Espátulas (de punta larga y corta):** Sirven para mezclar colores, limpiar las paletas e, incluso, pintar con pinturas espesas.

▪ Imprimante

Para pintar sobre una superficie porosa, se recomienda preparar el soporte o superficie con un par de capas de un imprimante o sellador, para que no absorba la pintura y que se mantenga. Si se desea una superficie lisa, cuando el imprimante esté seco, se debe lijar suavemente con una lija de agua. En el caso de las témperas, se puede utilizar cola sintética para sellar el cartón, papel, madera o tela donde se va a pintar.

▪ La escultura

Es posible crear esculturas con materiales como arcilla, cerámica en frío, piedra, madera, metal, cartón, entre muchos otros. Las herramientas varían según el material. Para crear esculturas con barro o cerámica, puedes utilizar varitas de madera para nivelar el rodillo y nailon para cortar porciones de barro y las piezas.

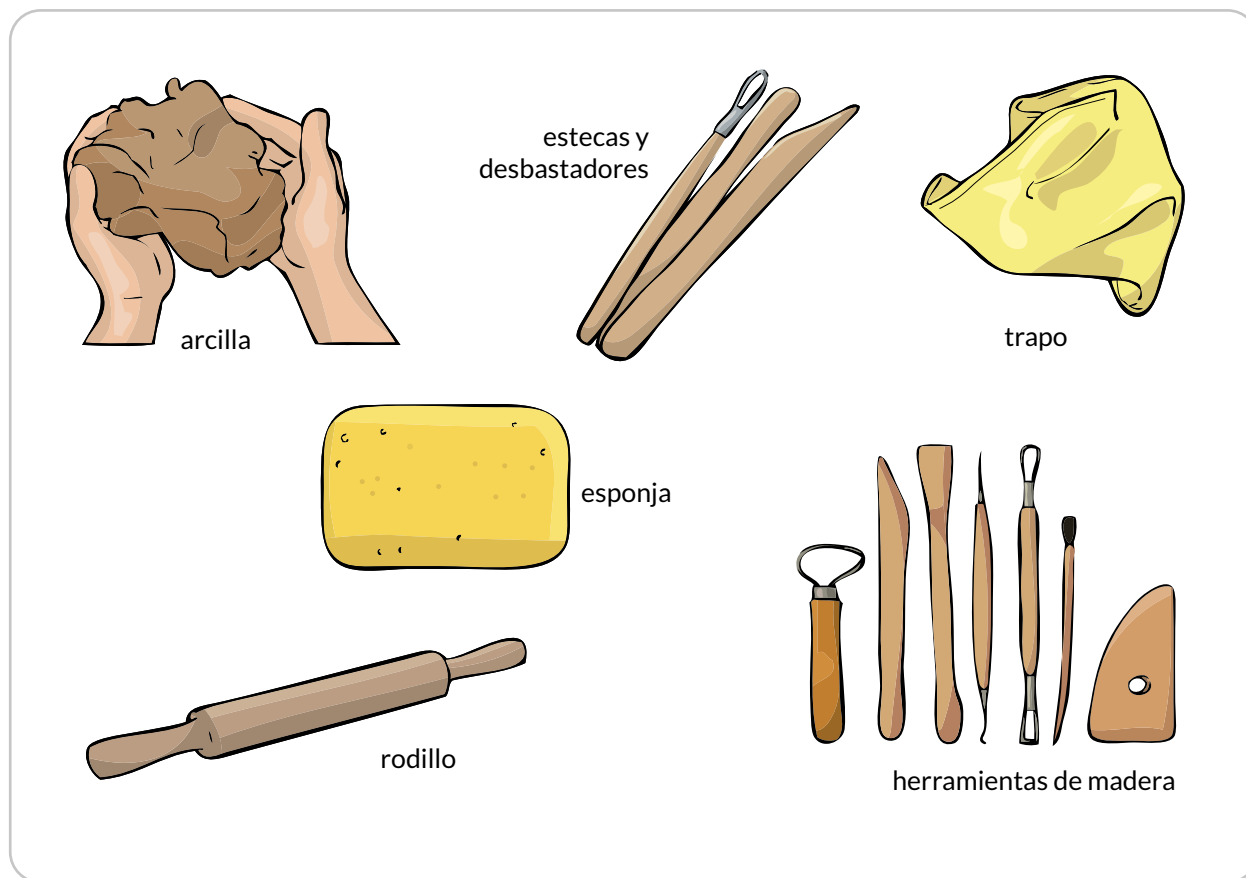

Fig. 95. Herramientas y materiales para la escultura.

