ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES
"DIEGO QUISPE TITO" DEL CUSCO
UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO
Leyes N° 24400 - 30220 - 30597 - 30851
Facultad de Educación
Carrera Profesional de Educación Artística

TESIS

INTERPRETACIÓN DE DIBUJOS DE FIGURA HUMANA UTILIZANDO EL CANON ESTÉTICO

Asesor de Especialidad : Prof. ENRIQUE PABLO CERRILLO PEZO
Asesor Metodológico : Dr. ENRIQUE ALONSO LEÓN MARISTANY

Tesis presentada por:

Br. **BETTY LIDA COLLADO CALDERON**

Para optar al Título Profesional de

Licenciada en Educación Artística.

Cusco - Perú

2019

Interpretación de los dibujos de la figura humana, utilizando los cánones estéticos, realizado por los estudiantes del 4to "A "nivel Secundario, de la Institución Educativa San Vicente de Paúl Cusco - 2019

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL 3
ÍNDICE DE FIGURAS 4
ÍNDICE DE TABLAS 6
DEDICATORIA 7
RESUMEN 8
ABSTRACT 9
INTRODUCCIÓN 10
CAPÍTULO I 13
1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 13
CAPÍTULO II 17
2. MARCO DE REFERENCIA Y TEORÍA 17
2.2. Marco Histórico 17
2.3. MARCO TEÓRICO 36
..... 57
CAPÍTULO III 63
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 63
3.2.2. Primer Nivel de análisis cualitativo: 64
3.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ICONO SIMBÓLICA 65
CAPÍTULO IV 87
3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 87
4.2. CONCLUSIONES 89
4.3. RECOMENDACIONES 89
APÉNDICES A 92
4.5. TABLA nro. 26 Instrumento de análisis estético 92
Dimensión de Contenidos 92
APÉNDICE B 94
4.5. Proceso de Investigación 94
Técnica dibujo a lápiz, soporte papel bond A4, dibujos simples, no académicos 94
APÉNDICE C 106

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Temática del arte paleolítico 17
Figura 2 Arco primitivo 18
Figura 3 El arte neolítico 19
Figura 4: Los dioses egipcios 20
Figura 5: Aquiles y Áyax jugando a los dados 21
Figura 6 : época paleolítica 23
Figura 7 Las bailarina de Samarra 24
Figura 8 El canon del cuerpo humano para los egipcios 2
Figura 9 El físico como expresión 26
Figura 10 Arte romano 27
Figura 11 Pintura gótica 28
Figura 12, La Gioconda 29
Figura 13 Virgen del cuello largo 30
Figura 14 Arte barroco 31
Figura 15 La libertad guiando al pueblo 32
Figura 16 La mujer y el sombrero 34
Figura 17 primavera 35
Figura: 18 proporciones ideales masculinas 37
Figura 19. Proporciones ideales femeninas 38
Figura 20 : Proporciones Ideales a Varias Edades 41
Figura 21 Plantilla para figura humana 56
Figura 22 Canon de las 8 cabezas 57
Figura 23. Imagen de la figura humana masculina con el método loomis 57
Figura 24. Imagen del establecimiento de la línea media de la cabeza según Loomis 58
Figura 26. Imagen direccionalidad de los ojos. 59
Figura 27. Imagen del proceso de desarrollo de la nariz 60
Figura 28 Dibujo dibujo muestra 1 65
Figura 29 Dibujo 67
Figura 30 Dibujo 69
Figura 31 Dibujo 71
Figura 32 Dibujo 73
Figura 33 Dibujo 75
Figura 34 Dibujo 77

Figura 37 fotografía 94
Figura 38 fotografía 94
Figura 39 Fotografía 94
Figura 40 fotografía 95
Figura 41 fotografía 95
Figura 42 fotografía 95

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Muestras 63
Tabla 2 Análisis interpretativo de la muestra 65
Tabla 3 Primer nivel: Análisis e interpretación estética 66
Tabla 4 Análisis interpretativo de la muestra 67
Tabla 5 Primer nivel: Análisis e interpretación estética 68
Tabla 6 Análisis interpretativo de la muestra 69
Tabla 7 Primer nivel: Análisis e interpretación estética 70
Tabla 8 Análisis interpretativo de la muestra 71
Tabla 9 Primer nivel: Análisis e interpretación estética 72
Tabla 10 Análisis interpretativo de la muestra 73
Tabla 11 Primer nivel: Análisis e interpretación estética 74
Tabla 12 Análisis interpretativo de la muestra 75
Tabla 13 Primer nivel: Análisis e interpretación estética 76
Tabla 14 Análisis interpretativo de la muestra 77
Tabla 15 Primer nivel: Análisis e interpretación estética 78
Tabla 16 Análisis interpretativo de la muestra 79
Tabla 17 Primer nivel: Análisis e interpretación estética 80
Tabla 18 Procesamiento y análisis gráfico en base a clasificación por categorías 81
Tabla 19 Procesamiento y análisis gráfico en base a agrupación de elementos no categorizados 82
Tabla 20 Títulos de las muestra 82
Tabla 21 Categorías y similitudes 83
Tabla 22 Causales: cuando una categoría es causa de la otra 83
Tabla 23 Leyenda 88

DEDICATORIA

Dedicado este trabajo de tesis a:

Dios divina presencia que me dio la vida y fortaleza para concluir este trabajo de investigación, a toda mi linda familia por estar ahí cuando más los necesité; en especial a mi esposo Juan Pineda Solis y mis hermosos hijos Yllapu y Adela por su constante cooperación en los momentos más difíciles, y su especial confianza en mis capacidades

Asimismo, agradezco a todos los docentes que me alentaron a seguir adelante, en especial al Dr. Enrique Alonso León Maristany, por su paciencia y por sus amplias contribuciones prestadas en todo el proceso de esta investigación y al Prof. Enrique Cerrillo Pezo por su gran aporte de conocimientos.

RESUMEN

El proyecto de tesis titulado: Interpretación de la Figura Humana y el Canon Estético, se realizó en la Institución Educativa San Vicente de Paul en la sección del 4° de secundaria sección "A" entre los meses de octubre y noviembre. El objetivo de este trabajo es que los estudiantes aprendan a resolver el dibujo de figuras humana con facilidad, que por diferentes razones tienen dificultades y a otros no les agrada realizar dibujos de figura humana porque no conocen la técnica de los cánones estéticos de medidas de ocho cabezas o siete y medio, por lo tanto, realizan figuras desproporcionadas. Al enseñarles a dibujar con la técnica de las medidas de canon se les facilitara el dibujo de figuras humanas y muchos perderán el miedo al dibujo, y otros entenderán la importancia de aprender la técnica. Se ha elegido a la sección de 4° "A" porque ellos demostraron ser más receptivos al trabajo de investigación, demostrado orden y respeto en el salón de clases. Para empezar, se realizó un diagnostico en cuanto al dibujo de figura humana, teniendo como resultado que los estudiantes tenían problemas para realizar dibujos de figura humana proporcionadas. La otra etapa del trabajo consiste en enseñar cómo utilizar las medidas de canon estético para facilitar el dibujo de figuras humanas proporcionadas. En la siguiente etapa es la toma de muestra realizada con veinte estudiantes, siendo seleccionados doce trabajos, para luego elegir ocho dibujos como muestra final.

Palabras claves: Dibujo, figura humana, canon, canon estético, línea, proporción, estudiantes y técnica.

ABSTRACT

The project of thesis entitled Interpretation of the Human Figure and the Canon Aesthetic, was realized in the school San Vicente de Paul, in the section of the four of secondary, section "A" between the months of October and November. The objective of this work is that the students learn to solve the drawing of human figures with ease, that for different reasons have difficulties and others do not like to make drawings of human figure because they do not know the technique of the aesthetic canons of the measurements of eight measures or seven and a half, therefore making disproportionate figures. By teaching them to draw with the technique of canon measurements they will be facilitated by the drawing of human figures and many will lose the fear of drawing, and others will understand the importance of learning the technique. The "A" section has been chosen because they have been shown to be more receptive to research work, demonstrated order and respect in the classroom. To begin with, a diagnosis was made regarding the drawing of a human figure, with the result that the students had problems with human figure drawings provided. The other stage of the work is to teach how to use aesthetic canon measurements to facilitate the drawing of human figures provided. In the next stage is the sample taken with twenty students, selected twelve jobs, then choose eight drawings as final sample.

Keywords: drawing, human figure, canon, aesthetic canon, line, proportion, students, and technique.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la figura humana es muy antiguo, desde la época de los griegos que inventaron los cánones estéticos para realizar figuras estilizadas y perfectas, en ese entender se presenta este proyecto de investigación con la finalidad de que los estudiantes aprendan a dibujar figuras humanas con más facilidad utilizando los cánones estéticos.

Capítulo I

Diseño de la Investigación

Problema de la Investigación

El problema surge porque los estudiantes tienen dificultades para realizar figuras humanas proporcionadas.

Descripción del problema

Los estudiantes de la Institución Educativa San Vicente de Paul, del 4to grado "A" del nivel de secundario, tienen dificultades para realizar dibujos de figura humana; este problema surge porque en los diferentes Instituciones Educativas no se le brinda la debida importancia al curso de arte y que algunos docentes que asumen este curso no tienen la preparación adecuada para llevar acabo la enseñanza a los estudiantes.

Objetivo general; Interpretar los dibujos de figura humana realizados por los estudiantes que utilizaron los cánones estéticos. Este objetivo es muy importante porque se trata de captar los mensajes que los estudiantes trataron de manifestar mediante sus dibujos. *Objetivo específico* 1; cuyo fin es describir y categorizar los dibujos de figura humana. En este objetivo se logra categorizar y a la vez describir los dibujos de los estudiantes utilizando los métodos de la observación.

Objetivo específico 2; Estudio de proporciones en el estudio de figura humana y canon. Se realiza el estudio de proporciones de figura humana con los estudiantes.

Objetivo específico 3; Para poder enseñar a dibujar a los estudiantes figuras proporcionadas utilizando el canon estético. En este objetivo se les enseña a los estudiantes como dibujar figura humana haciendo uso de las medidas de canon. Así mismo en la *Justificación teórica* se da porque el dibujo de la figura humana es complicado para los estudiantes sobre todo lograr proporciones en los dibujos, por lo que se les enseñará a realizar los trabajos utilizando las medidas del canon estético como: Las ocho cabezas para la figura humana normal y de siete cabezas par la figura promedio.

El tema del dibujo de figura humana ha sido un tema de mucha investigación por parte de diferentes artistas y dibujantes.

El método *iconográfico e iconológico* Se utilizará porque es necesaria una significación intrínseca de la imagen, análisis iconográfico descriptivo y análisis iconológico interpretativo.

Al aplicar los cánones estéticos en el dibujo de la figura humana, en los trabajos de los estudiantes del cuarto grado de secundaria, se logrará que los alumnos consigan las proporciones apropiadas para una figura humana estética.

Capítulo II

Marco Referencial y Teoría. En cuanto al marco teórico he tomado en cuenta lo siguiente: Varios tipos de proporción

Todos los dibujos académicos basados en proporciones normales tienen de ingrato su aspecto articulado. La mayor parte de los artistas alargan la figura hasta más de ocho cabezas, y en figuras alegóricas, o de héroes el tipo de superhombre nueve cabezas, también existen diferencias entre: Proporciones Masculinas

Tomad cualquier altura deseada, o situad puntos para el alto de la cabeza y para los talones. Dividid en octavas partes. Dos y un tercio de estas unidades serán el ancho proporcional para la figura de varón. Mientras que en las:

Proporciones Femeninas: La figura femenina es relativamente estrecha: dos cabezas en el punto más ancho. Los pezones están ligeramente más abajo que la tetilla en el varón. La línea de la cintura mide una unidad de cabeza a lo ancho. Todo ello se genera a través del Canon donde nos dice que es el sistema que regula las proporciones de la figura humana partiendo de unos módulos que constituyen las unidades básicas de mediada. Cuya ejecución es realizada a través de la línea donde inicia por el punto de partida, es lo esencial de este trabajo de la línea sin ella no podríamos realizar ningún trazo o dibujo porque siempre interviene en todo tipo o momento del dibujo, Así disciplina del trazado y delineado de cualquier figura, abstracta o que represente un objeto real como forma de expresión gráfica.

El dibujo de la figura humana fue complicado desde siempre, y en esta época no es la excepción, al tomar las muestras me di cuenta que para los estudiantes era muy difícil realizar una figura humana proporcionada, por la sencilla razón que nadie les enseño a dibujar con los cánones estéticos.

Luego de dos sesiones de clases los estudiantes ya tenían la suficiente noción como se dibujaba una figura humana proporcionada y lo realizaban con facilidad y agrado. Los trabajos obtenidos son estéticamente aceptables porque los estudiantes lo elaboraron

utilizando su creatividad. Finalmente se logró el objetivo que los estudiantes aprendan a realizar dibujos de figura humana proporcionada.

Capítulo III

Metodología de la Investigación, el Contexto geográfico, la Población y llegando a las *Conclusiones de que:*

1.- Se logró analizar e interpretar los trabajos estéticos de los estudiantes del 4to grado de secundaria de la Institución Educativa San Vicente de Paul

2.- Los estudiantes del 4to grado de secundaria del colegio San Vicente de Paul entendieron el estudio del canon estético y la figura humana.

3.- Los estudiantes del 4to de secundaria lograron aprender a dibujar figuras humanas utilizando los cánones estéticos.

4.- La mayoría de los estudiantes de secundaria no saben y no pueden dibujar figuras humanas proporcionadas.

5.- En los diferentes centros educativos, los docentes no enseñan el dibujo de la figura humana con los cánones estéticos.

Esto permite comprender el qué se ha logrado los objetivos de ese modo se desarrolló capacidades, conocimiento y motivación para el propio desarrollo de la creatividad en esta modalidad de la educación artística.

CAPÍTULO I

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Los estudiantes no pueden dibujar figuras humanas proporcionadas

1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Los estudiantes del I.E. San Vicente de Paul, del 4to grado "A" del nivel de secundario, tienen dificultades para realizar dibujos de figura humana; este problema surge porque en los diferentes Instituciones Educativas no se le da la debida importancia al curso de arte y que algunos docentes que asumen este curso no tienen la preparación adecuada como profesores-artistas profesionales.

Por tales motivos los alumnos realizan dibujos de figuras humanas desproporcionadas muchos influenciados desde niños por los dibujos animados de la televisión donde se les presentan dibujos sin proporción, y a la vez dicen con frases como "no puedo" "está difícil", "no quiero dibujar" manifestando de este modo su insatisfacción frente al hecho de dibujar figuras humanas, demostrando con ello la poca preparación que han recibido en este aspecto durante sus años de estudio.

En toda la historia de la humanidad desde las épocas más remotas, las diferentes culturas han tratado de representar la figura humana utilizando para ello diferentes técnicas como son los griegos que adoptaron los cánones estéticos que hasta el día de hoy lo utilizamos en el arte para realizar figuras humanas proporcionadas.

Para ello he considerado los siguientes textos:

Atlas Ilustrado Dibujo y Pintura el Desnudo de Jordi Vigué, Jordi Segu, Anna Llorens.

En arte, un desnudo es un todo singularmente complejo y con múltiples implicaciones. Un desnudo tiene que decir algo: sugerir o evocar, sacudir o transportar, incitar o golpear. En este volumen, el tema del desnudo en el dibujo está tratado con un espíritu humanista y globalizador, conjugando la técnica, la estética y el sentimiento.

La figura humana y el desnudo van de la mano, no existe una figura humana sin antes no ha empezado con un desnudo para lograr las proporciones necesarias y luego se le pone la ropa, por esa razón he toma como referencia este párrafo.

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál será la interpretación en el dibujo en los alumnos que desproporcionan la figura humana en su expresión, para que utilicen el canon correctamente en sus trabajos creativos?

1.2. OBJETIVO GENERAL

Interpretar los dibujos de figura humana realizados por los estudiantes que utilizaron los cánones estéticos en sus trabajos creativos.

Objetivos Específicos

Objetivo específico 1

Indagar sobre las proporciones canónicas en el dibujo de figura humana.

Objetivo específico 2

Enseñar a dibujar figuras humanas proporcionadas, utilizando los cánones estéticos creativamente.

Objetivo específico 3

Tomar una muestra creativa de dibujo a los estudiantes.

Objetivo específico 4

Analizar descriptiva, interpretativa y categóricamente la muestra.

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Se justifica porque el dibujo de la figura humana es complicado para los estudiantes sobre todo lograr proporciones en los dibujos, por lo tanto, se le enseñará a realizar los trabajos utilizando las medidas del canon estético como: Las ocho cabezas para la figura humana normal y de siete cabezas par la figura promedio.

El tema del dibujo de figura humana ha sido un tema de mucha investigación por parte de diferentes artistas y dibujantes.

1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

La aplicación y la enseñanza de los cánones estéticos en los estudiantes para desarrollar las capacidades y competencias en el área del arte, además les facilita la ejecución de las tareas en cuanto a dibujo de personajes en otros cursos, demostrando la valides podrá ser utilizado en otro tipo de trabajo de investigación artística.

1.3.3. JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

La justificación pedagógica es aplicada en este trabajo de investigación porque en la actualidad los estudiantes de la mayoría de colegios carecen de conocimientos de los cánones estéticos para aplicarlos en el dibujo de la figura humana. Este problema se deriva de la falta de docentes de arte preparados que orienten a los estudiantes en el dibujo en general. Fomentar la creatividad por medio de actividades artísticas es un modo de ayudar en sus procesos educativos.

Para aplicar los cánones estéticos en el dibujo de la figura humana, en los trabajos de los estudiantes del cuarto grado de secundaria, se logrará que los alumnos consigan las proporciones apropiadas para una figura humana estéticamente aceptable.

Es importante y necesario que los alumnos conozcan y practiquen la forma más sencilla de poder dibujar la figura humana y no tengan dificultades para realizar sus dibujos, porque la figura humana es compleja; utilizara esta forma de enseñanza para que puedan mejorar los dibujos de la figura humana y así puedan desenvolverse con seguridad individual y colectiva asimilando con mayor capacidad el aporte para su aprendizaje dentro de su contexto social.

1.4. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se utilizó la observación como método según la investigación cualitativa, para la descripción semiótica de los trabajos de los estudiantes, también se utilizó la introspección como método para el análisis interpretativo, y la inducción para el análisis del cuaderno de campo para la sistematización de la información.

1.5. VIABILIDAD

Es viable, porque se dispone de los materiales y las técnicas necesarias que se van hacer uso para llevar a cabo la investigación, como también se cuenta con la Institución Educativa ‘’San Vicente de Paul’’ lugar donde se realizara el trabajo de investigación

1.6. CONTEXTO

La investigación se realizó en la ciudad de Cusco, en el Centro Educativo. San Vicente de Paul, en el 4to “A” nivel secundario de la provincia de Cusco, del mes de noviembre de 2016

1.7.RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES

Se cuenta con los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo el dibujo de la figura humana y los cánones estéticos durante la investigación con los alumnos del colegio

San Vicente de Paul. Así mismo se cuenta con los recursos materiales para la investigación como son. La cámara fotográfica, la cámara de video, los lápices, borradores, tajadores, papel bond.

1.7.1. RECURSOS ECONÓMICOS

El presente trabajo de investigación fue financiado con recursos propios del investigador.

CAPÍTULO II

2. MARCO DE REFERENCIA Y TEORÍA

2.2. Marco Histórico

2.2.1. FIGURA HUMANA EN EL TIEMPO:

En el periodo paleolítico los artistas se centraban en el mundo que los rodeaba como la naturaleza, animales y sus congéneres que eran el centro de sus representaciones artísticas.

