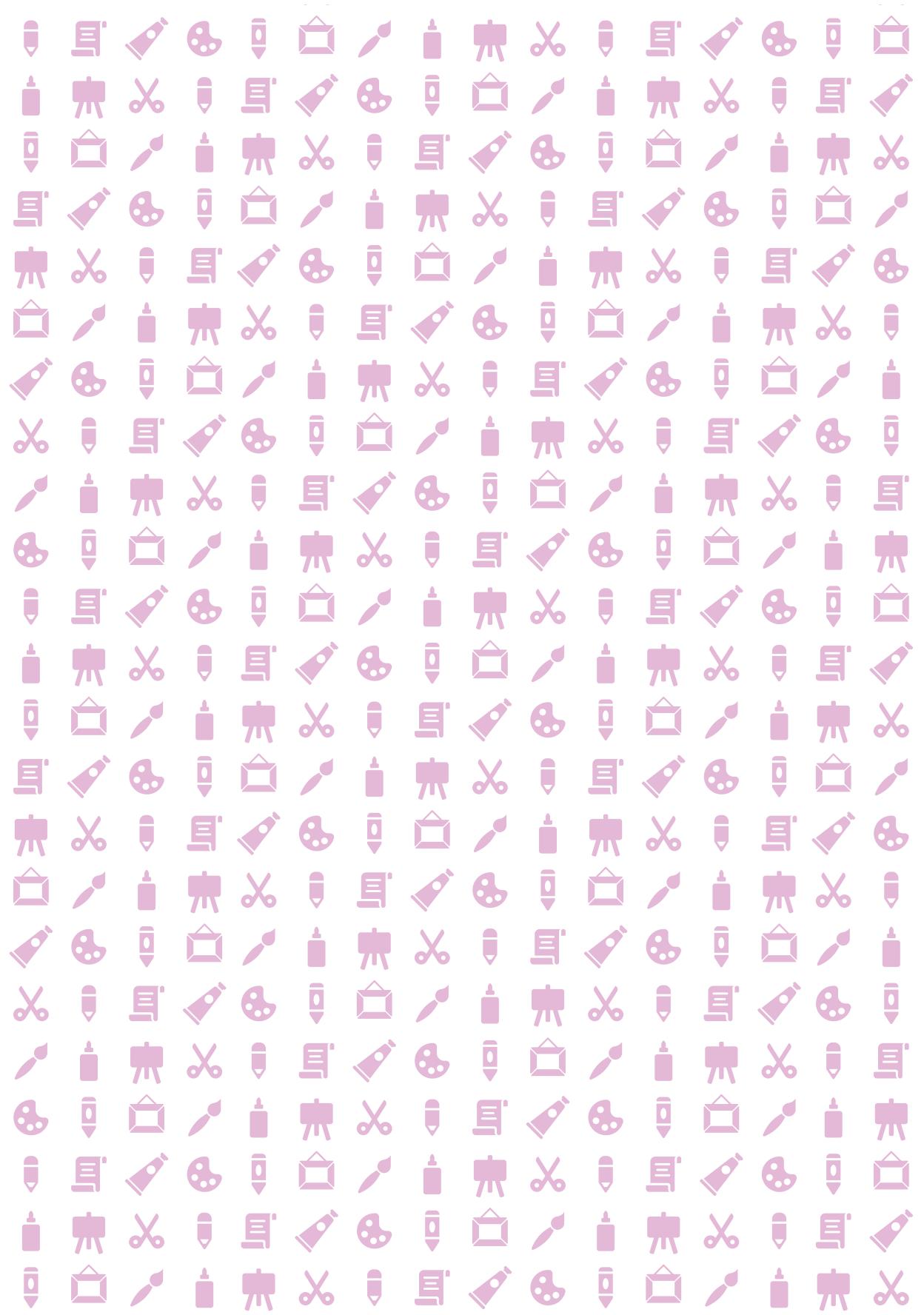

EDUCACIÓN PLÁSTICA

sexto grado

EDUCACIÓN PLÁSTICA

sexto grado

EDUCACIÓN PLÁSTICA

sexto grado

Dra. C. Paula Ester Azcuy Chiroles
Lic. Carlos Pimentel Rodríguez

Este material forma parte del conjunto de trabajos dirigidos al Tercer Perfeccionamiento Continuo del Sistema Nacional de la Educación General. En su elaboración participaron maestros, metodólogos y especialistas a partir de concepciones teóricas y metodológicas precedentes, adecuadas y enriquecidas en correspondencia con el fin y los objetivos propios de cada nivel educativo, de las exigencias de la sociedad cubana actual y sus perspectivas.

Ha sido revisado por la subcomisión responsable de la asignatura perteneciente a la Comisión Nacional Permanente para la revisión de planes, programas y textos de estudio del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas del Ministerio de Educación.

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del *copyright* y bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, así como su incorporación a un sistema informático.

Material de distribución gratuita. Prohibida su venta

Edición y corrección:

- M. Sc. Yaneys López Argüelles

Diseño, cubierta, ilustración y emplane:

- Instituto Superior de Diseño (ISDI):

Aitana Acosta Lechuga • Naomi Casellas González • Carolina de Córdova Villegas • Danay Cruz Bello • Leonardo de León Ramos • Laura Domínguez Machín • Adriana Flórez González • Gabriela Marrero Hernández • Mailen Mulet Segura • Dayanis Placeres Díaz • Liz Rashell Roque Martínez • Alejandra Vázquez Martínez • María Paula Lista Jorge • M. Sc. Maité Fundora Iglesias • Dr. C. Ernesto Fernández Sánchez

© Ministerio de Educación, 2025

© Editorial Pueblo y Educación, 2025

ISBN 978-959-13-5200-2 (Versión impresa)

ISBN 978-959-13-5202-6 (Versión digital)

EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACIÓN

Av. 3.ª A, No. 4601, entre 46 y 60,

Playa, La Habana, Cuba. CP 11300.

epueblo@epe.gemined.cu

íNDICE

A ti, educando de sexto grado VII

1

Las formas en las artes plásticas 1

1.1	¿Qué debo saber de las formas?	2
1.2	Algunas clasificaciones de las formas	5
1.3	Las formas figurativas	16
1.4	Las formas no figurativas	18
1.5	Combinación de las formas figurativas y no figurativa	20

Galería 1 28

2

¿Cómo lograr que una figura resalte? 36

2.1	Las figuras enfatizadas	36
2.2	El énfasis por colores o valores	40
2.3	El énfasis por líneas	41
2.4	El empleo de diversos recursos para resaltar figuras en creaciones libres	43

Galería 2 46

3

La artesanía como elemento identitario 48

3.1	¿Qué debo saber de nuestra artesanía?	49
3.2	Algunas manifestaciones artesanales cubanas	54
3.3	Manifestaciones artesanales más comunes en mi comunidad	59
Galería 3		67

4

Las artes plásticas y la literatura 75

4.1	¿Qué debo saber de la relación entre las artes plásticas y la literatura?	76
4.2	Las ilustraciones de un libro	80
4.3	Letras capitulares	87
4.4	La cubierta de los libros	90
4.5	Recordando la historieta	94
Galería 4		97

5

La promoción y el cuidado de las obras de artes plásticas en Cuba 102

5.1	La apreciación de las obras de artes plásticas: algunos aspectos a tener en cuenta	102
5.2	La galería de arte, un espacio de promoción cultural ..	105
5.3	Nuestro Museo Nacional de Bellas Artes	108
Galería 5		138
Exposición final de artes plásticas		151

A ti, educando de sexto grado

De nuevo te decimos: ¡Hola, mi amiguita o amiguito! Pero esta vez la bienvenida es a sexto grado, donde seguirás profundizando sobre el maravilloso universo de las artes plásticas.

En las diferentes unidades de este libro, como en otros cursos, encontrarás diversas secciones que te facilitarán su ameno recorrido, entre las cuales tendrás: *¿Sabías que...?*, *Saber más*, *Recuerda que...*, *Reflexiona*, *De la historia* y los *Desafíos*. Al finalizar cada una de ellas podrás disfrutar de la apreciación de diferentes obras de artistas que conociste en el desarrollo de los contenidos, las que se encontrarán en una Galería creada para tu disfrute.

Durante este curso seguirás progresando en el conocimiento de los componentes del lenguaje visual, especialmente con el estudio de las formas figurativas y no figurativas, cerradas y abiertas; otras características de las áreas y de los indicadores de espacio, así como diversas maneras de hacer que algunas figuras en tus creaciones resalten más que otras. En cuanto a los otros componentes como el color, las líneas o las texturas, por solo mencionar algunos, tendrás la oportunidad de aplicar lo que ya conoces de ellos, para que tus resultados sean cada día mejor.

Harás interesantes expresiones plásticas combinando técnicas como la acuarela, la tempera, los lápices de colores, el calado del papel, la monotypia, el papier maché, entre otras.

Profundizarás en el estudio de las manifestaciones artesanales y conocerás acerca de la relación entre las artes plásticas y la

literatura, especialmente de la ilustración, las letras capitulares y el diseño de la cubierta.

Finalmente, haremos un resumen de los conocimientos que se han estudiado sobre los componentes del lenguaje visual, para aplicarlos eficientemente al apreciar las obras de las artes plásticas y el entorno visual en general. Profundizarás en los conocimientos acerca de la galería de arte y nuestro Museo Nacional de Bellas Artes.

En resumen, este libro se ha concebido como una propuesta para que aprendas de una manera agradable y divertida. No olvides lo importante que es su cuidado y conservación para que sirva en próximos cursos a otros educandos como tú.

Los autores

UNIDAD 1

• • • • • • • Las formas en las artes plásticas • • • • • • •

Observa la tabla 1.1 para que recuerdes cuáles son los componentes del lenguaje visual.

Tabla 1.1 Componentes del lenguaje visual que se estudian en la educación primaria

Componentes del lenguaje visual	
Elementos	Principios
Línea Valor Color Textura Área Volumen	Equilibrio Ritmo Proporción Énfasis

Los componentes lenguaje visual, en sus relaciones, contribuyen a estructurar (conformar) la forma y a darle un valor expresivo, es decir, comunicar sentimientos. En ese sentido, por ejemplo, se recurre a los tonos, a la profundidad visual, al contraste figura-fondo.

Sabemos que no conoces sobre el énfasis, no te preocupes, lo estarás estudiando en la segunda unidad de este curso.

Luego de esta introducción te invitamos a comenzar el estudio del primer epígrafe de esta unidad.

1.1 ¿Qué debo saber de las formas?

En esta unidad conocerás acerca de las formas en las diferentes manifestaciones de las artes plásticas.

Cuando estás frente a objetos, cuadros, esculturas, animales, edificios u otros, lo primero que ves es un conjunto de formas. Inmediatamente comenzamos a identificar en este las figuras que lo integran, delimitadas por sus contornos, pues cada una tiene diferentes cualidades que la distinguen de las otras.

En la creación plástica cada forma puede ser vista, interpretada y sentida de manera diferente por los artistas. Esto explica el por qué una misma forma se puede representar de maneras muy distintas, según el temperamento, estado de ánimo, lugar o momento histórico en que vive quien la realice.

De igual manera, cada espectador la interpreta de manera diferente, ya sea por su conocimiento, experiencia de vida o estado de ánimo al apreciarla.

Fig. 1.1 La Mona Lisa,
de Leonardo da Vinci

Fig. 1.2 Sobre el blanco,
de Wassily Kandinsky

Observa las obras que se presentaron anteriormente (figuras 1.1 y 1.2).

Contesta las siguientes interrogantes:

- ¿A qué manifestación de las artes plásticas pertenecen?
- ¿Puedes identificar las figuras que hay en ambas?

Como siempre te decimos, si no puedes responder esas interrogantes, no te preocupes, pues al terminar esta unidad tendrás los conocimientos necesarios para responder estas y otras.

Saber más

Leonardo da Vinci (1452-1519). Artista italiano que constituye una de las principales personalidades de la historia universal, no solo en las artes plásticas, sino también como músico, poeta, anatomico, botánico, ingeniero y en otros campos; por lo que es considerado un polímatra, que significa persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanistas. Su inmenso legado es de un valor incalculable.

Wassily Kandinsky (1866-1914). Pintor ruso considerado como uno de los precursores del arte abstracto (que no imita las formas naturales) y expresionista (movimiento artístico que buscaba reflejar el mundo interior de los artistas y no la realidad tal y como es, por lo que el color, el dinamismo y el sentimiento son la esencia en cada obra).

Es importante que sepas que algunas cualidades visuales son propias de las formas de los objetos, entre las cuales están: la configuración, el tamaño, el color, la textura, la posición en el espacio, entre otras.

La configuración se refiere a la forma lógica en que están dispuestas las partes que componen un objeto y que le dan su aspecto peculiar. Por medio de ella se aprecian los contornos

y las dimensiones de cada área, que como conoces, pueden estar formados por líneas, valores, colores, texturas y volúmenes. Obsévalo detenidamente en la figura 1.3.

Fig. 1.3 Retrato de muchacha, de Jesús Vega Faura

Saber más

Jesús Vega Faura (Las Tunas, 1952). Miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), graduado de la Escuela Nacional de Arte (ENA) en 1983. Ha participado en numerosas exposiciones de artes plásticas y colaborado con publicaciones literarias. Sus obras están situadas en centros de interés social o forman parte de colecciones privadas en Cuba, Alemania, Holanda, Italia y España.

También es importante tener en cuenta el tamaño. Para determinar si una figura es grande, mediana o pequeña, comparamos su tamaño con el de aquellas que tiene alrededor y también con el entorno que rodea a la obra plástica. Observa la figura 1.4 donde se pone de manifiesto la relación de tamaños.

Fig. 1.4 *Los niños*, de Fidelio Ponce de León

Saber más

Fidelio Ponce de León (1895-1949). Pintor autodidacta, o sea, que aprendió solo a pintar y creó obras importantes con combinaciones de colores y valores como el blanco, negro y ocres, consideradas por expertos como fantasmales. Fue uno de los representantes y defensores del modernismo pictórico de los años treinta del siglo xx, un movimiento artístico en Cuba que transformó nuestro modo de crear, haciéndolo más libre de lo imitativo del natural.

1.2 Algunas clasificaciones de las formas

Las formas son infinitas; sin embargo, para su mejor interpretación se han clasificado de diferentes modos y te explicaremos algunos a continuación.

Atendiendo a su origen se clasifican en naturales y artificiales.

Las *formas naturales* son los vegetales, los animales y los minerales (figura 1.5 a, b y c).

¿Sabías que...?

La mayoría de los minerales son elementos inorgánicos entre los que encontramos: el oro, la plata y el cobre, las piedras preciosas, el mármol y las sales, por solo citar

algunos ejemplos, o combinaciones de elementos, conocidos como compuestos químicos.

Existen varias clases de minerales y algunos tienen importantes usos, pero otros pueden ser peligrosos.

a

b

c

Fig. 1.5 Ejemplos de formas: a) vegetal; b) animal; c) mineral

Las *formas artificiales* son creadas por el ser humano. Entre ellas nos interesan, en especial, las realizadas por los artistas, donde interviene su creatividad e invención; por ejemplo, los dibujos, las pinturas, las esculturas, las obras arquitectónicas, los productos industriales o artesanales, etcétera. Observa la figura 1.6.

Fig. 1.6 Formas artificiales (arquitectura): *El Castillo de los Tres Reyes del Morro*

De la historia

La obra arquitectónica *El Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro* (1589-1630), conocido como el castillo del Morro, pertenece al primer sistema defensivo de La Habana, que se construyó para vigilar y proteger las extensas zonas costeras de la isla de Cuba del asedio y los ataques de piratas, corsarios o fuerzas de las armadas enemigas de la corona española.

Comprende un área de polígono irregular, que se ajusta rigurosamente a la forma del risco sobre el cual se levanta.

Se proyecta hacia el mar en ángulo agudo donde tuvo originalmente una torre de 10 m de altura, que fue sustituida en 1845 por un faro de 5 m de diámetro y 30 de alto. Fue la principal defensa del puerto hasta la construcción de la Cabaña. Por tierra tiene un foso seco que limita su acceso a un puente levadizo.

Otra manera de representar formas en las artes plásticas es a través de las figuras geométricas. Desde muy pequeño has conocido sobre estas y ya sabes que se clasifican como planas y del espacio (figura 1.7).

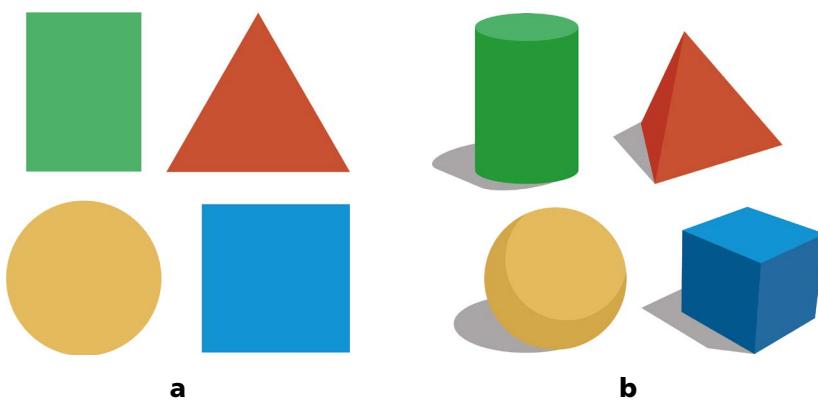

Fig. 1.7 Ejemplos de figuras geométricas:

a) planas; b) del espacio

Estas formas están presentes en objetos que a diario son observados y manipulados. Así, una circunferencia es la forma del perímetro de las ruedas de un carro o una moto, de una pelota o un plato; por ejemplo, mientras la parte superior de un libro, una caja o una mesa, generalmente tienen forma rectangular. En las artes plásticas casi siempre se emplean las figuras geométricas para estructurar las obras, como estudiaste en tercer grado.

Las formas geométricas planas se utilizan en el dibujo, la pintura, el grabado y otras manifestaciones de las artes plásticas que solo tienen dos dimensiones: alto y ancho. Observa un ejemplo en la obra de la figura 1.8.

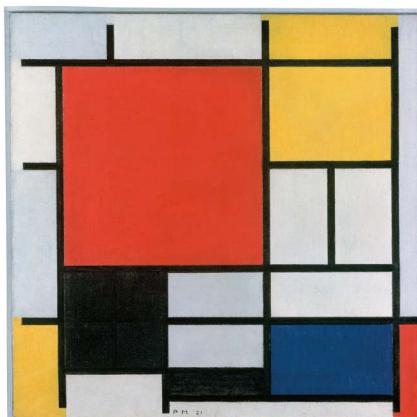

Fig. 1.8 Composición en rojo, amarillo, azul y negro, de Piet Mondrian

Reflexiona

Muchas obras bidimensionales parecen no ser planas, ya que sus creadores logran una ilusión óptica que imita la profundidad. Ejemplo de ello son todas las imágenes que ves en este libro, pues son realmente planas o bidimensionales por estar contenidas en la superficie del papel; aunque aparenten volumen gracias a recursos creativos como los indicadores de espacio, que estudiaste en grados anteriores.

Obras de manifestaciones como la escultura, la cerámica o la arquitectura pueden asociar sus formas a las figuras geométricas del espacio, pues tienen tres dimensiones: alto, ancho y profundidad (figura 1.9).

Fig. 1.9 *Las Chismosas*, de Martha Jiménez Pérez

Saber más

Martha Jiménez Pérez (1948). Pintora y ceramista cubana, fundadora y presidenta durante varios años de la Asociación Hermanos Saíz (AHS). Ha recibido diversos premios, entre ellos el Premio Internacional de la UNESCO "A la creatividad en el ámbito de la artesanía en cerámica" (1997). Sus obras al aire libre permanecen expuestas en países como Alemania, Francia, Canadá, China, Estados Unidos, Cuba y otros. Entre sus creaciones se destacan las esculturas de la Plaza del Carmen, en Camaquéy, al cual pertenece el conjunto *Las Chismosas*.

Además de las formas analizadas hasta aquí, también existen las estilizadas, las artísticas, que según su expresividad pueden ser cerradas y abiertas.

Las *formas estilizadas* son aquellas que han sufrido un proceso de simplificación, reducidas a un esquema esencial interpretado muy personalmente por el artista (figura 1.10).

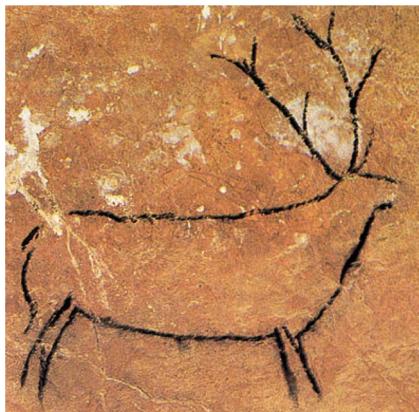

Fig. 1.10 Pintura rupestre del paleolítico español, en Cantabria

Saber más

El Paleolítico es el primer período de la historia y significa edad antigua de la piedra. Esta etapa se identifica con un predominio del uso de útiles de piedra tallada, hueso, madera, cuero y fibras vegetales. Es la etapa donde surgen las primeras manifestaciones del arte, entre ellas las artes plásticas, manifestándose sobre todo, en la pintura rupestre y la escultura, generalmente con fines rituales.

El arte rupestre es el conjunto de manifestaciones artísticas realizadas sobre rocas, esencialmente mediante dibujo, pintura o grabado, muchas veces en bajorrelieve, aprovechando la forma de la roca o raspándola. Puede aparecer en el interior de las cuevas, abrigos o al aire libre. La palabra rupestre procede del antiguo idioma latín, donde *rupes*, significa roca.

Las *formas artísticas* son ideadas por el artista con la intención de expresar sus pensamientos o emociones íntimas; son originales, novedosas y conmueven de alguna manera al espectador (figura 1.11).

Fig. 1.11 *Milicias campesinas*, de Servando Cabrera Moreno

Saber más

Servando Cabrera Moreno (1923-1981). Graduado de la Academia de Bellas Artes San Alejandro en 1942. Servando inició su vida profesional incursionando en la pintura abstracta, durante su carrera fueron frecuentes las evoluciones a nuevas representaciones de las formas. En la década de los sesenta del siglo xx creó un grupo de obras de mucha importancia para los cubanos, pues su pintura situó al hombre de ese tiempo, como protagonista de los grandes acontecimientos sociales.

De esa etapa se destaca la pintura *Milicias campesinas*, donde Cabrera jugó de manera original con elementos como las líneas y los colores para transmitir sentimientos de amor a la patria, creando formas similares a la realidad, pero con claras modificaciones artísticas que la hacen parecer, más que pintada, esculpida en piedra.