- **Estecas y desbastadores:** Son herramientas básicas para modelar arcilla y otras pastas de modelado. Pueden ser de madera, plástico o metal. Las estecas ayudan a crear detalles, mientras que los desbastadores permiten retirar la arcilla sobrante.

▪ El grabado

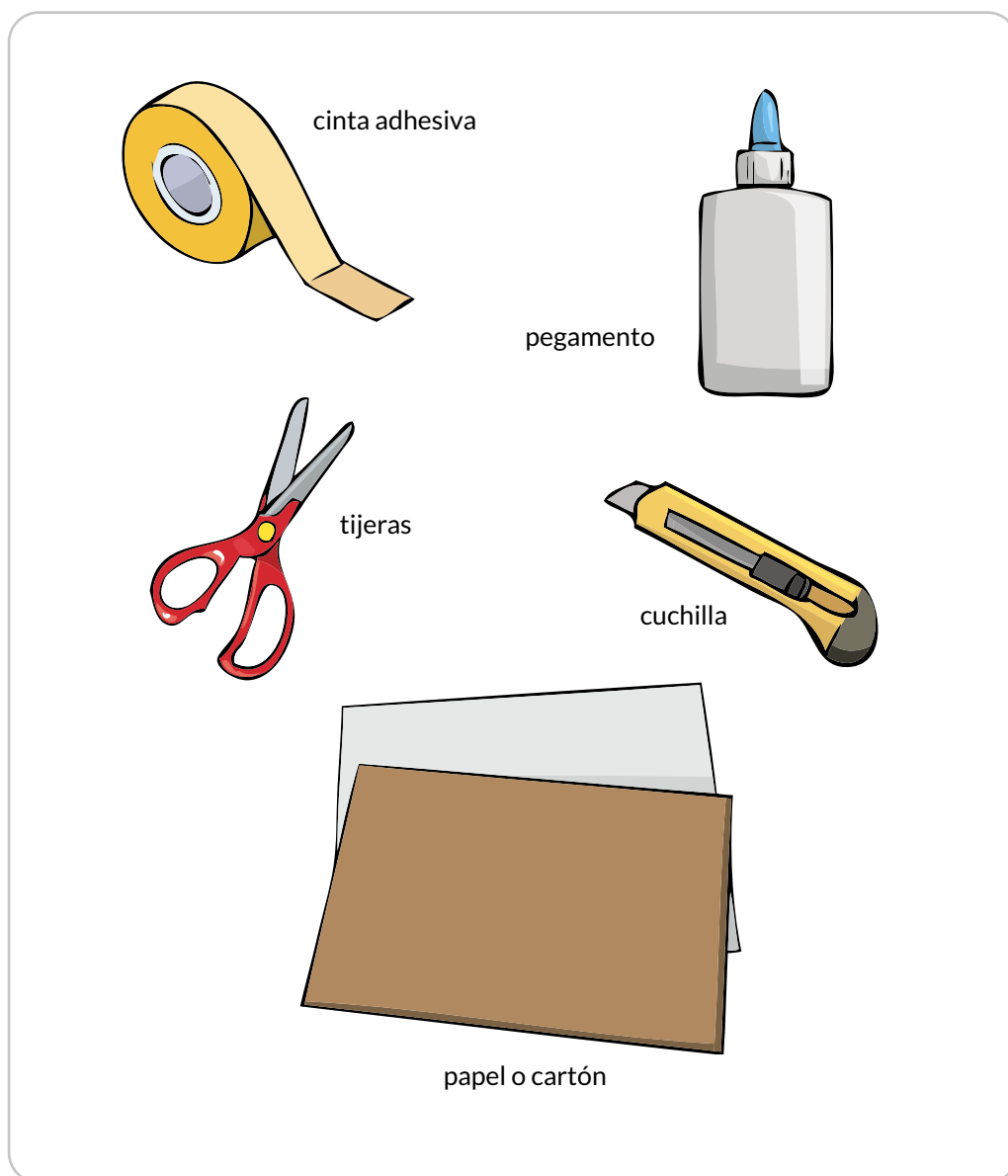
A continuación, veamos algunos materiales que se utilizan para elaborar grabados.