2.2.2. PREHISTORIA

Paleolítico

Los artistas paleolíticos representaron los animales selectivamente, los que habitaban en su entorno, cazaban (los grandes herbívoros) o veían ocasionalmente (carnívoros). Pero sobre todo crearon formas geométricas simples como los puntos o trazos, o complejas, como los grandes signos cuadrangulares con divisiones internas dibujados en la profunda galería de Altamira o los blasones de Lascaux. Los signos son más numerosos que los animales, los cuales acostumbran a estar dibujados a su lado o sobre ellos. Querelle y Cia Ltda, s.f., parr. 1-2

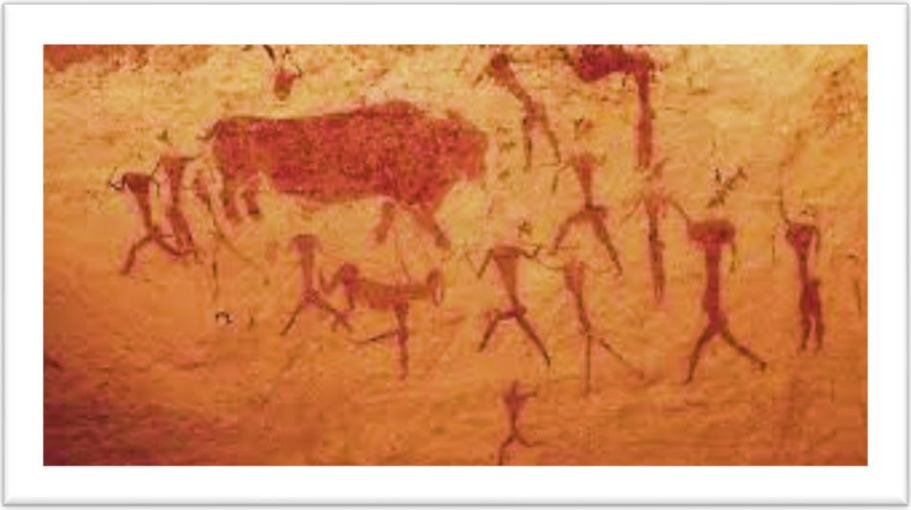


Figura 1 Temática del arte paleolítico

Fuente: https://www.jmsima.com/historia/579-em%C3%A1tica-del-arte-depaleol%C3%ADtico.html Ltda, s.f., parr. 1).

> La temática incluye también, aunque de forma intermitente y en proporciones reducidas, representaciones humanas. Su expresión figurativa no sólo es mucho menos realista que la de los animales, sino también, y muy a menudo, extravagante (monstruos, máscaras) o simbólica (manos, sexos). (Querelle y Cia Ltda, s.f., parr. 1-2)

Utilizaban la piedra como lienzo, pintaba en cuevas para que la pinturas esten protegidas del medio ambiente, como la lluvia o el sol, estos trabajos se caracterizan porque los elementos estan flotando no tienen un piso o base.

Figura 2 Arco primitivo

Fuente. Http://perso.wanadoo.es/hondero/rr-ARCO.htm

> Jamás un paisaje, ni un árbol, una escena que relacione entre sí las distintas representaciones. Estas flotan sobre las paredes de las cuevas y de los objetos como en un mundo imaginario, salvo raras excepciones, una de ellas en Lascaux (en el Pozo), que amplifica la admirable ejemplaridad del arte paleolítico. (Querelle y Cia Ltda, s.f., parr. 3-4).

En estos periodos el hombre se vuelve sedentario empieza la practicar la agricultura, la ganadería por lo tanto cambia sus escenas pictóricas, la figura humana toma protagonismo acompañada de animales

Mesolítico y Neolítico

> En este periodo téngase en cuenta el profundo cambio de las relaciones sociales: descubrimiento de la agricultura, la ganadería y la cerámica y la vida sedentaria y urbana.

Las primeras muestras de este nuevo arte fueron descubiertas en España (1903) en el Barranco de Calapatá (Teruel), seguidas luego de nuevos hallazgos en las provincias del levante español, desde Lérida (también Lleida) a Almería.

Estas pinturas levantinas se encuentran siempre a plena luz del día, en abrigos naturales de fácil acceso. Nunca aparecen en cavernas oscuras y difíciles de descubrir. Destacan, entre otros, los abrigos de la provincia de Lérida (Cogul), Tarragona (Morella la Vella), Teruel (Charco del Agua Amarga), Castellón (Valltorta), Valencia (Araña) y Albacete (Alpera). (Querelle y Cia Ltda, s.f., parr. 5-6).

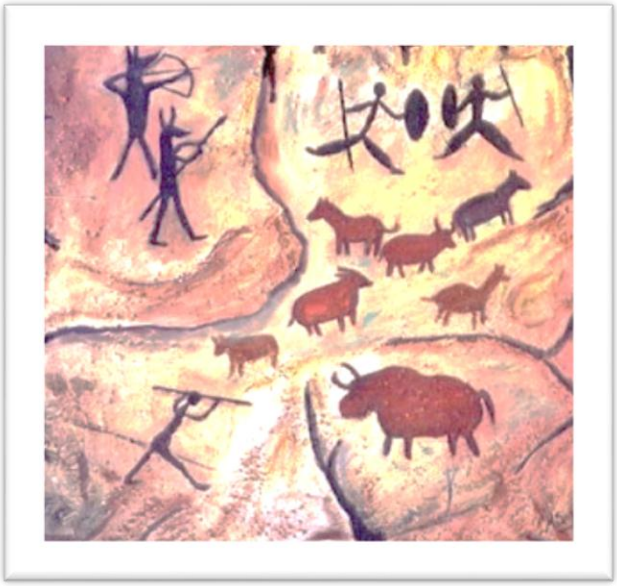


Figura 3 El arte neolítico

Fuente: http://arteneolitico.blogspot.com/2016/06/arte-neolitico.html

No obviando en este periodo la edad de los metales puesto que ya se dejaba de lado la vida sedentaria y con ello un avance en la interpretación de sus dibujos.

Los artistas de esta etapa observan un cambio importante en su vida cotidiana, surgen las escenas mágico religiosas acentuándose aún más la figura humana.

En la iconografía de estas pinturas, las imágenes nunca aparecen aisladas, y la figura humana se convierte en el centro y eje de las distintas composiciones pictóricas, verdaderas escenas que apenas tienen algo que ver con las representaciones mágico-religiosas de la pintura paleolítica. Las diferentes escenas de los abrigos levantinos revelan, asimismo, la existencia de un nuevo tipo de población, con actividades y modos de vida distintos. Incluso la fauna en ellas representada pertenece a un clima más cálido. El norte de Europa

(Noruega, Suecia, Finlandia y norte de Rusia) tiene las mismas características, en líneas generales.

Son escenas de un extraordinario valor narrativo, realizadas con un intenso dinamismo vital, exagerando incluso los rasgos de movimiento. Repetidas veces se representan las luchas entre distintos bandos de arqueros, o las movidas y dinámicas escenas de caza, carreras de arqueros, danzas y escenas relacionadas con la agricultura y ganadería. (Querelle y Cia Ltda, s.f., parr. 5-9)

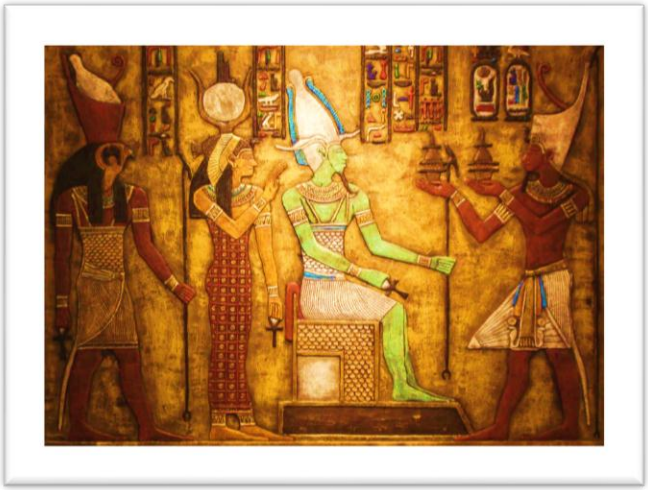
En la edad antigua los egipcios ponen mas importancia en la figura humana con un significado magico religioso, tanto asi que crean un tipo de medida de canon, utilizando la mano y el puño.

2.2.3. EDAD ANTIGUA

Egipcios

La representación humana en el arte egipcio antiguo estaba regulada por unas estrictas proporciones que tienen a la mano y al brazo como módulo de las demás medidas.

La imagen de la figura humana debe contener todas las partes a la vista de forma que no parezca estar mutilada. Esto ocurre porque la representación tiene un carácter simbólico y mágico y cualquier daño en la imagen puede repercutir en la persona representada. Así, se presentan las diferentes partes desde puntos de vista distintos al estilo de lo que hará en el siglo XX el cubismo. Querelle y Cia



Ltda, s.f.,parr. 6-7

Figura 4: Los dioses egipcios

Fuente : okdiario.com/curiosidades/2017/05/30/dioses-egipcios-103249

Los griego se organizan politicamente, implatando al principio la tirania y el arte es utlizado para justificar el poder también se realiza grandes construcciones.

El arte de la Grecia Arcaica, siglo, VI a VIII, a.c

El periodo arcaico se inicia a finales del siglo VIII a. C. y abarca hasta comienzos del siglo V a. C. En este periodo se produce una expansión de la polis griegas, instaurándose un nuevo orden ciudadano, con la tiranía como marco político principal, sistema que pronto desaparecerá frente al ideal igualitario de ciudadanía del siglo V a. C. La legitimación de este tipo de mandato ciudadano supone la promoción de grandes obras públicas, representativas del prestigio del tirano, quien apoya la creación de edificios civiles y religiosos en las ciudades donde gobierna, para lo cual manda remodelar su entramado urbano. Esta actuación tuvo como objeto otorgar a cada urbe una identidad propia, al tiempo que mostrar su preponderancia sobre el resto de ellas. Consecuentemente, el arte desempeña en esta etapa un nuevo papel propagandístico de la tiranía, cuyos gobernantes lo utilizan para justificar su poder escasamente legitimado. A partir del siglo VI a. C. el centro político de la polis se convierte en un lugar de gran relevancia artística, convirtiéndose la plaza pública o ágora en el corazón de las actividades cívicas de la sociedad. Entre todas ellas sobresale la de la ciudad de Atenas, impulsada por el legislador Solón y monumentalizadalos Pisistrátidas

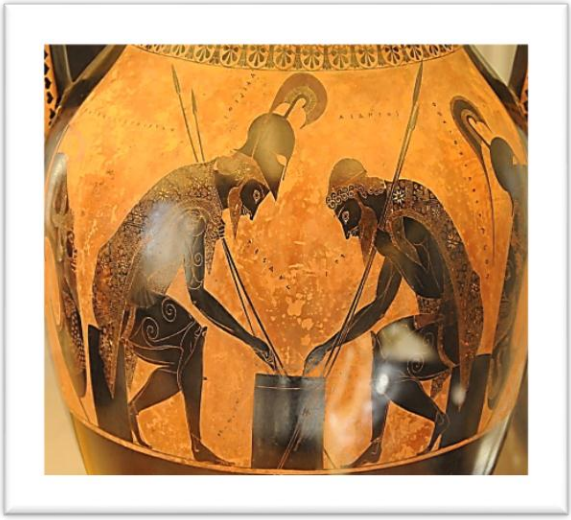


Figura 5: Aquiles y Áyax jugando a los dados

Fuente: http://arqueologiaenmijardin.blogspot.com/2012/06/aquiles-y-ajax-jugando-los-dadosjuego.html

Se construyen templos religiosos importantes en honor a los diferentes dioses para empoderar más a los gobernantes mientras la figura humana va evolucionando en el tiempo y el espacio artístico.

> El culto religioso desempeñó también un papel fundamental en la sociedad griega de este periodo, de manera que todas aquellas ciudades que dispusieron de medios económicos suficientes promovieron la construcción de edificios religiosos en piedra, los cuales cumplieron un importante papel a la hora de cohesionar las diferentes clases de la nueva sociedad, menos igualitaria que la de siglos anteriores. Se crean ahora santuarios panhelénicos, como Delfos y Olimpia, donde los distintos tiranos realizan grandes ofrendas votivas para exhibir su poder, y se fomentan nuevos cultos populares, al tiempo que surgen mitos relacionados con dioses y héroes locales, lo que incrementa las identidades políticas de las distintas polis que necesitan sentirse independientes y destacar sobre el resto.

A través de la historia del arte la figuran humana fue un tema constante, porque a su importancia en el aspecto visual que representan para el artista, al principio solo fue una expresión simbólica a través de formas sin ningún detalle en especial, poco a poco a través de las épocas la figura humana fue adquiriendo otro tipo de significados esta ves religioso, también paso por diferentes técnicas y cánones dependiendo del concepto de belleza de cada momento histórico.

> “LA FIGURA HUMANA EN LA HISTORIA DEL ARTE”
>
> La Figura humana ha sido un tema recurrente a través del desarrollo del arte, debido principalmente a la importancia visual que los cuerpos poseen tanto para el artista o individuo que lo representa como para la sociedad que contempla dichas obras. En un comienzo la representación del cuerpo humano se limitó a lo simbólico y ritual, alcanzando significados muy profundos e importantes para los grupos de individuos que las realizaban. El uso y análisis del cuerpo generó la estructuración del mismo de acuerdo a cánones que se desarrollaron, según el ideal estético (Belleza) de los variados movimientos de cada periodo histórico. Con la perfección de las técnicas artísticas variaron también los motivos, siendo el propio ego de los representados uno de los más importantes para la representación del propio cuerpo o el ajeno. La figura humana representada en el arte evolucionó llegando incluso a un nivel de realismo casi fotográfico, pero siempre existió y existe una línea de

representación emocional formalmente abstracta. En esta guía podrás apreciar los principales cambios de la figura humana en el arte, pero será tu propia tarea investigar, ahondar e incorporar información que no se presente en este documento, además, sobre todo, apreciar imágenes para apoyar tu comprensión de lo que aquí se describe. (Muños, 2015)

El artista rupestre apareció hace más de cuarenta mil años, en los asentamientos humanos ubicados en Francia, África y España, en esta época la figura humana se representó de forma simbólica y esquematizada utilizando como soporte las cavernas donde plasmaron figuras simples solo formas, utilizando pigmentos y técnicas rudimentarias.

- ARTE RUPESTRE: (fecha no claramente especificada; alrededor de 40.000 años a.C. [durante la última glaciación] principalmente en asentamientos de España, Francia y África). Se destaca por ser una representación esquemática y simbólica del cuerpo humano, los trabajos rupestres se desarrollaron dentro de las cavernas con técnicas de pintura primitiva mediante la utilización directa de pigmentos. No se detallaban rasgos individuales, ni sexos entre los personajes. La representación de la figura humana en este periodo posee una fuerte carga ritual ya que, en general, el hombre de las cavernas pintaba hechos o situaciones que deseaba ocurrieran en un futuro próximo, es así como podemos apreciar imágenes de caza, clanes protegidos o incluso composiciones ligadas a la fertilidad de las mujeres y la tierra. (Muños, 2015)

Figura 6 : época paleolítica
Fuente: http://lasartes-artistica.blogspot.com/2011/04/historia-del-arte_20.html

El arte mesopotámico se caracterizó por sus trabajos llenos de detalles todos en alto relieve, se nota un avance muy importante en relación a la época rupestre, en la figura humana aplican técnicas más elaboradas y utilizan un tipo de canon, representan personajes de frente sin nada de movimiento.

- ARTE MESOPOTÁMICO: (Desde el surgimiento del Neolítico [entre 7.000 a.C. y 4.000 a.C] hasta la caída de Babilonia [Hacia el año 141 a.C.] entre los Ríos Tigris y Éufrates). Se caracteriza por sus detallados trabajos en relieve. Se puede ver una clara evolución en comparación con el arte prehistórico en relación a la representación del cuerpo y las proporciones del mismo, el nivel de detalle, en especial en cuanto a las texturas, es mucho más elaborado tanto en la expresión pictórica como en la escultórica (relieves). Las figuras de los mesopotámicos eran frontales con las manos juntas, en lo que parecía un gesto de favor, sin dar ningún tipo de sensación de movimiento. Generalmente se representaban figuras que ilustraban los hábitos de vida de esta sociedad o imágenes de seres divinos. (Muños, 2015)

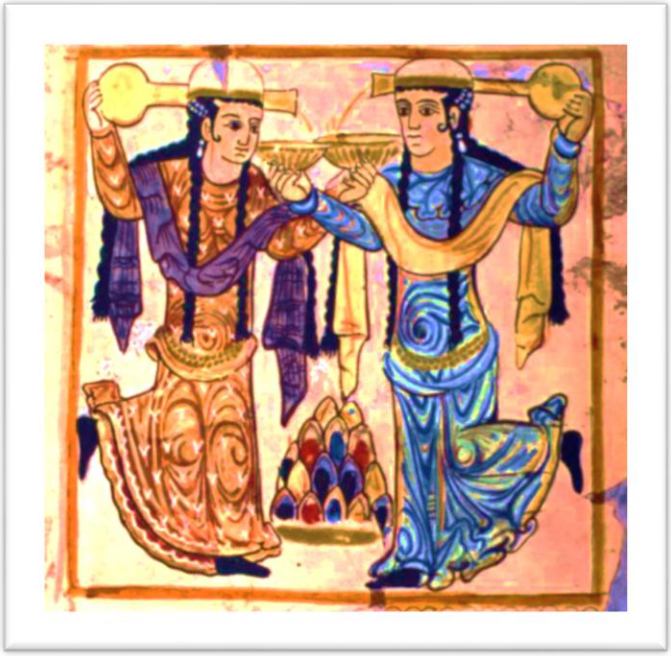


Figura 7 Las bailarina de Samarra
Fuente: https://www.anildanza.com/arte-omeya/

En el arte egipcio se originó el arte clásico, adquiere un papel muy importante todo lo referente a la figura humana, desarrollan diferentes técnicas, plasmando los cuerpos de frente y los rostros de perfil, generalmente representaban a sus dioses.

- ARTE EGIPCIO: (Desde el período Neolítico egipcio 5.300 a.C. aprox. hasta el 330 a.C. aprox. dentro de la dominación Greco-romana, a lo largo del cauce medio del río Nilo). Es considerado el origen del arte clásico, la figura humana en este período se representó en la gran mayoría de los casos en la época de la vida de mayor plenitud, de esta manera dentro de sus pinturas y esculturas observaremos pocos niños y aún menos representaciones de ancianos. No se trata de una representación realista sino más bien ilustrativa de los cuerpos pero de muy fácil percepción, ya que la proporción y el detalle de las figuras alcanzan un nivel destacable. No existe el desarrollo de perspectiva debido a lo cual las figuras de perfil presentan algunos problemas notorios para la representación del movimiento de brazos y piernas, los hombros suelen describirse de frente pese a que la pose sea mayoritariamente de perfil. Dentro del rostro destacan las orejas (debido a que la mayoría de las imágenes no poseen cabellera) y los ojos; profundamente marcados y grandes, de éstos últimos se dice que su mirada se representaba perdida como modo de conectar las imágenes de los personajes con un mundo divino posterior a la muerte en el que los egipcios basaron gran parte de su religión. (Muños, 2015)

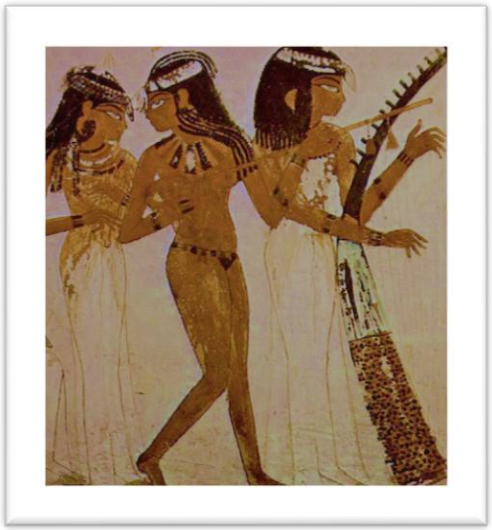


Figura 8 El canon del cuerpo humano para los egipcios

Fuente: http://egiptoatuspies.blogspot.com/2012/06/el-canon-del-cuerpo-humano-para-los.html#.W-G0gpMzbIU

En esta época nace el arte clásica, donde la figura humana adquiere un valor muy importante como en ninguna época, los artistas grecos crean muchas técnicas por lo mismo pueden plasmar obras de incalculable valor y belleza. Representaron personajes de forma realista e idealizados de acuerdo a los cánones.