Las *formas cerradas* son las que tienen su contorno bien definido, ya sea por una línea ininterrumpida en todo su perímetro, por contrastes de colores y valores, o por cualquier otro elemento del lenguaje visual, que la separa del fondo u otras figuras;

por ello, se perciben fácilmente. La cualidad visual más destacada de las formas cerradas es que simplifican el aspecto de las figuras y hacen centrar la vista sobre ellas, como se pone de manifiesto en la figura 1.12.

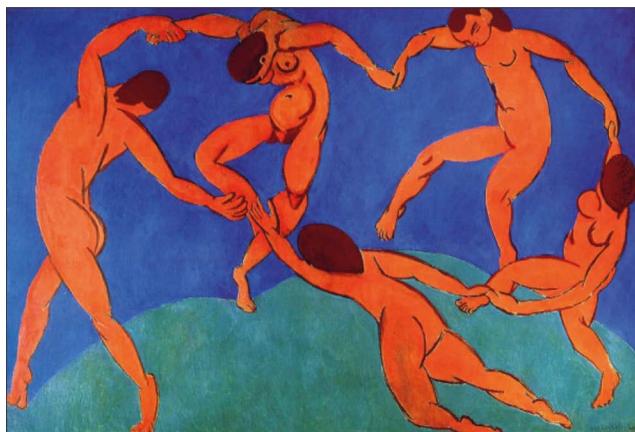

Fig. 1.12 *La danza*, de Henri Émile Benoît Matisse

Saber más

Henri Émile Benoît Matisse (1869-1954). Fue un pintor, dibujante, grabador y escultor francés, conocido por su peculiar uso del color, empleándolo con gran expresividad y de manera muy provocativa. Es reconocido, además, por su originalidad en el dibujo.

Las *formas abiertas* son aquellas que rompen sus contornos, dejando que los elementos que componen su interior, se entremezclen con los de otras figuras o el fondo, por lo que es difícil definir dónde terminan unas y comienzan las otras.

Entre las cualidades visuales de las formas abiertas podemos mencionar que producen sensación de transparencia y ligereza, y se perciben con más dificultad que las formas cerradas. No obstante, vale destacar que nuestra experiencia de vida y el conocimiento que tenemos de la configuración de los objetos, nos

permiten entender estas formas, aun cuando aparezcan incompletas. Puedes observar un ejemplo en la figura 1.13.

Fig. 1.13 *Impresión, sol naciente*, de Claude Monet

Saber más

Claude Oscar Monet (1840-1926) de nacionalidad francesa fue un pintor que se caracterizó por su interés en representar más la impresión de la luz que las figuras donde se proyectaban, propio de un movimiento pictórico llamado impresionismo, que justamente se inició con la obra *Impresión, sol naciente*. Creó marinas, paisajes y escenas de la sociedad burguesa.

A modo de resumen de este epígrafe, te proponemos el siguiente cuadro:

Criterio para clasificar las formas	Tipos de formas	Características
Según su origen	Naturales	Provienen de la naturaleza.
	Artificiales	Realizadas por el ser humano.

Criterio para clasificar las formas	Tipos de formas	Características
Según su estructura	Relacionadas con figuras geométricas	Planas Tienen dos dimensiones: alto y ancho.
	Del espacio	Del espacio Tienen tres dimensiones: alto, ancho y profundidad.
	Estilizadas	Simplificadas, reducidas a un esquema esencial.
	Artísticas	Originales, novedosas y conmovedoras.
Según sus límites	Formas cerradas	Siluetas y figuras de contornos continuos.
	Formas abiertas	Figuras que se entremezclan con el fondo u otras formas.

Para concluir esta temática, te propongo un ejercicio donde combines dos materiales muy conocidos por ti, las temperas y los lápices de colores (figura 1.14).

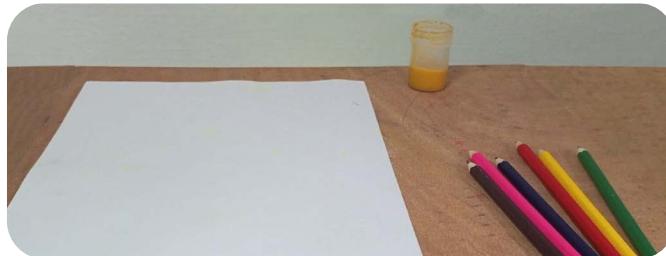

Fig. 1.14 Materiales empleados en la creación artística

Pasos para la creación artística:

1. Primeramente toma una hoja blanca y derrama sobre ella algunas gotas de una disolución de tempera del color que prefieras (figura 1.15).

Fig. 1.15

2. Mueve lentamente la hoja para que las gotas vayan trasladándose y de esta forma se manche la hoja (figura 1.16).
3. Cuando esté seca, toma los lápices de colores y dibuja las diferentes formas, a partir de lo que te sugiere la mancha, teniendo en cuenta cada una de las clasificaciones estudiadas (figura 1.17).

Fig. 1.16

Fig. 1.17

Comprueba lo aprendido

1. Como ya has estudiado lo referente a las formas podrás darle respuesta a las preguntas que te realizamos al inicio de la unidad. ¿A qué manifestación de las artes plásticas pertenecen las obras que aparecen en la figura 1.1 y figura 1.2?

a) ¿Puedes identificar las figuras que hay en ambas?

2. Clasifica las siguientes formas en: naturales, artificiales, geométricas, abiertas y cerradas (figura 1.18 a, b, c y d).

a

b

c

d

Fig. 1.18

3. Explica la importancia para tu salud que tienen las frutas representadas en la figura 1.18 b.

4. Explica cuál es la diferencia esencial entre las formas naturales y las formas artificiales.

5. Menciona ejemplos de manifestaciones y obras de las artes plásticas que sean bidimensionales o tridimensionales.

1.3 Las formas figurativas

Después de conocer algunas de las características más representativas de las formas te explicamos que estas también pueden ser *figurativas* o *no figurativas*, o *abstractas*.

Fig. 1.19 Arte rupestre neolítico

Observa detenidamente la anterior figura 1.19. ¿Qué ves en ella? De seguro habrás identificado fácilmente diversos animales y seres humanos. Eso generalmente sucede cuando estamos en presencia de *formas figurativas*, pues ellas reproducen imágenes del mundo natural o artificial, que se puede reconocer por el grado de parecido que tienen con la realidad. También son conocidas como *formas realistas*.

Las formas figurativas son fáciles de entender, son reconocibles. Su principal característica es la de ser una representación artística de la realidad.

En general las formas figurativas se pueden encontrar en el mundo en que habitamos. La figura que acabaste de apreciar es una pintura rupestre del período neolítico, realizada con una técnica muy sencilla. Se hacía con pinceles, trozos de carbón, trozos de huesos o con los dedos. Los colores eran básicos y, por lo general, se usaba solo uno, aunque también se utilizaron dos o tres en escenas de caza para representar movimientos o sombras.

Observa otro ejemplo representativo de las formas figurativas, pero esta vez una de las esculturas más conocidas de nuestro país (figura 1.20).

Fig. 1.20 *El Cristo de La Habana*, de Jilma Madera Valiente

Saber más

Jilma Madera Valiente (1915-2000). Célebre creadora de la plástica cubana. Primera mujer en el mundo en realizar una obra de tal magnitud y que ha sido de las más populares del territorio cubano: *El Cristo de La Habana*. Los estudios de arte los realizó en la Academia de San Alejandro y en Nueva York, complementados por cursos en México y Europa.

Comprueba lo aprendido

1. Realiza un dibujo con formas figurativas, de temática libre. Realiza un texto descriptivo sobre tu dibujo.
2. Orientado por tu maestra o maestro, dibuja a lápiz los objetos que te colocarán al frente del aula. Intenta hacerlo lo más similar posible a la realidad.

1.4 Las formas no figurativas

Las formas no figurativas son aquellas que no presentan similitud con formas reconocibles del mundo natural o artificial, son creadas por el artista y también se les llama abstractas. La interpretación de las obras de arte no figurativas o abstractas es libre. Rechazan la copia de cualquier modelo exterior a la imaginación del artista.

No obstante, dentro de esta negación de la figuración, no siempre se excluye a las figuras geométricas, de hecho existe como una variante reconocida muy ligada a estas formas, el *abstraccionismo geométrico*. Al resto de obras abstractas se le conoce como *expresionismo abstracto*, pues la expresión libre del artista, es lo que las define formalmente, buscando evocar emociones y experiencias personales.

Fig. 1.21 Pintura, de Antonio Vidal Fernández

Observa el ejemplo de la anterior obra (figura 1.21) y comprueba que no es posible identificar formas existentes; este es un ejemplo de expresionismo abstracto. Si vuelves a observar también la figura 1.8 (*Composición en rojo, amarillo, azul y negro*, de Piet Mondrian), notarás su abstraccionismo geométrico. Otros ejemplos los encontrarás en la galería de esta unidad.

Saber más

Antonio Vidal Fernández (1928-2013). Fue un relevante pintor abstracto cubano, merecedor en 1999 del Premio Nacional de Artes Plásticas. En la década del cincuenta del siglo xx integró el grupo Los Once, colectivo que reunió a pintores y escultores que colaboraron a la difusión del expresionismo abstracto en Cuba.

¿Sabías que...?

La década del cincuenta del pasado siglo en Cuba está marcada por una nueva generación de artistas que defendió la abstracción en la pintura y la escultura en sus dos vertientes fundamentales: la abstracción geométrica y la informalista.

El arte no figurativo, extendido como tónica dominante en el panorama internacional, encontró un terreno particularmente propicio en Cuba. El nuevo grupo de artistas reaccionó a las temáticas y los estilos explorados por sus predecesores en el arte cubano y se acogieron a las tendencias renovadoras de su momento.

Comprueba lo aprendido

1. Identifica en tu aula formas figurativas y no figurativas, y establece la diferencia entre ambas.
2. Realiza un dibujo con una temática medioambiental donde representes las formas figurativas y no figurativas.

1.5 Combinación de las formas figurativas y no figurativas

Al igual que en grados anteriores, tendrás la oportunidad de expresarte artísticamente, aplicando siempre con acciones plásticas los conocimientos que has recibido en este epígrafe.

Realizarás actividades prácticas novedosas, combinando en expresiones plásticas sencillas las formas figurativas y no figurativas, mediante ejercicios de la mancha accidental con lápices de colores y la técnica del calado como base.

Recuerda que...

En quinto grado aplicaste la técnica del calado y qué es la labor; que consiste en perforar el papel, la tela, la madera, el metal u otro material, con fines decorativos.

¡Ya llegó la hora de la expresión plástica!

Analiza muy bien los pasos que debes seguir para realizar tu calado:

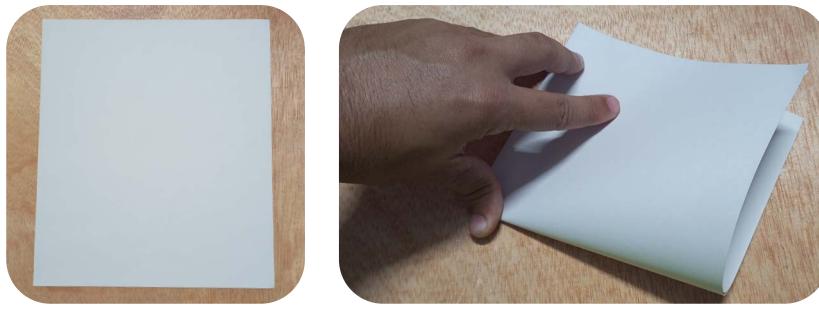

Fig. 1.22 Materiales: a) hoja de papel seleccionada;
b) doblado de hoja para calar

1. Selecciona una hoja de papel y dóblala a la mitad; operación que debes repetir hasta doblar de cuatro a ocho partes (figura 1.22 a y b).
2. Realiza con líneas, en una de las caras del papel doblado, diseños figurativos y no figurativos (figura 1.23).

Los dibujos para el calado deben garantizar que, al realizar los cortes con la tijera en la hoja de papel, las partes no se desprendan.

Fig. 1.23 Diseño con líneas sobre una de las caras del papel doblado

3. Iniciar el corte, conservando la esquina que garantizará la integralidad de la pieza.

Desde grados anteriores sabes que el centro de tu trabajo será la esquina más cerrada, por lo que si deseas hacer una figura en el centro, solo tienes que hacer la cuarta parte de ella y para que no se separe tu calado, debes dejar algunos elementos que unan todas las figuras. Comienza a cortar siguiendo estos ejemplos (figura 1.24 a, b, c, y d).

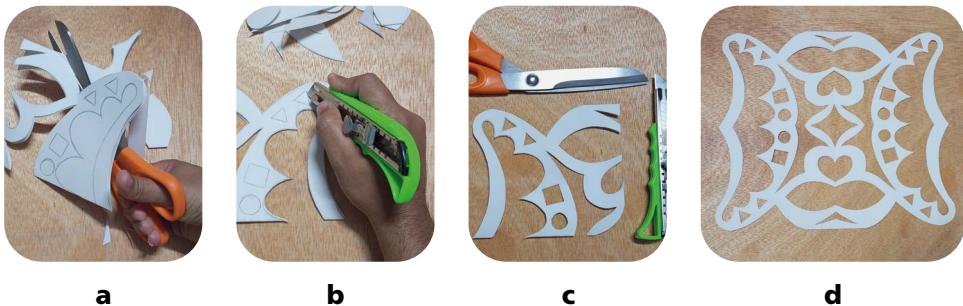

Fig. 1.24

¡Cómo siempre te ha quedado muy bien esta expresión plástica!, cuida bien la limpieza del local y el acabado de tu creación para colocarlo en el mural junto a la creación plástica de tus amiguitos, pues ellos también crearon muy bien y así se podrá resaltar el esfuerzo y la creatividad que cada uno a puesto en su obra.

Vinculación del uso de la monotipia y el calado, con el empleo de formas figurativas y no figurativas

Aun cuando lo común es que una obra se defina como figurativa o no figurativa, no siempre es así. Muchos son los ejemplos de obras donde se combinan, y un buen caso es el gigantesco conjunto escultórico de la Plaza Mayor General Antonio Maceo Grajales, en Santiago de Cuba (figura 1.25), donde su creador Alberto Lescay combina ambos lenguajes: las formas no figurativas o abstractas (en la parte inferior de la obra) y las figurativas o realistas (en la parte superior de la obra).

Fig. 1.25 *Antonio Maceo*, de Alberto Lescay Merencio

Saber más

Alberto Lescay Merencio (1950). Este artista santiagueño es un escultor, pintor y dibujante. Fue fundador de la Columna Juvenil de Escritores y Artistas de Oriente y de la Brigada Hermanos Saíz. Miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artista de Cuba (UNEAC) y de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos. Es considerado uno de los escultores de mayor aporte al arte monumental contemporáneo de nuestro país y del Caribe. Premio Nacional de Artes Plásticas en 2021.

Esta escultura ecuestre de Antonio Maceo (montado a caballo) constituye la representación artística del héroe, con mayores dimensiones en el país. Está realizada en bronce, con la técnica de fundición y alcanza los 16 m de altura. Consta de 430 piezas, tiene un peso de 90 t y está asentada en una base de seis metros, oculta por una colina representativa de la Sierra Maestra que transmite al pueblo firmeza, valentía y llama a continuar la lucha por la plena independencia.

El ejercicio que realizarás a continuación, al igual que la obra que acabas de apreciar, será una combinación de formas figurativas y no figurativas. Para ello te proponemos el empleo de dos técnicas: monotipia y calado.

Recuerda que...

La monotipia es un procedimiento de impresión que permite una sola reproducción y que se considera una técnica de grabado porque utiliza como base una plancha con la que se trabaja sobre plano.

El grabado es una manifestación de las artes plásticas en la que el creador utiliza diferentes técnicas de impresión, las que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida, llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones de la estampa.

Dependiendo de la técnica utilizada, la matriz puede ser de metal (tradicionalmente cobre o cinc), madera, linóleo o piedra, sobre cuya superficie se dibuja con instrumentos punzantes, cortantes o mediante procesos químicos. Actualmente, también se utilizan placas de diferentes materiales sintéticos que se pueden grabar de manera tradicional con punzones o mediante procedimientos fotográficos, digitales o láser.

Materiales y utensilios que debes tener para realizar la expresión plástica:

- Cartulina
- Temperas (no deben ser más de tres colores)
- Una superficie gruesa que puede ser: cartón, madera, vidrio, acrílico, goma de automóvil, formica, o en su defecto cartulina gruesa
- Pincel, brocha o rodillo

- Tres vasijas para diluir las temperas

Ten presente los siguientes pasos para realizar la expresión plástica:

1. Organiza tus materiales sobre la sufridra para comenzar a trabajar (figura 1.26).

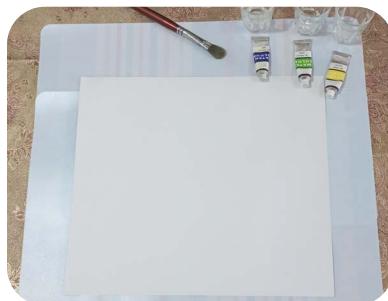

Fig. 1.26

2. Diluye un poco de pintura de los colores seleccionados en tres vasijas diferentes (figura 1.27 a). Puedes reunirte en equipos si solo cuentas con una vasija.
3. Vierte estos colores en una cartulina (figura 1.27 b).
4. Extiende una capa delgada de esta disolución con un pincel, brocha o rodillo sobre la cartulina (figura 1.27 c).

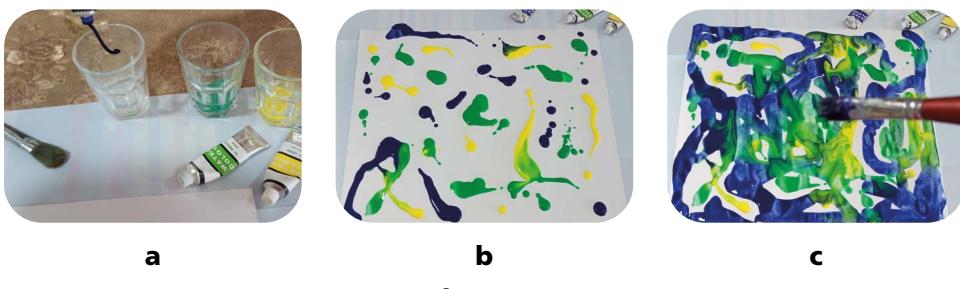

Fig. 1.27

5. Coloca la superficie gruesa mencionada entre los materiales, sobre la cartulina entintada. Aprieta de manera fuerte y pareja, luego levanta y deja secar. Este paso también se puede realizar

con otra cartulina y obtendrás dos monotipias que puedes compartir con uno de tus compañeros (figura 1.28 a y b).

Fig. 1.28

6. Cuando seque la monotipia incorpórale sobre ella el calado realizado en la actividad creativa anterior. Esperamos que se vea tan interesante como el de la figura 1.29.

Fig. 1.29

Ya estás preparado para realizar tu expresión plástica. Sé cooperativo con tus compañeros y no olvides mantener la limpieza y organización tanto en tu creación como en local de trabajo.

Desafíos

1. Realiza un recorrido por tu escuela y áreas aledañas y haz una lista de diferentes obras de las artes plásticas. Clasifícalas según los diferentes tipos de formas estudiados.

2. Observa la siguiente figura para que puedas responder:

- ¿Qué técnica se ha utilizado para lograr la forma?
- ¿Cómo se clasifica la forma según su estructura?