Fig. 96. Herramientas y materiales para el grabado.

▪ **El collage**

Puedes utilizar materiales naturales, como hojas secas o ramas, pero también recortes de periódicos y revistas, entre otros. Algunos materiales que se suelen utilizar para elaborar un *collage* son los siguientes:

 Fig. 97. Herramientas y materiales para elaborar un *collage*.

▪ El ensamblaje

Son muchos los materiales que podemos utilizar para elaborar un ensamblaje; a continuación, presentamos algunos:

También se pueden emplear otras herramientas de corte y amarre, como los diversos tipos de alicates, alambres delgados y gruesos, sogas, plásticos, cajas, objetos de todo tipo, pegamentos, clavos, entre otros.

Fig. 98. Herramientas y materiales para elaborar un ensamblaje.

El tejido, la costura y el bordado

Las herramientas y materiales para realizarlos son los siguientes:

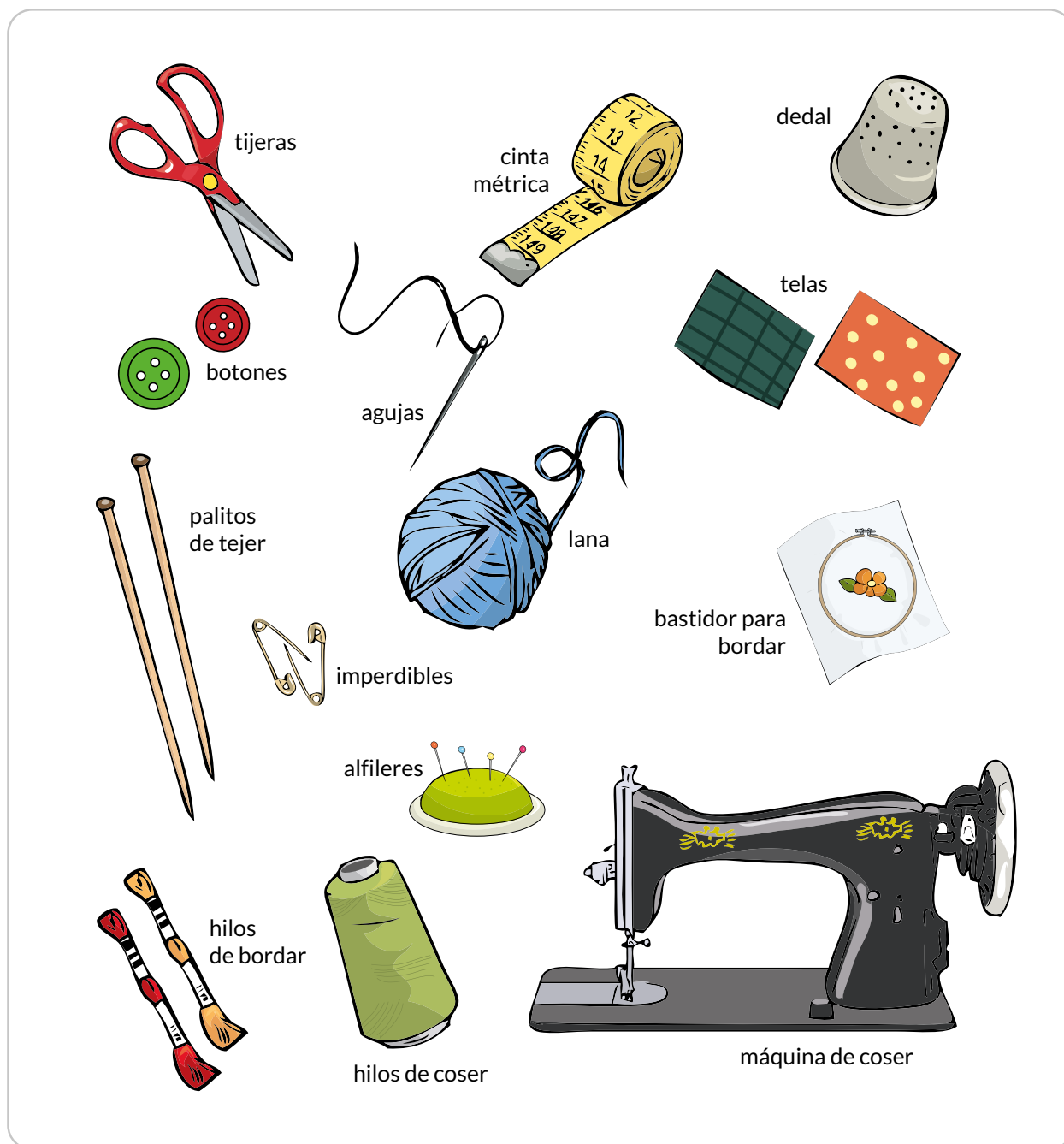

Fig. 99. Herramientas y materiales para el tejido, la costura y el bordado.

Las artes son para todos.

¡Las artes son para ti!

A lo largo de este recorrido, hemos explorado las variadas expresiones de las artes visuales, provenientes de diferentes lugares y épocas. Estas manifestaciones nos recuerdan la riqueza y diversidad artística y cultural tanto del Perú como del mundo. Como has podido observar, las artes visuales forman parte de nuestra vida cotidiana y reflejan nuestras formas de pensar, sentir y compartir creencias y reflexiones. A través de ellas, comprendemos quiénes somos como sociedad y cómo esta, a su vez, nos influye.

En este proceso, hemos analizado las características formales de distintas manifestaciones artístico-culturales, y en el camino hemos descubierto que cada una lleva consigo significados profundos. Entender sus mensajes e intenciones nos invita a mirar la realidad con una perspectiva más atenta y reflexiva. Además, nos motiva a buscar formas de transformación que contribuyan a construir una sociedad en la que juntos podamos vivir mejor.