- ARTE GRIEGO: (Desde el 1.000 a.C. aprox. hasta el 320 a.C. aprox. Grecia). Es el arte clásico por excelencia, en él la figura humana cobra un valor nunca antes visto hasta la fecha; los artistas griegos consiguen desarrollar técnicas y obras de gran valor histórico e incalculable belleza, especialmente en el ámbito de la escultura. Para los griegos la estructura del cuerpo humano era sumamente importante, es por eso que en sus esculturas todo está sumamente detallado desde el cabello, las venas, detalles de la cara, estructura muscular, etc. Además uno de los conceptos más importantes dentro de la representación del cuerpo humano es el de un ideal fisonómico y la búsqueda visible del gesto del modelo, ambos conceptos básicos para el desarrollo y uso de la idea de Belleza en el arte. Para los griegos la proporción ya no es un problema, la estudian, la controlan e incursionan más allá tratando de capturar el movimiento de los modelos y la escena que representan (gesto). La figura humana se representa de manera realista pero en la mayoría de los casos idealizada de acuerdo a cánones culturalmente aceptados. (Muños, 2015)

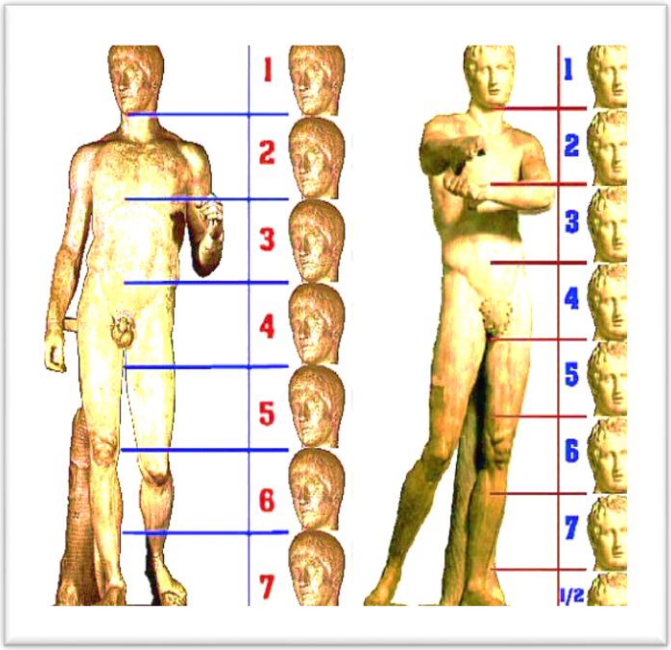


Figura 9 El físico como expresión
Fuente: http://conspiranoicos.foroactivo.com/t1854p50-el-fisiko-como-expresion-de-ti

Los artistas romanos individualizan la figura humana, representándola como muy humana con todos sus gestos, toman en cuenta los detalles como texturas y los rasgos físicos con mucho realismo, resaltaron la parte psicológica como la personalidad de los individuos, los que se encuentran en bustos y pinturas.

- ARTE ROMANO: (Desde aprox. el año 200 a.C. hasta la caída de Roma en manos de los bárbaros en el año 476 d.C.). La figura humana es representada con un nivel muy alto de realismo, a diferencia de los artistas griegos, los romanos no se enfocaban tanto en la estructura del cuerpo ni en la búsqueda de un ideal como objetivo claro de sus obras, si no más bien en la riqueza de los detalles de las ropas, las texturas, las características físicas que hacían de cada hombre un individuo. Existen muchas imágenes de grandes personalidades de la sociedad romana, retratos y bustos arquitectónicos en los que se resalta la búsqueda del carácter y personalidad del individuo; la dignidad, la inteligencia, la gallardía o gravedad son sólo algunas de las ideas que se advierten al observar aquellas imágenes. También se avanzó bastante en la representación por medio de mosaicos, en donde la figura humana se representaba de forma perfectamente volumétrica apoyada en las diferencias tonales de los téseles. (Muños, 2015).

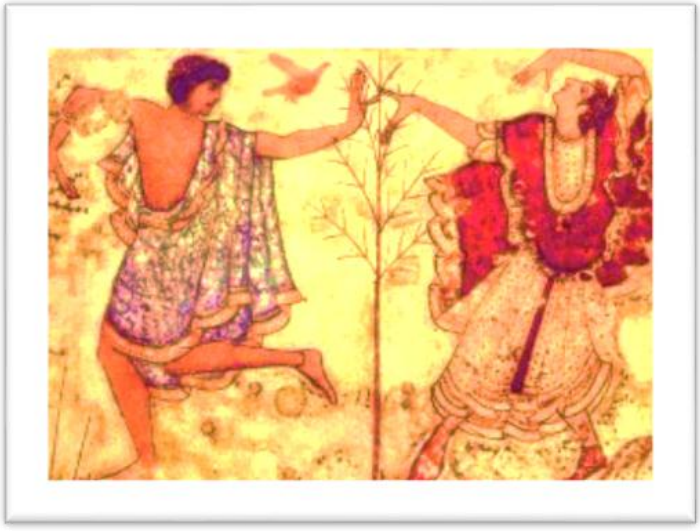


Figura 10 Arte romano
Fuente: http://conoceitalia.com/c-roma/pintura-romana/

En esta época la figura está ligada a la religión, se estiliza con un matiz de elegancia y estilizados, los hombres son representados con rasgos expresivos y delgados y las figuras femeninas portan vestidos suntuosos.

> • GÓTICO (Arte Medieval): (Europa Occidental, últimos siglos de la Edad Media [mediados s. XII] hasta la implantación del Renacimiento [s. XV para Italia]). En este estilo, la figura humana va tomando mayor importancia, se describen al detalle los rostros generando así la fácil identificación de los personajes (en su mayoría ligados aún a la temática religiosa), se presentan los cuerpos estilizados, elegantes y flexibles, sobre todo en las figuras femeninas, las cuales se representan bajo vestidos muy elaborados y de pliegues sinuosos, en general el uso de colores es más amplio que en movimientos anteriores, los hombre en general se representan delgados, de rasgos marcados y expresivos. (Muños, 2015)

Figura 11 Pintura gótica
Fuente: http://artecontacto.blogspot.com/2008/12/pintura-gotica.html

El renacimiento es uno de momentos más extraordinarios de la historia artística, donde la figura humana alcanza como en ninguna época antes un valor inimaginable

Y el ser humano adquiere un papel muy importante. Utilizan como método para reconocer su alrededor, también para conocer al ser humano como tal, fue una época única donde los artistas apartes de rescatar las técnicas de los griegos y romanos crearon y superaron con conocimientos más profundos y científicos a los artistas clásico. El cuerpo humano se representó con muchos detalles donde se exaltaba la belleza física y espiritual.

• RENACIMIENTO: (Europa Occidental, principalmente Italia, durante los siglos XV y XVI, conocidos como el Quattrocento y el Cinquecento). Es uno de los movimientos más importantes en la historia del arte, sino el más importantes de ellos, bajo este período la figura humana alcanza un rol principal debido a que la filosofía del movimiento renacentista por sí misma ubicaba al ser humano, su intelecto y aptitudes, en el centro de toda investigación científica o estética (belleza). La observación como método de conocer el mundo que rodea al hombre y conocer en mayor profundidad el propio cuerpo fueron ideales que fortalecieron y llevaron la representación de la figura humana a niveles nunca antes visto y comparables sólo con los movimientos clásicos, pero a niveles únicos en técnicas, manejo de proporciones y materiales, representación de texturas, etc. La anatomía humana se representó con gran cantidad de detalles, tomando conciencia de las estructuras que la componen (músculos, huesos, etc.), llegando incluso al desarrollo de ciertos ideales estéticos dentro de la representación. En las obras se observa la fuerza, la perfección e incluso el movimiento de los modelos representados. Se desarrolla la perspectiva visual a cabalidad alcanzando las composiciones bidimensionales gran nivel de realismo. (Muños, 2015)

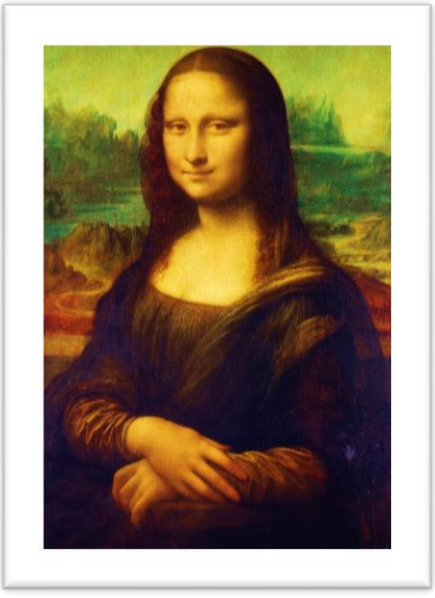


Figura 12, La Gioconda

Fuente:https://elpais.com/cultura/2013/06/13/actualidad/1371133804_221628.html

El artista de esta época se caracteriza por desarrollar técnicas personales representando los cuerpos alargados algo desproporcionado.

- MANIERISMO: (Europa en general, principalmente Italia, desde el final del Alto Renacimiento [1530 aprox.] hasta comienzos del período Barroco en el 1600 aprox.). La característica principal de este período, y a la que debe su nombre, es que en él los artistas desarrollaron estilos personales y técnicas más bien individuales, esto generó que los espectadores pudieran expresar juicios en torno a lo que resulta agradable o no a la vista de cada cual. La figura humana se siguió desarrollando a partir de lo conseguido en el renacimiento como un concepto importante dentro del arte pero desde la perspectiva personal de cada uno de los grandes artistas de esta época. Llaman la atención dentro de este período, en ciertos casos, la reutilización de colores vivos y cierto nivel de expresión que aleja a la figura del modelo natural; figuras un tanto extremas, generalmente alargadas, graciosas, estilizadas y ligeramente desproporcionadas, además de representarse en posturas complicadas y hasta artificiales. (Muños, 2015)

Figura 13 Virgen del cuello largo
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_manierista

En el barroco el cuerpo humano es representado de forma enérgica con tensión y movimientos, sigue ligada a lo religioso, además en este periodo se toma en cuenta el enfoque de la luz sobre las cosas y los cuerpos humanos con lo cual se logró el claro oscuro que le dan fuerza y expresividad a la figura humana.

- BARROCO: (Europa, principalmente España, desde el año 1600 hasta el año 1750 aprox.) Uno de los movimientos más importantes de la historia del arte de occidente. La figura humana se representaba mediante un fuerte sentido de movimiento, tensión y energía, en general las obras se representan con profunda espiritualidad, esta se apoya en un gran nivel descriptivo de la realidad, de las formas del cuerpo y de la calidad de la luz sobre los objetos y la anatomía humana. Uno de los temas desarrollados con frecuencia fueron los religiosos ligados al éxtasis y a los martirios de aquellos personajes. El artista barroco deja fluir su imaginación para, muchas veces, desarrollar composiciones completamente nuevas y atractivas en las que evidencia sus gustos personales, temperamento, preocupaciones y sentimientos en general. El rostro cobra una profunda importancia dentro del arte barroco ya que es sobre él donde los artistas expresan los sentimientos a los que la obra se refiere. El cuerpo se representa en situaciones cotidianas o religiosas pero siempre como un elemento expresivo de los sentimientos de los personajes, estos además se potencian con un gran nivel de detalle en la piel y las ropas. (Muños, 2015)

Figura 14 Arte barroco
Fuente: http://duracreatividad.blogspot.com/2013/08/arte-barroco.html

El artista del romanticismo logra fusionar en su obra los sentimientos y emociones humanas a parte de la belleza y al combinar ambas cualidades del ser humano nace lo sublime que está más allá de lo bello y perfecto. Es más, la expresión del mundo interno del artista, un grito de liberta frente al mundo oscuro que le rodea.

- ROMÁNTICISMO: (Principalmente Alemania y Reino Unido, a partir de finales del siglo XVIII desarrollándose fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX). Surge como respuesta al movimiento Neoclásico y se aleja de las doctrinas clasicistas, el objetivo de las artes no es la belleza sino la expresión y el sentimiento que la genera. En este periodo la representación de las formas se hace de manera más cercana a lo subjetivo, la composición se torna más dinámica, la paleta de colores muestra más matices, los temas se acercan a lo sentimental y emotivo; la noche, la soledad, la locura, la pequeñez del hombre frente a la grandiosidad y fuerza de la naturaleza, etc. la figura humana se describe mediante líneas y formas más suaves y onduladas, la emoción prima en el dibujo y en los colores, la obra expresa más que una imagen exterior una realidad o idea interior del artista. Surge el concepto de "lo sublime"; aquello que genera sentimientos o emoción sin la necesidad de ser precisa (o necesariamente) bello. Finalmente este movimiento es considerado por muchos como la primera de las vanguardias artísticas y como un profundo grito desgarrador de ansia de libertad frente a una realidad que parece sumida en las tinieblas. (Muños, 2015)

Figura 15 La libertad guiando al pueblo
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo

El artista cubista utiliza la figura geométrica para representar el cuerpo humano, las figuras son construidas a partir de formas geométricas, muchas veces pierden las proporciones y el color fue suprimido en muchos casos,

> • CUBISMO: (Entre 1907 y 1914). Este movimiento artístico surge en Francia, y se extiende por todo el mundo. Se inspira en los postulados artísticos de Paul Cézanne y de Georges Seurat; su planteamiento básico es representar obras de la realidad, pero fracturadas por medio de la geometrización de la forma, de tal manera que se representaban las mismas formas del objeto, vistas desde varios ángulos a modo de simultaneidad de planos. Los artistas cubistas pintaban superficies planas, la perspectiva dada a la obra era aparente, lograda por medio del alargamiento de las líneas y ángulos. El color fue, virtualmente suprimido, subordinándose a las formas y por tanto, al dibujo. Los cubistas crearon la superposición a través de la visión polifacética y simultánea del objeto. El cubismo es un arte mental no sólo en las formas sino en la concepción de la obra. Para comprender un cuadro hay que pensarlo. Desarrolla un replanteamiento de la obra de arte, de lo que son las formas, de la luz, la perspectiva, el movimiento, el volumen, el espacio, el color, etc. Todo ello exige del espectador un esfuerzo mental para reconstruir la figura, que no se observa a simple vista. En el cubismo no es el color, sino la línea la que crea la figura y compone el cuadro. Sus obras no son producto de la casualidad sino de un proceso de creación meditado y consciente. Como creadores del movimiento cubista podemos nombrar a importantes personajes como Pablo Picasso y Georges Braque. Entrando al estilo cubista, las figuras humanas están conformadas con figuras geométricas elementales, mientras que para representar las caras se basan en la escultura ibérica y las máscaras africanas. Pierde en su totalidad la idea del cuerpo en su forma natural, señalando solamente los elementos básicos. (Muños, 2015)

Figura 16 La mujer y el sombrero
Fuente: http://www.universolamaga.com/georgy-kurasov/

El hiperrealismo nos presenta obras donde la realidad es plasmada de forma minuciosa y exactitud que sobre pasa lo real ante los ojos del observador, es cuando un trabajo pictórico se realiza utilizando como modelo una fotografía.

- HIPERREALISMO: (Finales década de 1960). Técnica desarrollada en Norteamérica y Gran Bretaña como evolución del nuevo realismo, su característica fundamental es la ampliación de la realidad a gran escala. Las obras son abordadas de forma minuciosa y detallada. El realismo fotográfico viene a ser su equivalente, ya que los artistas utilizan la fotografía o diapositivas proyectadas sobre el lienzo. Algunos pintores prefieren usar los términos de realismo fotográfico, sólo cuando una pintura se ha realizado a partir de una fotografía. El antecedente del Hiperrealismo es el Pop Art, con el que comparte la temática trivial de la sociedad de consumo. El hiperrealismo fue un éxito comercial en su momento: en Estados unidos hizo furor entre los coleccionistas. La técnica exige la extrema atención al detalle lo que, paradójicamente les lleva a crear un fuerte sentimiento de irrealidad. El Hiperrealismo es un movimiento que rompe todos los esquemas que se manejaban en materia estética. Es una reproducción muy apegada a la realidad

y es que los artistas reproducen con bastante exactitud a la figura humana llevándola a los más increíbles extremos de lo grotesco. (Muños, 2015)

https://departamentodeartesvisualesymusicales.files.wordpress.com/2015/06/guia-2c2b0medio-artes-v-fig-humana-en-la-hist-arte.pdf

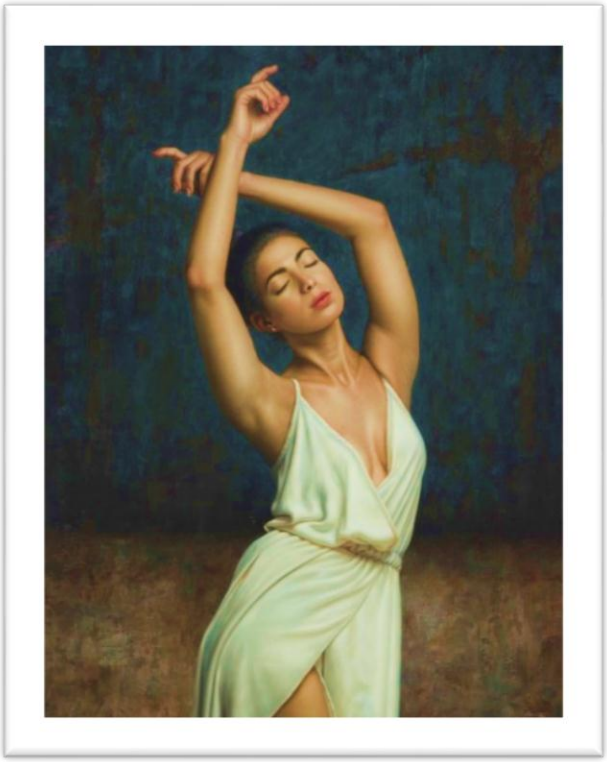


Figura 17 primavera

Fuente: https://www.vix.com/es/arte-cultura/181732/conoce-los-cuadros-hiperrealistas-de-este-artista-mexicano

2.2. MARCO TEÓRICO

El dibujo de la figura humana está expuesta a diferentes interpretaciones de acuerdo a las necesidades de expresión del artista y a otros aspectos como el cultural o social, en nuestra zona andina no se puedes dibujar figuras humanas con medidas de ocho cabezas por qué el hombre es más pequeño genéticamente por lo tanto si el artista quiere reflejar la realidad dibuja figuras humanas con solo siete medidas y media.

2.3.1. TIPOS DE PROPORCIÓN

> Todos los dibujos académicos basados en proporciones normales tienen de ingrato su aspecto anticuado. La mayor parte de los artistas alargan la figura hasta más de ocho cabezas, y en figuras alegóricas, o de héroes el tipo de superhombre nueve cabezas y en figuras alegóricas, o heroicas, el tipo de "superhombres" –nueve cabezas—puede utilizarse eficazmente. Observad a que altura o unidad de cabeza cae la mitad de la altura de la figura en cada una. Deberías dibujar bien el costado y la espalda en estas varias proporciones Determinar la apariencia de estatura grande o pequeña de cualquier figura por el tamaño relativo de la cabeza que adoptéis. (Loomis, La figura humana y su valor, pag. 28)

Explica cómo se realiza el dibujo de figura humana proporcionadas, de una manera sencilla, en este caso utiliza la medida de canon de ocho medidas, es la figura masculina que esta dibujada de frente de perfil y de espaldas, se toma en cuenta las diferentes medidas para desarrollar una figura masculinas ideales y proporcionadas.

