

III.

Artes visuales

INTRODUCCIÓN

Para los niños de kindergarten, el arte debe tomar mayormente, la forma dinámica de hacer: dibujar, pintar, cortar y pegar, trabajar con arcilla y otros materiales. En esta sección sugerimos muchas actividades que su niño puede hacer, algunas con su ayuda. También, puede encontrar buenas actividades artísticas en algunos de los libros que a continuación recomendamos.

Leer esta sección con su niño en voz alta, puede ayudarle a aprender algunas de las maneras en que hablamos sobre el arte, y presentarle algunas obras de arte maravillosas. De esta forma, su niño llegará a entender que, aun cuando el arte es *hacer*, también es *ver* y *pensar*. Mirando el arte de cerca y hablando sobre él, su niño empezará a desarrollar el amor al arte y el hábito de disfrutarlo de manera sensible y activa.

Pero repitamos: además de ver arte y hablar de arte, trate de proporcionar a su niño los materiales y oportunidades que le lleven a ser un artista que ejerce.

Materiales sugeridos

Libros de actividades artísticas:

Kids Create! Art and Craft Experiences for 3 to 9-Year-Olds por Laurie Carlson (Williamson Publishing, 1990).

Scribble Cookies and Other Independent Creative Art Experiences for Children and Mud-works: Creative Clay, Dough, and Modeling Experiences por Mary Ann F. Krohl (Bright Ring Publishing, 1985 y 1989).

Something to Do (When There's Nothing to Do): A Coloring and Activity Book by Mary Englebreit (Andrews y McMeel, 1995).

Libros que reproducen obras de arte para niños:

Colors, Lines, Shapes, Stories, cuatro libros por Philip Yenawine (Museum of Modern Art and Delacorte Press, 1991).

La Serie *Come Look with Me*, por Gladys Blizzard (Thomasson-Grant); los títulos incluyen *Come Look with Me: Enjoying Art with Children* (1990); *Come Look with Me: Animals in Art* (1992); *Come Look with Me: World of Play* (1993); *Come Look with Me: Exploring Landscapes Art with Children* (1992).

La Serie *I Spy* por Lucy Micklethwait (Greenwillow Books); los títulos incluyen *I Spy* (1992), *I Spy Two Eyes* (1993) y *I Spy a Lion* (1994).

Libros para colorear:

Masterpieces por Mary Martin y Steve Zorn (Running Press, 1990).

Varios libros de colorear de Dover Publications, 31 East Street, Mineola, NY 11501.

156

¿Qué hacen los artistas?

¿Te gusta jugar con arcilla, hacer dibujos y construir con bloques? Cuando haces esas cosas, ¡estás haciendo arte! Desde las épocas más tempranas, hay gente que ha creado arte. De hecho, crear arte es una cosa que separa a las personas de los animales. ¿Puedes dibujar un gato? No, pero tú puedes.

ILUSTRACIÓN

A la gente que crea arte se les llama artistas. Algunos artistas dibujan con lápiz sobre un papel. Algunos pintan cuadros. Tal vez tú hayas usado pinceles y acuarelas para pintar en un papel. Muchos pintores usan pinturas al óleo para pintar sobre un material muy grueso que se llama lienzo. Otros artistas cortan papel u otros materiales en pedacitos, como telas por ejemplo, y luego pegan esos pedazos sobre una superficie para crear lo que se llama un collage. Hay otros artistas que hacen estatuas; a estos se les llama escultores. Una cosa que todos los artistas necesitan tener es imaginación, ¡Esto es algo que tú probablemente tienes en abundancia!

COLLAGE. *Éste es un collage hecho por un niño. Tú también puedes hacer un collage. Las únicas cosas que necesitas son papel, tijeras y goma.*

157

Color, color por todas partes

FOTOGRAFÍA

¿De qué color son tus ojos? ¿De qué color es la ropa que llevas puesta? ¿De qué color es un autobús? ¿De qué color está el cielo el día de hoy?

Gracias al color el mundo se ve vivo. ¿Cuántos colores puedes nombrar? Rojo, azul—¿cuáles otros?