El lenguaje visual es más que una herramienta de comunicación: es un medio para construir conocimiento y cultura. Nos permite reconocernos desde otras formas de expresión, ya que va más allá de las palabras para conectarnos con emociones, ideas y valores universales.

ATRÉVETE A EXPLORAR Y A AMPLIAR TUS ESPACIOS DE INSPIRACIÓN PARA IMAGINAR Y LLEVAR A LA PRÁCTICA TUS IDEAS: OBSERVA, PRODUCE Y, SOBRE TODO, DISFRUTA DE APRECIAR, CREAR Y COMPARTIR TODO LO QUE SABES, EMPLEANDO EL LENGUAJE ARTÍSTICO.

Glosario

¡Descubramos nuevas palabras!

Abstractas: Obras de arte que no representan formas reconocibles de la realidad, sino que utilizan colores, formas y líneas para expresar ideas, emociones o conceptos. Este enfoque busca transmitir un significado más allá de lo figurativo.

Aglutinantes: Sustancias que unen partículas sólidas entre sí o a una superficie, hasta formar una masa cohesiva. En pintura, los aglutinantes (como aceites, goma arábiga o resinas) permiten que el pigmento se adhiera a la superficie y proporcionan características específicas como brillo, resistencia o flexibilidad.

Apropiación: Tomar elementos de un contexto (imágenes, formas, estilos, materiales, técnicas, entre otros, vinculados a la historia del arte o la cultura popular) para crear nuevas producciones que se basan en la fusión, remezcla o remix.

Arte gótico: Estilo artístico predominante en Europa entre los siglos XII y XVI, conocido por su arquitectura de catedrales con arcos en forma de punta, vitrales elaborados y esculturas expresivas, así como por su pintura religiosa, que enfatizaba el realismo y la espiritualidad.