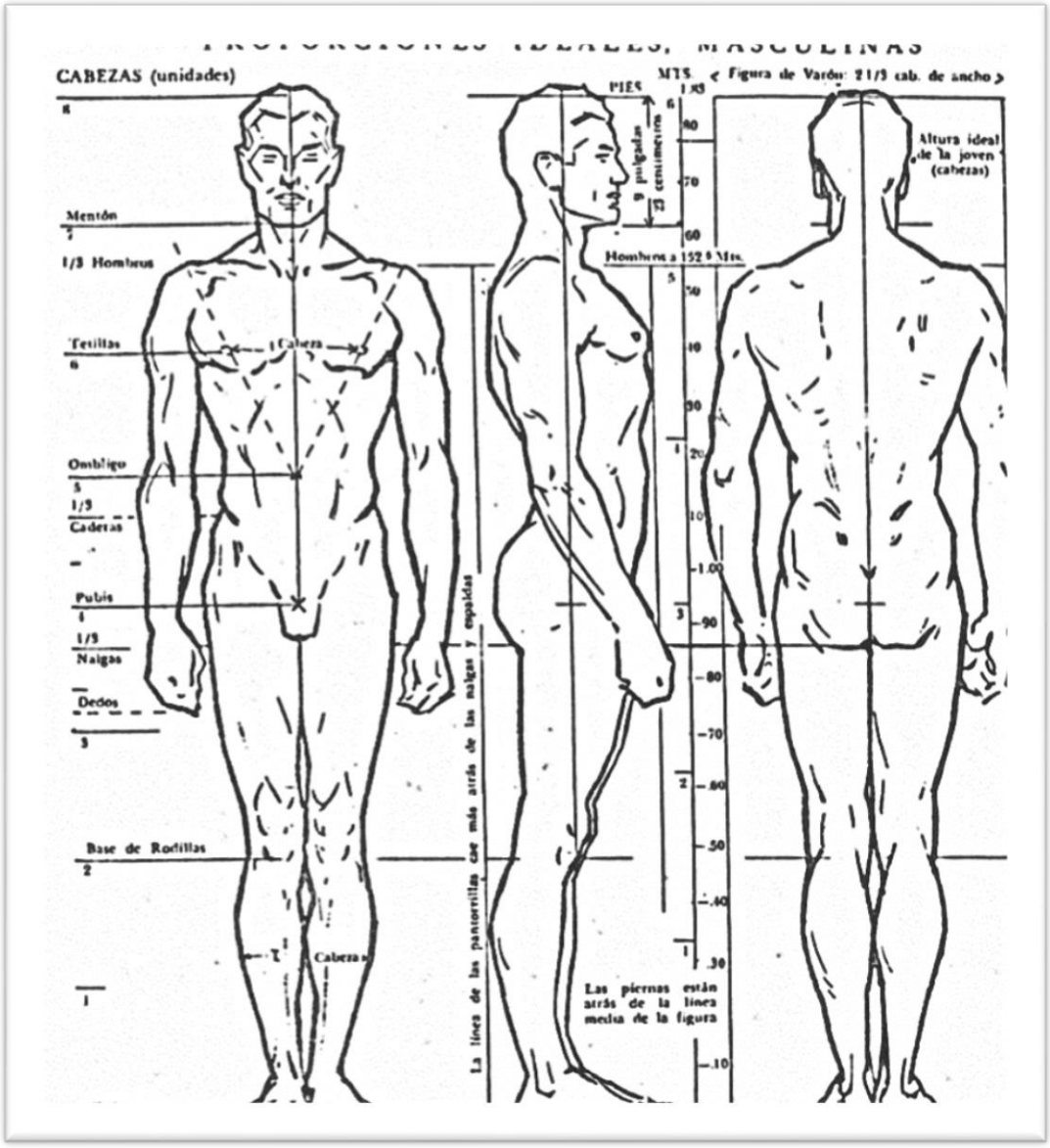
Según Andrew Loomis

2.3.2. PROPORCIONES MASCULINAS

> Tomad cualquier altura deseada, o situad puntos para el alto de la cabeza y para los talones. Dividid en octavas partes. Dos y un tercio de estas unidades serán el ancho proporcional para la figura de varón. No es necesario en esta etapa ejecutar correctamente la anatomía. Pero recordad las divisiones. Dibujad la figura en las tres proporciones: frente, perfil y espalda. Observad los anchos comparativos a la altura de los hombros, caderas y pantorrillas. Observad que el espacio entre las tetillas es igual a una cabeza. La cintura es un poco más ancha que una unidad de cabeza. Las muñecas caen justo debajo de la cruz inguinal. Los codos están casi en una misma línea con el ombligo. Las rodillas

están justo al cuarto inferior de la figura. Los hombros están a un sexto de distancia hacia abajo.

Las proporciones están indicadas también en pies y en metros para que podáis compáralas correctamente relacionando vuestra figura con los muebles e interiores. (Loomis, El dibujo de la figura humana en todo su valor, 1989,



pág. 26)

Figura: 18 proporciones ideales masculinas

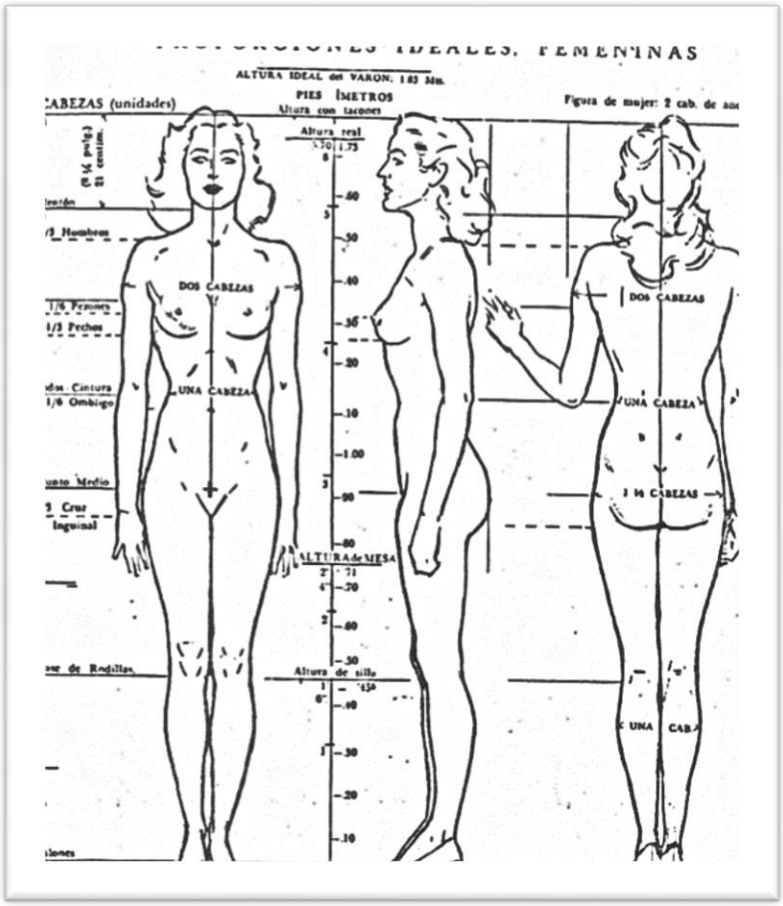
Fuente: (Loomis, El dibujo de la figura humana en todo su valor, 1989), pag.26, lam 1

Aparentemente el dibujo de la figura humana es complicado, pero solo tenemos que conocer estas técnicas; a mis estudiantes les digo que son trucos por que decirles técnica les da flojera creen que es difícil, cuando les digo vamos a conocer algunos trucos para realizar dibujos de figura humanas se entusiasman y ponen más atención, porque generalmente a la mayoría no le gusta dibujar figura humana por que no conocen las técnicas.

Estas técnicas de dibujo de la figura humana facilitan el trabajo, pero igual tiene que existir mucha práctica para poder lograr un dibujo estético, armónico y bello.

2.3.3. PROPORCIONES IDEALES FEMENINAS

Las proporciones femeninas son diferentes a las proporciones masculinas en varios aspectos, por ejemplo, los hombros son menos anchos, cintura más estrecha, los muslos más anchos, puede ser también las piernas más largas, todos estos detalles logran que la figura femenina luzca más estilizada y



delicada.

Figura 19. Proporciones ideales femeninas

Fuente: 1 **(Loomis, El dibujo de la figura humana en todo su valor, 1989)** pag.27, lam .2

La figura femenina es relativamente estrecha: dos cabezas en el punto más ancho. Los pezones están ligeramente más abajo que la tetilla en el varón. La línea de la cintura mide una unidad de cabeza a lo ancho. De frente los muslos son ligeramente más anchos que la línea de las axilas, pero más angostos vistos de la espalda. Podéis dibujar las piernas un poco más largas, desde la rodilla hasta abajo. Las muñecas están al nivel de la cruz inguinal.

> En realidad, corrientemente una joven normal tiene las piernas cortas y los muslos algo más anchos. Observad cuidadosamente que el ombligo femenino está por debajo que la línea de la cintura, el masculino más arriba de la línea. Los pezones y el ombligo están separados por una cabeza; pero ambos están pendiendo debajo de las divisiones de cabezas. El codo está más alto que el ombligo. Es importante que aprendáis las diferencias entre la figura masculina y femenina. (Loomis, El dibujo de la figura humana en todo su valor, 1989, pág. 2)

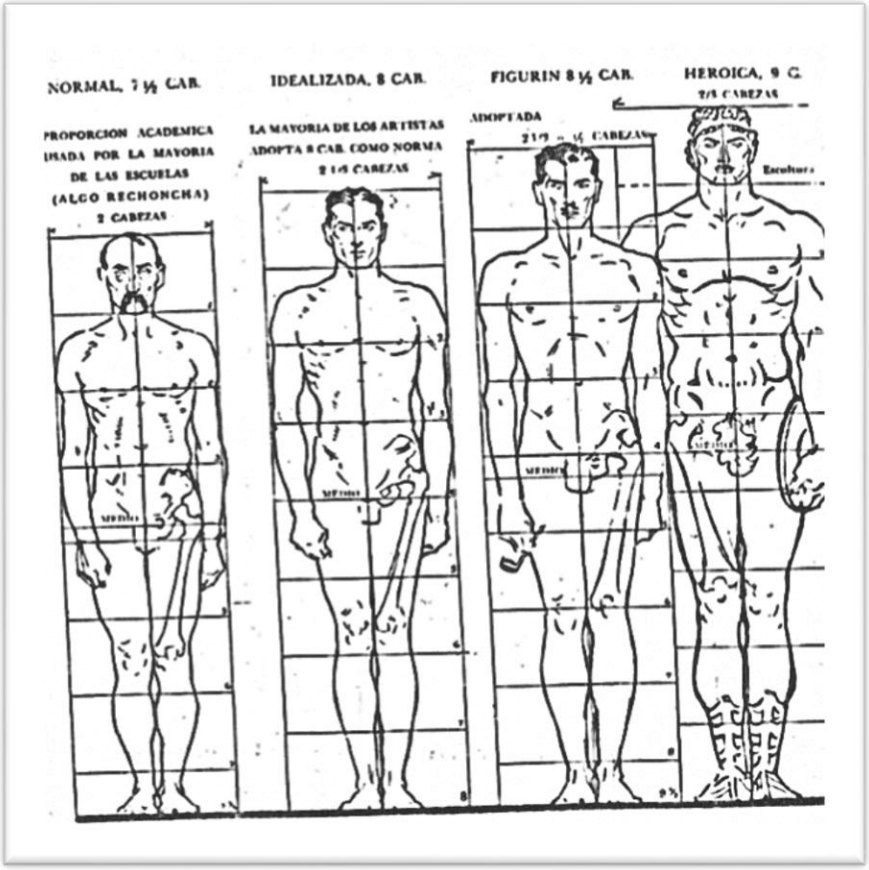


Figura: 21 Varios tipos de proporción

Fuente: (Loomis, El dibujo de la figura humana en todo su valor, 1989) pág.28, lam. 3

La proporción ideal o normal y las que adoptan la mayoría de las academias y escuelas de arte es a de siete cabezas y media. La proporción idealizada es de ocho cabezas. Los figurines que adoptan la mayoría de los artistas para realizar esculturas. La heroica es nueve cabezas.

> Podéis apreciar no son de un vistazo por qué las proporciones corrientes y normales no son tan satisfactorios. Todos los dibujos académicos basados en proporciones normales tienen de ingratos su aspecto articulado. La mayor parte de los artistas de figurines de moda alargan la figura hasta ocho cabezas, y en figuras alegóricas, de héroes el tipo de "súper hombres" nueve cabezas puede utilizarse eficazmente.
>
> Observar a que altura o unidad cabeza cae la mitad de altura de la figura en cada una. Deberías dibujar bien el costado y la espalda en estas proporciones, utilizando la página precedente como guía general, Pero cambiando la proporción. Podemos determinar la apariencia de estatua grande o pequeña de cualquier figura por el tamaño relativo de la cabeza que adopte. (Loomis, El dibujo de la figura humana en todo su valor, 1989, pág. 28)

El autor nos presenta las proporciones de figuras humanas de acuerdo a la edad, a los niños no se les puede aplicar las mismas medidas que a los adultos porque de acuerdo a su desarrollo presentan diferentes características que se deben tener en consideración al momento de dibujar niños e infantes pequeños.

> ***Proporciones Ideales Para Varias Edades***
>
> Estas proporciones han sido establecidas con mucho cuidado; creo que nunca han estado al alcance de los artistas. La escala supone que el niño crecerá al ideal adulto de ocho cabezas o unidades. Si por ejemplo necesitáis un hombre o una mujer (la figura ésta casi media cabeza más corta que la figura del hombre) como un niño de cinco años, he ahí sus alturas relativas. Los chicos de menos de diez años se hacen un poco más bajos y regordetes de lo normal, ya que este efecto es considerado más deseable; aquellos de más de diez, un poco más altos que lo normal, por la misma razón. (Loomis, El dibujo de la figura humana en todo su valor, 1989) pág. 29, lam. 4

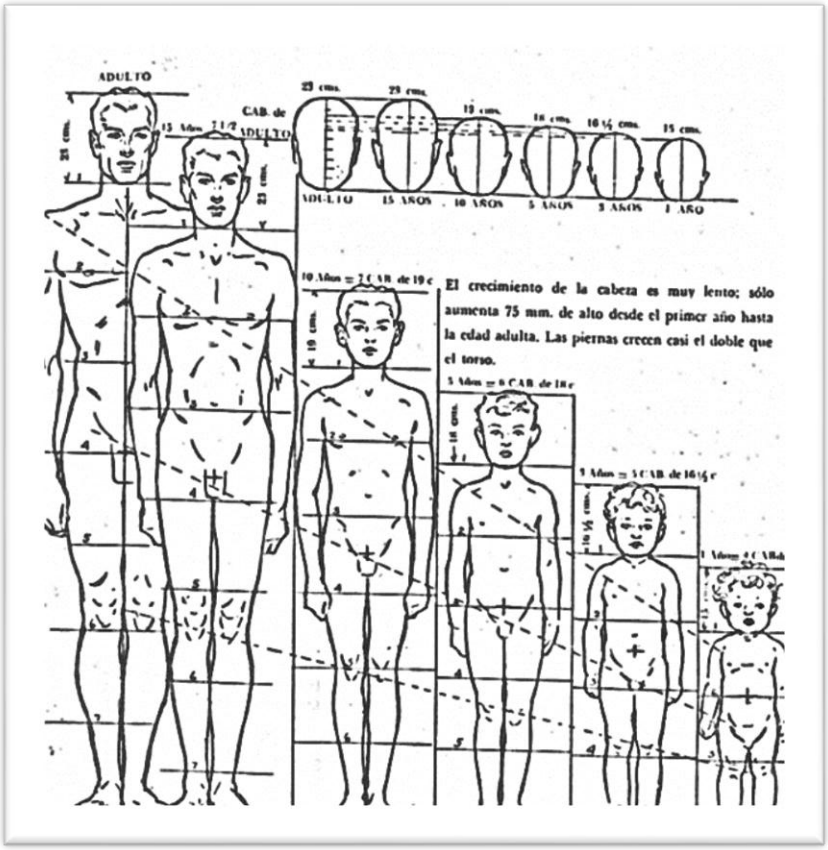


Figura 20 : Proporciones Ideales a Varias Edades

Fuente: libro Andrew Loomis, pág.29, lam. 4

2.4. EL CANON

El canon estético es una técnica consiste en utilizar la altura de la cabeza como medida para poder determinar las proporciones en toda la figura humana, estas técnicas lo crearon los griegos para lograr la figura humana ideal.

El canon es el sistema que regula las proporciones de la figura humana partiendo de unos módulos que constituyen las unidades básicas de mediada. Generalmente el módulo para determinar las proporciones de una figura coincide con las medidas correspondientes a la altura de la cabeza. Según la cantidad de módulos que se utilicen para construir una figura humana, esta será más o menos estilizada y también evocara diferentes valores. (Vigue, Segù, & Llorens)

En la Grecia clásica se utilizaban tres proporciones diferentes según el tipo de figura que se deseara representar.

- Un canon de siete cabezas se utilizaba para representar un personaje corriente, sin ninguna idealización.

- Cuando se quería representar un personaje que evocara heroicidad o algún valor muy importante, se utilizaba el canon de ocho cabezas y media o nueve.
- Finalmente, el canon de ocho cabezas era el que se consideraba el que mejor representaba a un cuerpo humano de proporciones ideales.

Estas proporciones son las que se utilizan habitualmente en las escuelas de bellas artes para representar la figura humana, aunque también hay que preferir utilizar un canon de siete cabezas y media para obtener el cuerpo ideal. (Vigue, Segù, & Llorens, pág. 9)

El canon ideal masculino como femenino es diferentes, para lograr una figura perfecta, el canon ideal en la actualidad se determina también de acuerdo al ámbito socio-cultural, étnico.

El Canon Ideal

La adopción de un canon de ocho cabezas de alto por dos de ancho tanto si se trata de un cuerpo femenino o masculino, proporcionara una figura, si no ideal, por lo menos bastante perfecta. La representación de los módulos de canon y su comportamiento sobre el cuerpo en vista frontal, lateral o dorsal, llevan a estas representaciones de dicho cuerpo, en la cuales queda clara la distribución y la disposición de cada elemento anatómico. Es preciso prestar atención a la ubicación de cada elemento en el conjunto de la parrilla. (Vigue, Segù, & Llorens, pág. 11)

El principio de todo dibujo es la línea, son muchos los problemas que se presentan en cuanto a la línea, tenemos que empezar a comprenderla como tal, su importancia consiste en que intervine en todo trabajo de arte ilustrativo.

2.5. LA LÍNEA

"El punto de partida del arte de la ilustración debe ser, lógicamente, la Línea. Los problemas de la línea son tanto vastos de lo imagina el lego, que debemos comenzar con una comprensión más amplia de lo que ella es. Ya sea conscientemente o no la línea interviene en todas las fases del esfuerzo pictórico y desempeña un papel muy importantísimo". (Loomis, Ilustracion Creadora, 1947, pág. 19)

Tipos de Línea.

Línea Sintética.

"Son los símbolos grafico que aportan dinamismo a la narración en la historieta al tratarse de imágenes fijas, la carencia de movimiento es suplida por la línea sintética. Dan a entender el tipo de intensidad y la dirección de los movimientos" (León Maristany, 2015)

Con la línea continua se hacen trabajos simples, ya es decisión del artista que tipo de línea quiere utilizar.

Línea Continua.

"Con este tipo de línea la expresión creadora del artista se manifiesta en forma más amplia y definida". (León Maristany, 2015)

Línea Sensible.

"Corresponde en principio al perfil de los objetos, también es la línea que corre al trazo de la escritura y el gesto del movimiento coordinados para dibujar, esta propuesta lleva tanto a las tramas de líneas como los perfiles y contornos" (León Maristany, 2015)

Todo dibujo empieza con la línea creadora, es muy simple como ustedes la dibujan. Dibujen en base a copias o mejor en base a la vida real.

"El arte creador empieza con la línea creadora. La línea creadora es la línea tal cual vosotros la veis y preferís dibujarla. La proyección literal de contornos por medios artificiales ahoga vuestra individualidad. Dibujad en base a una copia como dibujaríais en base a la vida real. Tened coraje de dibujar vosotros mismos" (Loomis, Ilustracion Creadora, 1947, pág. 26)

Los estudiantes y especialmente los niños necesitan motivaciones para poder introducir un tipo de aprendizaje. También es importante el tipo de material que se va a utilizar, y en cuanto el arte es necesario para despertar su expresión creativa.