ILUSTRACIÓN

Cuando pensamos en algunos objetos, pensamos en los colores que estos tienen. Cuando pensamos en el cielo, pensamos en azul. ¿En qué color te hace pensar el pasto? ¿Y la salsa de tomate? El color hace una gran diferencia en la manera como vemos las cosas. ¿Te gustaría remojar tus papas fritas en salsa de tomate verde? ¿Te parecería gracioso beber leche *azul*? Puedes poner unas cuantas gotas de colorante vegetal azul en la leche y probarla. El sabor va a ser el mismo, ¡pero se ve bien!

Algunos colores son “cálidos,” como los rojos y anaranjados. Esto no significa que una hoja de papel de color rojo sea realmente caliente al tacto. Lo que significa es que

158

tales colores nos dan una cierta sensación de calidez. Los colores cálidos, como el rojo, anaranjado o amarillo, nos hacen pensar en un camión de bomberos, en fuego, en el sol o en las playas.

Algunos colores son “fríos,” como los azules y los verdes. Estos nos hacen pensar en el frío océano o en un sombreado campo de pasto. Mientras que los colores cálidos dan la impresión de saltar hacia adelante, los colores fríos se ven más lejanos. Las pinturas en las que predominan los colores frescos, por lo general provocan sensaciones diferentes que aquéllas en las que predominan los colores cálidos.

Actividad: Separa tus crayolas, plumones, lápices de colores o pinturas al óleo en dos grupos: uno de colores cálidos y otro de colores fríos. Dibuja un árbol y para pintarlo usa sólo colores cálidos. Luego dibuja un árbol igual, pero píntalo sólo con colores fríos. Cuando miras tus dibujos, ¿qué pensamientos te trae cada uno de ellos a la mente? ¿Cuál te gusta más?

Actividad: Tú puedes hacer tu propia pintura de colores, utilizando una esponja, papel y témperas o pinturas para carteles. Humedece la esponja y deslízala sobre el papel. Luego moja tu pincel en la témpera y deja que caigan gotas sobre el papel. Repite esta operación con varios colores diferentes. ¿Qué pasa ahora? Las gotas de pintura se esparcen y los colores se mezclan unos con otros. ¿Cómo llamarías a tu pintura?

159

Acá tenemos dos pinturas: una hecha mayormente con colores fríos y la otra hecha con colores cálidos. En la primera, *Cazadores en la nieve* de Pieter Bruegel padre, ¿qué estación se muestra? ¿Has notado alguna vez que en invierno hay muchos menos colores brillantes que en la primavera? El artista utiliza mayormente los colores blanco, negro y marrón para sugerir el frío clima del invierno. Los árboles se ven desnudos y el verde grisáceo del estanque congelado combina con el color apagado del cielo. ¡¡Brrr!!

Bruegel vivió en el norte de Europa, donde los inviernos son largos y muy fríos. Muchos años después de Bruegel, y muy lejos de Europa, vivió un artista llamado Paul Gauguin. El pasó parte de su vida en una isla llamada Tahití, ubicada en el sur del Océano Pacífico, donde nunca hace frío. En esta pintura, llamada *Paisaje tahitiano*, Gauguin usa colores cálidos que dan la impresión de un sol ardiente y un cielo claro y luminoso. El rojo, el amarillo y el naranja son colores cálidos. Observa la pintura de Gauguin y señala con el dedo todos los colores cálidos que puedas encontrar en ella.

PINTURAS

160

Algunos artistas usan colores en sus pinturas, pero no pintan ni personas ni objetos. Esta pintura, *Atmósfera azul*, de Helen Frankenthaler está hecha sólo de colores. Los colores parecen flotar en el aire debido a la forma especial en que la pintora ha puesto los colores sobre el lienzo. Aunque la artista llame a esta obra *Atmósfera azul*, en ella abunda el rojo. El rojo intenso da la impresión de estar empujando hacia atrás al profundo y frío azul. ¿Qué nombre le pondrías tú a esta pintura?