Arte óptico: Conocido también como Op art, un movimiento artístico que utiliza efectos visuales basados en ilusiones ópticas para crear una experiencia dinámica y participativa. Estas obras, generalmente abstractas, generan sensación de movimiento, vibración, profundidad o distorsión en el espectador. Dichos efectos se logran mediante el uso de líneas, formas geométricas, patrones repetitivos, contrastes de color y juegos de luz.

Códigos culturales: Modos de hacer y pensar ejecutados por un pueblo o grupo de personas de manera específica (por ejemplo, el ritual de saludarse con la mano o un beso) y que tienen un significado común y distintivo para ese pueblo o grupo.

Contenido cultural: Se refiere al sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que emanan de las identidades culturales o las expresan.

Composición: Estructura que combina los elementos de los lenguajes artísticos con un sentido, concepto o lógica.

Cosmovisión: Conjunto de creencias, valores, opiniones y formas de proceder interiorizadas por los miembros de un grupo de personas.

Creatividad: Capacidad de imaginar, inventar formas de expresión, resolución de problemas y transformación de la realidad. Podemos relacionar la creatividad con lo novedoso, lo que es original, lo que replantea un problema desde una nueva visión o lo resuelve.

Datación por uranio: Uno de los métodos más útiles para estimar la edad absoluta (numérica) de rocas u otros materiales geológicos y que emplea el elemento radioactivo uranio-238.

Diversidad cultural: Multiplicidad de formas a través de las que se expresan las culturas de los grupos y sociedades y que se manifiesta a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales.

Escritura espejular: Proceso de escribir o representar texto de forma invertida, como si se viera a través de un espejo. Esta técnica puede emplearse con fines estéticos, simbólicos o experimentales en el arte visual.

Escuela cusqueña: Corriente artística desarrollada en Cusco durante el Virreinato, caracterizada por la fusión de elementos indígenas y europeos en obras religiosas, especialmente pinturas, con un marcado uso de colores vivos y detalles ornamentales.

Estética: Disciplina que contempla la naturaleza del arte y su función en la experiencia humana. Tiene que ver con la necesidad de introducir la noción de belleza y los principios que la sustentan.

Estilo: Forma particular o distintiva en la que se crea o realiza un trabajo artístico (una danza o una pintura, entre otros). Se asocia a menudo con un artista en particular, grupo de *performance*, coreógrafo, entre otros, y con un periodo de tiempo en que dichas estrategias y maneras artísticas tuvieron su auge.

Expresiones culturales: Manifestaciones de la creatividad de las personas, de manera individual o colectiva, que poseen un contenido cultural, es decir, transmiten identidad, valores y sentido a través de medios como la palabra (como la literatura), el sonido (como la música), las imágenes (fotos o películas), las acciones (la danza o el teatro, etc.) u objetos (como esculturas o pinturas).

Glicerina: Sustancia extraída de la resina de las acacias que, diluida en agua, sirve de aglutinante para pinturas como la acuarela o la ténpera.

Impresionistas: Artistas que se dedicaron al estudio de la luz y el color, y que dieron lugar a la corriente pictórica que lleva ese nombre debido a *Impresión, sol naciente*, una obra de Claude

Monet, pintada en 1873. Durante la segunda mitad del siglo XIX, principalmente en Francia, estos artistas dejaron de pintar las escenas clásicas de la época en estudios cerrados y se dedicaron a pintar lo que veían en su entorno, la vida cotidiana, los paseos al aire libre. Más que los detalles, en los que predominaba la forma, a través de pinceladas sueltas, recurrían a los efectos generados por la yuxtaposición de colores complementarios en el propio cuadro.

Innovación: Generación de ideas novedosas y abordajes originales para mejorar el desarrollo de nuevos procesos, métodos, sistemas u otros.

Instalación: Obra artística que suele combinar varios medios y está concebida para un lugar y momento específicos.

Intercultural: Proceso de integración entre culturas dentro de una sociedad, donde estas se influyen mutuamente de forma continua, al compartir espacios de su ámbito privado y al construir un entorno en común.

Lenguajes artísticos: Disciplinas artísticas que tienen sus propios códigos, formas o símbolos para comunicar e interpretar de manera visual, sonora o kinestésica. Incluyen las artes visuales, la danza, la música y el teatro.