En lo referente al arte el docente tiene la obligación de utilizar métodos que incentiven su expresión creadora y sus capacidades artísticas que todo niño o joven trae consigo el docente de arte sabe cómo estimular las diferentes capacidades y lograr el aprendizaje significativo, lo cual el estudiante sea capaz de aplicar en su vida diaria.

2.6. INDICADORES PEDAGÓGICOS

2.7. ESTIMULACIÓN EN LOS ESTUDIANTES

> En el aprendizaje de los niños es muy importante la motivación, ya que la motivación estimula al estudiante hacia un proceso de aprendizaje, es muy importante el material para este proceso como veremos en la siguiente referencia: "Empleo de materiales intrínsecamente interesantes y motivadores." (Artero, 2001, p.209)

La belleza es una expresión de armonía en todos los sentidos humanos, la belleza también es relativa, depende de la óptica con que la percibe cada persona o un grupo humano.

2.7.1. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

> En el proceso creativo, la elección de la forma en que se va a dar el mensaje al espectador, es la elección de la categoría estética, es también aquí cuando el artista toma la decisión de emocionar o conmocionar al espectador; la categoría va a complementar de manera significativa el sentido del mensaje. Si la temática está centrada en la elección del género artístico que es la primera elección, entonces el artista puede elegir el desnudo femenino como género y este mensaje puede ser un desnudo recatado, pecaminoso o explícito, la forma en que dé el mensaje es la categoría y esta puede ser: bella, grotesca, fea, ridícula, graciosa, trágica, etc., la elección de la categoría es muy importante a la hora de presentar la obra de arte al espectador. (León Maristany, 2015)

Según varios autores es muy importante la elección de la categoría a la hora de realizar una obra de arte, a veces es complicado definir e interpretar en el arte moderno.

> Como refiere Miguel Cereceda (2008) son muchos los autores desde Platón, Aristóteles, Plotino, Inmanuel Kant entre otros estetas alemanes (Schiller, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzche, etc.), italianos (Pellico, Manzoni), franceses (Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, VictorCousin, Jouffroy, Lamenais, Taine, Guyau, Séailles,), ingleses (Ruskin, Spencer, Grant Allen, Vernon Lee, William Morris), que han aludido el tema.
>
> En un complejo proceso de definiciones, explicaciones e interpretaciones que, en el mundo contemporáneo del arte, han quedado algunos obsoletos, otros como fundamento, otros en la contradicción. Finalmente, las categorías estéticas no son el producto del pensamiento de los filósofos, sino el resultado del proceso creativo de los artistas, quienes navegan construyendo y destruyendo conceptos o taxonomías en sus obras de arte.

Raymond Bayer nos refiere "La estética ha estado mezclada con la reflexión filosófica, con la crítica literaria o con la historia del arte […] Los valores estéticos no se presentan aislados; son funciones de valores morales y políticos." (Bayer, 1961, p. 7).

El arte contemporáneo ha removido todo el pensamiento filosófico renacentista y moderno, Miguel Cereceda, en la introducción de su libro nos dice:

"Mi sugerencia es que la Filosofía, viene a buscar en el arte un modelo de fundamentación y afirmación de sentido. El problema de la búsqueda del sentido (el del sentido de vida, el del sentido de la Historia o el del sentido del ser de lo existente) es tal

vez el problema central de la Filosofía, y también el problema central que aborda este libro." (Cereceda, 2008, p. de Introducción).

> Más adelante nos refiere también en su primer título "La filosofía del horror" narrando como suceden los casos más crueles e ignominiosos en el mundo, ante la existencia y fracaso del más alto pensamiento que se detiene a contemplar este escenario. A la vez nos refiere un gran logro en pensamiento que terminó colapsado por la imposibilidad de darle sostenibilidad en el mundo real. (León Maristany, 2015)
>
> Los cambios por la cientificidad, la globalización, la sociedad de consumo, los extremos políticos, el terrorismo, etc., conducen también a cambios en las expresiones de estas culturas contemporáneas. Los sentimientos nostálgicos de un pasado mejor, y el pesimismo de un futuro aterrador, aniquilan el equilibrio existencial del ser actual, enfermo y con ansiedad por una sociedad desquiciada que creó el Fast Food, el doble turno de trabajo, un ave sin plumas y la inseguridad mundial. Evidentemente cambiaron la naturaleza pacífica del hombre, y con ello su expresión. (León Maristany, 2015)
>
> Lo bello y lo sublime dejaron de ser el objetivo del arte, el pensar que el arte es la solamente la expresión de la belleza hoy en día es algo irracional, no se puede encasillar el pensamiento en este concepto que no satisface la necesidad espiritual del hombre actual. El desinterés kantiano tiene vigencia para la contemplación, pero el gozo de la obra de arte sin meditar en su contenido en el contexto actual es una "aberración" (f. Grave error del entendimiento. – Diccionario de la RAE). Las expresiones contemporáneas abstractas, conceptuales, efímeras, ornamentales, vivas, etc., entregan un mensaje diferente al espectador. En el concepto de Kant lo que asquea no es ilícito en el arte, porque no es arte, hoy esa es una experiencia legítima para sus autores, desafiando al filósofo y reclamando su derecho de crear con libertad y dejando claro que la validez de las categorías estéticas no corresponde a los filósofos determinarla, sino a los artistas crearlas, emplazando a la filosofía el trabajo de describirlas.
>
> Lukacs nos refiere: "Metodológicamente considerado, ese atraso de la teoría estética (no solo de la griega, desde luego) tiene en su fondo una grande idea verdadera y fecunda: la insistencia en que el arte, como en la ciencia y como el pensamiento de la vida cotidiana, es un reflejo de la realidad objetiva.

> Si se abandona este punto de vista, como tan frecuentemente ocurre en la estética burguesa de la decadencia, las raíces del arte quedan desgajadas del suelo en el que crecen y obran." (Lukács, 1965, Pág. 132).
>
> Si como sostiene Lukács el arte es un reflejo de la vida objetiva, entonces el surrealismo, el minimalismo y el expresionismo abstracto quedan fuera de la posibilidad de ser arte, mezclar la idea de estética burguesa con arte contemporáneo en la historia del arte quedó en solo palabras vanas para los artistas, que a la fecha no afectaron sus procesos creativos por ser opiniones que intentaron limitar al arte en los planteamientos filosóficos. La historia nos ha demostrado que la filosofía no puede condicionar, direccionar, normar, ni determinar lo que es el arte, ni determinar tampoco que le corresponde hacer a los artistas. (León Maristany, 2015)
>
> Así que la propuesta de categorías contenidas en esta investigación está sustentada en el pensamiento del artista contemporáneo adicionado a los conceptos histórico-estéticos existentes. Por lo que la belleza, lo sublime, lo feo y lo trágico son sólo categorías, asumiendo que la estética actual no estudia la belleza en el arte, sino que la reduce a una categoría más. Como sostiene Kant "la estética debe resolver el problema del arte", esta tarea en su gran complejidad, debe dejar las puertas abiertas, el libro sin terminar con hojas en blanco subrayadas para añadir los cambios producto de la contemporaneidad, porque los tratados de estética hoy en día no tienen punto final. (León Maristany, 2015)

2.7.2. INDICADORES ESTÉTICOS

El concepto de belleza es relativo de acuerdo a muchos factores como socio-culturales, étnicos geográficos; lo que es bello para una persona para otra ya no lo es, el sentido de percepción de la belleza varia en todo el mundo.

El espectador interpreta la belleza desde diferentes ópticas. Para dar un concepto de belleza aparece el primer problema que enfrentaron muchos autores antiguos, como los egipcios, griegos y romanos.

> **La belleza**
>
> La belleza es uno de los factores que cada ser humano ve desde diferentes puntos de vista y toma como parte fundamental lo bello de todo lo que ve.
>
> Para explicar las categorías estéticas conceptualizamos que la belleza es el primer problema estético al que se enfrentaron los pensadores, éstas tienen una

> larga historia desde los poetas griegos, por ejemplo: "En Hesíodo, la fuente de la belleza se encuentra en la mujer. En Homero, su manantial es la naturaleza…" (Bayer, 1961, p. 23).

Lo bello es algo que nos agrada los ojos como una obra pictórica armoniosa, o un tema musical agradable a nuestros oídos, el arte tiene la facultad de ofrecer belleza a los cinco sentidos del ser humano, pero también tenemos belleza en la naturaleza.

Lo justo y lo moral será siempre aceptado como bello, la juventud y la parte espiritual del ser humano se trasmite como belleza.

La belleza ha sido asociada a lo justo, a lo moral, a lo corporal, a lo espiritual, la juventud, pero la belleza existe tanto en la naturaleza como en el arte.

Podemos concluir que lo bello es lo agradable a nuestros sentidos que nos proporciona una satisfacción a la vista y al oído.

> "Es el placer que proviene del oído y la vista […] Deberíamos concluir entonces que lo bello es lo agradable ventajoso. Y con esta conclusión dudosa, simple hipótesis con que termina la obra que ofrece un acuerdo no resuelto, volvemos a toparnos con el tema, quizá velado, sin manifestarse expresamente, más persistente a través de toda la obra de Platón… (Análisis del Hipias Mayor" de Platón)" (Bayer, 1961, p. 36)

Para que exista belleza se necesita tres condiciones especiales, integridad que es una característica que se encuentra en el objeto y que todas esas cualidades pertenecen al objeto todas esas propiedades deben formar una unión armoniosa y que estas cualidades tienen ser comprendidas por nuestro razón.

> "Santo Tomás nos ofrece en su obra diferentes definiciones de lo bello. Para que haya belleza se requieren tres características esenciales: la integridad o perfección, la proposición justa o armonía, y la claridad. Las primeras dos cualidades provienen de Aristóteles. Integridad significa que todas las propiedades pertenecientes al objeto deben encontrarse efectivamente en el objeto. Todas esas cualidades múltiples deben concordar, es decir, formar un nexo armonioso exigido por el concepto y por la finalidad del objeto. La claritas significa que estas cualidades del objeto deben ser apercibidas por nuestra razón. Las tres características son intelectuales, y debe existir un nexo legítimo entre ellas. De este modo llega Santo Tomás nuevamente a la cuestión planteada más arriba: las relaciones entre lo bello y el bien." (Bayer, 196)

El ser humano es sensible a la belleza por naturaleza y puede experimentar diferentes tipos de belleza y sensaciones en determinadas circunstancias, así como lo bello, lo sublime, lo delicado, lo agradable.

> Tomás nos ofrece una visión de la belleza como cualidad del objeto, cualidad que le pertenece, asumiendo la belleza como un estado objetivo en las cosas, las mismas que son bellas.
>
> "Las diversas sensaciones de agrado o desagrado no se sustentan tanto en la disposición de las cosas externas que las suscitan, cuanto en el sentimiento de cada hombre para ser por ellas afectado de placer o desplacer § 207 […] El sentimiento más delicado, que ahora queremos considerar, es particularmente de dos especies: el sentimiento de lo sublime y el de lo bello. La afección es agradable para ambos, pero de manera muy diferente. La vista de una montaña, cuyas cimas nevadas se yerguen por encima de las nubes, la descripción de una tormenta enfurecida o la de un imperio infernal que hace Milton suscitan complacencia, pero con horror. Por el contrario, el aspecto de un prado lleno de flores, valles con arroyos serpenteantes, cubiertos por rebaños pastando, la descripción de Elíseo o el relato de Homero sobre el cinturón de Venus originan también una sensación apacible, pero que es alegre y risueña. Para que la primera impresión tenga lugar en nosotros, con intensidad apropiada, hemos de tener un sentimiento de lo sublime y, para disfrutar convenientemente la última, un sentimiento para lo bello" (Kant, 2008, p. 29 a 32).

La belleza es relativa y varía de acuerdo al concepto que tiene cada persona, también de acuerdo a la cultura y condición social que experimento el individuo; es así como lo que para unas apersonas es considerado bello para otras será feo y repugnante. Según Kant la belleza es subjetiva:

> Inmanuel Kant nos deja clara la relación en las dos categorías, la de lo bello y la de lo sublime, y precisa bien la relación entre sentimiento y sensación que ocurre en el espectador que se encuentra en estado contemplativo viviendo una experiencia estética frente a la obra de arte. La de sensación se da primero y luego el sentimiento, por lo que esta afección producida por los sentidos a través de percibir la obra de arte es subjetiva, contrario a Tomás que afirma la objetividad del hecho.
>
> Acorde con esta definición la belleza se da en un plano subjetivo, no es una cualidad del objeto, ya que no todos percibimos la belleza de la misma

> manera, es más, cada ser tiene un concepto propio de lo bello como una huella digital, muy personal e inconfundible, porque las categorías son la sensación de satisfacción y el sentimiento propio del espectador producto de la experiencia estética que determinará su propio juicio estético con respecto a lo que debe ser la obra de arte. (León Maristany, 2015)

Si una persona aprecia una obra de arte muy bella, se siente feliz y con ganas de disfrutar las cosas buenas de la vida

"Tanto podemos gozar de una comida como de una obra artística. Sólo debemos añadir que una obra de arte es mucho más que un mero objeto de goce. Pero en la medida que disfrutamos de una obra de arte percibimos la satisfacción de una tendencia al goce que, como impulso parcial, procede de un impulso general a la vida." (Lersch, 1974, págs. 199-200).

> Concluyendo podemos definir que la belleza como categoría estética es una experiencia en la que el espectador, durante la contemplación, percibe una sensación de satisfacción y un sentimiento de goce estético ante el objeto de arte y que, de acuerdo a su gusto, juzgue como bello. (León Maristany, 2015)

Lo feo es la sensación de rechazo que siente el espectador ante una obra de arte que no le agrada, causando diferentes sensaciones como asco repugnancia en el espectador, por lo tanto, lo feo causa una insatisfacción estética.

Lo feo

> Lo feo como categoría estética en la reflexión del arte según definición se ha escrito lo suficiente como para entender esta categoría, como la de Rosenkranz, "Estética de la fealdad", (1853). Max Schasler, "Aesthetik" (1886) y Eduard Von Hartmann.
>
> Nikolai Hartmann, "Estética" (1953) aborda también el tema de la fealdad. "Ante la fealdad de un objeto estético, el sujeto lejos de sentirse atraído como le sucede con la belleza; el sujeto se siente molesto o asqueado. El objeto contemplado desagrada, repugna, duele; es justamente lo opuesto al efecto placentero que vive el sujeto en la belleza." (Ref. Virtual) Educación Estética y Artística – Profesor Jorge A. Lobato Rivera – Universidad Nacional Autónoma de México. http://www.lobato.mx Fecha de consulta marzo 2013.

Lo feo provoca rechazo a la ves curiosidad para el espectador en cambio el artista está expresando su mundo interno mediante algo feo.

> Concluyendo podemos definir que lo feo como categoría estética es una experiencia en la que el espectador, durante la contemplación, percibe una sensación de una satisfacción estética y una mezcla de sentimientos de dolor, desagrado ante el objeto de arte y que, de acuerdo a su gusto, juzgue como feo. (León Maristany, 2015)

La belleza es fisca con muchas cualidades y nos alegra la vida, pero lo sublime es más espiritual nos eleva más allá de la belleza física y nos mueve el alma.

Lo sublime

> "Lo sublime nos transporta más allá de la belleza física, elevándonos hasta el éxtasis y eleva nuestra imaginación y que lo sublime se manifiesta en todo su esplendor en la naturaleza. Lo bello nos permite una tranquila contemplación, pero la contemplación de sublime mueve el espíritu". (León Maristany, 2015)

Immanuel Kant nos manifiesta que lo sublime va más allá de lo bello, pero también sustenta que la belleza se encuentra en la forma del objeto, pero lo sublime es infinito y eterno, es algún acontecimiento o situación que nos tiene pensando durante mucho tiempo.

> Según Inmanuel Kant lo sublime sobrepasa lo bello, "… lo sublime descansa en el Juicio del Gusto, pero la gran diferencia reside en el hecho de que la esencia de lo bello se encuentra en forma de objeto, por lo que tiene una limitación, mientras que el carácter de lo sublime es lo informe en tanto que infinito […] lo sublime se refiere pues, a la razón, y no al entendimiento: es lo ilimitado, la regresión a lo incondicionado. […] Lo sublime no posee atractivos ni es juego, sino que impone respeto y seriedad. Es un placer negativo de carácter subjetivo. Lo sublime se encuentra en el acto de aprehensión: no hay objetos sublimes. Es el sujeto que lo ve el que es sublime. […] Así el juicio de lo sublime refiere el libre juego de la imaginación y sólo él lo es en la ocurrencia, ya que observa que "todo el poder de la imaginación no mantiene una relación con las ideas de la razón." (Bayer, 1961, p. 210,211).

La palabra sublime viene del latín sublimis, que significa elevado, que se levanta o alza del suelo.

Lo grandioso, lo excelso, lo que va más allá de nuestras fuerzas, por su belleza o fragilidad. Eso que te impacta y te deja pensando durante días o meses, a veces años es algo muy sublime; Kant nos dice que el día es bello, la noche es sublime. (León Maristany, 2015)

Lo grotesco es lo contrario a la belleza, es la desarmonía y la exageración en la composición de una obra de arte, lo grotesco no es agradable a nuestros sentidos, deformación de la realidad de formas a veces ofensivas.

Lo Grotesco

Lo grotesco como categoría estética es muy utilizada en el arte contemporáneo; pinturas y esculturas como las de Botero, han conmocionado al espectador en las últimas décadas. Esta categoría es analizada con mucho asertividad por Bernard Berenson, quién destaca la naturaleza que debe tener la obra de arte para ser reconocida como grotesca:

> "El cuerpo humano en sí y por sí no es más que otro objeto "natural" dotado de las cualidades intensificadoras de la vida de una obra de arte. […] Su autoridad deriva del hecho de que decide sin apelación de lo que es o no coherente y congruente en los demás cuerpos vivientes, y cuanto espacio deja para su libre juego. Ciertas desviaciones deliberadas hechas por caricaturistas en todos los tiempos, así como por pintores distorsioncitas de hoy, nos divierten mientras permanecen entre los límites protectores de lo grotesco permisible. La distorsión debe evitar aproximaciones humillantes o aun analogías." (Berenson, 2005, p. 101).

Lo grotesco es algo muy desagradable a nuestra vista esta categoría se caracteriza en deformar las figuras de animales y personas, caricatura se acerca un poco a lo grotesco donde el autor exagera algunos defectos del personaje de su obra.

> "De hecho nuestros cuerpos rara vez son caricaturizados. La intención no sería reconocida. Anubis con cabeza de perro. Keshmet con cabeza felina, y Hathor parecido a una vaca, tienen troncos y cuerpos humanos normales. Lo grotesco no es lo incongruente, y de hecho debe evitarlo. Lo grotesco puede deformar figuras humanas y animales, exagerar esta o aquella característica, alargando o engrosando y reduciendo proporciones, pero nunca debe cambiar las relaciones anatómicas o multiplicarlas." (Berenson, 2005, p. 102).

Concluyendo podemos definir que lo grotesco como categoría estética es una experiencia en la que el espectador, durante la contemplación, percibe una sensación de satisfacción estética y una mezcla de sentimientos de placer, alegría, etc., estéticos ante el objeto de arte que puede deformar figuras humanas y animales, exagerar esta o aquella característica, alargando o engrosando y reduciendo proporciones, pero nunca debe cambiar las relaciones

anatómicas o multiplicarlas como grotesco.(La siguiente explicación de las categorías estéticas fue tomada en gran parte de la Tesis Doctoral del autor (León Maristany, 2013, págs. 40-60)

El tono es la propiedad que le proporciona la luz a los objetos, todo tiene esa característica en la naturaleza que va variando de acuerdo a la presencia de la luz y las sombras en las cosas, donde una cosa puede ser más clara o más oscura de acuerdo al tono.