PINTURA

¡Sigue esa línea!

Tal vez tú no te des cuenta, a menos que las busques, pero el hecho es que estás rodeado de líneas. Hay líneas alrededor de nosotros en la naturaleza y en el arte. Cada vez que escribes tu nombre o haces un dibujo, estás haciendo líneas. Las líneas pintadas en las calles indican a los vehículos por dónde deben circular. Las veredas están llenas de líneas y ranuras. La piel de las cebras está cubierta de líneas. Las ramas desnudas de los árboles forman líneas contra el cielo. Y mírate las manos: están cubiertas por líneas muy delgadas.

Las líneas vienen en todas las formas: rectas, curvas, en zig-zag y en forma de ondas.

ILUSTRACIÓN. *rectas, curvas, zig-zag, ondas*

Cada clase de líneas tiene su propia personalidad. Las líneas rectas apuntan en determinada dirección, como una flecha. Las líneas curvas nos hacen pensar en movimiento, como una pelota rodando. Las líneas en zig-zag están llenas de energía, como un relámpago luminoso. Las líneas en forma de onda pueden ser calmadas, como olas acercándose a la playa.

Actividad: Observa las líneas en el lugar donde vives. ¿Ves las líneas rectas que rodean las ventanas y las puertas? ¿Las líneas curvas en la esfera de un reloj? ¿Puedes encontrar líneas ondeadas (tal vez en las cortinas), o líneas en zig-zag? Ahora, prepara un “cuaderno de líneas.” Para eso necesitarás hojas de papel y lápices de color. Usando todos los colores que quieras, dibuja líneas rectas en una página (si quieres, puedes dibujar líneas rectas en dos páginas: en la primera, traza las líneas de arriba hacia abajo y en la otra dibújalas atravesadas en la hoja). En otra página, dibuja líneas en zig-zag. En otra, líneas ondeadas. En otra hoja, dibuja líneas curvas. Y en la última hoja dibuja toda clase de líneas, tantas veces como quieras.

Los artistas usan las líneas en diferentes maneras. Esta es una pintura de Joan Miró, en la que se ven fácilmente las líneas. ¿Pero de qué trata esta pintura? El título te puede ayudar. Miró llamó a su pintura *Gente y perro bajo el sol*. A Miró le gustaba pintar lo que veía en sus sueños, y como tú sabes, los sueños pueden ser un poco extraños. Observemos las líneas en la pintura de Miró. ¿Puedes hallar algunas líneas rectas? ¿Y líneas curvas? Con una combinación de líneas, Miró forma figuras. ¿Qué se supone que es esa figura redonda de color rojo? (Acuérdate del título.) ¿Y dónde está el perro? Con el dedo recorre las líneas que el artista ha usado para dibujar a la gente y al perro. Si volteas la figura cabeza abajo, sólo en esa posición podrás ver a un niño que está de pie.

PINTURA

Ahora veamos esta pintura de Henri Matisse. Seguramente, lo primero que notarás en esta pintura, *La bata púrpura*, son sus colores alegres y brillantes, pero por ahora observemos sus líneas. Matisse usó muchas líneas gruesas y marcadas (mira lo diferentes que son de las líneas finas y agudas usadas por Miró en *Gente y perro bajo el sol*). Busca en la obra, *La bata púrpura*, líneas cuyas formas se repitan. A estas líneas repetidas se les llama *patrones*. ¿Puedes ver los diferentes patrones en el empapelado de la pared detrás de la mujer? Un lado tiene un patrón de líneas rectas, mientras en el otro lado sigue un patrón curvado. Con el dedo traza las diferentes líneas. Busca otros patrones; no te olvides de la bata ni el florero que está sobre la mesa. ¿Puedes encontrar algunos patrones en tu casa?