Fig. 1.30

GALERÍA 1

Leonardo da Vinci

La última cena

El retrato de Cecilia Gallerani

*Santa Ana, con la Virgen
y el Niño*

Wassily Kandinsky

Composición XII

Jesús Vega Faura

Sin título (S/T)

Fidelio Ponce de León

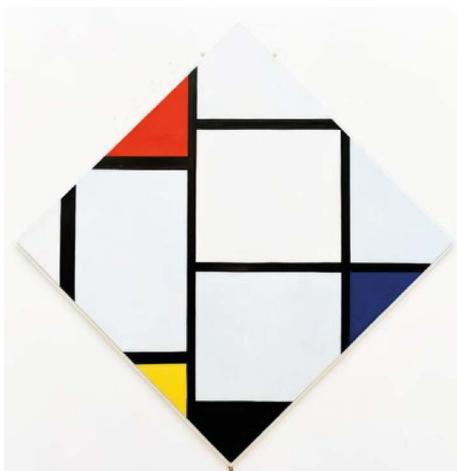

Dos mujeres

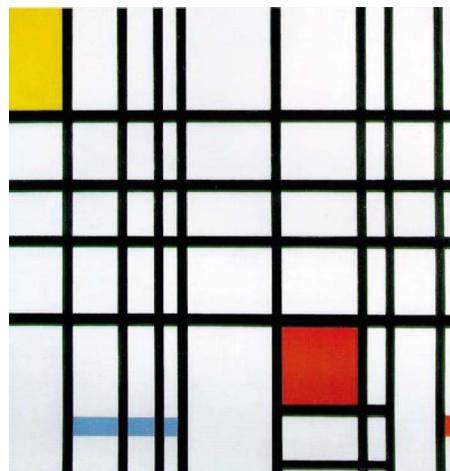

Peces

Piet Mondrian

Tablero Nr

*Composición con rojo,
amarillo y azul*

Cerca del mar

Martha Jiménez Pérez

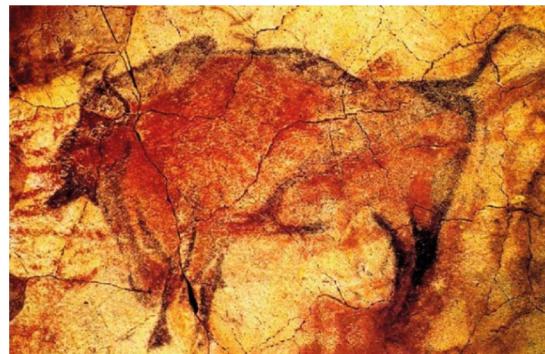

Bendita

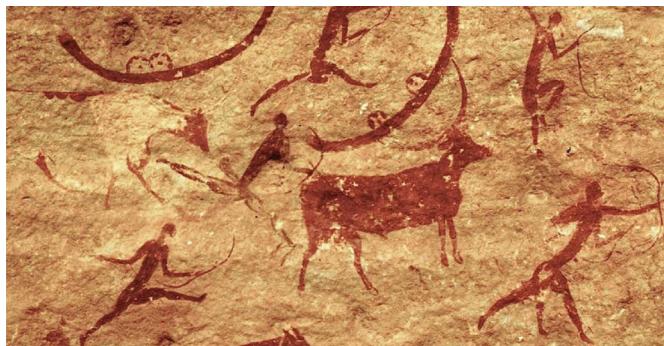
De la serie Primaveras

Pinturas rupestres prehistóricas

Bisonte, pintura rupestre paleolítica

Pintura rupestre neolítica

Servando Cabrera Moreno

Bombardeo del 15 de abril, 1961

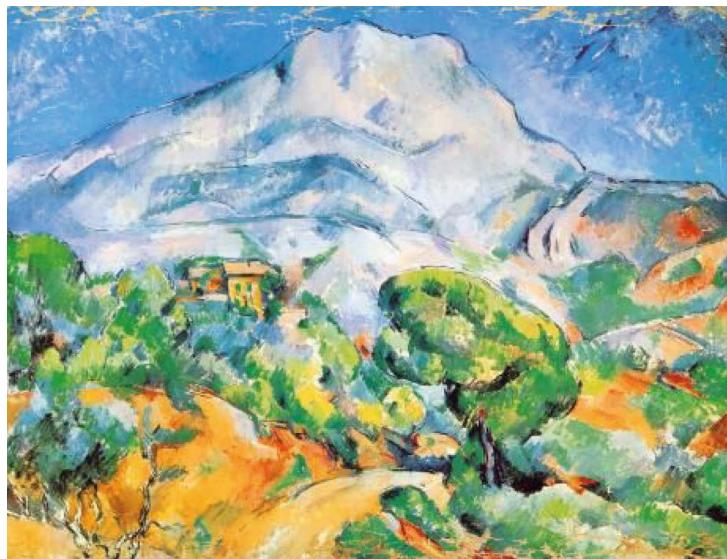

Homenaje a la soledad

Los héroes bajo el sol

Henry Émile Benoît Matisse

La montaña de Santa Victoria

Jilma Madera Valiente

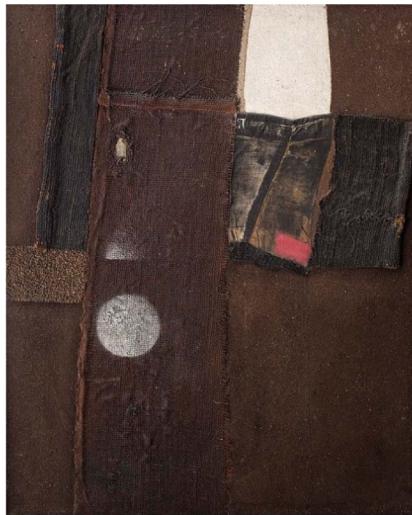

Monumento a José Martí

El pacto del silencio

Antonio Vidal Fernández

S/T Collage sobre tela

Alberto Lescay Merencio

*Vuelo Lam: la interpretación escultórica de un misterio Mariana:
madre, raíz y ceiba*

UNIDAD 2

• • • • • • • Cómo lograr que una figura resalte? • • • • • •

Seguro te has detenido a observar una obra de artes plásticas y sin saber por qué, algunas partes de ellas te han llamado más la atención, al punto de ser muy difícil desviar la mirada hacia otras partes de ella. Pues te comento que ese efecto puede ser intención del artista, ya que ha creado uno o varios *puntos de énfasis* en su obra.

Para comprender el énfasis es preciso que recuerdes los componentes del lenguaje visual, especialmente el ritmo, principio que estudiaste en cuarto grado.

2.1 Las figuras enfatizadas

Como te habíamos comentado, dominar el ritmo en las artes plásticas es esencial para comprender el énfasis, así que recordemos lo estudiado.

El término de ritmo, como principio del lenguaje visual, se refiere a la organización de los elementos (líneas, valores, colores, texturas, áreas y volúmenes) para lograr el recorrido visual que debemos realizar al apreciar las obras. Se ve claramente en las relaciones entre los elementos, las formas y el espacio intermedio (figura 2.1).

El ritmo puede clasificarse como:

- Ritmo regular: Alterna formas iguales con intervalos regulares, ejemplo las flores de la primera línea de la figura 2.1.

- Ritmo regular alterno: Mantiene similares intervalos, pero las figuras representadas se alternan por color, forma, posición, tamaño, etcétera, como observas en las tres líneas de abajo en la figura 2.1.

Fig. 2.1 Ejemplos de figuras ubicadas rítmicamente

- Ritmo progresivo: Ampliación o disminución progresiva y regular del tamaño de las figuras y/o los intervalos como se observa en la figura 2.2 a y b.

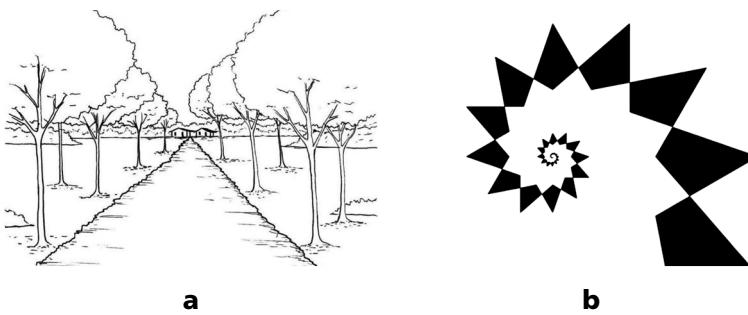

Fig. 2.2 Ritmo progresivo: a) en perspectiva lineal; b) en espiral

- Ritmo oculto: Cuando no identificamos una clasificación de ritmo de las anteriormente relacionadas, pero sentimos que nuestra vista recorre fácilmente la obra, ya que la organización de sus elementos y formas así nos lo facilita, estamos en

presencia del ritmo oculto; por ejemplo, observa la obra de Servando Cabrera, pintor que ya estudiaste en la unidad anterior, donde nos invita a un grato recorrido visual por el rostro de la mujer retratada, especialmente guiados por las líneas de su cabello (figura 2.3).

Fig. 2.3 *Juliet*, de Servando Cabrera Moreno

Continúa observando la obra de Servando Cabrera y responde:

- ¿Qué formas en la obra te llaman más la atención?
- ¿Qué elementos utiliza el artista para hacer que estas sean más llamativas?

Pudieran mencionarse como formas llamativas las tres flores, el ojo y en menor grado la boca.

Para ello Servando empleó las líneas, los colores y los valores. Las líneas, que habíamos mencionado su protagonismo en el ritmo de la obra, nos van moviendo la mirada, sobre todo hacia unas flores que, además, resaltan por la intensidad de sus colores, especialmente los cálidos como el rojo y el amarillo, que contrastan sobre una composición donde son los colores fríos los que predominan (figura 2.4 a).

La oscuridad del ojo negro del personaje, por su parte, provoca un fuerte contraste de valores con el área clara que lo rodea, provocando también captar fuertemente nuestra atención (figura

2.4 b), mientras que de forma sutil, los labios rosados, contrastan con un tenue fondo verde azul que nos invita a mirarlos, pero con especial delicadeza (figura 2.4 c).

Fig. 2.4 Detalles más llamativos en la obra *Juliet*

A esta sugerencia visual del creador se le llama **énfasis** y consiste en poner en el centro de atención del espectador, uno o varios elementos que guardan estrecha relación con lo que el artista nos quiere transmitir a través de su obra de arte. A las partes enfatizadas se les llama **puntos de énfasis**.

Este peculiar principio del lenguaje visual es empleado en todas las manifestaciones de las artes plásticas, aunque también es aplicable, a partir de sus particularidades y lenguajes, a otras manifestaciones artísticas como la danza, la música, la literatura y el cine.

Comprueba lo aprendido

1. Sobre una cartulina realiza el siguiente ejercicio:

- Píntala totalmente de negro o en otro color oscuro.
- Recorta una estrella blanca y pégala sobre la cartulina cuando esté seca.
- Usando solo tempera blanca o tiza, enfatiza la estrella creando una composición a su alrededor.
- Explica en un párrafo cuál fue el resultado obtenido.

2.2 El énfasis por colores o valores

En este epígrafe prestaremos especial atención al logro del énfasis por colores y valores. Comencemos apreciando la obra *El tres de mayo*, de Francisco de Goya (figura 2.5).

Fig. 2.5 *El tres de mayo*, de Francisco de Goya

Saber más

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828). Fue un pintor y grabador español, considerado uno de los grandes maestros de la pintura. Influyó notablemente en gran parte de la pintura contemporánea. La más completa colección del artista se encuentra en el museo del Prado, en Madrid, que atesora cerca de 150 pinturas, 500 dibujos, además de sus series de grabados.

En la obra *El tres de mayo* puedes observar cómo el contraste se logró con zonas claras y oscuras, y la figura de mayor énfasis

es el hombre con los brazos en alto, que se destaca por el empleo de los colores blanco y amarillo, en fuerte contraste con el resto de la obra, lo que hace que la mirada se concentre, especialmente, en él.

Comprueba lo aprendido

1. Realiza un dibujo o pintura con la técnica que prefieras, donde utilices los colores y valores para enfatizar determinadas figuras.
 - a) Cuando hayas concluido y con el debido permiso de tu maestra o maestro, pregunta a uno de tus compañeros si ve claramente las zonas que enfatizaste y por qué cree que seleccionaste esas figuras y no otras; así comprobarás si tu mensaje le ha llegado claramente.

2.3 El énfasis por líneas

Cómo pudiste observar en la obra *Julieta*, de Servando Cabrera, las líneas también son muy útiles para lograr el énfasis, pero no siempre el punto de énfasis es tan fácil de identificar, como en esa bella pintura.

Al apreciar la obra *Retrato de Arístides Fernández*, el punto de énfasis no es tan fácil de identificar, es necesario observar con mayor profundidad y detenimiento. Cuando lo hagas, verás cómo las líneas de la camisa te dirigen hacia su pensativo rostro; parte del cuerpo que más interesó al artista. Observa también que es en el rostro donde más enfatiza en los contrastes de luces y sombras; el contorno de los ojos muestra más oscuridad, mientras en la mejilla, la nariz y parte de la frente incide con mayor fuerza la luz haciéndolo más atractivo para cualquier espectador y reflejando a la vez un hombre en actitud meditativa (figura 2.6 a y b).

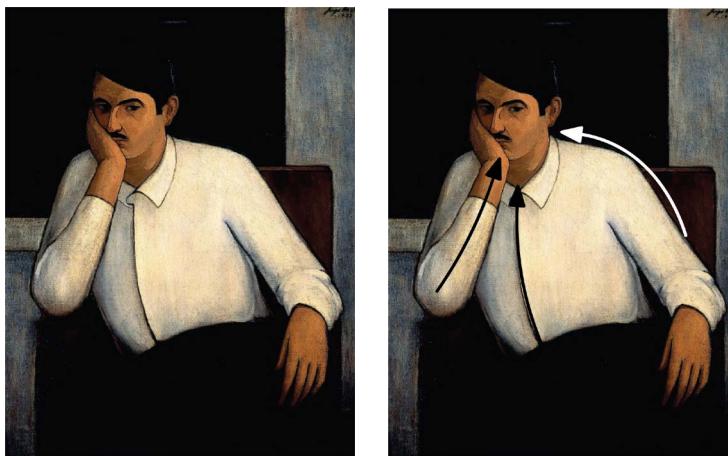

Fig. 2.6 Retrato de Arístides Fernández, de Jorge Arche Silva

Saber más

Jorge Arche Silva (1905-1956). Fue uno de los más jóvenes artistas de la generación que introdujo el modernismo en Cuba. Estudió en la Academia de Artes Plásticas San Alejandro, pero su verdadero aprendizaje como pintor modernista fue prácticamente autodidacta, gracias a su relación de amistad con otros importantes creadores de la época, especialmente con Víctor Manuel y Arístides Fernández. En 1935 fue reconocido con uno de los premios de la I Exposición nacional de pintura y escultura con la obra *La carta*.

Comprueba lo aprendido

1. Realiza el dibujo de un paisaje a lápiz. Emplea las líneas para enfatizar una figura en especial, por ejemplo: una fuente de agua, una planta o un animal.
 - a) Explica a tu maestra o maestro cómo lograste el énfasis en tu creación.

2.4. El empleo de diversos recursos para resaltar figuras en creaciones libres

Como pudiste darte cuenta, existen varios recursos para lograr el énfasis o hacer que una figura resalte. Para comenzar este epígrafe hagamos un resumen más amplio, pues el énfasis se puede lograr:

- Mediante el uso de los colores complementarios
- Contrastando zonas claras y oscuras
- Direccionando las líneas
- Con diferentes texturas
- Con volúmenes más pronunciados
- Por superposición
- Por contrastes de tamaño
- Dando mayor cantidad de detalles

Pero estos no son los únicos, ya sabes que la creatividad de los artistas es infinita.

¿Estás listo para una nueva expresión plástica? Como resumen de esta unidad te proponemos un ejercicio donde apliques los puntos de énfasis o de atención visual, sin límites ni orientación específica de un elemento del lenguaje visual, podrás hacerlo libremente, confiamos en que ya estás listo para lograrlo.

Esta vez te damos la posibilidad de seleccionar tu técnica favorita, elige entre: lápices de colores, temperas, papeles de colores u otros. Por supuesto, también puedes combinar los materiales en un interesante *collage*; solo será imprescindible que logres enfatizar la figura principal de tu creación.

Te invitamos a que aprecies dibujos y pinturas de niños que han tenido sus obras expuestas en el Salón Nacional *De donde crece la palma* (figura 2.7 a, b, c y d). Observa cómo lograron el énfasis en la figura de nuestro Héroe Nacional, pues te servirán de nivel de partida en la expresión plástica que realizarás.

a

b

c

d

Fig. 2.7 Concurso de plástica infantil *De donde crece la palma*:

- a) obra de Roberto Javier Rivero Antúnez, Santiago de Cuba;
- b) obra de Daniel Ernesto Tamayo Silva, Granma;
- c) obra de Yaniel Marín Lorenzo, Sancti Spíritus;
- d) obra de Aramís Irsula Guidarte, Guantánamo

¿Sabías que...?

El Salón Nacional de Plástica Infantil De donde crece la palma promovido por la galería de arte Benito Granda Parada, de Jiguaní, en la provincia de Granma, constituye la plaza más importante de las artes plásticas en la categoría infantil, en Cuba. Tiene como objetivo principal rendir homenaje a José Martí en cada aniversario de su caída en combate, así como incentivar la creación plástica en niñas, niños y adolescentes de todo el país.

Desafío

1. En la biblioteca de tu escuela y con la ayuda de la bibliotecaria, consulta el libro *Vamos a disfrutar del arte*, de Nerys Pupo, para que desarrolles las siguientes actividades:
 - a) Selecciona tres obras de cualquier manifestación de las artes plásticas, en las cuales puedas identificar rápidamente los puntos de énfasis.

- b) Copia en tu libreta el nombre de la obra y del artista que la realizó.
- c) Menciona a qué manifestación de las artes plásticas pertenece cada una.
- d) Explica cómo se logra el énfasis en cada obra.

GALERÍA 2

Francisco José de Goya y Lucientes

Maja vestida

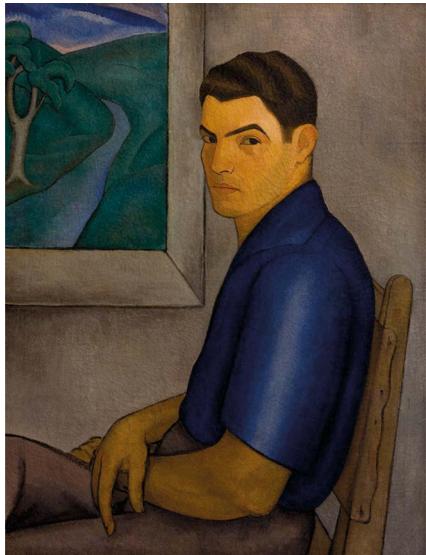

La familia de Carlos IV

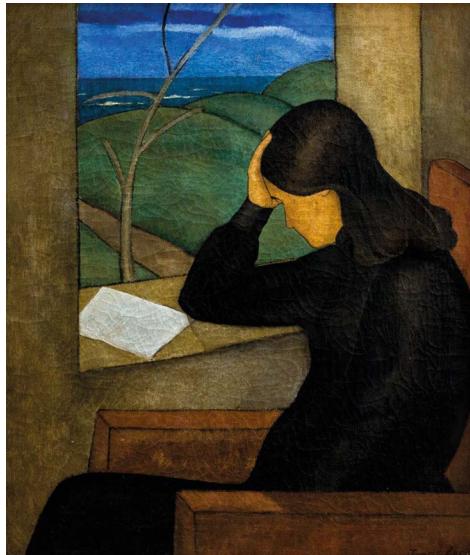

Retrato ecuestre de Palafox

Jorge Arche Silva

Autorretrato

La Carta

Retrato de Emilio Rodríguez Correa

UNIDAD 3

• • • • • La artesanía como elemento identitario • • • • •

En quinto grado estudiaste los contenidos acerca del *arte popular* y sus características. Iniciemos haciendo un pequeño resumen.

Recuerda que...

Entre las características fundamentales del arte popular están:

- Seguir modelos tradicionales aceptados por la comunidad desde tiempos antiguos y que constituyen uno de los mayores signos de su identidad.
- Ser un arte utilitario, ceremonial y ornamental.
- Ser elaborado por artistas sin enseñanza institucionalizada y responde, fundamentalmente, a las necesidades tradicionales. Es tradicional, pero a la vez libre y dinámico.
- Es espontáneo y reflexivo.
- Es individual y a la vez colectivo.
- Es de consumo, de venta comunitaria, esencialmente.
- Es artesanía, pero con la salvedad de que no toda artesanía es arte popular.

En esta unidad conocerás acerca de los artesanos, de la artesanía y su tradición tanto local como nacional, podrás valorar ejemplos significativos.

3.1 ¿Qué debo saber de nuestra artesanía?

Cuba tiene una rica y variada tradición artesanal.

¿Sabías que...?

Se le llama tradición según el Diccionario de la Real Academia Española a “la transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, que se mantiene de generación en generación”.

La tradición suele versar genéricamente sobre conocimientos que, por considerarlos especialmente valiosos o acertados, se aspira a que se transmitan de generación en generación, con el fin de que se conserven, se consoliden, se adecúen a nuevas circunstancias.

Reflexiona

Lo tradicional coincide así, en gran medida, con la cultura y el folclore o la sabiduría popular, como en los refranes, por ejemplo:

“Hijo de gato caza ratón”.

“El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija”.

“Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”.

“De tal palo, tal astilla”.

“Río revuelto ganancia de pescadores”.

“Dime con quién andas y te diré quién eres”.

“No te ahogues en un vaso de agua”.

“No van lejos los de adelante, si los de atrás corren bien”.

“El que persevera triunfa”.

“De algún lado le viene al galgo ser rabilargo”.

Las tradiciones artesanales cubanas, como todos los componentes de nuestra cultura, nos han llegado de muchos lugares del mundo, para entremezclarse, de manera que hoy es difícil saber de qué cultura foránea bebieron más; solo es seguro que ya son totalmente cubanas.

Te preguntarás seguramente: ¿quién hace la artesanía?

Los artesanos son personas con destrezas y habilidades para realizar su trabajo a mano o con herramientas manuales. Pueden crear solos o contar con ayudantes o aprendices (figura 3.1).

Fig. 3.1 Artesanos en su puesto de trabajo

Ya conoces de quinto grado que es la artesanía.

Recuerda que...

La artesanía está conformada por diferentes géneros entre los cuales se encuentran: cerámica, tallado, cestería, talabartería, tejidos, bordados, carpintería, modelado, trabajo en metales, vidrio, etcétera.

La artesanía popular tradicional es generada y desarrollada por ciertos sectores sociales, siendo de gran importancia para el conocimiento de hábitos y costumbres que forman parte de nuestro patrimonio cultural. En Cuba está ligada a las tradiciones creativas más legítimas del pueblo, por lo que es necesario salvaguardarla y revitalizarla. Observa la figura 3.2.

Fig. 3.2 Artesanía popular tradicional (cubana)

Saber más

Patrimonio: conjunto de bienes y derechos adquiridos por cualquier persona.

Patrimonio cultural: conjunto de bienes que forman parte importante de una sociedad y tienen valor para

ella, por lo que son transmitidos y actualizados de generación en generación. Pueden ser bienes tangibles (materiales) como: obras de las artes plásticas, las piezas históricas, los sitios específicos creados por el hombre; intangibles (inmateriales) como: la música, los bailes, las formas de elaborar algunos alimentos, o naturales por su conservación de especies y sitios de relevancia.

La UNESCO es la organización mundial que coordina la protección del patrimonio cultural y tiene una lista con más de 1 000 sitios patrimoniales entre tangibles y naturales, y más de 700 elementos listados como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Cuba es el país del Caribe insular que posee más bienes reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad:

- 1982: Ciudad vieja de La Habana y su sistema de fortificaciones.
- 1988: Trinidad y el Valle de los Ingenios.
- 1997: Castillo de San Pedro de la Roca, Santiago de Cuba.
- 1999: Parque Nacional Desembarco del *Granma*.
- 1999: Valle de Viñales.
- 2000: Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café del sudeste de Cuba.
- 2001: Parque Nacional Alejandro de Humboldt.
- 2005: Centro histórico de Cienfuegos.
- 2008: Centro histórico de Camagüey.

Además ya contamos con varios elementos de nuestra cultura inscritos en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial, como:

- La Tumba Francesa
- La rumba cubana
- El punto guajiro
- Las parrandas de la región central de Cuba
- Los saberes de los maestros del ron ligero
- El bolero (junto a México)
- El casabe (junto a otros países de Centro América)

Recuerda que las obras artesanales tienen un carácter utilitario, el cual se proyecta en la realización de un conjunto de piezas o artículos que presentan, como primera intención, la de satisfacer necesidades materiales, principalmente en las áreas domésticas. Algunos ejemplos son:

- Tejido (a dos agujas, crochet, etcétera): ropa de vestir (como bufandas, gorros, chalecos, blusas, vestidos y medias), ropa de cama, manteles, bolsos, carteras, diademas, collares, tapetes, entre otros.
- Bordado: labores de lencería, prendas femeninas, artículos de uso doméstico, canastilla, etcétera.
- Cestería:
 - De uso doméstico: bomboneras, búcaros, canastas, centros de mesa, cestas de huevos, costureros, canastilleros, etcétera.
 - De uso personal: sombreros, jajas, bolsas, tapetes, etcétera.
- Tallado:
 - De carácter utilitario: pilones, yugos de bueyes, tablas de lavar, morteros, ceniceros, etcétera.
 - De carácter ornamental (trabajos en madera, tarro, güiro y caña brava): figuras de aves o animales, centros de mesa, adornos de todo tipo, entre otros.
- Talabartería: trabajo con pieles y otros materiales sintéticos para hacer zapatos, carteras, cintos, billeteras, entre otros.