Tono

El tono tiene cuatro propiedades esenciales:

1. Intensidad de la luz en relación con la sombra.
2. Relación de valor con todos los tonos adyacentes.
3. Identificación de la naturaleza y cualidad de la luz
4. Incorporación de la influencia de la luz refleja.

Todo puede ser valorados más oscuro o más claro de acuerdo a la luz que llega al objeto, cuanto más luz más y menos luz más oscuro.

> Tono es el grado de valor entre el blanco y el negro, la iluminación u oscuridad de un valor en relación con los demás valores. El tono es la apariencia visual "del momento", tal como es afectada por la luz y la luz refleja sobre una superficie o la falta de luz que produce la oscuridad. Todo tiene su valor propio o "valor" local, que puede ser iluminado u oscurecido mediante la luz o la falta de ella. (Loomis, Ilustracion Creadora, 1947, pág. 81)

El color está presente en la naturaleza gracias a los rayos solares y la luz, todo lo que vemos lo percibimos a colores, mediante la vista. Consideremos de una vez por todas al color como perteneciente también al gran plan de la naturaleza según el cual todas las cosas deben existir dentro y de parte de la atmosfera y la luz.

El color

> El color esta tan sujeto a las leyes naturales de la luz y la influencia circundante, que no se le puede considerárselo por separado como cosa concerniente a la ciencia, al temperamento o el gusto individual. (Loomis.A. Ilustración Creadora, 1947. p. 149)

Hablando en términos educativos los indicadores pedagógicos son un grupo de metodologías que permiten organizar los recursos didácticos para lograr resultados favorables y de ese modo conseguir aprendizajes significativos en los educandos.

2.7.3. INDICADORES PEDAGÓGICOS

> En términos educacionales, el método es el conjunto organizado de recursos didácticos utilizados para promover con seguridad, eficacia y economía, el aprendizaje de los educandos.
>
> Se concibe al método pedagógico como un conjunto de procedimientos que se utilizan para organizar y conducir el trabajo educativo y promover el aprendizaje, con el fin de hacerlo cada vez más eficiente en función de los objetivos, capacidades o competencias. (Hidalgo Matos, 1997)

El método pedagógico es el camino que tienen que recorrer tanto el docente y los estudiantes para lograr un trabajo educativo óptimo y de ese modo alcanzar las metas educativas.

2.8. MÉTODO PEDAGÓGICO

> Se concibe al método pedagógico como el conjunto de procedimientos que se utilizan para organizar y conducir el trabajo educativo y promover el aprendizaje, con el fin de hacerlo cada vez más eficiente, en función de los objetivos, capacidades o competencias.
>
> Para conducir adecuadamente el aprendizaje de los educandos, el método pedagógico manejado por el docente, de manera general, debe considerar los siguientes criterios. (Hidalgo Matos, 1997)

Utilizando los métodos los estudiantes aprenden de diferentes formas, empezando por lo más simple al más complicado.

> A- Ir de lo más fácil a lo más difícil.
>
> B- Ir de lo más simple a lo más complejo.
>
> C- Ir de lo más próximo a lo más lejano.
>
> D- Ir de lo más concreto a lo más abstracto.
>
> Bajo estas concepciones el docente debe seleccionar los métodos más adecuados para suscitar aprendizajes y hacer que los educandos alcancen los objetivos, capacidades o competencias previstos. (Hidalgo Matos, 1997. p. 23)

Cabe resaltar que según Hidalgo Matos. “ el aprendizaje es mejor dado en acciones , es decir, oyendo, viendo y haciendo” son las tres formas de aprendizaje donde los educandos logran captar la idea de lo se les quiere enseñar.

Importancia del método pedagógico

El método tiene importancia capital en el quehacer humano porque economiza tiempo, energía y recursos para lograr objetivos.

La importancia del método pedagógico se asienta en su función mediadora entre el objetivo, capacidad o competencia que se persigue y el aprendizaje de los educandos, constituyéndose en herramienta auxiliar para el docente en su misión de guiar el proceso enseñanza- aprendizaje.

Por naturaleza intrínseca, el método sirve para generar o descubrir nuevos conocimientos, organizar racionalmente acciones, ideas y hechos, con economía de tiempo y esfuerzo; garantizando el cumplimiento de los objetivos, capacidades o competencias y la consistencia de los resultados.

Por tales motivos es conveniente emplear los métodos más adecuados para cada tema, cuya elección podría servir como inspiración en una asignatura o área práctica, lo expresado por Comenio: "mejor que oyendo se aprende viendo y mejor que oyendo y viendo, haciendo". (Hidalgo Matos, 1997. p. 29)

El estudiante asimila solo el diez por ciento de lo que ve, el veinte por ciento de lo que lee, el treinta por ciento de lo que ve, el cincuenta por ciento de lo que oye y ve, el setenta por ciento de lo que dice el mismo y el noventa por ciento de lo que dice el mismo.

Manejo metodológico y nivel de asimilación

Para un productivo manejo metodológico, debe tenerse en cuenta las formas de enseñanza – aprendizaje y el nivel de retención o asimilación sustentado por Gunther Beyer

Retención o asimilación:

- 10% de lo que leemos
- 20% de lo que oímos.
- 30% de lo que vemos.
- 50% de lo que oímos y vemos.
- 70% de lo que dice uno mismo.
- 90% de lo que hace uno mismo. (Hidalgo Matos, 1997, p. 31, 32)

La motivación es muy importante para el aprendizaje significativo, motivar significa lograr el interés del estudiante ante un tema, la participación activa de los educandos óptimo.

2.9. ESTIMULACIÓN EN LOS ESTUDIANTES

En el aprendizaje de los niños es muy importante la motivación, ya que estimula al estudiante hacia un proceso de aprendizaje, es muy importante el material para este proceso como veremos en la siguiente referencia: “Empleo de materiales intrínsecamente interesantes y motivadores.” (Artero, 2001, pág.209)

2.9.1. INDICADORES PEDAGÓGICOS POR SESIONES DE APRENDIZAJE CON EL MÉTODO LOOMIS Y CÁNONES ESTÉTICOS

2.9.2. PRIMERA SESIÓN DE CLASES: DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA:

Inicio: Motivación

Proceso: Dibujo libre de la figura humana y diagnostico

Final: Observar la figura humana

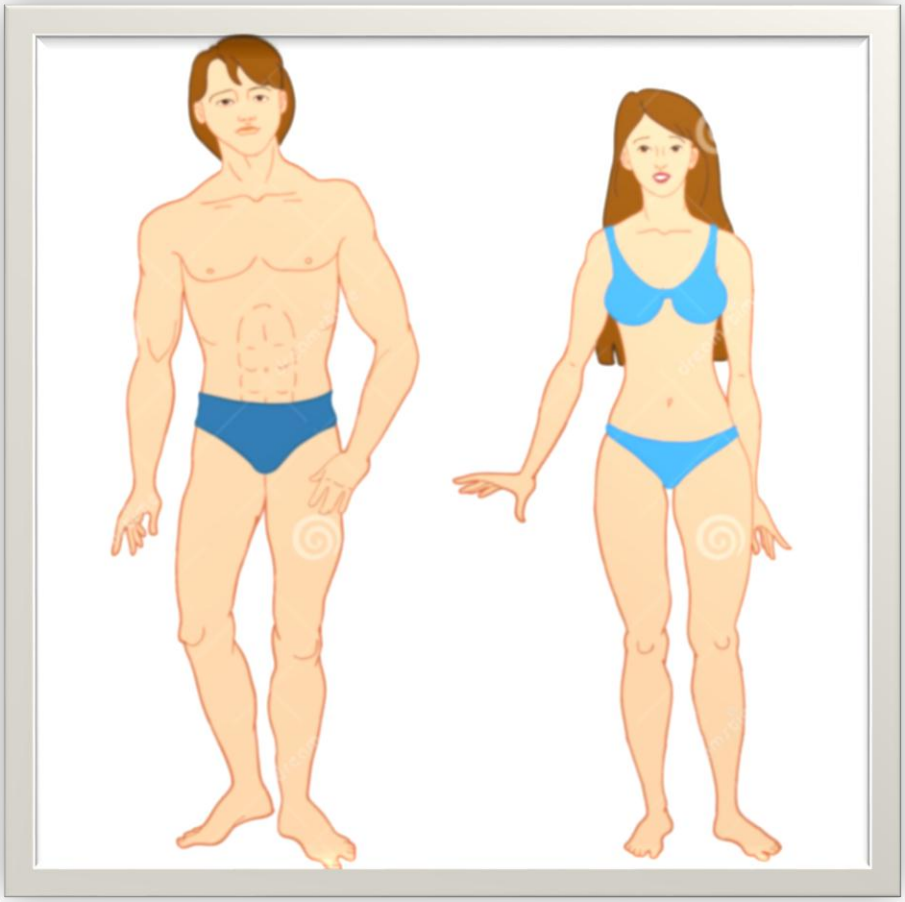


Figura 21 Plantilla para figura humana

Fuente: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-plantillas-de-la-figura-humana-de-s-image74798434

2.9.3. SEGUNDA SESION DE CLASES: EXPLICACIÓN DE LOS CÁNONES ESTÉTICOS

INICIO: MOTIVACIÓN

PROCESO: ENSEÑAR EL CANON ESTÉTICO

FINAL: APLICAR EN LOS DIBUJOS EL CANON ESTÉTICO

Figura 22 Canon de las 8 cabezas Fuente: http://diccionarioarteconpedro.blogspot.com/2015/02/canon-de-las-ocho-cabezas-o-de-lisipo.html

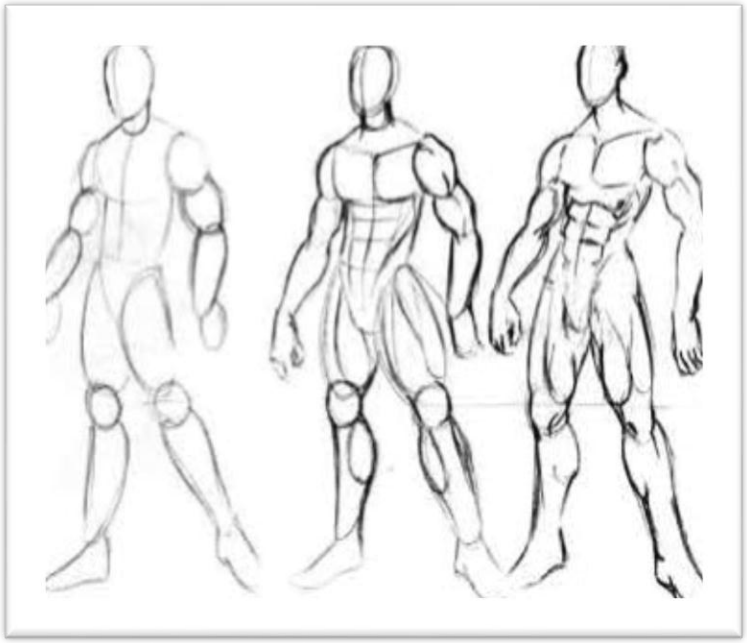


Figura 23. Imagen de la figura humana masculina con el método loomis

Fuente: artword by Andrew Loomis. https://dibujocreacion.blogspot.pe/2010/04/dibujo-de-la-figura-humana.html

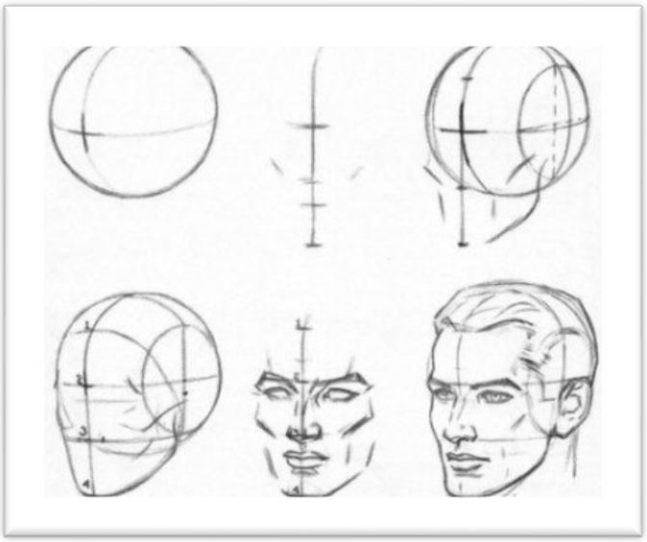


Figura 24. Imagen del establecimiento de la línea media de la cabeza según Loomis

Fuente: artword by Andrew Loomis. Lamina 4: El establecimiento de la línea media. Pág. 21

Desarrollo de las manos

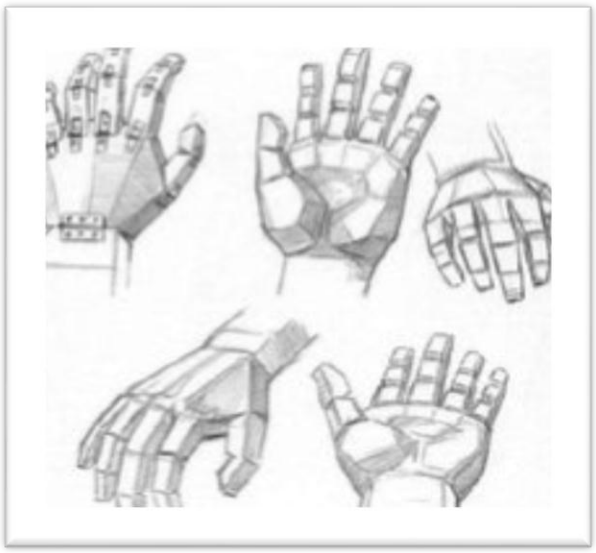


Figura 25. Imagen del desarrollo de las manos con figuras geométricas.

Fuente: artword by Andrew Loomis. Lamina 74. Pág. 1

2.9.4. TERCERA SESION DE CLASES:

Inicio: motivación

Proceso: dibujos creativos con movimiento

Final: muestra final

Proceso: Se da inicio para el dibujo haciendo el uso de las figuras geométricas tomando principalmente el circulo como elemento basico para la construccion de las partes

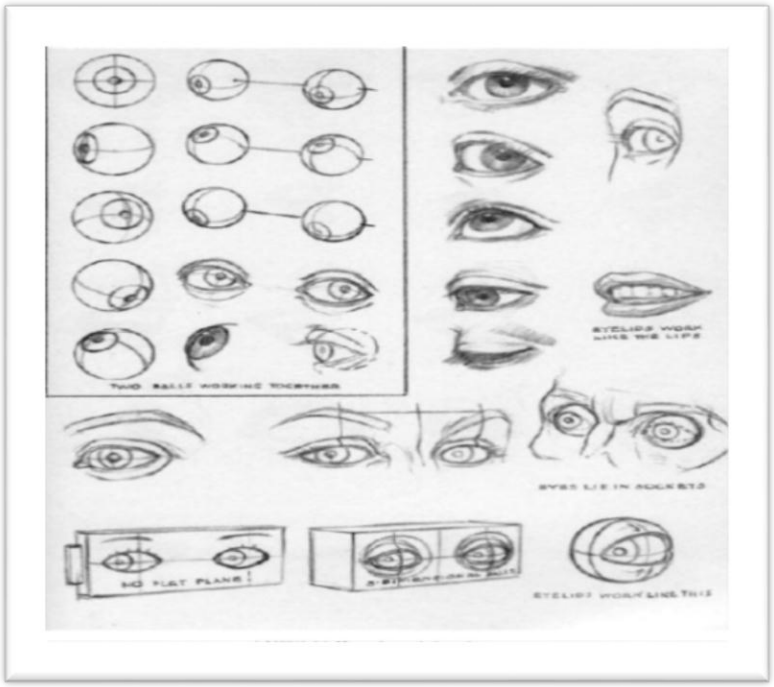
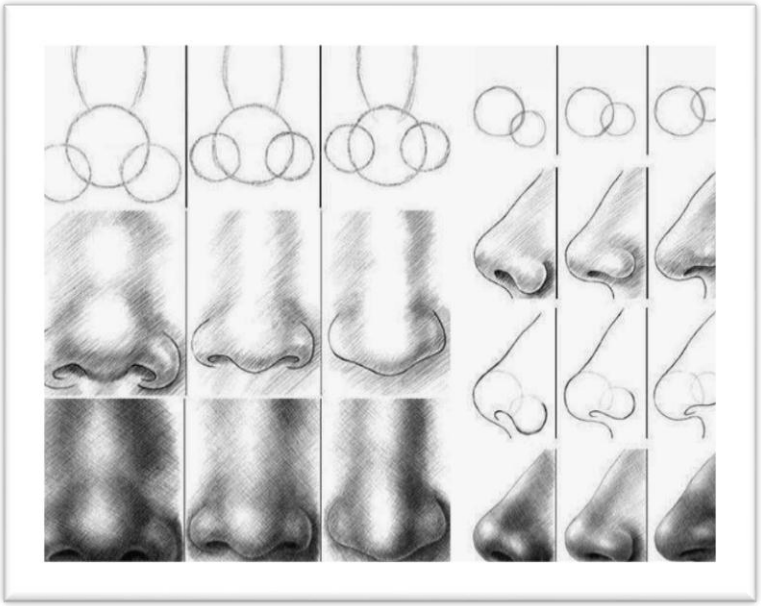


Figura 25. Imagen direccionalidad de los ojos.

Fuente: artword by Andrew Loomis. Lamina 24. Mecanismo de los ojos. Pág.48.



Proceso 2: Desarrollo de la nariz.

Figura 26. **Imagen del proceso de desarrollo de la nariz**

Fuente: dibujo de la nariz. https://es.pinterest.com/explore/dibujo-de-nariz/?lp=true

Proceso 2.1. Direccionalidad de la nariz.

2.10. GLOSARIO DE TÉRMINOS

El Dibujo

Dibujo artístico es la disciplina del trazado y delineado de cualquier figura, abstracta o que represente un objeto real como forma de expresión gráfica. Desde la Prehistoria ha funcionado como lenguaje alternativo de ámbito universal que permite la transmisión de información, sean ideas, descripciones o sentimientos.

- *Dibujante*: Aquel que tiene un propósito estético, el de transmitir una idea o sentimiento surgido de la subjetividad del autor.
- *Dibujo*: Es la representación gráfica de lo que se ve, percibe, recuerda o se imagina.

- *Dibujo Lineal*: Es la representación de algo ya sea real o imaginario con distintas técnicas para plasmarlo. La característica principal es que se realiza con trazos o un delineado, no tiene color ni valoración tonal, es decir no está "sombreado". El dibujo lineal podría ser muy sugerido o bien detallado, pero no posee efecto de volumen.
- *Psicología del dibujo artístico*: El artista dibuja lo que no puede expresar con palabras: "tele transporta su imaginación y pensamientos" a un lienzo que puede ser de papel u otro material. Todos los trazos hechos sobre el lienzo, en conjunto representan la idea del dibujante, la cual alcanza bastante aceptación si todo el delineado fue trazado con técnica, soltura y originalidad. Dicho delineado implica el saber manejar tanto el instrumento de trazo con que se está trabajando, como los trazos que se pretenden realizar, pues un buen dibujo se caracteriza por sus trazos seguros y sueltos. No existe un procedimiento establecido para aprender a dibujar, cada dibujante perfecciona su dibujo a su forma de pensar, pero el arte del dibujo a mano alzada solo se consigue con práctica y dedicación.

Dentro del campo del dibujo artístico, algunos críticos dividen dos grupos: aquellos que solo copian un dibujo o modelo ya existente, los cuales hacen uso de su capacidad de observación y motricidad para copiar la imagen tal cual es; y aquellos que dibujan a partir de su capacidad imaginativa y creadora, los cuales desarrollan una alta relación entre cerebro-mano para poder plasmar las imágenes que conciben. Este último grupo es considerado como el de los verdaderos dibujantes, ya que abarcan famosos personajes de la

historia y a aquellos que crean famosos personajes animados, mundos irreales, paisajes y seres de fantasía e incluso artefactos que podrían ser útiles en la vida real, aunque también son los más criticados y señalados a diferencia del primer grupo que es bien aceptado, sobre todo a aquellos dedicados al dibujo del retrato y paisajista.