PINTURA PINTURA

Mira esta pintura del artista japonés Hokusai. Está hecha por completo de líneas. ¿Qué es lo que Hokusai dibujó? Puede que no lo sepas con exactitud, pero seguramente reconocerás a una persona con un instrumento musical parecido al banjo. Hokusai llamó a esta pintura *Afinando el samisen*. Es una pintura de una mujer preparando su instrumento para tocarlo. ¿Puedes encontrar algunas líneas en el dibujo? ¿Qué tal las líneas gruesas? ¿Hay algunas cosas en el dibujo que parezcan suaves al tacto? ¿Hay algo que se vea duro y liso?

Actividad: En una mesa frente a ti, pon uno de tus juguetes favoritos. Puedes usar un osito de peluche, un camión de bomberos, una muñeca, un bote—lo que te guste. Observa tu juguete y fíjate si tiene líneas rectas. ¿Tiene líneas curvas o en zig-zag? Usa un lápiz para trazar el contorno del juguete. Sigue haciendo líneas que muestren cómo se ve tu juguete. Cuando termines tu dibujo, puedes colorearlo con crayolas o pintarlo si lo deseas.

ILUSTRACIÓN. Una niña usó líneas para dibujar esta muñeca.

Mirando pinturas—¿Mirando realmente!

PADRES: El arte es en primer lugar, hacer y crear. Los niños requieren mucho tiempo y materiales para dibujar, pintar, cortar, pegar, trabajar con arcilla, etcétera. Pero el amor al arte también se desarrolla a través de la vista. Mirar obras de arte y hablar de éstas, puede ser también una experiencia beneficiosa y entretenida.

Esta sección pretende proporcionar a usted y a su niño, maneras para mirar y hablar de obras de arte. Mientras su niño las está viendo, sería conveniente que toque las pinturas, trazando líneas o señalando colores. Sugerimos algunas preguntas específicas para guiar la atención del niño. Sea positivo al responder a las preguntas y reacciones de su niño, y siéntase libre de ir más allá de las preguntas que aquí se proporcionan, o de seguir el sendero que marca la curiosidad de su niño.

El Chicote

Un artista americano, Winslow Homer, hizo esta pintura hace más de cien años. En ella se muestra a un grupo de niños jugando durante el recreo. ¿Ves esa pequeña escuela roja al fondo? (¿Se parece a tu escuela?)

El juego que vemos en el cuadro se llama El Chicote; consiste en que los niños se ponen en fila tomados de las manos y corren siguiendo a un líder que va muy rápido; éste se voltea inesperada y rápidamente—tan rápido, que uno puede ser arrojado fuera de la línea. ¿Alguna vez has jugado este juego?

- ¿Cómo sabes que los niños se están moviendo?
- Nombra algunos de los colores de la pintura. ¿Te parece que predominan los colores cálidos o los fríos?
- Si tú fueras alguno de los niños de la pintura, ¿cuál serías? ¿Por qué?
- Si tú fueras a hacer una pintura sobre niños jugando un juego, ¿qué pintarías? ¿A qué se parecería tu pintura?

PINTURA

Juegos de niños

Pieter Bruegel pintó este cuadro hace más de cuatrocientos años. Pero en la actualidad, aún se juegan muchos de los juegos que en él se muestran. Bruegel pintó más de noventa juegos diferentes, ¿en una sola pintura!

- ¿Ves algún juego que puedas reconocer o que hayas jugado alguna vez? ¿Puedes encontrar niños jugando canicas? ¿Tug-of-war? ¿Pídola? ¿Ves a unos niños caminando con zancos o corriendo con aros? (Si tienes una lupa, te será más fácil ver las figuras más pequeñas). Por supuesto, lo que estás viendo en este libro es sólo una copia reducida de la pintura. La pintura real es mucho más grande. ¿Qué tan grande? Mide como unos cuatro pies de alto por cinco de largo. (Un adulto te puede ayudar a medir dichas dimensiones).
- Para poder ver todos estos juegos al mismo tiempo, ¿dónde tendrías que estar ubicado?
- ¿Qué colores usó Bruegel para pintar la ropa de los niños? ¿Los niños de la pintura se visten diferente a como tú te vistes?