Comprueba lo aprendido

1. Indaga en la Casa de Cultura de tu comunidad o con el instructor de arte de tu escuela, cómo se llama la organización que reúne a los artesanos cubanos.
 - a) Pregunta, además, si existe algún artesano en la localidad, si pertenece a esta organización y a qué genero dentro de la artesanía se dedica.

3.2 Algunas manifestaciones artesanales cubanas

En este epígrafe y en el siguiente, seguirás adentrándote en el conocimiento de la artesanía cubana. Podrás hacer valoraciones y establecer comparaciones entre estas; será, además, una forma de afirmar la identidad cultural nacional unida a la local, ya que sentirás interés desde el punto de vista estético y aprenderás a amarlas y defenderlas.

Aunque, como habíamos comentado, son variadas las raíces del pueblo y la cultura cubana. En la artesanía popular tradicional son fundamentales las raíces españolas y africanas.

Fig. 3.3 Bordados

Fig. 3.4 Tejidos

Desde la etapa de la explotación en Cuba, como parte de la educación familiar, se enseñaba a hijas y esclavas preferidas de familias ricas a bordar, tejer y coser, sirviendo como medio de vida cuando por determinadas causas las familias empobrecían (ver figura 3.3 y figura 3.4).

Entre las utilidades de la artesanía popular tradicional existe la esfera de la *artesanía ritual*, destacando las prácticas de las expresiones religiosas de origen africano en Cuba. Estas poseen elementos africanos y españoles, debido a los procesos de sincretismo religioso que tuvieron lugar en nuestra cultura.

¿Sabías que...?

El sincretismo religioso se refiere a la combinación de dos o más sistemas de creencias religiosas en un nuevo sistema. En Cuba, se refiere a la combinación de las creencias de los esclavos traídos de África, con el sistema de imágenes religiosas de la iglesia católica, que nos llegó proveniente de España, formando un nuevo sistema.

De esta esfera artesanal nos han llegado artículos como:

- Tallado en madera de deidades, maracas, atributos y herramientas religiosas.

- Cerámica: cazuelas, tinajas, soperas, etcétera.
- Collares y manillas de gran diversidad y colorido.

Fig. 3.5 Tambores batá

- Instrumentos musicales como los tambores batá (figura 3.5).

Dentro de las manifestaciones artesanales populares más practicadas en Cuba se encuentran: la cestería, el tejido, el bordado y el trabajo con recortaría textil.

Cestería

La cestería es una de las artes más antiguas de la humanidad, practicada a partir de tiras o fibras de origen vegetal, animal o cabello humano, y en la actualidad se emplean materias sintéticas.

Las piezas de cestería son resultantes de técnicas muy antiguas de entrecruce y enrollado de distintos cujes o tiras extraídas de diversas plantas como pueden ser bambú, bejucos y palmas que, debido a sus propias cualidades, facilitan una especie de tejido con cierta rigidez.

Los objetos de cestería trabajados de manera tradicional están estrechamente vinculados con ciertas fibras vegetales autóctonas que pueden colectarse en nuestros bosques y sabanas. Una de las fibras vegetales más utilizadas en Cuba es el yarey, también conocido como guano, guano de yarey o yarey de tejer (figura 3.6).

El yarey, como planta, se encuentra más concentrado hacia las provincias orientales y aunque disminuye gradualmente hacia occidente, habita hasta la provincia de Pinar del Río.

Fig. 3.6 Planta de yarey

Por su flexibilidad, este material se emplea en la confección de sombreros, jabas, tapetes, ciertas formas de cestas y algunos objetos de uso ornamental.

La cestería, según su uso, se puede clasificar en tres grupos: la cestería de uso doméstico, la cestería de carga y transporte y la de uso personal.

La cestería de uso doméstico

La cestería de uso doméstico comprende todas aquellas piezas que tienen una aplicación directa en la cocina y el comedor, y forman parte del ajuar hogareño, entre las que se encuentran, por ejemplo: los jibes, los aventadores de grano y las cestas de distintos tamaños. Además, como parte del mobiliario, comprende distintas piezas con funciones específicas en el ámbito de la casa: cestos para ropa, moisés y canastilleros (figura 3.7 a).

La cestería para carga y transporte

La cestería para carga y transporte agrupa aquella parte de la producción cestera dedicada al acarreo de distintos productos,

casi siempre hortalizas, viandas, frutos menores o para la recolección del café en las montañas donde se cultiva, ya sea a lomo de caballos o mulos, en vehículos con ruedas o sin ellas o con el hombre como medio de transporte. Se incluyen en este grupo las canastas de distintos tamaños y materiales, las cestas, los cestos y los serones (figura 3.7 b).

La cestería de uso personal

La cestería de uso personal abarca las piezas, los artículos o los accesorios confeccionados como medios útiles, auxiliares del individuo (hombre o mujer) que lo porte. Así, los artículos para carga y aquellos otros señalados como parte de la indumentaria, están integrados a ciertos hábitos, necesidades y costumbres en el vestir (figura 3.7 c).

a

b

c

Fig. 3.7 Tipos de cestería: a) cestería de uso doméstico; b) cestería de carga y transporte; c) cestería de uso personal

Comprueba lo aprendido

1. La artesanía popular tradicional como manifestación de las artes plásticas es considerada de gran importancia para el conocimiento de hábitos y costumbres de la sociedad. Justifica esta afirmación.

3.3 Manifestaciones artesanales más comunes en mi comunidad

Ya conoces a que nos referimos cuando se habla de tradición y del mismo modo debes conocer lo que significa local y nacional. Una localidad la podemos considerar como un territorio, más o menos extenso, con una población estable, históricamente constituida, con una organización económica, social y política culturalmente definida, que forma parte y es dirigida, de alguna forma, por una estructura mayor, superior o más compleja. En nuestro caso las organizaciones comunitarias son dirigidas por las municipales, estas por las provinciales y, finalmente, todas, a la dirección nacional, que sería nuestra mayor estructura.

A partir de estos saberes comenzaremos por explicarte que un ejemplo del rescate y florecimiento de las tradiciones artesanales lo constituye Trinidad, ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1988, donde habitan más de 1 000 artesanos. Uno de los géneros artesanales que más destaca en Trinidad es el tejido.

Las labores de tejido ocupan un lugar entre la población cubana, que las aplica en la confección de múltiples piezas de vestir y de uso en el hogar. Los artículos del tejido con agujas, al igual que los realizados con recortería textil, son, en lo fundamental, de uso práctico.

Por lo regular, se debe a las mujeres de edad avanzada la conservación del conocimiento y la maestría, acumulados a lo largo del tiempo. Ellas constituyen en sí un reservorio; la memoria viva

de una tradición que se ha transmitido a lo largo de la historia de una generación a otra, hasta el presente.

Para cualquier confección de tejidos se emplean hilos de diferentes calidades, materiales y colores. Su grosor estará en correspondencia con la actividad a realizar y el instrumento a utilizar. Este trabajo no se deshace fácilmente; por lo tanto, en cualquier momento puede interrumpirse y guardarse por lo que resulta un trabajo muy adecuado para personas que tengan que estar largos ratos inactivas.

Dentro de las principales técnicas de las labores de tejeduría se encuentra el tejido a *crochet* y a dos agujas.

El *tejido a crochet* (figura 3.8) se realiza utilizando como material básico cualquier tipo de hilo y como herramienta fundamental las agujas de *crochet* (figura 3.9), que debe tener aproximadamente 20 cm de largo y acabar en un gancho. Precisamente la palabra *crochet* (francesa) significa gancho.

Fig. 3.8 Tejido a *crochet*

Fig. 3.9 Agujas de *crochet*

Fig. 3.10 Tejido a dos agujas

El *tejido a dos agujas*, por su parte, consiste en ir entrelazando los hilos con la ayuda de dos varillas alargadas, generalmente de madera o metal y levemente afinadas en la punta (figura 3.10).

Fig. 3.11 Tejido a *crochet*

Fig. 3.12 Tejido a dos agujas

Entre la confección de artículos cotidianos se encuentran: sábanas, manteles, medallones, *pullovers*, canastillas, abrigos,

ponchos, bufandas, medias, vestidos, sayas, blusas, bolsos, carteras, sombreros, ropa interior femenina, monederos, pañuelos, tapetes, gorros, guantes y muchas más (ver figura 3.11 y figura 3.12).

Reflexiona

Las labores de tejido han sido utilizadas en la esfera de la salud y el trabajo social con personas que presentan trastornos psíquicos, que muestren síntomas de ansiedad, que vivan solas, o presenten alguna discapacidad. También han sido de gran importancia para la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y, especialmente, para las compañeras que atienden los grupos comunitarios que salvaguardan y divultan las artes manuales tradicionales de nuestro pueblo.

El *bordado* es otra de las manifestaciones artesanales populares practicadas en las comunidades cubanas. Este consiste en la ornamentación de una tela o piel, por medio de hilos de seda, lana y lino, principalmente.

La práctica del bordado junto con la del tejido, aunque diferentes, generalmente es realizada por artesanos que dominan ambos géneros.

Para realizar un bordado se deben usar agujas de diferentes tamaños, hilos de diferente grosor, tipos y colores, así como otros implementos manufacturados que contribuyen al bordado de las piezas.

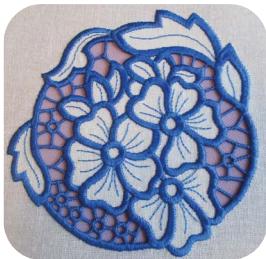

Fig. 3.13 Bordado al calado

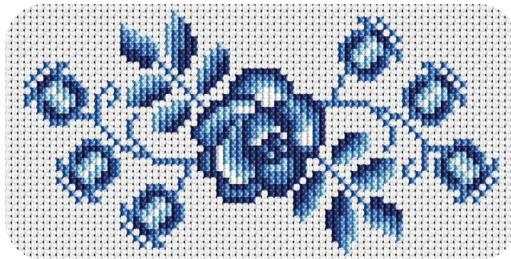

Fig. 3.14 Punto cruz o marca

Entre los bordados más empleados en Cuba se encuentran: bordado al calado, bordado con cintas, bordado sobre cuero, deshilado, bordado con incrustaciones o incrustado, bordado al pasado, punto cruz o marca, bordado sobre yute y zurcido (ver figura 3.13 y figura 3.14).

Algunos de estos procedimientos resaltan por su originalidad, belleza y habilidad en la combinación de los hilos. Se aplica sobre piezas utilitarias como blusas, manteles, tapetes, vestidos, pañuelos, etcétera, que pudieran prescindir de él sin afectar sus funciones de orden práctico, pero perderían su expresividad, intención y finalidad embellecedora o decorativa. La tendencia de este género es de complementar, resaltar o subrayar cualitativamente los valores técnicos formales de otras confecciones (figura 3.15 y figura 3.16).

Fig. 3.15 Bordado al calado

Fig. 3.16 Bordado al punto cruz o punto marca

Además de la cestería, el tejido y el bordado, en Cuba se trabaja mucho con *recorterías textiles*. Este género responde a una vieja tradición que requiere cierta habilidad manual y sensibilidad para crear una obra armónica, con fragmentos de distintos colores, diseños, texturas y consistencias. Uno de sus procedimientos más comunes es la técnica de yoyitos.

Con esta técnica se produce, entre otros, manteles, sobrecajas, tapetes y alfombras. Para ello, las pequeñas piezas de tela, convenientemente seleccionadas por colores y recortadas, se unen por sus bordes, ya sea a mano, a máquina o mediante puntos de *crochet*. La manera en que se aprovecha la materia prima de desecho, constituye una tradición popular que se extiende a casi todo el país y se practica en áreas rurales y urbanas (figura 3.17 y figura 3.18).

Fig. 3.17 Técnica de los yoyitos

Fig. 3.18 Tapete con yoyitos

Otra forma de aprovechar los fragmentos textiles es en la confección de las conocidas muñecas de trapo trabajada en quinto grado; con esta creación surge un mundo de fantasía y color.

Reflexiona

Aunque hoy en día se realiza una variedad de muñecas tradicionales es precisamente la célebre muñeca de trapo la que ocupa el lugar preferencial, tanto como juguete o como elemento ornamental doméstico, destacándose la

muñeca negra (figura 3.19), que representa la imagen femenina de esta raza. El cuerpo suele confeccionarse con tela negra, a veces carmelita y se viste con colores brillantes. Aparte de sus funciones lúdicas-decorativas, estas muñecas se ubican en el ámbito de la artesanía religiosa y son representaciones que contienen una alta carga simbólica.

Fig. 3.19 Muñeca de trapo “Negra”

Comprueba lo aprendido

1. Menciona las manifestaciones artesanales más utilizadas.
2. Comenta brevemente acerca de la artesanía que se realiza en tu comunidad.
 - a) Indica cuál se destaca más.
3. Cita el nombre de algunos artesanos que conozcas.

Desafíos

1. Realiza una investigación acerca del desarrollo de la artesanía de tu comunidad, forma equipos integrados por cuatro educandos. Debes tener en cuenta los siguientes aspectos:
 - a) Ubicación del taller
 - b) Género artesanal que desarrollan
 - c) Nombre y apellidos de los artesanos que allí laboran
 - d) Características formales de las obras realizadas
2. Con la ayuda de algún familiar realiza un tapete para adornar la mesa de tu aula. Aplica alguna de las técnicas artesanales que ya conoces.

GALERÍA 3

Galería de la artesanía cubana

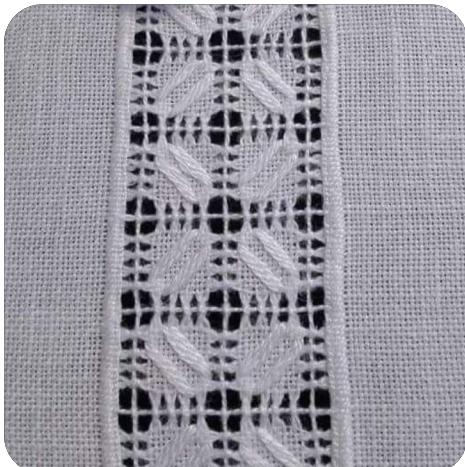

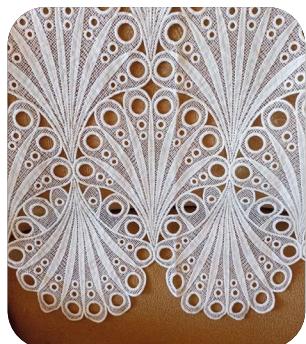
*Leonor, muñeca de trapo de grandes dimensiones,
del proyecto Carsueños*

Bordado

Bordado al calado

Tejido a crochet

Bordado punto en cruz sobre yute

Imágenes de exposiciones de artesanos en la Feria Internacional de Artesanía (FIART)

Artesanía cubana

UNIDAD 4

• • • • • • • • **Las artes plásticas y la literatura** • • • • • • • •

Ya llegas a otra unidad del libro y has comprobado en el aula, y en otros espacios culturales que visitas, con tu docente, con amigos o familiares, que ya tus conocimientos acerca de las artes plásticas son superiores, por ejemplo:

- Clasificar diferentes formas en cualquier manifestación visual.
- Identificar las figuras enfatizadas por los artistas y los medios de los que se valió para lograrlo.
- Conocer un poco más de la artesanía y su importancia en nuestras comunidades.

En esta unidad te acercarás a conocimientos que vinculan las artes plásticas con otra de las manifestaciones del arte, la literatura.

Fig. 4.1 Cubiertas de los libros de texto de Educación Plástica 1.º y 4.º grados

Observa atentamente las figuras que te presentamos con anterioridad.

Exactamente son los libros de texto de nuestra asignatura Educación Plástica en primero y cuarto grados, o para ser exactos, solo sus cubiertas.

¿Cuál te gusta más?

Como vez, en su diseño incluyen dibujos y otros aspectos relacionados con el lenguaje visual, que forman parte del universo de las artes plásticas. Precisamente acerca de las cubiertas, contracubiertas, ilustraciones y unas peculiares letras hablaremos en la presente unidad.

4.1 ¿Qué debo saber de la relación entre las artes plásticas y la literatura?

Para comprender la relación entre las artes plásticas y la literatura comenzaremos por profundizar en algunos términos que, seguramente, conoces de las asignaturas de Lengua Española y de Educación Plástica.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la literatura es el “arte de la expresión verbal”, pero para tu mejor comprensión, te comentamos que es una forma de expresar sentimientos, descripciones, historias, imágenes, hechos reales o ficticios, entre otros, valiéndose del uso artístico de la lengua, de la imaginación y creatividad. Incluye tanto los textos escritos como los hablados y cantados.

También se llama literatura al conjunto de producciones literarias de una nación, época o género, ejemplos: literatura cubana, revolucionaria y narrativa.

A los artistas que expresan la belleza de su pensamiento por medio de las palabras se les llama escritores; ejemplo de ellos son los poetas, narradores, dramaturgos. Sus obras también producen un goce espiritual comparable al que puedes sentir cuando aprecias una obra plástica.

Saber más

La literatura, al igual que las artes plásticas, tiene diferentes clasificaciones, entre ellas:

- Épico: son todas aquellas narraciones que cuentan historias tanto verídicas como ficticias. Entre sus subgéneros más populares está la novela. Generalmente se escribe en prosa.
- Lírico: conocido también como poesía, tiene un marcado interés por transmitir sentimientos y emociones gracias a recursos literarios como la metáfora o las comparaciones. Generalmente se escribe en verso, pero no siempre es así.
- Dramático: diálogos donde se representan todo tipo de obras y cuentos en frente de espectadores. El objetivo principal es entretenir al público. Mantiene una estrecha relación con otra manifestación de las artes, el teatro.
- Didáctico: se basa en la descripción de una idea para así convencer, educar al lector. Por ejemplo este libro, pertenece al género didáctico.

Fig. 4.2 *Guernica*, de Pablo Ruiz Picasso

Aunque generalmente la literatura se sirve de las artes plásticas para su mejor comprensión o para enriquecer visualmente la obra física, el libro como tal, no siempre se ha

manifestado de esa manera. Muchas obras plásticas han inspirado obras literarias y viceversa. Un ejemplo lo puedes analizar seguidamente mediante la observación de la pintura *Guernica* (ver figura 4.2), de Pablo Picasso y la lectura del poema “Picasso-Guernica-Picasso” (1973), del español José Ángel Valente inspirado en esta obra.

Picasso-Guernica-Picasso

*No el sol, sino la súbita bombilla pálida ilumina
La artificial materia de la muerte.
El espacio infinito de una sola agonía,
Las repentinamente rotas
En mil pedazos de vida violenta
Sobre la superficie lívida del gris.
No el sol, sino la pálida
Bombilla eléctrica del frío
Horror que hizo nacer
El gris coagulado de Guernica.
Nadie puede tender sobre tal sueño
El manto de la noche
Callar tal grito,
Tal lámpara extinguir
Que alumbría
La exposición de la muerte interminable,
La cámara interior donde no pude reposar ni morir en el gris Guernica
La memoria.*

Saber más

Pablo Ruiz Picasso, que conoces de 5.º grado como Pablo Picasso, uno de los grandes genios del siglo xx, fue el creador de *Guernica* (lienzo de espectaculares dimensiones), entre los meses de mayo y junio de 1937. Esta obra refleja el horror y la barbarie provocada por la guerra.

El bombardeo sobre Guernica, ocurrido el 26 de abril de 1937, fue una de las grandes infamias que el ser humano perpetró en el siglo xx. Guernica quedó destruida y murieron alrededor de 300 inocentes.

Guernica es un municipio de Vizcaya, en la comunidad autónoma del país Vasco, España.

José Ángel Valente (1929-2000). Fue un poeta, ensayista y traductor español. En 1968 fue incluido en la antología de la nueva poesía. Autor de libros de arte en colaboración con pintores, su producción poética ha sido estudiada en diferentes congresos, seminarios y coloquios tanto nacionales como internacionales.

Comentemos ahora acerca de la manifestación de las artes plásticas más empleada en la literatura, aunque no es la única, se trata del diseño gráfico, que es el arte de comunicación visual a través de textos, imágenes, símbolos o ilustraciones. Este no solo se emplea en la literatura; por ejemplo, cuando hacemos un cartel, una valla o una ilustración estamos creando una obra de diseño gráfico y los logotipos como el de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), a la cual perteneces, también lo son.

En todo libro interviene un diseñador gráfico. Este es parte de su equipo de realización y aunque no es la única manifestación visual capacitada para estar presente, ya que en el libro pueden coexistir imágenes de esculturas, pinturas, obras arquitectónicas, piezas audiovisuales, entre otras. El diseñador es el encargado de definir, en coordinación con el escritor y otros técnicos que intervienen en el equipo editorial, como se colocan en el libro cada una de ellas.

En los próximos epígrafes nos adentraremos más en el interesante trabajo de los diseñadores gráficos de literatura para hacer que los libros sean más atractivos y fáciles de entender.

Comprueba lo aprendido

1. Visita la biblioteca de tu escuela o comunidad y toma los datos del libro que más te haya gustado por su diseño. Ten en cuenta: título, nombre del autor y del diseñador gráfico, así como una pequeña descripción de su portada.
 - a) Selecciona un fragmento del texto y realiza un dibujo inspirado en él.

4.2 Las ilustraciones de un libro

Uno de las principales funciones del diseñador gráfico de una obra literaria es seleccionar o crear imágenes visuales que acompañen el texto escrito. A estas imágenes se les llama ilustración y tienen el fin de complementarlo, haciendo más fácil la comunicación con el usuario del producto.

La ilustración posee un lenguaje propio, un “texto” que transmite, que narra, que invita a la recreación, pero que requiere de ir entendiendo y construyendo a través de un complejo proceso el mundo que ha creado el escritor, que pasa a ser tu mundo, al leer textos y/o mirar las imágenes del libro.

Generalmente, los ilustradores utilizan para realizar sus diseños, tintas, acuarelas, óleo u otros materiales de las artes plásticas, aunque en los últimos tiempos, el arte digital, o sea, realizado directamente en la computadora u otro medio de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, ha ganado relevancia en el diseño de ilustraciones literarias.

Saber más

Tinta: líquido que contiene varios colorantes utilizados para dibujar una superficie con el fin de crear imágenes o textos. Las primeras estaban hechas con tinturas vegetales, pero actualmente predominan las minerales.