Entre los elementos básicos de un dibujante artístico pueden citarse los que componen el siguiente proceso:

Apunte: es el dibujo rápido que se usa para captar y recordar las características de lo que se va a dibujar. Es útil cuando se dibujan si exteriores o figuras en movimiento.

Boceto: es la prueba del dibujo en un papel aparte. Sirve para ayudar a decidir el encuadre, la composición, qué elementos se incluyen…

Encajado: son las líneas generales que se trazan en el papel definitivo (se tapan o borran después) que sirven como base del dibujo.

Línea: es el dibujo de los contornos. Se dibuja primero lo más general y después el detalle.

Valorización: para conseguir más realismo y volumen, se sombrean las zonas más oscuras. Las zonas de luz se pueden aclarar borrando usando un lápiz de color blanco o similar.

Color: un dibujo puede llevar color, en especial si está destinado a ser una ilustración (dibujo que acompaña a un texto en libros, carteles, etc.). El color se puede aplicar con varias técnicas: acuarela, tinta, lápiz de color, ordenador... El color puede ser plano (homogéneo) o con textura (apariencia irregular que se puede conseguir con el material, el papel, la técnica, etc.).

Correcciones: los errores se pueden corregir, borrando, cubriendo una zona del dibujo con pintura o un trozo de papel y dibujando sobre él, o escaneando el dibujo y modificándolo en un programa de retoque fotográfico. Con estos programas de retoque se pueden eliminar, añadir o resaltar cosas, mejorar contrastes y colores.

Proporción: la proporción en el dibujo es muy importante, ya que dará al objeto representado la armonía necesaria al relacionar todos los elementos. Un consejo útil y práctico al momento de realizar el encuadre del dibujo, es colocarlo frente a un espejo, de esta manera se descubrirá si la obra se encuentra bien proporcionada y si guarda la simetría; esto es muy útil en especial con los dibujos del rostro y en retratos. En ocasiones nuestro ojo suele "engañarnos" al momento de dibujar y resulta que, al terminar un trabajo, desde nuestra mirada puede parecernos correcto y bien encajado, más al colocarlo frente al

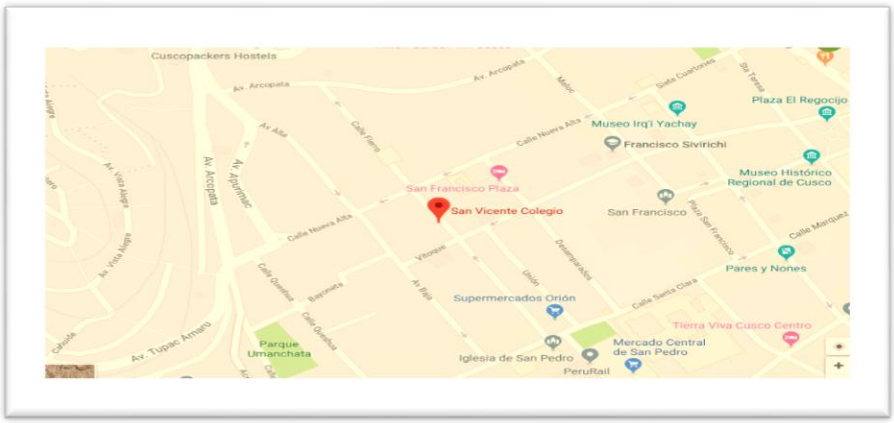
espejo se descubren errores de proporción y, es conveniente no olvidar que es así como lo verá el espectador.

CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO

I.E. San Vicente de Paul, se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad de Cusco Provincia y Departamento de Cusco.



Fuente: https://www.google.com/maps/@-13.5330108,-71.9638442,15z

3.1.2. CONTEXTO CULTURAL

El lugar es un contexto que atiende a estudiantes con bajos recursos económicos, cuyos padres son trabajadores del sector público como también independientes que provienen de los barrios urbanos como Piccchu, Arcopata, Ticatica, etc.

La I.E. es una entidad estatal que consta de infraestructura regular con material noble, pizarras acrílicas, servicios higiénicos óptimos para mujeres y varones, una parte del patio central cubierto con techo para evitar la radiación solar, cuenta con dos cafetines, también cuenta con una la dirección, subdirección..

3.1.3. MUESTRA Y POBLACIÓN

En la a investigación se tomó a los estudiantes de la institución educativa San Vicente de Paul del 4to año sección “A” del nivel secundario, con una muestra inicial de 20 alumnos concluyendo con una muestra final de 8 alumnos entre varones y mujeres.

Tabla 1 muestras

Muestra Inicial	Muestra Final
20 alumnos	8 alumnos

La investigación se llevó a cabo en las aulas de la institución educativa San Vicente de Paul en la sección del 4° “A” del nivel secundario, entre los meses de noviembre y diciembre, Primero se hizo un diagnostico determinando que lo estudiantes tenían dificultades para realizar figuras humanas, se trabajó con 20 estudiantes , luego se dictó

las clases para enseñar las técnica de las medidas de canon estético, para luego reducir a 12 alumnos que contaban con las condiciones para realizar la muestra final, finalmente se escogió 8 muestra finales.

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Las técnicas que se utilizaron para recolectar datos fueron la *observación* y *el dialogo*, los instrumentos fueron; cámaras filmadoras, cámara fotográfica el cuaderno de campo, y para analizar los datos se usó, *la descripción y la interpretación*.

***Indicar que técnica se utilizó para obtención de la información*:**

-Se hizo uso del cuaderno de campo como instrumento para obtener la información pedagógica.

-Se hizo uso de un equipo multimedia (cámara fotográfica y filmadora) como instrumento para obtener la información estética y pedagógica.

- El canon estético para la construcción de la figura humana serán el objeto estético producido durante la investigación y se validará como instrumento para recoger los datos e información.

-Instrumento de lectura semiótica y estética del Dr. Enrique León Maristany validado en su tesis doctoral.

3.2.1. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

"Análisis pedagógico interpretativo a través de indicadores.

Análisis de *categorías* y proceso de segmentación de datos para los resultados de la investigación estética" (Hernández Sampieri, R (2014) *Metodología de la investigación.* p. 427)

3.2.2. Primer Nivel de análisis cualitativo:

La recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo; además, el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar.

> Hernández Sampieri, R. (2014) *Metodología de la investigación.* p. 418
>
> En este primer nivel de análisis, las categorías (y códigos) identificadas deben relacionarse lógicamente con los datos que representan que quede clara la vinculación.
>
> La esencia del proceso reside en que segmentos que *comparten naturaleza, significado* y *características*. (Hernández Sampieri, R (2014) *Metodología de la investigación.* p. 427)

3.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ICONO SIMBÓLICA

TRABAJO NRO 1, EL KARA KIT

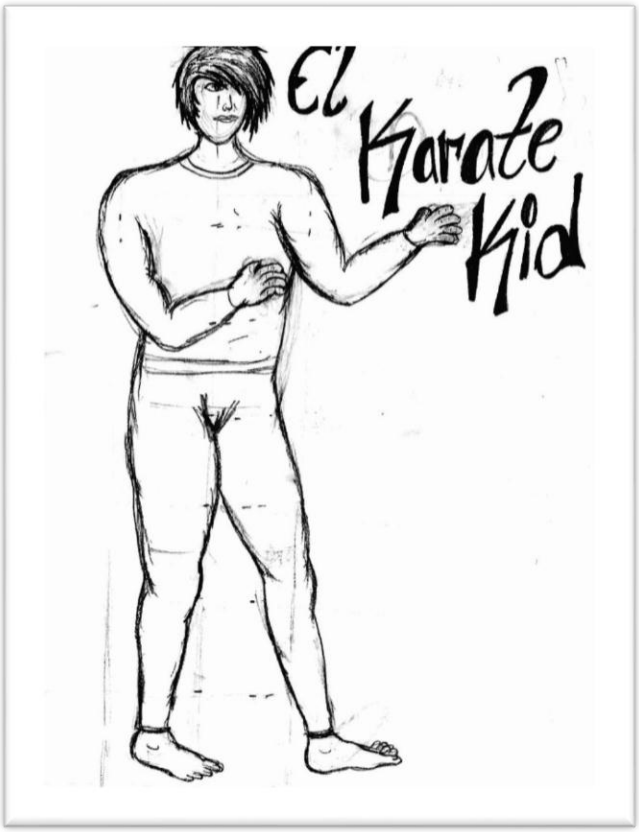


Figura 28, dibujo muestra 1

Tabla 2 ***Análisis interpretativo de la muestra***

Título: El karate kid				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN PERSONAL**
Dibujo	Adolescente	Adolescente haciendo ejercicios	Adolescente deportista que está realizando ejercicios alegremente.	Alumno: Es que me gusta el karate, además es un deporte completo, me siento feliz cuando lo práctico.

Tabla 3 Primer Nivel: *Análisis e interpretación estética*

TÍTULO DE LA OBRA **El Karate Kit**		
Dimensión Creativa	**Taxonomía / Valor**	**Características /Valores Estéticos**
Género	Figura humana	El dibujo transmite a un joven haciendo ejercicios de karate, tiene el cabello que le cubre la cara, da sensación esconderse.
Categoría	Deportistas	Siendo adolescente aprecia el deporte
Técnica	Dibujo a lápiz y canon estético	El trabajo está realizado a lápiz, se utilizó los cánones estéticos para lograr este dibujo.
Instrumentos	Lápiz, papel, borrador.	Lápiz B-2, papel bond A-4, borrador, tarjador y técnica del canon estético.
Estilo o tendencia	Naif	Es un dibujo ingenuo no académico.

3.3.1. INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA

En la muestra nro. 1 el dibujo es un adolescente varón realizando ejercicios de karate, tiene el cabello relativamente largo y cae a la frente cubriendo un ojo y una parte del rostro, se pude clasificar como la línea de los "emos" su rostro sonreír muestra tranquilidad, los ojos son vivaces y atentos, tiene un pie hacia adelante listo para dar un golpe de karate. Pero al mismo tiempo muestra una postura de esconderse de la sociedad por que cubre su rostro con su cabello largo, en contra posición de lo que usan los deportistas, se nota inseguridad, falta de confianza en sí mismo muestra timidez a la vez quiere ser fuerte, es una lucha entre la fortaleza física, sicológica y la timidez y la falta de confianza en sí mismo.

La interpretación que dio el estudiante es que: "Me gusta el karate, además es un deporte completo, me siento feliz cuando lo práctico"

3.4. PRIMER NIVEL: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ICONO SIMBÓLICA.

TRABAJO Nº 2 EL ENTRENADOR

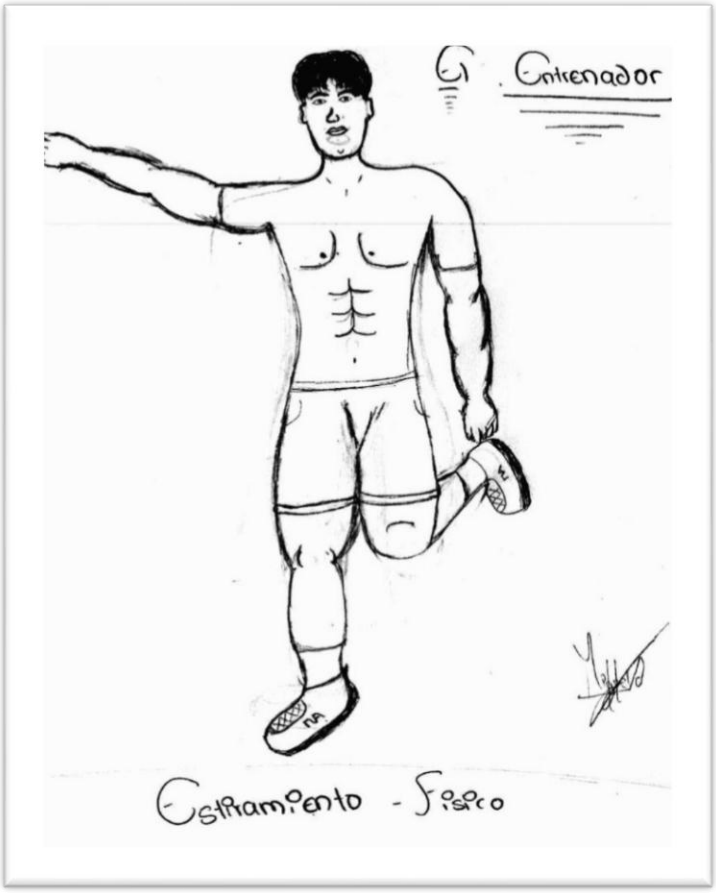


Figura 29, dibujo muestra 2

Tabla 4 Análisis interpretativo de la muestra

Título: El Entrenador				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (PERSONAL)**
Dibujo	Varón	Varón joven	Varón joven entrenador realizando ejercicios físicos	Alumno: Me siento fuerte cuando hago ejercicios físicos.

Tabla 5 Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

Título de la Obra **El Entrenador**		
Dimensión Creativa	**Taxonomía / Valor**	**Características /Valores Estéticos**
Género	Figura humana	Varón joven realizando ejercicios físicos de entrenamiento.
Categoría	Deportistas	Varón joven y deportista haciendo ejercicios de entrenamiento.
Técnica	Dibujo a lápiz y canon estético.	El dibujo fue realizado a lápiz, utilizando las medidas del canon estético.
Instrumentos	Lápiz, borrador, papel.	Lápiz 2-B, papel bond A-4, borrador, tarjador y medidas de canon estético.
Estilo o tendencia	Naif	Dibujo inocente no académico

3.4.1. INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA

La muestra nro. 2 representa a un deportista y entrenador de un gimnasio tal vez, realizando ejercicios de estiramiento, viste con los elementos necesarios para realizar deporte zapatillas, el respectivo pantalón corto y camiseta. Tiene la mirada perdida como si no estuviera presente en ese momento, esta distraído. Demuestra una musculatura muy desarrollada muestra de vigor físico y mental, y un estado físico atlético definido, tiene flexionada una pierna y estirado un brazo señal de actividad física, hace flexiones rítmicas intercaladas. Se muestra un joven con una autoestima muy elevada y confianza en sí mismo.

El estudiante expreso mediante este dibujo sus anhelos de realizar deporte en este caso gimnasia, el dibujo muestra una figura humana lograda ya que el estudiante hizo uso de los cánones estéticos. El dibujo no tiene piso lo que demuestra que tiene falta de apoyo en casa, o de parte de sus padres. La interpretación que dio el estudiante sobre su dibujo es: "Me siento fuerte cuando hago ejercicios físicos"

3.4. PRIMER NIVEL: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ICONO SIMBÓLICA

TRABAJO Nº 3 EL BASQUET

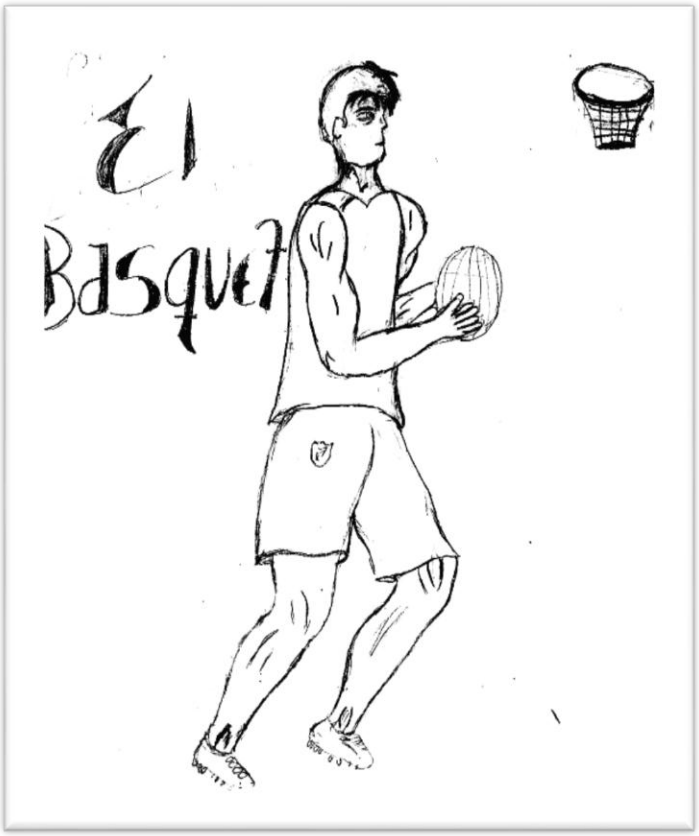


Figura 30, dibujo muestra 3

Tabla 6 Análisis interpretativo de la muestra

Título **El Básquet**				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO)** **Método: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO)** **MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICADO	**DESCRIPCION**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (PERSONAL)**
Dibujo	Varón	Varón adolescente	Varón adolescente que está jugando básquet y encestando.	Alumno: El básquet es mi deporte favorito lo practico siempre me siento vivo cuando juego.

Tabla 7 Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

TÍTULO DE LA OBRA **El Básquet**		
Dimensión Creativa	**Taxonomía / Valor**	**Características /Valores Estéticos**
Genero	Figura humana	Varón adolescente jugando básquet, elementos pelota y aro o canasta de basquetbol.
Categoría	Deportistas	Está en actitud de lanzar la pelota a la canasta
Técnica	Dibujo a lápiz y canon estético	En el dibujo a lápiz es una técnica fácil de realizar por la plasticidad con la que se pude trabajar, se utilizó los cánones e
Instrumentos	Lápiz, borrador, papel	Lápiz 2-B, papel bond A-4, borrador, tajador y canon estético.
Estilo o tendencia	Naif	Dibujo inocente no académico

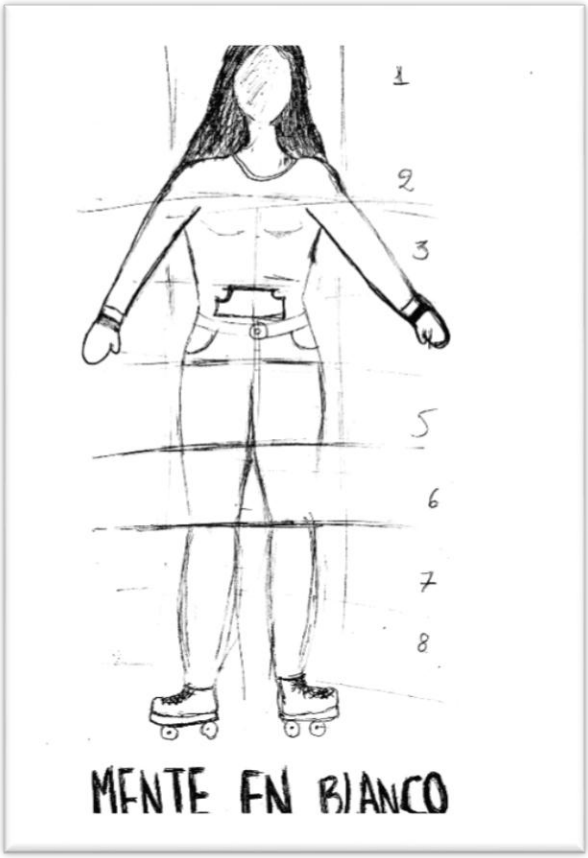
3.4.1. **INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA**

En el dibujo podemos observar un joven jugando basquetbol, está en actitud de encestar la pelota lleva ropa adecuada para ese deporte. Esta de perfil con las rodillas flexionadas, pero tiene zapatos para jugar futbol, por lo tanto, se puede deducir que practica los dos deportes.

El estudiante se representa en este dibujo como un joven alto atlético, esta de perfil como que no quiere mirar de frente demostrando algún tipo de timidez, además tiene el rostro algo cubierto con el cabello, como que esconde alguna inseguridad, tiene un abundante cabellera que no le puso color lo cual significa que tiene muchas ideas claras las cuales puede llevarlas a cabo y ejecutarlas si vence su timidez, además tiene una figura muy desarrollada, muestra muchos músculos lo cual denota que busca algún tipo de protección tal vez de una figura paterna, en las manos tiene un balón de básquet.