PINTURA

Le gourmet

Esta pintura es de Pablo Picasso. Un “gourmet” (se pronuncia gur-ME) es alguien que conoce mucho sobre la buena comida.

- ¿Qué está haciendo la pequeña niña?
- ¿Qué habrá en su tazón? ¿Le gustará?
- ¿Qué colores ha usado Picasso en esta pintura? ¿Qué color usó más?
- Si fueras a hacer una pintura usando mucho de un color determinado, ¿qué color usarías?

PINTURA

La lección de banjo

Esta pintura es del artista afro-americano Henry O. Tanner. (¿Puedes ver en la parte inferior izquierda dónde pintó su nombre?)

- ¿Quiénes crees que son estas dos personas? ¿Qué hacen?
- ¿Qué crees que siente el hombre por el niño?
- ¿Qué parte de la pintura tiene más luz? ¿De dónde crees que pueda venir esta luz? ¿Te das cuenta que Tanner hace que resalten las dos personas, aumentando la luz alrededor de ellas?

PINTURA

El baño

La mujer que pintó este cuadro, Mary Cassatt, era americana, aunque vivió la mayor parte de su vida en París (una gran ciudad de Francia). A ella le encantaba hacer pinturas de mujeres y niños juntos. Cuando hizo esta pintura, hace como cien años, mucha gente no tenía en sus casas agua corriente ni grandes bañeras. A los niños se les lavaba con agua en lavatorios pequeños.

- ¿Cómo crees que se llenaba el lavatorio con agua? ¿Hay algo en la pintura que alguien usó para llenarlo?
- ¿Quiénes crees que puedan ser estas dos personas? ¿Qué crees que siente la mujer por la niña?
- Usa el dedo para trazar las diferentes líneas que veas en la pintura.
- *El baño* tal vez te recuerde a la pintura que acabas de ver, *La lección de banjo*. ¿Puedes pensar en lo que ambas pinturas tienen en común?

PINTURA

Ayudante de mamá

Esta pintura fue hecha por el artista mexicano Diego Rivera.

- Piensa en el título de esta obra, *Ayudante de mamá*. ¿Qué crees que la niña está ayudando a hacer a su madre?
- Observa las expresiones de sus rostros. ¿Cómo crees que se sienten la niña y su madre? Si ellas fueran a hablar, ¿quién hablaría primero, y que crees que ella diría?
- Retira tu vista de la pintura y luego vuelve rápidamente a verla. ¿En qué se fija tu vista primero? ¿Se fija en el ramo de flores amarillas y anaranjadas casi al centro de la pintura? ¿Dónde más se repite ese color? ¿Qué otros colores usó Rivera en esta pintura?

Es divertido mirar y hablar sobre arte. Ya sea que veas una pintura en el museo, en una tienda, en una casa, o reproducida en un libro, éstas son algunas cosas que puedes comentar y que te ayudarán a mirar realmente la pintura:

- ¿Tiene la pintura un color que sobresale?
- Escoge tres colores y observa en cuántos lugares los ha repetido el artista.
- Describe algunas líneas de la pintura. ¿Son rectas, curvas, en zig-zag, o en ondas? ¿Son delgadas o gruesas, claras o borrosas? ¿Hay alguna línea que forme un patrón?
- Si hay personas en la pintura, ¿qué te dicen sus expresiones sobre ellas? ¿Qué podrán estar pensando o diciendo?
- ¿Puedes imaginar una historia acerca de esta pintura? ¿Sería tu historia feliz, de miedo, graciosa, seria, misteriosa, o algo diferente?

Escultura: estatuas, monumentos, y más

Observa estas figuras. La primera muestra una estatua de uno de nuestros presidentes, Abraham Lincoln. La segunda muestra un tótem hecho en un poste por los indígenas que viven cerca del Océano Pacífico.

FIGURAS

La estatua y el tótem son también esculturas. Una escultura no es plana como una pintura. Tú puedes caminar alrededor de una escultura y mirarla por todos lados. O puede tratarse de una escultura pequeña, como este hipopótamo azul, que puedes agarrar, levantar y examinar. A los artistas que crean esculturas se les llama escultores.