Acuarela: pigmentos transparentes diluidos en agua, con aglutinantes como la miel, usando como blanco el del propio papel. Su técnica es conocida desde el antiguo Egipto, ha sido usada todas las épocas y que tú la dominas desde pequeño.

Óleo: pinturas a base de aceite, pastosa, cuya técnica consiste en disolver los colores en líquidos como aguarrás, obtenida de algunas especies de árboles y la gasolina o la nafta, derivadas del petróleo.

Las ilustraciones se pueden incluir en todas las partes del libro, pero ahora conocerás sus características en los interiores de este. Por lo tanto, te invitamos a observar en las figuras 4.3 y 4.4 las ilustraciones del cuento *Cómo es que ratón Pérez resucita y deja de llorar Cucarachita* y de la poesía “Palomita en la playa”, realizadas por el prestigioso artista plástico Arístides Esteban Hernández Guerrero (Ares), e ilustraciones que pertenecen al libro *Había una vez...*, de Herminio Almendros, una interesante y atractiva obra literaria.

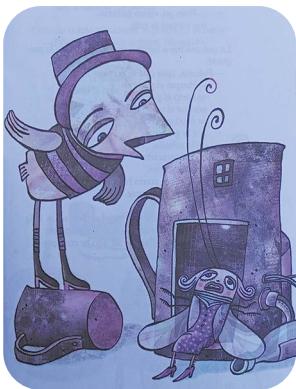

Fig. 4.3 Ilustración del cuento *Cómo es que ratón Pérez resucita y deja de llorar Cucarachita*, de Arístides Esteban Hernández Guerrero

Fig. 4.4 Ilustración del poema “Palomita en la playa”, de Arístides Esteban Hernández Guerrero

Saber más

Herminio Almendros Ibáñez (1898-1974). Educador, excepcional escritor, pedagogo, editor y promotor cultural. En 1960 donó 14 000 pesos de sus derechos de autor para la construcción de una escuela en Dos Ríos, sitio donde callera José Martí Pérez. Fue director del Departamento de Publicaciones en el Ministerio de Educación de la República de Cuba (MINED). Uno de los temas que más le ocupó fue el aprendizaje de nuestra lengua como instrumento de comunicación. Publicó más de 40 obras literarias.

Como puedes observar en las ilustraciones, el artista realiza dibujos sencillos, donde las líneas tienen una clara función configuradora y los colores se mezclan logrando una gama de colores tierra. Trabaja el ritmo/énfasis lo que te permite el recorrido visual por toda la obra, haciendo a su vez que te detengas en un punto específico de énfasis.

Cuando vayas a realizar una ilustración debes tener presente los siguientes requisitos:

- La selección de los colores, pues este es un importante elemento que influirá en el mensaje que quieras transmitir y podrá evocar emociones.
- Que la imagen sea clara para que facilite el entendimiento y la comunicación. Los elementos que la componen deben estar bien definidos y organizados.
- Que las ilustraciones inviten a la lectura, pues causan el primer impacto al lector. La originalidad y la creatividad son claves para realizar ilustraciones que destaque.

Te proponemos realizar un ejercicio para que compruebes estos requisitos.

Identifica el título del cuento al que pertenece cada una de las siguientes ilustraciones pertenecientes al libro *Había una vez...*:

Fig. 4.5 Ilustraciones de varios cuentos de *Había una vez...*, diseñadores-ilustradores: a) Yahilis Fonseca; b) Alexander Izquierdo; c) Pablo Montes de Oca; d) Joseph Rosado (Ros); e) Rita Gutiérrez; f) Javier Dueñas; g) Ceddy Valdivia

Saber más

Yahilis Fonseca González (1983, Santa Clara). Ilustradora, graduada de diseño informacional en el Instituto

Superior de Diseño (ISDi). Pertenece al grupo de artistas plásticos.

Alexander Izquierdo Plasencia (1978, La Habana). Pintor, dibujante, ilustrador y animador cubano, reconocido internacionalmente.

Pablo Montes de Oca (1982, La Habana). Diseñador gráfico e ilustrador.

Rita Gutiérrez Varela, artista creativa, inquieta y apasionada. Es una artista multidisciplinaria, ilustradora, grafista y fotógrafa.

Ceddy Valdivia Navarro (1985, La Habana). Graduado de artes plásticas en la Academia de San Alejandro.

Javier Dueñas Rodríguez (1969, Cárdenas). Reconocido dibujante, pintor e ilustrador de libros cubanos. Miembro de la UNEAC.

Seguramente te fue muy placentero realizar el ejercicio, pues recordaste deslumbrantes cuentos de cuando tenías menos edad y los leías junto a algún familiar, u otra persona importante para tí.

Reflexiona

Las imágenes en las obras infantiles no son un simple adorno o un atractivo que busca facilitar la lectura de los textos a los que acompaña, sino más bien son una nueva lectura que permite recrearse en los detalles que se elijan, de forma libre, dedicando el tiempo que se guste a lo que más atraiga (personajes, acciones).

Después de todo lo que te explicamos, que te parece hacer tus propias ilustraciones sobre los contenidos de los versos sencillos

del *Cuaderno Martiano*. Para su realización debes tener listos los materiales que te indicamos seguidamente.

Materiales:

- Una hoja blanca
- Lápiz y lápices de colores
- Bolígrafos o plumones

Te invitamos a tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Escoge el verso sencillo de tu preferencia y cópialo con el uso de tu lápiz u otro de color fuerte, hazlo solo en la mitad de la hoja (figura 4.6).

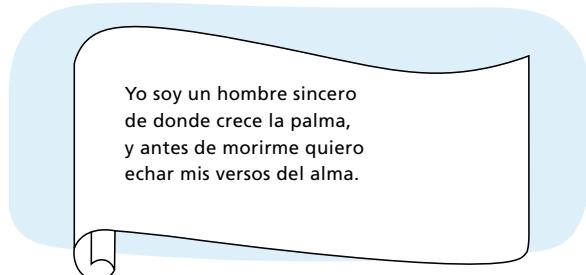

Fig. 4.6

2. Realiza una ilustración en el espacio de la hoja que se mantiene en blanco (figura 4.7).

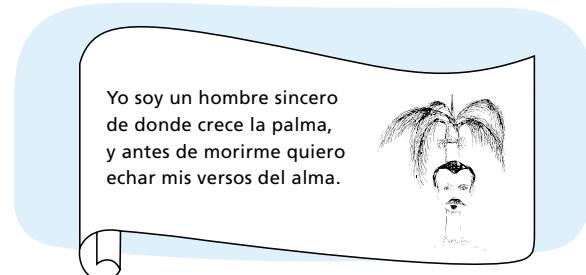

Fig. 4.7

3. Utiliza para ello tus lápices de colores, bolígrafos o plumones.

4. No olvides tener en cuenta la relación entre el texto y tu diseño.

Este es un ejemplo que te mostramos, tú debes escoger otro verso y realizar tu ilustración, como siempre, con gran creatividad y placer.

¿Te han gustado las obras que has leído en el *Cuaderno Martiano*?

¿Sabías que...?

En él están recopiladas muchas de las obras escritas por Martí para todas las niñas y los niños de tu edad, pues fueron seleccionadas especialmente para ustedes y los educandos de Educación Primaria de las escuelas cubanas por Cintio Vitier e ilustradas por Pedro Hernández Dopico.

Saber más

Cintio Vitier (1921-2009). Doctor en Derecho Civil, maestro y uno de los escritores cubanos más significativos de todos los tiempos. Gran conocedor de la obra de José Martí. Ostentó el Premio Nacional de Literatura y la Distinción por la Cultura Nacional. Tuvo una destacada labor en el Centro de Estudios Martianos y luego de su jubilación fue declarado presidente de Honor de esta importante institución científica.

Pedro Hernández Dopico (1954). Artista plástico, ilustrador, profesor de Arte y Diseño, licenciado en Artes Plásticas con especialidad en pintura en el Instituto Superior de Artes (ISA), y graduado de la Academia de Artes Plásticas San Alejandro. Tiene más de 200 libros ilustrados, entre Cuba y Ecuador, y ha obtenido, entre otros reconocimientos el Primer Premio Nacional de Ilustración (La Habana, 1990) y el Premio "Runner Up" en el evento "Noma" (Tokio, Japón, 1990).

4.3 Letras capitulares

Si has leído los cuentos a los cuales se referían las ilustraciones de la figura 4.5, seguramente notaste que el inicio de estos estaba escrito con una letra diferente, ¿no es así? Observa la figura 4.8.

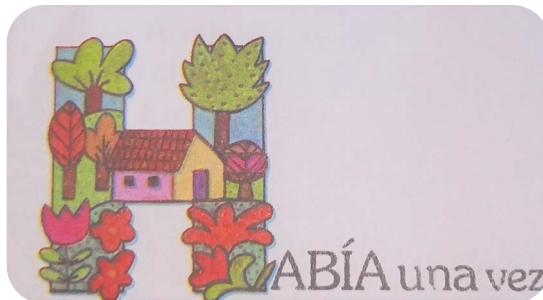

Fig. 4.8 Diseñado por Rita Gutiérrez Varela

Has observado que la primera letra es más bonita y que está diseñada como una obra de arte, pues bien, a las letras que tienen esas características se les llaman **letras capitulares**.

De una manera simple podemos decirte que: la letra capitular es toda aquella que aparezca al comienzo de una obra, capítulo o párrafo y tiene un tamaño sustancialmente mayor a las letras mayúsculas y minúsculas que la acompañan en el texto.

Las letras capitulares pueden ser:

- **Capitular clásica:** se encuentra en una composición en arracada y abarca varias líneas (figura 4.9).

En la gráfica aborigen se presenta una unión indivisible entre el hombre y su medio ambiente como parte de la armonía universal. Todos y todo está formado por elementos químicos del mismo conjunto y sujeto a las leyes naturales que regulan fecundidad, nacimiento y muerte. El hombre de los antiguos pueblos americanos en su incipiente evolución sintió la necesidad de explicar los fenómenos naturales cuyas verdaderas causas ignoraba, por consiguiente los consideraba recompensas o castigos según se producían a su favor o en su contra. Un acontecimiento ventajoso, como la lluvia en época

Fig. 4.9

- Capitular o mayúscula inicial: se ubica en la primera línea de texto (figura 4.10).

En la gráfica aborigen se presenta una unión indivisible entre el hombre y su medio ambiente como parte de la armonía universal. Todos y todo está formado por elementos químicos del mismo conjunto y sujeto a las leyes naturales que regulan fecundidad, nacimiento y muerte. El hombre de los antiguos pueblos americanos en su incipiente evolución sintió la necesidad de explicar los fenómenos naturales cuyas verdaderas causas ignoraba, por consiguiente los consideraba recompensas o castigos según se

Fig. 4.10

¿Sabías que...?

Estas letras se utilizan desde hace mucho tiempo. En los más antiguos manuscritos romanos ya se observaban y, en la etapa de los grandes reyes europeos, alcanzó notable esplendor.

Ha llegado el momento de hacer una letra capitular.

Conservando un espacio de 3 centímetros cuadrados al inicio del párrafo (de la manera clásica o mayúscula inicial), redacta un texto donde comentes tu momento más especial del presente curso, las últimas vacaciones o el año en general (figura 4.11).

indos recuerdos conservo de mi último viaje a las bellas cataratas del Nicho, en la provincia de Cienfuegos. El impactante sitio se encuentra ubicado en el Escambray, también conocido como Macizo de Guamuhaya, un sistema montañoso situado en las provincias de Sancti Spíritus, Villa Clara y la mencionada Cienfuegos. La naturaleza quiso que un sitio como ese, compuesto de varias caídas de agua, tuviera difícil acceso, entre empinadas lomas y una presión atmosférica que hace sonar los oídos como cuando nadamos por debajo del agua, pero todo sacrificio vale la pena cuando aparece frente a nuestros ojos el espectacular lugar...

Fig. 4.11

Diseña en el espacio que conservaste una letra capitular que guarde estrecha relación con tu texto, te propongo utilizar tus lápices de colores (figura 4.12).

Indos recuerdos conservo de mi último viaje a las bellas cataratas del Nicho, en la provincia de Cienfuegos. El impactante sitio se encuentra ubicado en el Escambray, también conocido como Macizo de Guamuhaya, un sistema montañoso situado en las provincias de Sancti Spíritus, Villa Clara y la mencionada Cienfuegos. La naturaleza quiso que un sitio como ese, compuesto de varias caídas de agua, tuviera difícil acceso, entre empinadas lomas y una presión atmosférica que hace sonar los oídos como cuando nadamos por debajo del agua, pero todo sacrificio vale la pena cuando aparece frente a nuestros ojos el espectacular lugar...

Fig. 4.12

De la historia

En las montañas del Escambray, el 8 de agosto de 1960, grandes contingentes de jóvenes cubanos, convocados por Fidel fueron a combatir y aniquilar a bandas de alzados preparadas y sostenidas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que preparó a los exiliados cubanos y diseñó un plan de invasión a Cuba para establecer un gobierno, y empezó a ponerlo en práctica a mediados del 1960.

Este plan formaba parte de crear, fomentar y desarrollar grupos armados contrarrevolucionarios en estas montañas, para que apoyaran e hicieran recepción de la multitud de exiliados cubanos que invadirían a Cuba con la ayuda estadounidense.

A este hecho se le llamó Limpia del Escambray, la que se extendió hasta abril de 1961.

Comprueba lo aprendido

1. Consideras que las ilustraciones deben estar relacionadas con el texto. ¿Por qué?

2. ¿Cuál es la diferencia de las letras capitulares con el resto de las letras?

4.4 La cubierta de los libros

La cubierta de un libro es como la puerta de entrada a un mundo imaginario al cual todos le gustaría viajar. De ella depende en muchas ocasiones que los lectores se enamoren a primera vista del libro.

Ya debes imaginarte por qué te decimos esto; muy bien, ahora te explicaremos cuáles son las características que debe tener la cubierta de un libro.

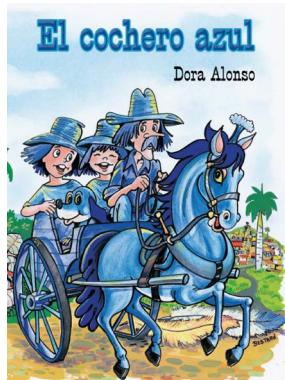

Fig. 4.13 Diseño de Luis Bestard Cruz

La cubierta se compone de tres partes esenciales: la portada, la contraportada y el lomo.

La portada es la parte delantera del exterior del libro. Generalmente en ella los diseñadores ponen mayor creatividad, con el objetivo de atraer fácilmente al contenido interior y a orientar la lectura que el público va a encontrar. La mayor parte de los libros tienen en su portada el título y el nombre del autor, acompañados de un dibujo, fotografía, pintura o diseño digital relacionado con el mensaje del texto (figura 4.13).

Saber más

Luis Bestard Cruz (1946-2025). Publicó su primera caricatura en 1984, en la revista *Opina*. Actualmente es el caricaturista cubano con mayor número de galardones internacionales en este tipo de certámenes. Además, ha ilustrado más de cincuenta libros y ha colaborado con la televisión y el cine de animación; en este último se han realizado ocho filmes de dibujos animados basados en sus caricaturas.

La contraportada es la parte trasera del exterior del libro. En algunas te puedes encontrar que trae una sinopsis o pequeño resumen del texto, datos de su autor y hasta pueden incluir su fotografía, el nombre e identidad gráfica de la editorial (conocido también como logo editorial) que se ocupa de la publicación, y también un diseño visualmente agradable que puede ser continuidad o no de la portada (figura 4.14).

El lomo es el que se encuentra en la parte izquierda del exterior del libro y que en el interior permite que se sostengan todas las páginas. Suele contener el título, el nombre de autor y la imagen gráfica de la editorial que publica el texto (figuras 4.15 y 4.16).

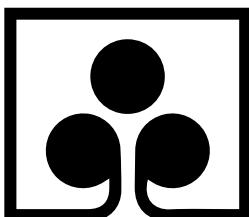

Fig. 4.15 Imagen gráfica de la Editorial Gente Nueva

Fig. 4.16 Imagen gráfica de la Editorial Pueblo y Educación

Te hemos ofrecido algunas de las características generales más usadas en las cubiertas, lo cual no quiere decir que sea igual en todos los libros, pues eso depende en gran medida de la imaginación con que se ha creado.

¿Nunca has pensado en hacer que tu álbum de dibujo se vea más atractivo?

Para que logres ese objetivo te proponemos rediseñar su cubierta de manera que te sientas más identificado con ella. Puedes poner tu nombre, usar tus colores favoritos, e incluso

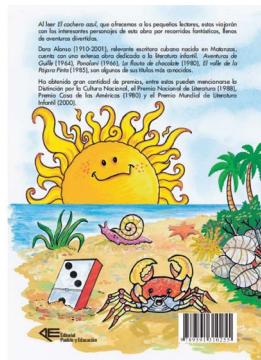

Fig. 4.14

Al final El sol en la playa, a los pequeños lectores, este cuento con los interesantes personajes de un libro por numerosos bambalinas, lleno de aventuras divertidas.

Quién es el autor de este libro (2001), dedicado exclusivamente a los más pequeños, cuenta con una extensa obra dedicada a la literatura infantil: Aventura de Gulliver (1996), La casa de los sueños (1997), La noche de los muertos (1998), El rey de la Paja (1999), El rey de la Paja (2000), Los sueños de la noche (2001), El sol en la playa (2002), son algunos de sus títulos más conocidos.

Ha obtenido gran cantidad de premios, entre estos pueden mencionarse la Distinción de Honor del Salón del Libro de Madrid (1997), el Premio a la Mejor Obra del Salón del Libro de Madrid (1998), el Premio Casa de los Americanos (1998) y el Premio Mundial de Literatura Infantil (2002).

darle un título que te haga sentir orgulloso de los trabajos que en él has realizado. Reproduce, además, algunas figuras que ya hayas creado en expresiones plásticas anteriores e incorpóralas a la cubierta.

Para realizar tu cubierta necesitas los siguientes materiales y utensilios:

Materiales:

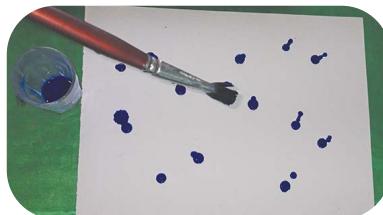
- Dos cartulinas
- Temperas
- Lápices de colores
- Papeles de colores
- Goma de pegar

Utensilios:

- Pincel
- Tijeras

Si ya dispones de los materiales y utensilios te invitamos a seguir los siguientes pasos:

1. Toma dos cartulinas y máñchalas con gotas de tempera bien aguada emplea los colores que prefieras (figura 4.17 a).

a

b

c

Fig. 4.17

2. Sopla fuertemente cada gota y verás qué interesante resultado (ver figura 4.17 b y c).
3. Cuando sequen pega una por delante y la otra por detrás de tu álbum (figura 4.18).

Fig. 4.18

Fig. 4.19

4. Recorta listas de papeles de colores y pégalas en el lomo del álbum u otros lugares que prefieras (figura 4.19).
5. Con lápices de colores incorpora tu nombre y un título nuevo al álbum. Lo puedes hacer de manera directa o pegando una tarjeta (figura 4.20).

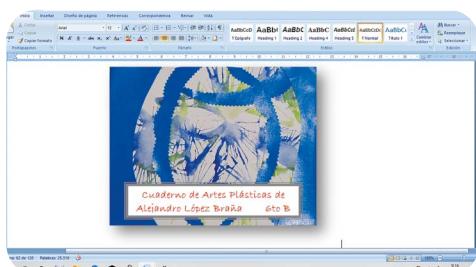

Fig. 4.20

Fig. 4.21

6. Dibuja las figuras que te propusimos reproducir de otras expresiones plásticas ya realizadas (puedes dibujarlas directamente en las cartulinas o hacerlo sobre una hoja y luego pegarlas a la cubierta del álbum) (figura 4.21).

Seguramente has disfrutado realizar el ejercicio, y es muy posible que te haya quedado ¡muy bien! Comparte tu alegría con el

resto de tus compañeros y no olvides organizar bien la mesa en donde realizaste la creación.

4.5 Recordando la historieta

En quinto grado tuviste un acercamiento al conocimiento de las historietas de forma muy sencilla, por lo que queremos que en este grado profundices más en sus características.

Recuerda que...

La historieta es un cuento o relato breve, curioso, divertido; puede ser de aventuras o sucesos diversos. Es una narración de secuencia ordenada mediante cuadros con dibujos y textos, en la que predomina el diálogo con elementos de narración y/o descripción. Tiene un carácter fundamentalmente recreativo, de entretenimiento. En ella se utiliza un lenguaje claro, sencillo y muy ameno.

La historieta tiene la siguiente estructura:

- Cuadro de las viñetas: donde tiene lugar la acción y la ilustración de la historia, y que sirven para separarla del resto del contenido de la página, entre una viñeta y otra se considera que ha transcurrido un intervalo de tiempo, que puede ser largo (años) o brevísimos (segundos) a conveniencia del autor. Los ruidos o golpes aparecen en letras mayúsculas.
- Ilustraciones: son los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Estos pueden ser de diversa naturaleza, desde dibujos simples y caricaturescos hasta ilustraciones fotográficas y de enorme realismo.
- Globos de texto: no siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y

dejar en claro quién dice qué. También se los conoce como *fumetti* o bocadillo.

Debes conocer cómo se elabora una historieta.

Los pasos para elaborar una historieta son, en principio, simples, pero metódicos. Hacerlo con maestría te requerirá mucho tiempo, pero te orientaremos tres grandes momentos.

Conceptualización

- Sentarte a pensar en qué quieres contar y cómo
- Qué tipo de historia quieres contar
- Con qué tipo de dibujo la quieres contar
- Cuáles y cómo serán los protagonistas de la historieta
- Cuál es el guion a seguir

También debes tener presente la realización de bocetos de todas las figuras que estarán presentes en tu historieta.

Creación

- Organizar las viñetas
- Añadir a cada viñeta la ilustración que deseas
- Contar lo que ocurre

Revisión

- Añadir los detalles mínimos: los signos que esclarecen la situación, el texto en los bocadillos, el texto de soporte
- Revisar que la acción sea lógica y que no haga falta ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo
- Añadir texturas y otros aspectos más decorativos

Después de explicarte cómo realizar una historieta, te invitamos a que crees una a partir del uso de los componentes del lenguaje visual y diversas técnicas que has conocido y practicado en los grados anteriores. Para ello, primeramente, visita la

biblioteca de la escuela y busca en las revistas *Zunzún* algunas historietas que te sirvan de ejemplo visual.