Manifestaciones artístico-culturales: Todas aquellas creaciones o actos creativos de una persona o cultura que responden a sus necesidades de expresión o comunicación estética.

Motivo: Tema, elemento o patrón de una imagen, que puede o no repetirse.

Multidisciplinar: Varias disciplinas o saberes que conviven en una sociedad, sin necesariamente dialogar, interactuar y compartir sus vivencias.

Patrón: Repetición de un objeto o símbolo en todo el trabajo artístico.

Performance: Forma de expresión que combina elementos del teatro, la danza, la música y las artes visuales.

Perspectiva: Representación de las imágenes según la lejanía y la posición: La perspectiva lineal es la que se realiza solo mediante líneas; la perspectiva aérea es la que se obtiene mediante la matización de colores y la luz.

Pigmento: Material en polvo o suspendido en un medio líquido que aporta color a diversas superficies o mezclas. Los pigmentos pueden ser naturales (como óxidos minerales) o sintéticos y se usan ampliamente en pintura, tinta, maquillaje, entre otros.

Pop art (arte pop, en español): Movimiento artístico surgido a mediados del siglo XX en Estados Unidos y el Reino Unido, que se inspira en elementos e imágenes de la cultura popular, el cine, el cómic y referentes de la vida cotidiana, para cuestionar la cultura del consumo.

Postimpresionismo: Movimiento artístico que enfatizó el interés por el color, la forma y las tendencias por la abstracción, que inspiró a las posteriores corrientes artísticas, sobre todo al cubismo (Cézanne) y al expresionismo (Van Gogh y Gauguin).

Representación: Imagen, símbolo o acción que transmite una idea que sustituye a la realidad.

Rituales: Prácticas, eventos o ceremonias que se repiten según normas o acuerdos

preestablecidos, social y culturalmente. Se realizan con el fin de afirmar creencias y sentimientos.

Simbólico: Imagen (por ejemplo, un dibujo) que se usa para representar o expresar otra (una idea, un estado de ánimo, una persona o un animal).

Teoría de la turbulencia: es el estudio del comportamiento de los flujos turbulentos, caracterizados por movimientos caóticos e impredecibles de un fluido. Busca describir, analizar y predecir las propiedades dinámicas de estos flujos mediante herramientas matemáticas, físicas y computacionales. Se centra en aspectos como la transferencia de energía, los remolinos y las escalas de movimiento, abordando fenómenos complejos como la cascada de energía y la disipación viscosa.

Transdisciplinar: Vínculo entre disciplinas y saberes que va más allá de la mera interacción. Por esta relación, se funden y se diluyen e integran sus diferentes métodos para abordar la realidad desde un enfoque holístico, es decir, como un todo integrado.

Virado: En fotografía, proceso de cambio de la tonalidad original de una imagen. Puede virarse un fragmento hacia un tono particular o, para generar un mayor balance en la relación entre los colores, puede virarse toda la imagen.