¿Alguna vez has hecho una escultura de arcilla? Las esculturas se hacen por lo general de arcilla, madera, metal, piedra o plástico. ¿Has visto alguna escultura en tu propio pueblo o ciudad?

Hay esculturas de todos los tamaños, desde figuras tan pequeñas como tu dedo pulgar hasta obras tan grandes como un árbol muy alto.

Existe una estatua muy grande que es probablemente la escultura más famosa en los Estados Unidos: la Estatua de la Libertad. La “Señorita Libertad” se diseñó como un faro. ¿Puedes ubicar su antorcha? ¿Sabías que la Estatua de la Libertad es tan grande que la gente puede caminar en su interior y subir hasta lo alto de su cabeza? La estatua está hecha de cientos de láminas de un metal llamado cobre, sobre una fuerte armazón de hierro. Es una de las esculturas más grandes del mundo.

FOTOGRAFÍA. *Tú puedes hacer un ratón como éste con un poco de arcilla, unos cuantos palitos mondadientes, palitos de escoba y un pedazo de hilo.*

FOTOGRAFÍA. *La Estatua de la Libertad*

Actividad: Vas a hacer la escultura de una tortuga. Para ello necesitarás: arcilla o masa para modelar y un cuchillo de plástico o un lápiz. Divide la arcilla en dos partes; una de ellas debe ser el doble de tamaño que la otra. Forma dos bolas con la arcilla. La grande la usarás para el cuerpo, la pequeña será para la cabeza. Empínate y arroja la bola grande sobre un piso liso. Ahora esa bola de arcilla debe tener un lado achatado. Recógela y voltéala. Presiona cuatro esquinas de la masa aplanada para formar las patas. Luego voltéala y une la bola pequeña en el frente de la grande, moldeándolas con los dedos pulgares. Ahora puedes diseñar la caparazón con el cuchillo plástico o con el lápiz. Si quieres firmar tu escultura, puedes grabar tu nombre o tus iniciales sobre la barriga de la tortuga.

ILUSTRACIÓN

Móviles

FOTOGRAFÍA. *Trampa de langosta y cola de pez.*

¿Sabías que hay estatuas que se pueden mover? El artista americano Alexander Calder inventó los móviles. La mayoría de esculturas se mantienen fijas, pero hay algunas móviles. Mira este móvil: *Trampa de langosta y cola de pez*. ¿Qué parte crees que puede ser la trampa, y cuál la cola del pez? ¿No te recuerdan esas sombras en la parte de abajo, a las plantas que flotan bajo el agua? Calder ha balanceado cuidadosamente todas las secciones de este móvil, para que aún la más ligera brisa pueda empujar sus figuras en una y otra dirección. También tuvo que arreglar los brazos de las figuras, de manera que no choquen entre sí cuando se están moviendo. ¡Es muy divertido observar los móviles!

172

Actividad: Con la ayuda de una persona adulta, puedes hacer tu propio móvil. Para ello necesitarás dos pajas, aproximadamente cuatro pies de hilo de pescar, un pedazo de cartón (o papel muy grueso) y tijeras. Utiliza un pequeño pedazo del hilo para amarrar las dos pajas juntas, en forma de "X." Luego, usa aproximadamente treinta centímetros de hilo para colgar el móvil. Dibuja cuatro figuras en el cartón. Puedes hacer una luna, algunas estrellas o uno de tus animales favoritos, o figuras geométricas, como triángulos, círculos y cuadrados. Las figuras que desees hacer, trata de hacerlas del mismo tamaño. Cuando las hayas dibujado, recórtalas y decóralas por ambos lados. Ahora pídele a un adulto que te ayude a hacer un agujero en la parte superior de cada figura. Corta cuatro pedazos de hilo, como de 20 centímetros de largo. Pasa el hilo por el agujero y átalos a uno de los extremos de las pajas que has cruzado. Cuelga tu móvil donde sople algo de brisa y ¡mira cómo se mueve!

ILUSTRACIÓN