Te sugerimos los siguientes temas:

- El cuidado y la preservación del entorno en que vives
- Los símbolos y atributos nacionales
- El Movimiento de Pioneros Exploradores
- Un divertido paseo a los bellos campos o playas de Cuba
- Un viaje en el tiempo a un hecho histórico significativo

Desafíos

1. Valora la portada de tu libro de Historia. Toma una hoja de tu álbum y diseña una propuesta diferente.
2. De tu libro de Lengua Española, selecciona un texto y realízale una nueva ilustración. Incluye, además, el diseño de una letra capitular.
3. Realiza una historieta donde demuestres cómo contribuyes a la Tarea Vida.

GALERÍA 4

Pablo Ruiz Picasso

Las meninas (Infanta, Margarita, María)

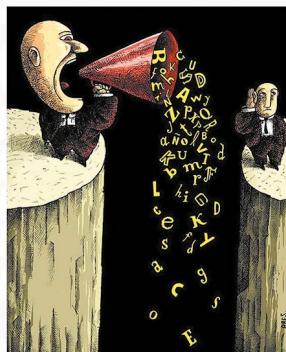

La mujer que llora

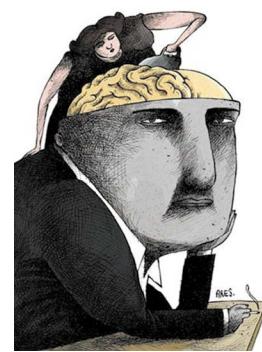
Arístides Esteban Hernández Guerrero (Ares)

Caricatura

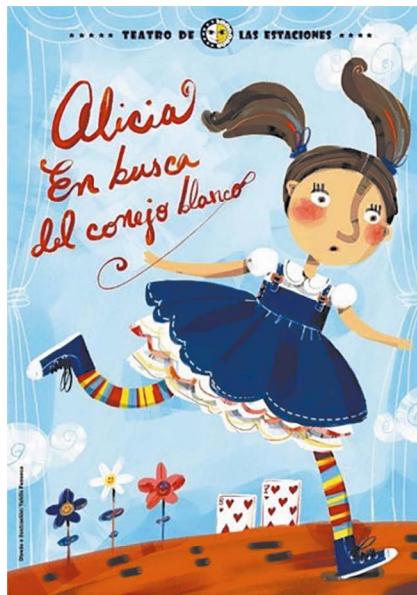

Caricatura

Cerebro

Yahilis Fonseca González

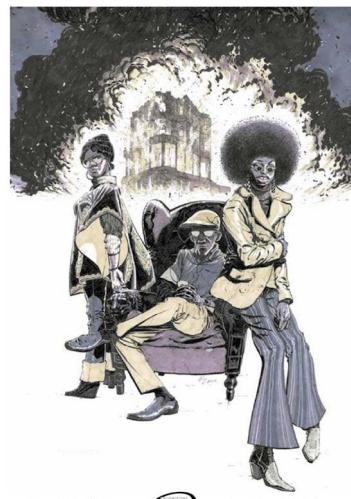

Cartel

Alexander Izquierdo Plasencia

Ilustración

Ilustración

Pablo Montes de Oca

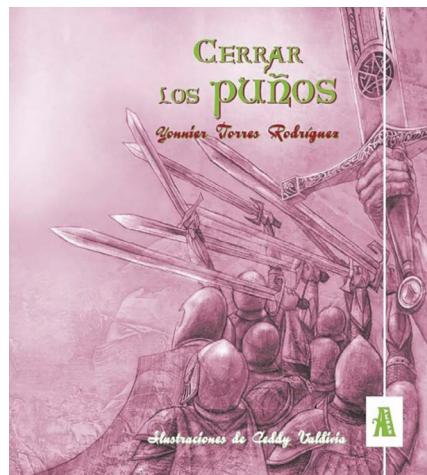

Cubierta del libro La luna va de paseo

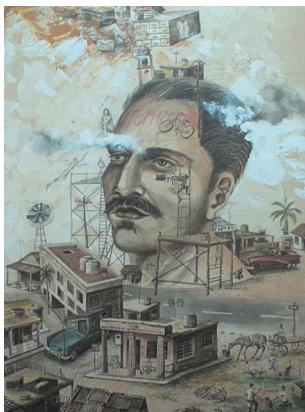
Cubierta e ilustraciones del libro Sapoflaco

Ceddy Valdivia Navarro

Cubierta del libro Cerrar los puños

Javier Dueñas Rodríguez

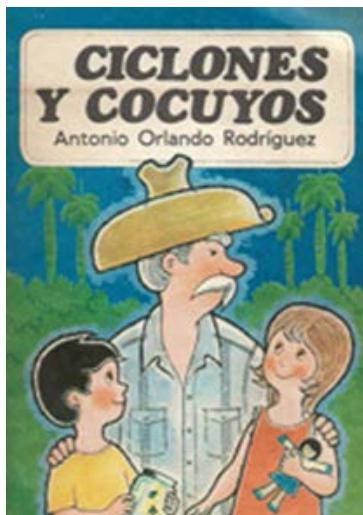

Memorias de mi pueblo

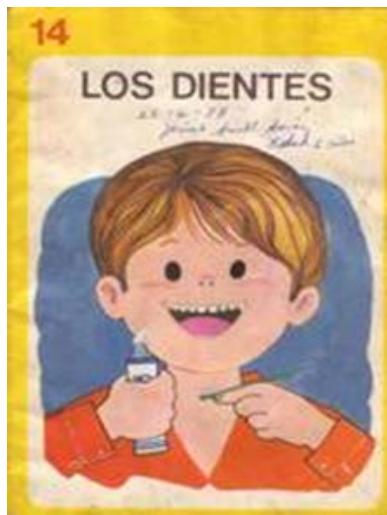
La esquina de mi casa

*Depende del cristal
con que se mire*

Rita Gutiérrez Varel

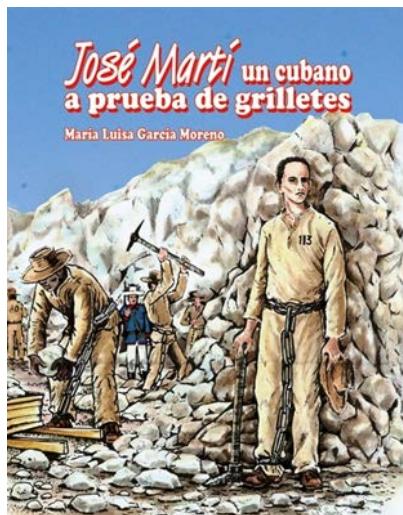

Cubierta del libro Ciclones y cocuyos

Ilustración

Luis Bestard Cruz

Cubierta del libro José Martí un cubano a prueba de grilletes

Cubierta de Coloreando

UNIDAD 5

• • • • • **La promoción y el cuidado de las obras de artes plásticas en Cuba** • • • • •

En esta última unidad compartiremos conocimientos acerca de importantes centros de promoción y cuidado de las obras de arte en Cuba, como sus galerías y nuestro importante Museo Nacional de Bellas Artes.

No debemos olvidar que muchas de nuestras obras de artes plásticas forman parte importante de nuestro patrimonio cultural y nuestra historia o, sencillamente, constituyen un bien, con valor monetario, que precisa de protección.

Comenzaremos la unidad resumiendo el empleo de los componentes del lenguaje visual al apreciar una obra de artes plásticas, no solo aplicables a la manifestación, sino a toda la belleza de nuestro entorno visual, lo que te permitirá hacer importantes valoraciones.

5.1 La apreciación de las obras de artes plásticas: algunos aspectos a tener en cuenta

Desde grados anteriores estás apreciando obras de las diferentes manifestaciones de las artes plásticas, y también has apreciado y disfrutado las realizadas por ti y tus compañeros en los diferentes ejercicios; por tanto, has desarrollado tus conocimientos y experiencias sobre los componentes del lenguaje visual.

Ya tienes mayor información para realizar una apreciación integral de las obras de artes plásticas. También, podrás involucrarte en esta tarea cultural, con más gozo y simpatía, a la vez que estarás en condiciones de expresar opiniones valorativas de forma crítica, diciendo con claridad el por qué te gusta o no esa obra de arte, un paisaje natural o todo lo que te rodea, en sentido general.

Una buena apreciación no se puede convertir en una simple descripción de la obra observada o en un comentario de lo representado en el tema. Es mucho más.

Para apreciar una obra plástica no existe una guía estricta de aspectos a tener en cuenta, cada creación exige de criterios particulares, pero a continuación te proponemos algunas generalidades:

Características formales básicas:

- Manifestación de las artes plásticas a la que pertenece (pintura, escultura, cerámica, grabado, fotografía...)
- Tamaño (dimensiones: alto, ancho y si posee, profundidad)
- Estado de conservación

Contexto de creación:

- Título de la obra
- Nombre del autor
- Contexto histórico en que fue realizada y sus características esenciales
- Ubicación actual

Análisis formal de los componentes del lenguaje visual:

- Temática de las artes plásticas representada (paisaje, retrato, naturaleza muerta, etcétera)
- Figuras y formas que se observan en la obra y clasificación
- Cómo se utilizan y se clasifican los elementos del lenguaje visual (las líneas, los colores, los valores, las texturas, las áreas y los volúmenes)
- Si cumple o no con los principios del lenguaje visual (equilibrio, proporción, ritmo y énfasis) y cómo lo hace

- Indicadores de espacio se emplean

Valoración personal:

- Sensaciones que te inspira la obra y por qué
- Vigencia histórica e importancia que le atribuyes
- Criterio personal que te inspira

Comprueba lo aprendido

1. Observa detenidamente las obras que en la figura 5.1 se presentan y responde:

- Manifestación de las artes plásticas que representan.
- Menciona los componentes del lenguaje visual en ellas.
- Sensaciones que te inspira cada una de ellas.
- ¿Qué importante hecho de nuestra historia podemos relacionar con los protagonistas de estas tres obras plásticas, y por qué?

a

b

c

Fig. 5.1 Obras artísticas: a) Estatua ecuestre de José Martí (réplica), de Anna Vaughn Hyatt Huntington; b) Cuartel Moncada, hoy Ciudad Escolar 26 de Julio; c) *La gran montaña*, de Dausell Valdés

Saber más

Anna Vaughn Hyatt Huntington (1876-1973), Estados Unidos. Estudió escultura en Boston y pronto marchó

a Nueva York. Sus primeras esculturas ecuestres fueron aclamadas por la crítica y abrieron un largo camino artístico que duraría hasta los últimos años de su longeva existencia. En la década del cincuenta del pasado siglo realizó la estatua ecuestre de José Martí para el Parque Central de Nueva York, donde disfruta de una posición privilegiada, entre las estatuas también de Bolívar y San Martín. En la obra la autora captó el momento de la caída del Apóstol en Dos Ríos. Desde finales del año 2017 existe una réplica exacta en el Parque 13 de marzo de La Habana.

Dausell Valdés Piñeiro (1967). Es un pintor pinareño que ha ganado reconocimiento en Cuba y en el mundo por su original manera de representar el paisaje. Es un artista autodidacta. Cuentan que en la inauguración de la muestra “Doce paisajistas pinareños” expuesta en 2002 en el Memorial José Martí, a propuesta de Fidel, nació la idea de pintar el rostro del Apóstol incorporado a un paisaje, y luego se sintió tan motivado, que ha llevado al paisaje imágenes de Simón Bolívar, el Che, Camilo y el propio Fidel Castro, entre otros.

5.2 La galería de arte, un espacio de promoción cultural

Apreciar una obra de artes plásticas es siempre un momento de disfrute, de deleite cultural. José Martí, nuestro Héroe Nacional, escribió a un amigo en 1889 que se daba “un día de cuadros cada mes”, pues le encantaba visitar las galerías de arte y complacer su espíritu con lo que le transmitían las obras visuales. Tú has visitado varias veces las galerías de tu comunidad y tal vez otras de mayor relevancia; pero, ¿te has detenido a pensar qué es y cómo funciona una galería?

¿Sabías que...?

Una galería de arte es un espacio para la comercialización, exhibición y promoción, especialmente, de las artes plásticas, como: pinturas, esculturas, fotografías, grabados, dibujos, videoarte, cerámicas artísticas, performance, etcétera (figura 5.2).

Fig. 5.2 Galería de arte “Avistamientos”

Las galerías de arte contemporáneo presentan al público dos tipos de exposiciones: individuales (o personales) y colectivas. Las individuales exhiben obras de un artista, mientras que las colectivas muestran obras de un grupo de ellos, que se unen ocasionalmente para la muestra, o que constituyen un colectivo plástico de trabajo en conjunto.

Toda exposición debe ser concebida como una obra creativa única, por eso depende de una temática general, o intención de la exposición, de lo que se ocupa el curador, que ejerce como director artístico de la exposición. Su duración puede variar en dependencia de los propósitos de la muestra y la programación de cada espacio, pero lo más común es un mes.

Reflexiona

Internet, también en el mundo del arte, ha facilitado la creación de espacios en las redes destinados a la difusión

de obras de arte. Estos proporcionan a los artistas un lugar donde poder exponer y difundir su obra de manera rápida y económica en las llamadas galerías virtuales y, a la vez, ofrecen al público una información más amplia del creador, las características de la obra, piezas similares, entre otros aspectos.

Comprueba lo aprendido

1. Determina cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y argumenta tu decisión:
 - Las obras arquitectónicas son las más expuestas en las galerías de arte.
 - En las galerías de arte se realizan exposiciones individuales y colectivas.
 - Las muestras que se exhiben en las galerías de arte solo pueden durar 24 h.
 - A las galerías de arte solo pueden acceder personas especializadas en arte.
 - Las galerías de arte son espacios para promocionar la obra de diferentes artistas.
2. Organizada por tu educadora o educador, realiza una visita a la galería más cercana y redacta un texto descriptivo, donde expliques las características de la exposición actual.
3. Observa detenidamente la siguiente fotografía y responde (figura 5.3):
 - ¿A qué manifestación pertenecen las obras expuestas?
 - ¿Qué temática identificas en ella?

c) Investiga en tu libro de texto de Ciencias Naturales (Capítulo 1 Los seres vivos: ¿diversidad y unidad en la naturaleza?) las características de la especie que se exhibe y explica su importancia.

Fig. 5.3 Exposición

5.3 Nuestro Museo Nacional de Bellas Artes

Ya sabes qué es una galería de arte y ahora conocerás acerca de los museos, específicamente del Museo Nacional de Bellas Artes (figura 5.4).

Fig. 5.4 Museo Nacional de Bellas Artes

¿Sabías que...?

Los museos son instituciones de exposiciones permanentes y al servicio de la sociedad que investigan,

coleccionan, conservan, interpretan y exhiben el patrimonio material e inmaterial.

Cada museo tiene su propia temática, en dependencia de los objetos que integran su colección; por ejemplo, de ciencias naturales, de historia o de artes, por solo citar tres ejemplos. En Cuba existen varios museos que se dedican a las artes, entre los que se destacan el Museo de la Danza, el Museo de la Música y, especialmente, de artes plásticas tenemos el Museo de la Cerámica, el Museo de Artes Decorativas, el Museo de Cera y muchos otros, pero sin dudas el más relevante es nuestro Museo Nacional de Bellas Artes.

El Museo Nacional de Bellas Artes es la institución encargada de atesorar, conservar, restaurar, investigar y promover obras que forman parte del patrimonio artístico de Cuba. Cuenta con dos sedes (abiertas al público), una dedicada al arte cubano y otra al arte universal. En una tercera sede se realizan las labores de restauración, almacenamiento y conservación de obras que no se encuentran en exposición permanente, investigación y dirección.

La colección del Museo Nacional de Bellas Artes se conformó a partir de donaciones, legados, compras y transferencias de personas naturales o instituciones. En la actualidad la colección institucional sobrepasa las cuarenta mil obras, entre arte cubano y arte universal.

Los diferentes espacios de exhibición están dotados de modernos sistemas de climatización, control ambiental y seguridad integral, imprescindibles para la conservación de las obras visuales.

El museo acoge, además, actividades docentes en sus diversos espacios, como son: los talleres infantiles y los dirigidos al adulto mayor, las clases a estudiantes universitarios, entre otras, y no se enmarca solo en el campo de las artes plásticas, pues cuenta con una librería, una biblioteca y un importante y acogedor teatro.

donde se presentan, especialmente, músicos de gran prestigio nacional e internacional.

La colección de arte cubano es la más extensa e importante del país, abarca desde el siglo xvi hasta nuestros días. Los miles de visitantes que recorren anualmente las salas del Museo Nacional de Bellas Artes son testigos de lo atractivo que es y de su valor didáctico.

Las salas cubanas se estructuran en cuatro bloques, de acuerdo con un orden cronológico (generalmente), desplegados por el edificio, lo que facilita un recorrido ordenado desde el piso más alto hacia abajo.

Con esta información, te invitamos a adentrarte en sus salas y apreciar una pequeña selección de artistas y obras que forman parte de las exposiciones permanentes, por su relevancia en el panorama de las artes plásticas de nuestro país. Ten presente los aspectos que te sugerimos al inicio de la unidad, para una apreciación más eficaz.

Por nuestra parte te proponemos, sobre todo, una mirada a su forma, la manera en qué se presentan particularmente los elementos y principios del lenguaje visual en cada una de ellas, pero tendrás la oportunidad de expresar tu opinión personal obra por obra.

Sala Arte en la Colonia

En esta área del museo observarás obras de los siglos xvi al xix. Destacan entre los principales temas de la época: la pintura religiosa, los retratos, los paisajes y las obras asociadas a las costumbres de la Isla en esa etapa.

Recuerda que...

La etapa de explotación colonial fue la época de la emigración y el dominio español; o sea, desde 1510 (siglo xvi) hasta 1898 (siglo xix).

Las obras más antiguas, exhibidas en el museo, datan del siglo xviii, entre ellas: *La Santísima Trinidad*, de José Nicolás de Escalera. Este artista realizó retratos, pero son más conocidas sus pinturas de tema religioso, cuadros en los que representa santos y vírgenes de la religión católica (figura 5.5).

Fig. 5.5 *La Santísima Trinidad*, de José Nicolás de Escalera

Saber más

José Nicolás de Escalera (1734-1804). Se le conoce como el pintor de santos, es el primer pintor cubano cuya obra ha llegado a nosotros. Además de pintar temas religiosos era retratista; mediante su obra se puede apreciar la altura a que llegó la pintura en Cuba durante la segunda mitad del siglo xix. Sus trabajos más importantes son los realizados para la iglesia Parroquial de la ciudad de Santa María del Rosario, en el Cotorro, La Habana.

No es el único de esa época cuyo nombre ha llegado hasta hoy; pero sí el que ha legado la mayor cantidad de obras.

Observa cómo en *La Santísima Trinidad* el artista utiliza una composición muy bien equilibrada y provoca un énfasis de atención hacia un punto central donde están los colores más atrayentes y las figuras de mayor tamaño. De igual manera, crea una sensación de profundidad en el cuadro, gracias a un volumen virtual a partir de contrastes de áreas claras y oscuras, así como una gama de colores fríos, que estimula una sensación de calma y reposo.

Avancemos en el tiempo para acercarnos a la apreciación de la obra *Retrato de Justa de Allo y Bermúdez* (figura 5.6), representativa de la primera mitad del siglo xix, donde el retrato fue el género de la pintura más frecuente. Su creador fue el pintor mestizo Vicente Escobar Flores.

Fig. 5.6 *Retrato de Justa de Allo y Bermúdez*, de Vicente Escobar Flores

En esta época el retrato recrea un nuevo lenguaje artístico. Además de sus cualidades como obra de arte, mantiene su interés como testimonio de las clases sociales vigentes en la Colonia.

La obra *Retrato de Justa de Allo y Bermúdez* muestra en el rostro de la criolla una gama de colores análogos y un gran contraste entre la figura y el fondo, gracias, sobre todo, a las luces y sombras. En esta el autor empleó el equilibrio simétrico aproximado y una proporción exquisita. Puedes apreciar, además, toda

la calma que emana de la muchacha con la pureza del vestido blanco, el logro de la transparencia de los encajes del vestido, así como la textura de las telas y los aditamentos que posee la joven.

Saber más

Vicente Escobar Flores (1762-1834). Alumno de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando de Madrid, en 1784. Fue pintor de Cámara del Rey. Dentro del conjunto de la obra de Escobar lo más interesante son los retratos. Su obra se desarrolla entre dos centurias; por ello, se pueden apreciar características de la pintura del siglo XVIII particularmente, en el tema religioso. Murió en 1834, víctima de una epidemia de cólera que diezmó la población de La Habana.

¿Sabías que...?

El cólera es una enfermedad bacteriana, generalmente transmitida por el agua, que provoca diarrea y deshidratación severa. Para evitarla es muy importante hervir el preciado líquido, lavar bien los alimentos y mantener una adecuada higiene, que incluye el lavado frecuente de las manos.

La obra *Retrato de hombre* (figura 5.7) es de otro artista representativo de esta etapa; el pintor francés Juan Bautista Vermay.

Esta pintura se ajusta al gusto de la época. La figura, perfectamente proporcionada, con equilibrio asimétrico y un fuerte punto de énfasis entre el rostro y el pecho, fue realizada con una gama de colores cálidos, pero de poca intensidad, destacando la figura de mayor iluminación sobre el fondo con predominio de las sombras. Si sigues la mirada del modelo verás cómo te sugiere un punto en el exterior más allá de los márgenes que delimita el retrato.

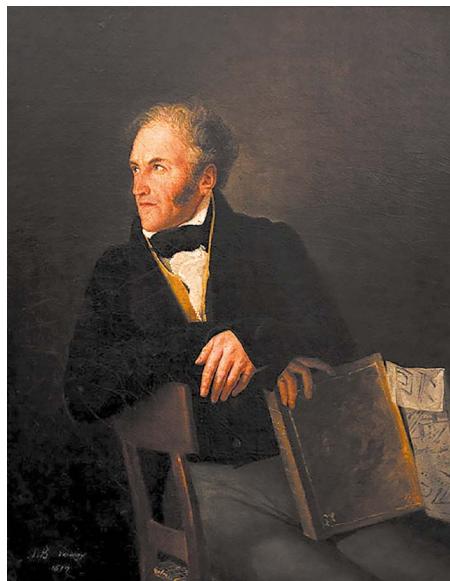

Fig. 5.7 Retrato de hombre, de Juan Bautista Vermay

Saber más

Juan Bautista Vermay de Beaume (1786-1833). Francés establecido en La Habana a finales de 1815. Hombre de inmensa cultura, además de pintor fue músico y poeta. Fundó la academia de Pintura y Dibujo San Alejandro, actualmente Academia Nacional de Bellas Artes, del mismo nombre; centro formador de muchos de los más grandes artistas plásticos cubanos.