Referencias bibliográficas

- AA. VV. (2017). *El libro del Arte*. Dorling Kindersley Limited y Ediciones Akal.
- Abel G. M. (6 de mayo de 2022). La pintura rupestre más antigua realizada por Homo Sapiens tiene más de 45.500 años. En *Historia. National Geographic español*. <https://bit.ly/3NvdKRQ>
- Acaso, M. y Megías, C. (2017). *Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación*. Ediciones Paidós.
- Acha, J. (2009). *Introducción a la teoría de los diseños*. Editorial Trillas.
- Augustowsky, G., Massarini, A. y Tabakman, S. (2011). *Enseñar a mirar imágenes en la escuela*. Tinta fresca.
- Barbosa, A. (2022). *Arte/Educación. Textos seleccionados*. CLACSO; Universidad Nacional de las Artes.
- Basadre, J. (2005). *Historia de la República del Perú [1822-1933] (Tt. 3 y 6)*. Orbis Ventures.
- Belaunde, L. E. (2009). *Kené. Arte, ciencia y tradición en directo*. Instituto Nacional de Cultura.
- Berger, J. (2011). *Sobre el dibujo*. Editorial Gustavo Gili.
- Berger, J. (2016). *Modos de ver*. Editorial Gustavo Gili.
- Bermúdez, J. (8 de marzo de 2022). Fotografía digital, ¿qué es y cómo mejorar tus fotos? En *Aprender con Cash*. Cash Converters
- Chalmers F. G. (2003). *Arte, educación y diversidad cultural*. Editorial Paidós.
- Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes de Chile. (2015). *El potencial educativo de la fotografía. Cuaderno pedagógico*. <https://bit.ly/41m6tcV>
- Criado, A., García, L., Penco, Criado, J., F., Martínez, J., Chamón, J. y Dietz, C. (2011). Obtención del pigmento azul egipcio siguiendo la receta de Vitruvius Pollio descrita en su libro *De Architectura* (siglo I a. C.). *Aula y laboratorio de Química*, 107(2), 163-166.
- Delfini, P. (2021). *Grabado menos tóxico (el libro del blog)*. GMT.
- Einser, E. (1995). *Educar la visión artística*. Ediciones Paidós.
- Eisner, E. (2012). *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Ediciones Paidós.
- Equipo de Expertos en Ciencias de la Salud. (13 de julio de 2022). *¿Sabes qué es la psicología del color y cómo influye en el desarrollo de nuestra mente?* Universidad Internacional de Valencia. <https://bit.ly/3uVahpg>
- Encyclopedia of Art Education. (2022). *What is Art?* <https://bit.ly/3RppHtJ>
- Fuga, A. (2004). *Los Diccionarios del Arte. Técnicas y materiales del arte*. Electa Mondadori.
- Gagliardi, R. (2005). *El lenguaje plástico y visual*. Ediciones del Aula al Taller.
- Goes, P. (2020). *La línea del Tiempo. Ciencia y Tecnología*. Maeva Ediciones.

- Igotofsky, R. (2020). *Mujeres en el Arte. 50 intrépidas creadoras que inspiraron al mundo*. Capitán Swing Libros.
- Instituto de Estudios Peruanos. (1992). *El retablo ayacuchano. Un arte de los Andes*. [Exposición]. Lima. IEP. <https://bit.ly/41qFPj3>
- Izcue, E. (1926). *El arte peruano en la escuela. Cuaderno I*. Editorial Excelsior.
- Jennings, S. (2000). *Taller de Arte. Guía esencial de técnicas de pintura y habilidades creativas*. Leopold Blume.
- Majluf, N. (2021). Los funerales de Atahualpa. En *Historias. Arte y cultura del Perú*. Fundación Telefónica y Museo de Arte de Lima. <https://bit.ly/48jWd7f>
- Majluf, N. y Wuffarden, L. E. (eds.). (2001). *La recuperación de la memoria. Perú 1842-1942*. Fundación Telefónica y Museo de Arte de Lima.
- Mendoza, E. (ed.). (2020). *Distancia. Ilustración peruana en época de cuarentena*.
- Ministerio de Cultura del Perú. (2021). *Cerámica Awajún. Patrimonio Cultural de la Humanidad*. <https://repositorio.cultura.gob.pe/handle/CULTURA/6383>
- Ministerio de Cultura del Perú. (s. f.-a). Awajún. En *Base de datos de pueblos indígenas u originarios [BDPI]*. Recuperado el 9 de diciembre 2022 de <https://bit.ly/3TrHNxD>
- Ministerio de Cultura del Perú. (s. f.-b). Shipibo-konibo. En *Base de datos de pueblos indígenas u originarios [BDPI]*. Recuperado el 9 de diciembre 2022 de <https://bit.ly/3v37Ykf>
- Ministerio de Educación del Perú. (2016). *Programa Curricular de Educación Secundaria*. Lima. <https://bit.ly/3NoXDFI>
- Ministerio de Educación del Perú. (2018). *Orientaciones para la enseñanza del área de Arte y Cultura. Guía para docentes de educación primaria*. <https://bit.ly/3GJysK1>
- Ministry of Education. (2009). *The Ontario Curriculum. The Arts*.
- Miranda, F. y Vicci, G. (2011). Educación visual y plástica en la escuela: alternativas desde la cultura visual. En A. Giráldez. y L. Pimentel (coords.), *Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica*. OEI. <https://bit.ly/46XwpwB>
- Miró Quesada, R. (2022). Los funerales de Atahualpa. En R. Miró Quesada, *Lo popular viene del futuro. Escritos escogidos (1981-1990)* (Sel. e intr. de Mijail Mitrovic). La Siniestra Ensayos.
- Mitrovic, M. (comp.). (2019). *Lecturas sobre el proceso artístico en el Perú*. Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.
- Museo Mario Testino. (2017). *77 artistas peruanos contemporáneos*. Asociación Mario Testino, Lima.
- Navarro, J. (dir.). (2001). *El mundo del arte. Autores, movimientos y estilos*. Editorial Océano.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2013). *Diversidades. El juego de la creatividad. Sección de la Diversidad de las Expresiones Culturales División de las Expresiones Culturales y del Patrimonio*.