De esta etapa se destaca como uno de los más relevantes de todos los tiempos el matancero Esteban Chartrand. En su pintura *Castillo de la Chorrera* (figura 5.8) representa magistralmente un paisaje de La Habana que combina la marina y la incipiente ruralidad de entonces. Las deslumbrantes texturas y los volúmenes virtuales, los contrastes de áreas claras y oscuras, la perfecta proporción y el uso adecuado de los indicadores de espacio, nos muestran en todo su esplendor la bella puesta de sol.

Fig. 5.8 Castillo de la Chorrera, de Esteban Chartrand

Saber más

Esteban Chartrand y Dubois (1840-1883). Pintor considerado de los mejores paisajistas de todos los tiempos en Cuba, muy bien valorado en su época, con estudios en Francia. El paisaje rural fue la temática que más trabajó, destacando, además, sus exquisitas marinas, con un evidente gusto por los cielos nublados. Su obra es considerada una exaltación de los valores nacionales, como expresión de cubanía en la plástica.

Juana Borrero Pierra (1877-1896). Fue también artista de esa época quien, apenas siendo una adolescente, ocupó un lugar destacado como genial creadora dentro de la poesía y despertó admiración por su obra pictórica.

De la colección de sus obras sobresale por su ejecución y gracia, *Pílluelos* (figura 5.9), donde puedes apreciar una composición simétrica aproximada, con una tenue gama de colores, en la que predomina el marrón y el negro en las figuras, que las hace resaltar del fondo claro. Destacan como puntos de mayor atracción visual el blanco en la ropa del niño y el rojo en el vestido de la niña, lo cual te permite recorrer el cuadro visualmente. Puedes,

además, disfrutar de las expresiones pícaras de los niños. Esta obra se considera una de las piezas más notables ejecutadas durante el siglo XIX.

Concluirás la apreciación de la sala de la Colonia con la obra *Retrato de María Wilson y Mijares* (figura 5.10), del pintor Federico Martínez Matos.

Fig. 5.9 *Pilluelos*,
de Juana Borrero Pierra

Fig. 5.10 *Retrato de María Wilson y Mijares*, de Federico Martínez Matos

Saber más

Federico Martínez Matos (1828-1912). Se dedicó con maestría al retrato, logrando una importante colección de dibujos de rostros de los patriotas más relevantes de Cuba en su gesta independentista: Carlos Manuel de Céspedes, José Martí e Ignacio Agramonte. Fue el más destacado artista egresado de la escuela santiaguera de pintura, catalogado entre los mejores retratistas de la Isla.

En *Retrato de María Wilson y Mijares* puedes apreciar un fuerte contraste entre la figura y el fondo, la rica textura visual que se

logra en el vestido de la joven, así como la variedad de colores análogos y tonos que te hacen disfrutar del volumen virtual. El uso de líneas curvas contribuye a la gracia y hermosura de la modelo.

Sala Cambio de Siglo

Esta área comprende obras de los años de 1894 hasta 1927. Se encuentra dividida en varios espacios en los que se dedican distintas áreas a los pintores Domingo Ramos, Leopoldo Romañach, Armando García Menocal y otros destacados creadores del período.

Destaca la temática del paisaje, preferida por artistas y público. Las obras intentan captar el clima y la luminosidad del trópico en medio de su exuberante naturaleza. También el tema histórico va cobrando importancia en la etapa.

Pasemos a la apreciación de las obras *Atardecer, Marina y Embarque de Cristóbal Colón* por Bobadilla.

Saber más

Domingo Ramos Enríquez (1894-1956). Cursó estudios en la Escuela San Alejandro, su obra se incluye en la tradición paisajística cubana. Plasmó en sus lienzos las más variadas vistas de los campos, captadas en diferentes momentos del día. Enalteció la campiña cubana con una excelente técnica y un insuperable colorido en grandes, e incluso, gigantescos cuadros poco usuales en su tiempo. Debido a su valiosa y extensa producción paisajista es conocido (en buena parte de la primera mitad del siglo xx) como el pintor de los campos de Cuba.

En la obra *Atardecer* (figura 5.11) puedes apreciar la pintura de una zona rural de Cuba, en la cual el artista usa una variedad de colores fríos, dando la sensación de calma y reposo, también puedes apreciar la profundidad al alejar los objetos de tu vista,

con el uso de indicadores de espacio como la degradación del colores, la pérdida de detalles y la posición en el plano. ¡Disfruta la hermosa puesta de sol que te regala el artista!

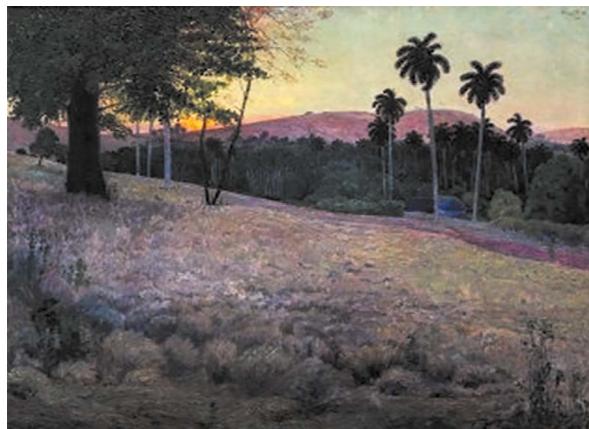

Fig. 5.11 *Atardecer*, de Domingo Ramos Enríquez

La obra *Marina* (figura 5.12), de Leopoldo Romañach Guillén, ofrece una vista real y atrayente de las playas cubanas, colmada de luz y color en arena y mar. Puedes apreciar cómo se cubre toda la tela con el uso de diferentes tonos azules y verdes, entremezclados con carmelitas y amarillos, con ricas texturas visuales. La obra presenta un equilibrio asimétrico y muy buen uso de los indicadores de espacio para dar sensación de profundidad e inmensos deseos de penetrar en el paisaje.

Fig. 5.12 *Marina*, de Leopoldo Romañach Guillén

Saber más

Leopoldo Romañach Guillén (1862-1951). Fue un pintor cubano, considerado uno de los más grandes maestros de la plástica durante su época. Se sintió atraído por el paisaje marino, que representó desde sus primeras obras. Considerado como un eminente colorista, sus marinas pintadas a principios del siglo xx son un ejemplo incuestionable de su excelencia artista.

Impresionante por su tamaño y magnífica realización, resalta en la sala la obra *Embarque de Cristóbal Colón por Bobadilla* (figura 5.13), de Armando García Menocal. Las excelentes texturas virtuales de los arrecifes, las telas de los vestuarios y otras figuras de la composición, sobresalen en el museo como uno de los mejores trabajos de toda la colección. Con uso de colores intensos, variados y el empleo de líneas de diversas clasificaciones, sobresale, además, por la proporción y el buen uso de los indicadores de espacio. Es un ejemplo de los temas históricos en la pintura cubana de la época.

Fig. 5.13 *Embarque de Cristóbal Colón por Bobadilla*,
de Armando García Menocal

Sala Surgimiento del Arte Moderno

En este espacio del museo se ubica la obra de los que incursionan en el modernismo, una generación que rompió con los modos de pintar hasta el momento, con la introducción de nuevos códigos. Destacan entre otros artistas: Víctor Manuel García Valdés, Antonio Gattorno Águila, Juan José Sicre, Eduardo Abela, Carlos Enríquez, Marcelo Pogolotti, Amelia Peláez, Fidelio Ponce de León, Rita Longa, Arístides Fernández y Jorge Arche.

Como te habrás dado cuenta, a muchos de estos artistas ya los conoces de grados anteriores y de otras unidades en este propio libro, por lo cual te invitamos a que observes sus obras de nuevo, para que compruebes que, efectivamente, tienen características diferentes a las obras apreciadas de las salas anteriores.

Fig. 5.14 *Gitana tropical*,
de Víctor Manuel García Valdés

Fig. 5.15 *Pareja campesina*,
de Antonio Gattorno Águila

Da la bienvenida a la sala, la icónica obra *Gitana tropical* (figura 5.14), considerada la primera obra clásica del modernismo pictórico cubano, creada por Víctor Manuel García Valdés. En la obra, de menos de 50 cm de alto, se observa un torso de mujer,

representativa de las féminas de nuestras tierras, sin el marcado interés por el alto realismo que hasta entonces imperaba en la pintura cubana.

Un dibujo más sencillo, detalles menos rebuscados y soltura en los trazos toman fuerza entre los modernistas, marcados por la renovación que significó, en buena medida, esta obra. Con los puntos de énfasis en el rostro y un equilibrio simétrico aproximado, en la pintura resaltan colores más intensos y efectos luminosos propios de nuestro clima.

Saber más

Víctor Manuel (1897-1969). Importante pintor cubano graduado de la Academia San Alejandro y con estudios complementados en Europa, especialmente en Francia, donde entró en contacto con la pintura moderna que luego trajo a Cuba, pero desde una visión nacional. Se considera uno de los pintores renovadores del arte cubano.

La obra *Pareja campesina* (ver figura 5.15), de Antonio Gattorno, es una bella representación de la población rural cubana, recurrente en la obra del mencionado artista. En esta se observan figuras representativas de la cubanía como son la guayabera, el sombrero de yarey y el tabaco. Predomina la línea configuradora, las áreas bien iluminadas, y los colores como el naranja y el azul se emplean con más intensidad que otros; este último en el borde de la ventana que enmarca no solo esta parte de la casa, sino también los límites entre la evidente timidez del joven y la zalamería de la muchacha. Es una obra bien proporcionada, con equilibrio y ritmo ocultos.

Saber más

Antonio Gattorno Águila (1904-1980). Estudió en Roma, España y, finalmente, en París. En 1927 hizo una exposición

personal en Cuba que resumió su viaje de estudios e incluyó obras pintadas en la Isla. Esta muestra preparó el camino para la Exposición de Arte Nuevo que tendría lugar en el mes de mayo, donde entre las piezas claves estuvo *Mujeres junto al río*, una de las primeras versiones plásticas del criollismo modernista.

Fig. 5.16 *Lavanderas*, de Arístides Fernández Vázquez

En la obra de Arístides Fernández mostrada anteriormente (figura 5.16), puedes apreciar el predominio de colores fríos que ofrecen una sensación de calma, rota solamente por las llamativas flores rojas; el uso de líneas verticales, curvas y horizontales que te hacen disfrutar de la fortaleza, el reposo y la tranquilidad representada. Indicadores de espacio como la superposición y la posición en el plano se ocupan de crear la profundidad.

Saber más

Arístides Fernández Vázquez (1904-1934). Su obra se insertó en el primer modernismo cubano. Dejó una cifra reducida de creaciones, lo que ha llegado hasta nosotros

es el fruto de sus últimos seis meses de vida, pero esta basta para colocarla en un lugar especial dentro de la pintura cubana de todos los tiempos. Falleció a los treinta años; sus creaciones solo fueron exhibidas después de su muerte.

Un espacio especial en la sala lo ocupan los artistas Carlos Enríquez y Amelia Peláez, de los que te presentamos dos obras: *El rey de los campos de Cuba* (figura. 5.17) y *Pez* (figura 5.18), respectivamente.

Fig. 5.17 *El rey de los campos de Cuba*, de Carlos Enríquez

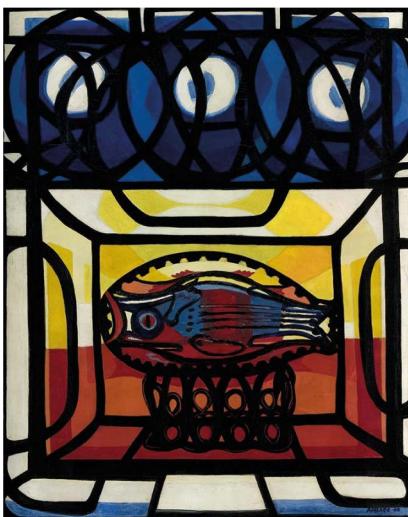

Fig. 5.18 *Pez*, de Amelia Peláez

La obra *El rey de los campos de Cuba*, de Carlos Enríquez, marcó el inicio de su estilo pictórico más representativo, caracterizado por la transparencia y una rica y original mezcla de colores. Al fondo observamos pequeñas palmas, una figura muy reiterada en sus creaciones cargadas de cubanía. Los efectos luminosos y los contrastes de luces y sombras se aprecian fácilmente, así como una proporción imperfecta que deja una clara sensación de movimiento.

En la brillante pintura de Amelia, destacan los colores intensos en áreas de diferentes tonalidades pero muy planas, inspiradas

en los vitrales de nuestra arquitectura colonial. Las líneas gruesas y negras enriquecen la obra, se ocupan de la sensación de profundidad, la configuración y expresividad del trabajo. Tiene equilibrio simétrico aproximado.

Saber más

Carlos Enríquez Gómez (1900-1957). Estudió por breve tiempo en la Academia de Bellas Artes de Pennsylvania, Estados Unidos y luego viajó a Europa. A su regreso a la patria, consolidó un estilo pictórico al tomar el campo de Cuba como su fuente principal de inspiración. Fue uno de los artistas más premiados de la época y también de los más controversiales, por su rebeldía ante el arte, la política y la vida en general.

Amelia Peláez del Casal (1896-1968). Graduada de la Academia de Artes Plásticas San Alejandro, viajó a Europa donde consolidó su manera muy propia de pintar. Es una de las artistas más representativas en Cuba de la temática “naturaleza muerta”. En sus obras representó la luz, nuestras frutas y flores tropicales, con elementos de la arquitectura cubana como vitrales y columnas. Especialmente utilizó una línea muy gruesa y de gran fuerza expresiva, así como colores con gran brillantez. No solo se destacó en la pintura, entre otras manifestaciones, su cerámica es de gran valor artístico.

Sala Consolidación del Arte Moderno

Este nuevo espacio del museo con obras realizadas desde 1938 hasta 1951, está conformada por la obra de artistas que dan continuidad a los logros del modernismo y los temas antes abordados, relativos a la cubanidad y a las tradiciones. Entre otros artistas integran la muestra: Mariano Rodríguez Álvarez, René

Portocarrero, Mario Carreño, Wifredo Lam Castilla y Eugenio Rodríguez Rodríguez.

A continuación apreciarás las obras *Noche de Sandía* (figura 5.19), de Mario Carreño y *Contrapunto* (figura 5.20), de Wifredo Lam.

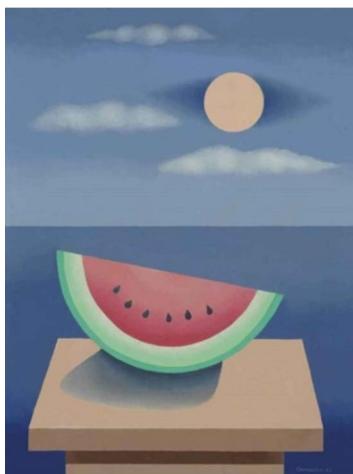

Fig. 5.19 *Noche de Sandía*,
de Mario Carreño Morales

Fig. 5.20 *Contrapunto*,
de Wifredo Lam y Castilla

En la obra *Noche de Sandía* podrás apreciar las formas constituidas generalmente con figuras geométricas, el uso de colores cálidos sobre un fondo frío y con gran intensidad. El autor aplicó formas planas y es una obra proporcional, donde se utiliza la superposición de figuras para dar sensación de la profundidad. Observa, además, el equilibrio asimétrico aproximado que presenta y como toda la pintura te transmite una sensación de calma, bienestar y apetencia.

Saber más

Mario Carreño Morales (1913-1999). Hijo de padre español y madre cubana, fue pintor figurativo, en los años 1930, y luego en la década del cincuenta del siglo xx se convirtió en artista abstracto. A partir de 1970 el paisaje chileno del norte pasó a ser una constante en su obra.

También de este período es trascendental la obra *Contrapunto*, de Wifredo Lam, artista plástico cubano de mayor fama universal hasta el momento.

Esta obra es una representación de las formas no figurativas, que te son muy difícil identificarlas en imágenes ya existentes, y algunas reconocibles como flechas y figuras geométricas, muestras de la imaginación y la fantasía de Lam, presenta fuertes contrastes entre algunas figuras y el fondo, así como colores carmelitas en distintas degradaciones. También puedes observar cómo prevalecen las formas romboidales y triangulares relacionadas con un sistema de flechas, púas y líneas dándole un carácter de contenida actividad.

Saber más

Wifredo Lam y Castilla (1902-1982). Pintor y dibujante. Estudió en la Academia de Artes Plásticas San Alejandro, donde se distinguió por lo brillante y colorido de sus obras, por la creatividad de su temática y porque se adelantó sabiamente con su obra junto a otros pintores en avanzada del arte moderno en Cuba. Ha sido calificado como el más conocido y universal de nuestros pintores. Sus obras son altamente codiciadas por coleccionistas y museos de todo el mundo.

Sala Otras Perspectivas del Arte Moderno

Esta sala comprende obras del período entre 1951 y 1963; propone al público una etapa en la que se defendió la abstracción en las artes plásticas. En ella se encuentran las obras de varios artistas, entre ellos: Sandu Darie Laver, Luis Martínez Pedro, Julio Girona Fernández, Agustín Fernández Mederos, Antonio Vidal Fernández, Pedro de Oraá, Agustín Cárdenas Alfonso, entre otros.

Fig. 5.21 *Tempo en azul*, de Luis Martínez Pedro

Como ejemplo de esta etapa puedes apreciar la obra *Tempo en azul* (figura 5.21), de Luis Martínez Pedro. Observarás en esta una gran simplicidad, con variedad de formas geométricas que se entrelazan creando un ritmo oculto, con una analogía de colores azules, de los que conoces que se clasifican como fríos y significan seriedad, frialdad, silencio, por lo que esta obra te ha de proporcionar un estado de serenidad y calma.

Saber más

Luis Martínez Pedro (1910-1989). Las obras que desarrolló en la década del cincuenta del siglo XX lo condujeron invariablemente a través de las obras no figurativas, en las cuales conjuga armoniosamente las formas y los colores. Con la obra *Tempo en azul*, participó en la II Bienal de São Paulo, Brasil y obtuvo el premio de mejor exponente del arte abstracto.

Sala de Arte Contemporáneo

Esta sala contiene obras realizadas entre los años 1960 y 1970, agrupando artistas destacados durante una importante década en la plástica cubana.

Este grupo de artistas está formado entre otros por: Ángel Acosta León, Antonia Eiriz Vázquez, Servando Cabrera Moreno, Adigio Benítez Jimeno, Raúl Martínez González y Alfredo Sosa-bravo. Como te has dado cuenta ya conoces la obra de alguno de ellos, por lo cual solo apreciaremos dos obras, una de Ángel Acosta León y otra de Adigio Benítez Jimeno.

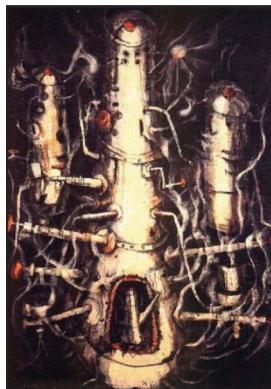

Fig. 5.22 *Cafetera no. 1*,
de Ángel Acosta León

Fig. 5.23 *Soldador*,
de Adigio Benítez Jimeno

En la obra *Cafetera no. 1* (figura 5.22) puedes apreciar que las formas están destacadas del fondo mediante contrastantes de luces y sombras; el ritmo es logrado gracias a las entrelazadas formas que permiten hacer un recorrido visual por todo el cuadro; la figura del centro ubicada de forma vertical le da a todo el cuadro una sensación de fortaleza y la hace muy atractiva a la obra.

Saber más

Ángel Acosta León (1930-1964). Estudió en la Academia de Artes Plásticas San Alejandro, donde obtuvo los diplomas de pintura y escultura. Acosta se dio a conocer en 1959, cuando fue premiado en el salón nacional de ese año por su óleo *Familia en la ventana*. En 1960 hizo una exposición personal en Casa de las Américas, su

El mundo estaba ya dominado por algunas de sus imágenes distintivas: carretillas, cafeteras, carros, guaraperas, colgantes. *Cafetera no. 1* es una de sus obras capitales de ese primer momento.

Por su parte, en la pintura *Soldador* (ver figura 5.23), de Adigio Benítez, puedes apreciar el uso de las manchas que determina una cierta ilusión de profundidad. La figura del soldador, en el plano inferior, parece con formas muy básicas y una estructura claramente geométrica. Presenta una armonía de colores análogos y cálidos.

Saber más

Adigio Benítez Jimeno (1924-2013). Pintor y poeta muy conocido como ilustrador de periódicos y revistas. Desde la década del cuarenta del siglo xx sus caricaturas y dibujos políticos aparecen en diversas publicaciones de la prensa progresista de la época. Realizó diseños de carteles, vallas e ilustraciones de libros. Sus primeros óleos datan de 1953, fecha en que comenzó una prolífica labor como pintor, dibujante y diseñador gráfico. Entre 1979 y 1983 presidió la Asociación Internacional de Artistas Plásticos. Fue miembro del Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba desde su creación

Segunda Sala de Arte Contemporáneo

Continuamos nuestro recorrido cronológico por el museo y llegamos a una segunda sala de arte contemporáneo que expone obras comprendidas entre los años 1967 y 1981, representada por artistas como: Manuel Mendive, Rafael Zarza, Ever Fonseca, Gilberto Frómeta, Nelson Domínguez, Roberto Fabelo, Flavio Garciandía, Tomás

Sánchez, Zaida del Río, entre otros. Estos artistas realizan una obra social y de compromiso político. Los cultos afrocubanos, la identidad cultural, la conducta humana y el humanismo, el tema campesino y el paisaje son algunas de las inquietudes que expresan en sus obras.

En esta ocasión apreciarás las obras de Nelson Domínguez Cedeño y de Ever Fonseca Cerviño.

Al apreciar la obra de Nelson Domínguez *Preludio de un rapto guajiro* (figura 5.24), puedes disfrutar de un paisaje rural con la presencia de mujeres y hombres campesinos adornados con flores y sombreros, no dejes de observar la representación de la palma (atributo nacional) y la paloma como símbolo de la paz.

El artista utiliza colores fríos y cálidos que propician un volumen virtual muy variable. Las figuras cubren la mayor parte del espacio y se logra la profundidad con contrastes de tamaños y los mencionados colores cálidos en las figuras más cercanas.

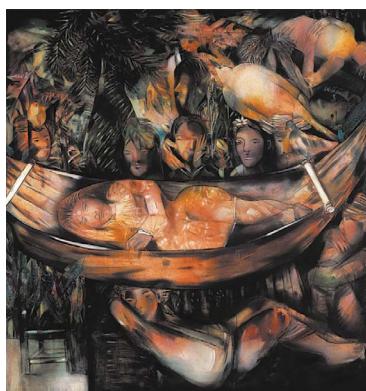

Fig. 5.24 *Preludio de un rapto guajiro*,
de Nelson Domínguez Cedeño

Saber más

Nelson Domínguez Cedeño (1947). Egresó de la Escuela Nacional de Arte en 1970 y se sitúa como una figura destacada de su generación por su oficio en las técnicas gráficas, pictóricas y su amplia trayectoria nacional e internacional. Nelson explora y recrea las vivencias de su

tierra natal inspirado en su origen campesino. Mediante un lenguaje poblado de imágenes amables y apacibles integra una composición poética, de corte ingenuo y vínculo profundo con la realidad social, se apoya en la deformación de los rostros, lo que le otorga cierto aire caricaturesco a sus figuras.

Che montaña de gloria (figura 5.25), de Ever Fonseca Cerviño es otra obra que apreciarás de este período.

Al apreciarla te percatarás de que es una obra figurativa, con una intensa gama de colores fríos y algunas áreas carmelitas en tonos cálidos, entrelazados con las líneas que han sido utilizadas con gran énfasis destacando el vigoroso y enérgico rostro del Che. También en la obra se destaca la densa vegetación; en un primer plano se representa la palma real como símbolo de fortaleza, de brío, para armonizar con la mirada del Che y la representación vital de la puesta de sol que envuelve con gran energía toda la obra.

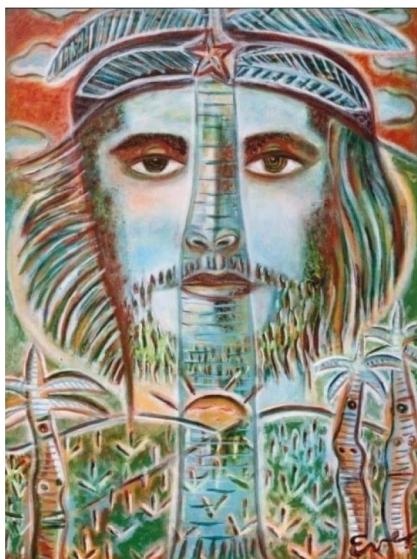

Fig. 5.25 *Che montaña de gloria*, de Ever Fonseca Cerviño

Saber más

Ever Fonseca Cerviño (1938). Luego de su ingreso en la Escuela Nacional de Arte se graduó en la primera promoción (1967) con el mejor expediente de su curso. Perteneció a la generación de artistas jóvenes, en aquella etapa, que fueron formados enteramente dentro del proceso revolucionario, y que incorporó una nueva percepción de la realidad a la plástica nacional. Sus obras artísticas se refieren a su identidad cultural; explora en la vida campesina e imprime fuerza y movimiento a sus composiciones con soluciones imaginativas.

De la historia

En 2010 se realizó una exposición colectiva con la participación de 33 pintores inspirados en la célebre fotografía de Ernesto Che Guevara, de Alberto Díaz Gutiérrez (Korda) tenía como título “Profecía” y la integraban: Roberto Fabelo Pérez, Alexis Leyva Machado (Kcho), José Rodríguez Fuster, Jesús Lara Sotelo, Kamil Bullaudy Rodríguez, Verónica Guerra Guerra y Reynier Ferrer Pérez, entre otros.

El entonces presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón de Quesada (1937-2022) presente en la apertura, calificó la exposición itinerante como un hecho significativo y expresó “[...] la obra es portadora de la convicción que el mensaje del Che continúa vivo [...] subrayó además [...] logra mantener la autenticidad de la figura del Legendario Guerrillero ante el modelo capitalista que trata de usarla de un modo comercial [...] lo más importante afirmó [...] es rescatar al hombre, su legado, y todo el porvenir que representa para nosotros.”

Tercera Sala de Arte Contemporáneo

Una tercera sala de arte contemporáneo cierra la colección del museo y acoge obras desde 1979 hasta el presente. Entre los artistas representativos están: Juan Francisco Elso, José Bedia Valdés, José Manuel Fors, Leandro Soto Ortiz, Humberto Castro García, Consuelo Castañeda Castellano, Rubén Torres Llorca, Lázaro Saavedra, Belkis Ayón, Alexis Leyva Machado (Kcho), Los Carpinteros, Carlos Alberto Estévez Carasa y muchos más.

Hemos seleccionado para apreciar, obras de Juan Francisco Elso Padilla y Alexis Leyva Machado (Kcho).

Saber más

Juan Francisco Elso Padilla (1956-1988). Fue un pintor, escultor, grabador dibujante y profesor cubano, egresado de la Escuela Nacional de Arte en 1978. Elso fue, sin duda alguna, uno de los grandes escultores cubanos. Su obra creadora tiene un carácter fundacional por lo novedosa dentro del arte nacional.

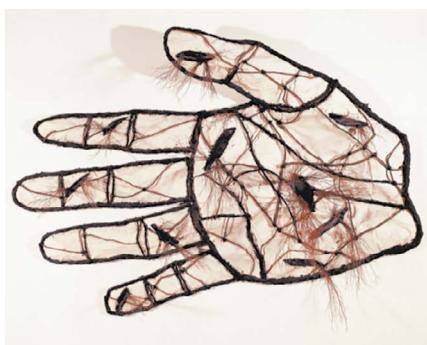

Fig. 5.26 *La mano creadora*,
de Juan Francisco Elso Padilla

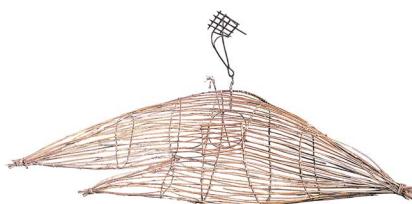

Fig. 5.27 *Mi jaula*,
de Alexis Leyva Machado, Kcho

La mano creadora (figura 5.26) es una escultura; por tanto, debe tenerse presente para realizar la apreciación que es una

obra tridimensional. Tradicionalmente los materiales usados en esta manifestación han sido: mármol, piedra, madera, metal, etcétera; sin embargo, la presente está realizada con ramas, brotes de hojas secas, papel, entre otros, un aspecto común en la escultura contemporánea, el empleo de recursos naturales o reciclados tal y como se encuentran. Es una obra monocromática con tonalidades marrones y líneas con funciones configuradora y decorativa. La intención del artista fue representar la creación del universo.

De igual modo, con similares características puedes apreciar la obra *Mi jaula* (ver figura 5.27), de Alexis Leyva Machado (Kcho). Esta obra está realizada generalmente con junquillo cubano, un material natural, portador de significados relativos a la tradición doméstica artesanal. Destaca el color natural de los materiales usados y el empleo de líneas curvas. Aun cuando su forma es no figurativa sugiere la imagen de un pez o la isla grande de Cuba, y representa una jaula pesquera.

Saber más

Alexis Leyva Machado, Kcho (1970). Es un escultor, instalacionista, pintor, grabador, artista del performance, curador, activista y político cubano. Su trabajo gira alrededor de la problemática social y cultural cubana, nutriéndose especialmente del tema de la emigración, el éxodo, la identidad y el mar. Prefiere los materiales en su estado natural, desgastados por el tiempo, el uso y otros como balsas de poliespuma, remos de madera, hierros oxidados, entre otros.

Kcho ha desarrollado en la comunidad que actualmente habita, en el municipio habanero Playa, un reconocido proyecto en estrecha relación con las artes plásticas, el Kcho Estudio Romerillo, que incluye un museo, talleres infantojuveniles, la ambientación de las calles, acceso gratuito a internet, entre otras acciones.

¡Y llegó el final del recorrido por el museo!, pero si te quedaste con deseos de continuar apreciando su colección de obras de las artes plásticas, puedes visitar sus sedes en La Habana Vieja, o el sitio digital del de la institución que tiene como dirección electrónica: www.bellasartes.co.cu.

Desafíos

1. El Museo Nacional de Bellas Artes es la institución encargada de atesorar, restaurar, conservar, promover e investigar obras que forman parte del patrimonio las artes plásticas en Cuba.
 - a) Explica brevemente qué características debe tener una obra de artes plásticas para ser exhibida en sus salas.
 - b) Menciona tres artistas (y una obra de cada uno de ellos) cuyas creaciones formen parte de la colección del museo y conozcas de grados anteriores.
 - c) Realiza la apreciación de una de ellas.
2. Identifica a qué etapa de las estudiadas pertenece la obra de la figura 5.28.
 - a) Realiza su apreciación.

Fig. 5.28 Fragmentos vitales, de Roberto Fabelo Pérez

3. Visita con tu equipo de estudio la galería de arte de la casa de cultura o el museo de tu localidad para que realices las siguientes actividades.

a) Responde: sí ___ o no ___.

La exposición que se presenta en la sala es ¿colectiva o individual?. En cualquiera de los casos fundamenta la respuesta.

b) Marca con una x a cuál de las manifestaciones de las artes plásticas pertenece la exposición que observas.

Pintura

Cerámica

Escultura

Dibujo

Grabado

Otras

Explica tu selección.

c) Realiza la apreciación de la obra que más te gustó y redacta un texto acerca del tema que trata.

4. Realiza una lista de los museos que existen en tu provincia, valiéndote del software Nuestros Museos, qué encontrarás en el laboratorio de informática.

a) ¿Cuál de ellos has visitado o te gustaría visitar próximamente? ¿Por qué?

5. Una apropiación, como ya conoces desde 4.º grado, es una obra que reproduce parcialmente otra ya creada, pero aporta elementos diferentes y nuevas muestras de creatividad. Pioneros como tú han participado en el Salón Nacional De donde crece la palma, con interesantes apropiaciones (figura 5.29 a, b, c y d).

a

b

6

d

Fig. 5.29 Obras artísticas: a) *Cuba*, Raúl Martínez; b) apropiación de Randy Maldonado Ponce, estudiante de Santiago de Cuba; c) *José Martí*, de Vicente Rodríguez Bonachea; d) apropiación de Mara González Yera, estudiante de Villa Clara

a) Realiza tu apropiación de una de las obras que apreciaste en el Museo de Bellas Artes.

GALERÍA 5

Sala Arte en la Colonia

Retrato de Don Ignacio Caballero, de Juan del Río

La dama del lago, de Juan Jorge Peoli Mancebo

Paisaje con río, de Valentín Sanz Carta

La siesta, de Guillermo Collazo Tejeda

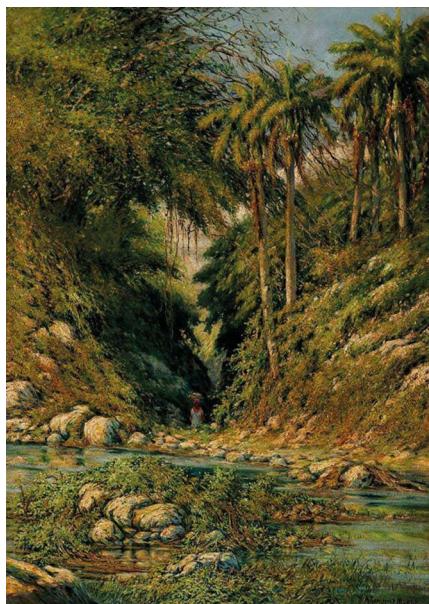
En el jardín, de José Arburu Morell

Retrato de dos mujeres, de Antonio Sánchez Araujo

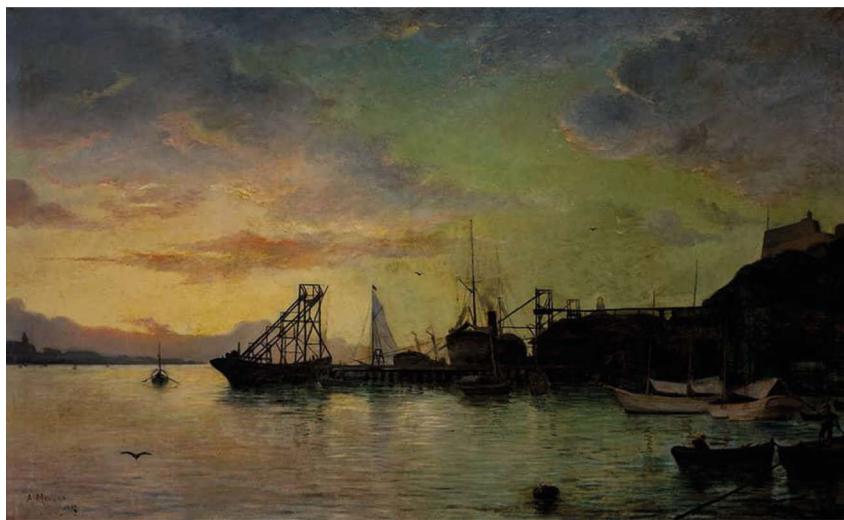
Caravana de ciegos, de Manuel Vega López

Bosque y riachuelo,
de Antonio Rodríguez Morey

Descanso en el taller,
de Ramón Loy González

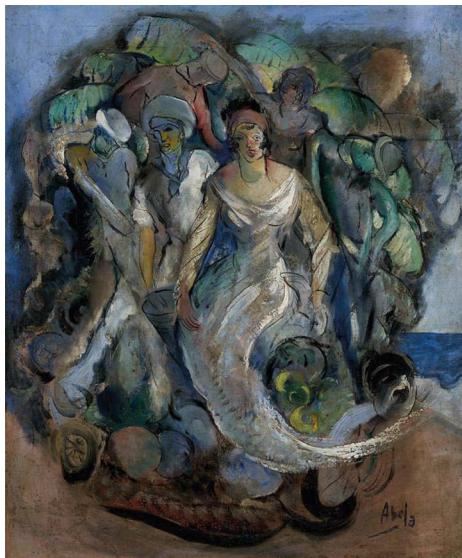

Marina, de Aurelio Melero

Sala Surgimiento del Arte Moderno

Descendimiento, de Juan José Sicre

El triunfo de la rumba, de Eduardo Abela

Paisaje cubano, de Marcelo Pogolotti

Figura trunca,
de Rita Longa

Vida interior,
de Teodoro Ramos

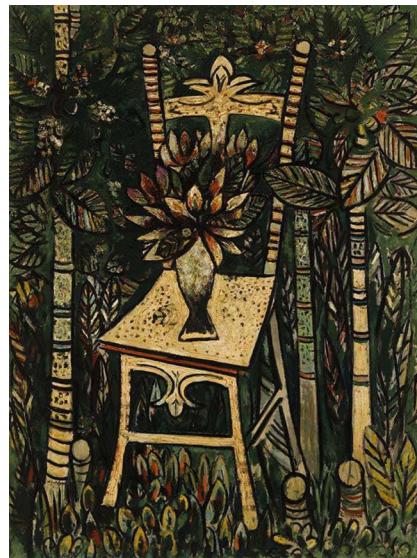
Sala Consolidación del Arte Moderno

El abrazo, de Alfredo Lozano Peiruga

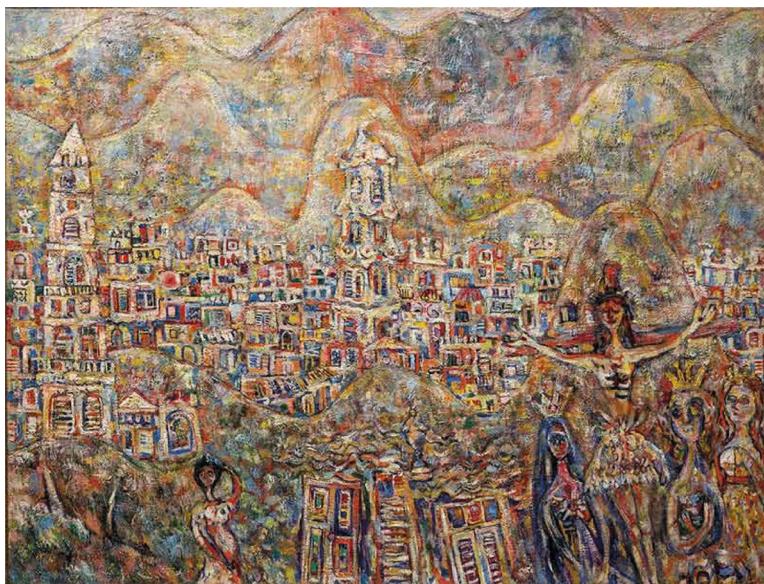
Unidad, de Mariano Rodríguez

La silla, de Wifredo Lam

Paisaje imaginario, de Uver Solís Cabrera

Homenaje a Trinidad, de René Portocarrero

Sala Otras Perspectivas del Arte Moderno

Multivisión espacial,
de Sandú Darie

Fantasmagoria,
de Julio Girona

***Frutas en la noche*, de Agustín Fernández Mederos**

Maternidad, de Agustín Cárdenas

Hierro y piedra, de José Antonio Días Peláez

Sala de Arte Contemporáneo

El dueño de los caballitos, de Antonia Eiriz

Nido de lechuzas, de
Mateo Torrientes

Oye América, de Raúl Martínez

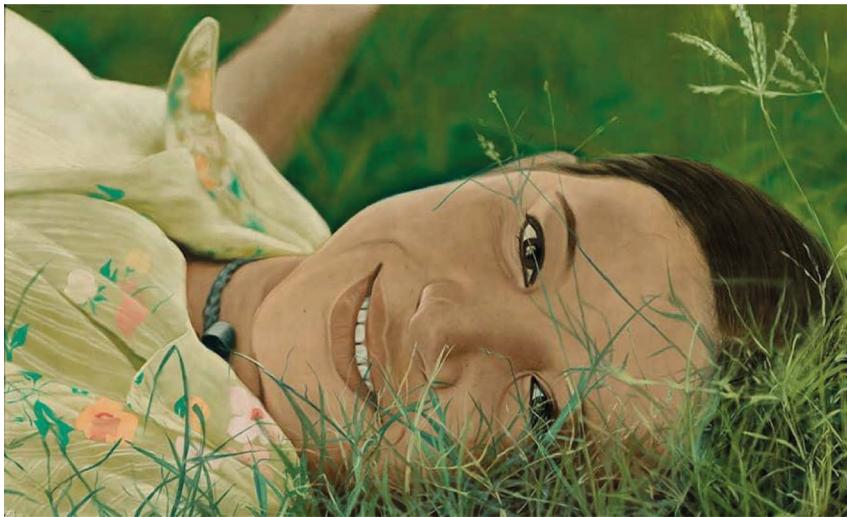

Cosmonauta atascado, de Alfredo Sosa Bravo

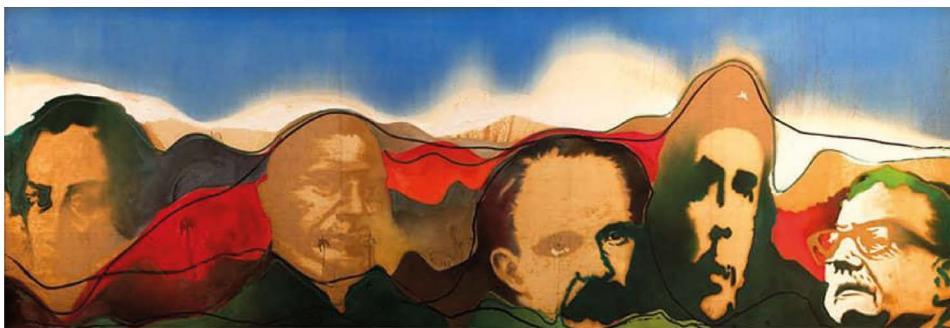

El herido,
de Orfilio Urquiola

Segunda Sala de Arte Contemporâneo

Todo lo que Ud. necesita es amor, de Flavio Garciandía

Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, de Gilberto Frómeta

Sin título,
de Manuel Mendive

Yemayá (tríptico),
de Zaida del Río

El gran fascista, de Rafael Zarza

Tercera Sala de Arte Contemporáneo

La caída de ícaro, de Humberto Castro

La cena, de Belkis Ayón

La verdadera historia universal, de Carlos Alberto Esteves

En el calor de la mano, de Fernando Rodríguez

La diestra, de Esterio Segura

Exposición final de artes plásticas

Durante todo el curso has realizado interesantes expresiones plásticas, donde has aplicado conocimientos y variadas técnicas; estamos convencidos de que quieres mostrar todos esos saberes en la habitual exposición de fin de curso.

Lo primero será, entre todos en el aula y con la guía de tu maestra o maestro, hacer una selección de los mejores trabajos a exponer.

Luego te darán orientaciones del cartel de la muestra colectiva, el montaje de las obras en el espacio, la realización de los pies de obra con los datos necesarios y otras tareas que repartirá tu docente, que esta vez tendrá el papel de curador o curadora de la muestra.

Como te mencionamos las expresiones plásticas expuestas deben estar identificadas con un pequeño cintillo de hoja llamado pie de obra, en el que no deben faltar tu nombre y apellidos, la técnica utilizada y el título.

Ya conoces los tipos de carteles, y debes recordar los pasos para confeccionarlos, según sus elementos y características:

- un cartel se compone básicamente de un fondo, imágenes y texto escrito que incluye: título, grupo, año y otros datos básicos que se puedan necesitar;
- debe ser fácil de visualizar, con pocas palabras, pero que se entienda;
- debe captar la atención del espectador, atrayéndolo a percibir el mensaje;
- se debe ver a distancia, por lo que no puede ser muy pequeño.

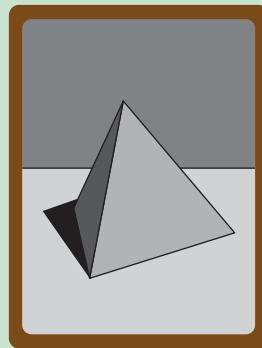
Observa el ejemplo de cartel que se presenta seguidamente.

Cartel del Salón Nacional de Plástica Infantil De donde crece la palma

Sabemos que en cada acción que realices vas a experimentar una gran satisfacción personal. A la inauguración puedes invitar a todas las personas que consideres importantes en tu vida, como tu familia, los profesores de grados anteriores, entre otros; así podrán reconocer el éxito que has logrado en el desarrollo de las habilidades y técnicas de las artes plásticas.

¡Éxitos!

EDITORIAL
PUEBLO Y EDUCACIÓN