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2017). *Textos fundamentales de la Convención de 2005 sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales*.
- Pérez Villareal, A. (2012). *Chazuta y sus saberes maravillosos*. Gobierno Regional de San Martín y Ministerio de Cultura del Perú. <https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/374/Chazuta%20y%20sus%20saberes%20maravillosos.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Prette, M. y De Giorgis, A. (2013). *Comprender el arte. Atlas ilustrado*. Giunti Gruppo Editoriale; Susaeta Ediciones.
- Ríos, S. (2019). *Artesanías del Perú. Historia, tradición e innovación*. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú.
- Splitstoser, J., Dillehay, T., Wouters, J. y Claro, A. (2016). Early pre-Hispanic Use of Indigo Blue in Peru. En *Science Advances*, 2(9). <http://10.1126/sciadv.1501623>
- Stasny, F. (1981). *Las artes populares del Perú*. Ediciones Edubanco.
- Tribe, M. y Jana, R. (2006). *Arte y nuevas tecnologías*. Taschen.
- Villegas, R. (2016). *Artesanía peruana. Historia viva*. Universidad Ricardo Palma.
- Yllia, M. E. (2019). De la maloca a la galería: La pintura sobre llanchama de los boras y huitotos de la Amazonía peruana. En M. Mitrovic. (ed.), *Lecturas sobre el proceso artístico en el Perú* (T. 6: Configuraciones del arte contemporáneo). Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.
- Wong, W. (2001). *Fundamentos del diseño*. Editorial Gustavo Gili.

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

I

La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 2

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Artículo 5

El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.

Artículo 6

La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

II

La democracia y los derechos humanos

Artículo 7

La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.

Artículo 8

Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.

Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9

La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

Artículo 10

La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.

III

Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11

La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Artículo 12

La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.

Artículo 13

La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.

Artículo 14

Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos.

Artículo 15

El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.

Artículo 16

La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

IV

Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17

Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional

democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.

Artículo 18

Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Artículo 19

Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

Artículo 20

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Artículo 21

Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.

Artículo 22

Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.

V

La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23

Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.

Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito.

Artículo 24

Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral.

Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los principios y normas de la OEA. La Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada.

Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, los informes sobre sus actividades.

Artículo 25

Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.

La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones.

VI

Promoción de la cultura democrática

Artículo 26

La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.

Artículo 27

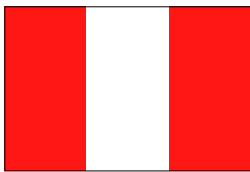
Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.

Artículo 28

Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.

SÍMBOLOS DE LA PATRIA

Artículo 49 de la Constitución Política del Perú

BANDERA NACIONAL

ESCUDO NACIONAL

HIMNO NACIONAL DEL PERÚ

CORO

Somos libres, seámoslo siempre,
y antes niegue sus luces el sol,
que faltemos al voto solemne
que la patria al Eterno elevó.

HIMNO NACIONAL

Declaración Universal de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación:

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, (...) deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona (...).

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración (...).

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (...).

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad (...).
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.

Artículo 14

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia (...).
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (...).

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión (...).

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22

Toda persona (...) tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, (...) habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad (...).
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades (...) tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.