La interpretación que el estudiante dio a su dibujo es la siguiente: “El básquet es mi deporte favorito cuando juego siempre me siento vivo”

3.6. PRIMER NIVEL: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ICONO SIMBÓLICA



TRABAJO Nº 4 MENTE EN BLANCO

Figura 31, dibujo muestra 4

Tabla 8 Análisis interpretativo de la muestra

Título: Mente en Blanco				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (Personal)**
Dibujo	Mujer	Mujer adolescente	Mujer adolescente que esta patinando, pero sin rostro.	Alumna: Soy yo misma me doy cuenta que pudo patinar sin rostro.

Tabla 9 Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

Título: Mente en Blanco		
Dimensión Creativa	**Taxonomía / Valor**	**Características /Valores Estéticos**
Género	Figura humana	Mujer adolescente que esta patinado, pero no tiene rostro,
Categoría	Adolescente	Mujer adolescente que usa patines.
Técnica	Dibujo a lápiz y canon estético	Dibujo realizado a lápiz, se utilizó la medidas de canon
Instrumentos	Lápiz, papel, borrador.	Lápiz 2-B papel bond A-4, tarjador, borrador y canon estético.
Estilo o tendencia	Naif	Dibujo inocente no académico

3.6.1. INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA

Mente en blanco nos transmite que tiene el poder de dominar su mente y no necesita rostro para expresarse. La Adolescente en patines puede ser también un personaje que no tiene emociones ni sentimientos o simplemente alguien con baja autoestima que no quiere que la reconozcan, o tal vez una joven que no quiere ver el mundo como tal como es y se refugia en el patinaje. La estudiante nos presenta un dibujo donde se identifica con su género, pero a la vez es un estereotipo porque la figura es muy grande para ser femenina, otro detalle es que no tiene rostro o rasgos faciales lo cual se interpreta que la relación con su entorno pueda ser hostil, también problemas de comunicación con la personas puesto que no tiene boca por lo tanto no puede expresar y no le permite adaptarse a su medio ambiente y por consiguiente ella está a la defensiva y reacciona con agresividad muchas veces, pero el tamaño de la figura es una muestra que la estudiante puede reinventarse y lograr superar todas las dificultades que tiene para ser feliz. Con este dibujo la estudiante da conocer su mundo interno, sus sueños, sus fantasías, su miedos y temores, es su modo de comunicarse con su alrededor. “Soy yo me doy cuenta que puedo patinar sin rostro”

3.7 PRIMER NIVEL: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ICONO SIMBÓLICA.

TRABAJO Nº5 EL DESTRUCTOR

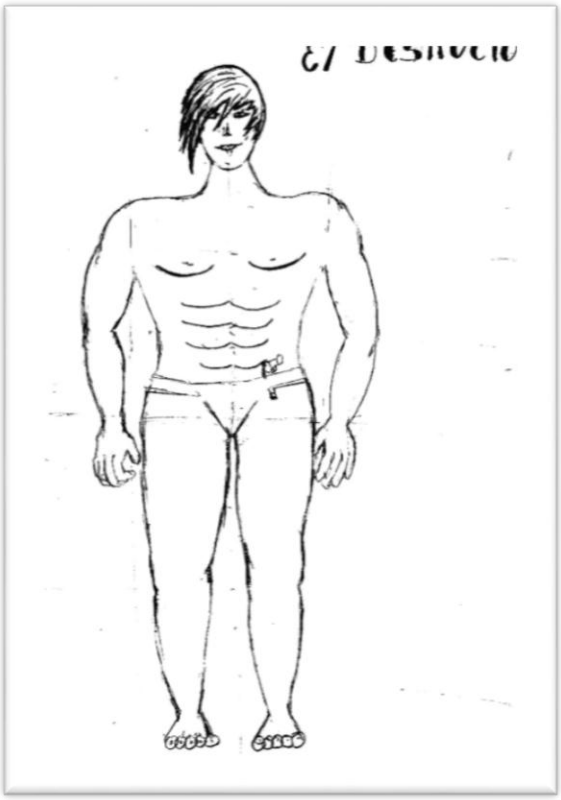


Figura 32, dibujo muestra 5

Tabla nro. 10, Análisis interpretativo de la muestra

Título: El Destructor				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (PERSONAL)**
Dibujo	Hombre	Hombre Joven atlético.	Hombre joven atlético, que esta semidesnudo y armado.	Alumno: En el futuro quiero ser físico culturista, porque me gusta sentirme fuerte.

Tabla 10 Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

TÍTULO DE LA OBRA **El Destructor**		
Dimensión Creativa	**Taxonomía / Valor**	**Características /Valores Estéticos**
Género	Figura humana	Hombre joven fornido, semidesnudo que lleva un arma en ña cintura.
Categoría	Fornidos	Hombre joven fornido, semidesnudo y armado
Técnica	Dibujo a lápiz y canon estético	El dibujo se realizó con lápiz, utilizando diferentes líneas, también se puso en práctica los cánones estéticos
Instrumentos	Lápiz, borrador, papel.	Lápiz B-2, papel bond A-4, borrador y tarjador
Estilo o tendencia	Naif	Dibujo inocente no académico

3.6.2. INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA

El destructor es un personaje de apariencias gruesa y algo, demostrando mucha fuerza física y emocional, esta semidesnudo, lleva una pequeña pistola en la cintura, el estudiante quiso darle un aspecto de villano a su personaje, alguien que destruye el mal, tiene el cabello que le cubre el rostro como queriendo esconderse de algo o de alguien, tiene ojos rasgados dándole un aspecto oriental.

El autor de este dibujo nos muestra un personaje fuerte con un físico bien desarrollado pero el rostro es delicado, podríamos interpretar que tiene carencias afectivas o de protección de parte de su progenitor y posiblemente la presencia de la madre sea más determínate, pero demuestra una personalidad fuerte y decidida que esta alerta ante las adversidades de la vida, por algunas características de la figura en algunos aspectos también podemos deducir que es un poco narcisista y egocéntrico, pero con todas las ganas de salir adelante y seguir con su destino.

El autor interpreta su dibujo de la siguiente manera: “En el futuro quiero ser físico culturista, porque me gusta sentirme fuerte”

3.7. PRIMER NIVEL: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ICONO SIMBÓLICA

TRABAJO Nº 6 EL CRAK DEL MUNDO

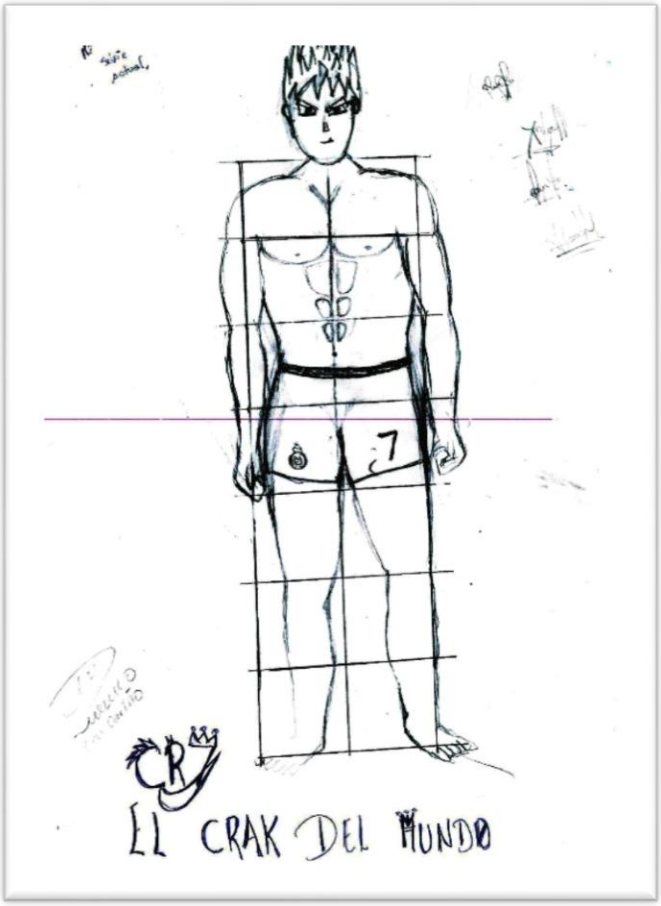


Figura 33, dibujo muestra 6

Tabla 11 Análisis interpretativo de la muestra

Título: EL CRAK DEL MUNDO				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (personal)**
Dibujo	Hombre	Hombre joven	Hombre joven muy enojado	Alumno: Soy yo cuando me enojo, a veces no puedo contener mi carácter, la vida es muy frustrante.

Tabla 12 Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

TÍTULO DE LA OBRA **EL CRAK DEL MUNDO**		
Dimensión Creativa	**Taxonomía / Valor**	**Características /Valores Estéticos**
Genero	Figura humana	Hombre joven con aspecto atlético enojado que ejerce poder de dominación.
Categoría	Fornidos	Hombre joven fornido, y enojado.
Técnica	Dibujo a lápiz y canon estético.	En este dibujo el estudiante utilizo las medidas de canon estético
Instrumentos	Lápiz, borrador, papel, tarjador	Lápiz 2-B, papel bond A-4, borrador, tarjador y canon estético.
Estilo o tendencia	Personaje manga	Se nota que el personaje es imponente de mirada profunda, tiene los puños cerrados como conteniendo la ira, puede ser un héroe o un villano a la vez.

3.7.1. INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA

El dibujo realizado por el estudiante, representa un héroe o villano, que ejerce poder y dominación. Es un personaje de mirada dura e imponente y profunda; puede ser el protector del mundo, tiene los puños cerrados como conteniendo el enojo lleva un short con dos símbolos uno de ellos es el número siete que parece un código.

El estudiante presenta una figura que esta de frente, también demuestra una rabia contenida en su rostro señal de frustración ante alguna situación tal vez injusta que le toca vivir, tiene el puño cerrado como esperando dar el golpe a alguien o a algo que le molesta. Con este trabajo el alumno se identifica con su género expresando su mundo interno atreves de la figura humana que puede ser la representación de él o un estereotipo elaborado con la finalidad de establecer seguridad y autoestima personal.

El autor interpreta su obra de esta manera: “Soy yo cuando me enojo, a veces no puedo contener mi carácter, la vida es muy frustrante”

3.8. PRIMER NIVEL: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ICONO SIMBÓLICA

TRABAJO Nº 7 AVATAR

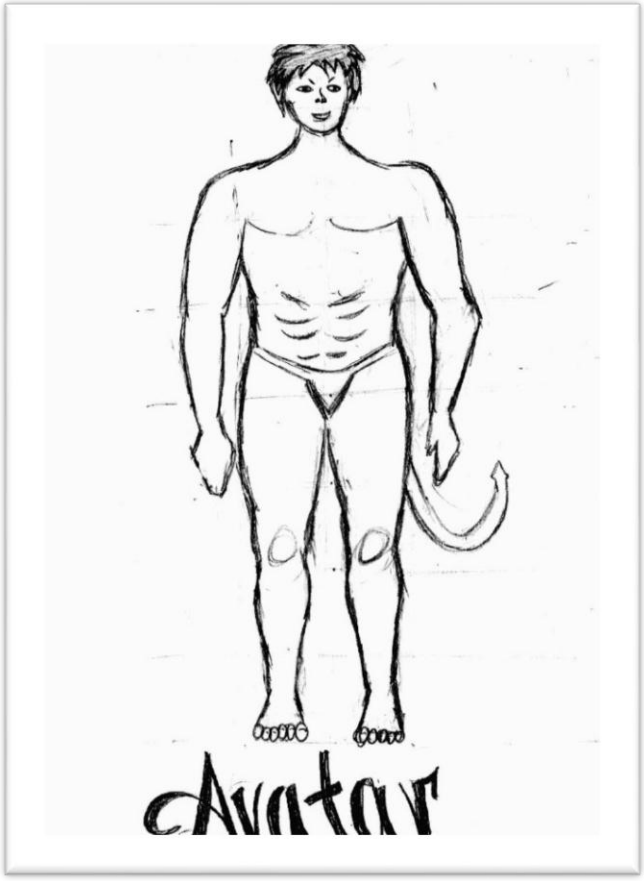


Figura 34, dibujo muestra 7

Tabla 13 Análisis interpretativo de la muestra

Título: AVATAR				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (personal)**
Dibujo	Hombre	Hombre con cola, semidesnudo	Hombre con cola semidesnudo, personaje fantástico.	Alumno: Me gusta la película Avatar llena mi mundo con la imaginación.

Tabla 14 Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

TÍTULO DE LA OBRA **AVATAR**		
Dimensión Creativa	**Taxonomía/ Valor**	**Características /Valores Estéticos**
Genero	Figura humana	Hombre con cola y semidesnudo, personaje fantástico de aspecto estilizado.
Categoría	Fornidos	Hombre fornido con cola.
Técnica	Dibujo a lápiz y canon estético	Dibujo a lápiz, el estudiante utilizó las medidas de canon estético.
Instrumentos	Lápiz, borrador, papel, tarjador	Lápiz 2-B, papel bond A-4, borrador, tarjador y canon estético.
Estilo o tendencia	Naif	Dibujo inocente no académico

3.9.1. INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA

El alumno nos presenta el dibujo de un personaje ficticio, está en actitud pacífica como observando la vida sonriendo tranquilamente; personaje de fantasía, posee una cola puntiaguda que es una de sus características peculiares

Con este personaje el estudiante expresa la aparente paz que pude vivir, pero si observamos otras características y rasgos del dibujo nos damos cuenta que tiende a ser narcisista y exhibicionista que esta fuera de la realidad.

Avatar es un personaje que adoptó el estudiante como estereotipo de su personalidad, que se refugia en la ficción de una película, tiene el torso bien desarrollado señal que tiene buena autoestima y confianza en sí mismo y esta de frete, denota franqueza y sociabilidad con su entorno en este caso con sus compañeros y amigos.

El personaje esta semidesnudo que demuestra algo de egocéntrico y que tiene tendencia al exhibicionismo que es normal en los jóvenes de esa edad sobre todo llamar la atención del sexo apuesto.

Para lograr una figura proporcionada e ideal el autor utilizo las medidas de canon estético de ocho cabezas y varios tipos de líneas.

El autor interpreta su obra de la siguiente manera: “Me gusta la película Avatar llena mi mundo con la imaginación”

3.9. Primer Nivel: Análisis e interpretación icono simbólica

TRABAJO Nº 8 NADIE

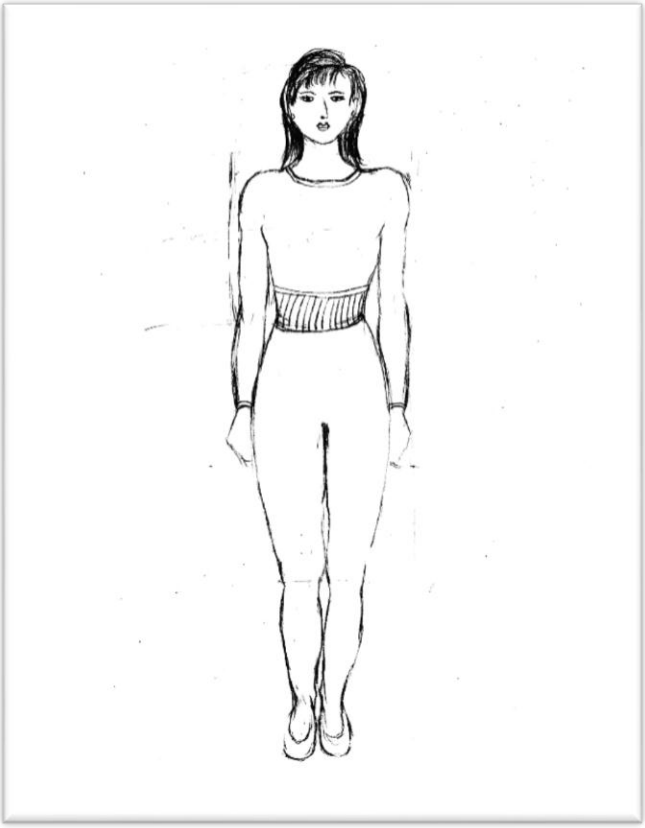


Figura 35, dibujo muestra 8

Tabla 15 Análisis interpretativo de la muestra

Título de la obra, Nadie				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCION**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (PERSONAL)**
Dibujo	Mujer	Mujer adolescente	Mujer adolescente que esta parada esperando a alguien o a algo.	Alumna: Esperando que pase algo bueno en mi vida, también me pongo así cuando estoy nerviosa o cuando presiento que algo malo va a pasar.

Tabla 16 Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

Título de la obra **Nadie**		
Dimensión Creativa	**Taxonomía / Valor**	**Características / Valores Estéticos**
Genero	Figura humana	Mujer adolescente esperando-
Categoría	Adolescentes	La mujer adolescente esta parada con las manos pegadas al cuerpo, que parece que está nerviosa esperando a alguien.
Técnica	Dibujo a lápiz y canon estético	Dibujo a lápiz y el estudiante si utilizo las medidas de canon estético.
Instrumentos	Lápiz, borrador, papel, tarjador	Lápiz 2-B, papel bond A-4, borrador, tarjador.
Estilo o tendencia	Naif	Dibujo inocente no académico

3.10.1. INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA

Este trabajo es la expresión artística de una estudiante donde nos presenta la figura de una adolescente que esta parada de frente, de aspecto delgado, con el cabello suelto peinado de costado los brazos los tiene muy pegados al cuerpo, lleva una camiseta ceñida con un ribete ancho en la cintura, también tiene un pantalón ceñido y cómodo, los zapatos son planos y suaves parece ser muy simples; esta como esperando algo o a alguien, esta de frente quiere decir que no tiene miedo a enfrentar las cosas, por la rigidez que presenta la figura demuestra que está a la defensiva y algo de nerviosismo por algo que está esperando, sin embargo, es posible que tenga algún conflicto emocional con su entorno. La estudiante se identificó con su género porque la figura es mujer tal vez un estereotipo, con este trabajo la alumna nos compartió su mundo interno, sus pensamientos, sentimientos y pensamientos y temores propios de su edad.

La autora interpreto su trabajo de esta manera: “Esperando que pase algo bueno en mi vida, también me pongo así cuando estoy nerviosa”

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS

Segundo Nivel de Análisis Cualitativo

"Consiste en describir e interpretar el significado profundo de las categorías, lo que se le denomina "codificación selectiva" (Hernández Sampieri, R (2014) *Metodología de la investigación.* p. 441)

La técnica e instrumentos que se utilizan para la valoración entre categorías, tiene un diseño en el cual se ingresan los elementos estéticos categorizados para realizar el análisis entre categorías. El análisis que se hace es en base a la producción estética creativa del alumno durante el desarrollo de este proceso.

Paradigmas y similitudes

Tabla 17 Procesamiento y Análisis gráfico en base a clasificación por categorías

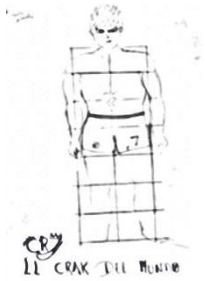
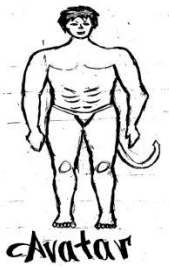
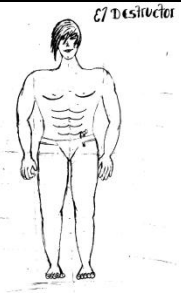
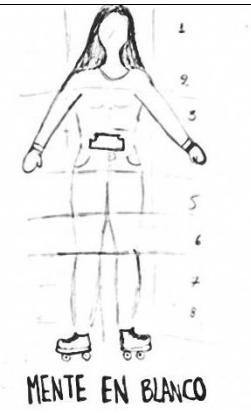
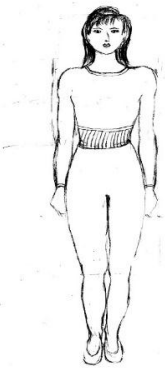
	DEPORTISTAS			
	FORNIDOS			
	ADOLECENTES			
	AUTORES - Estudiantes del 4to de secundaria, sección "A" de I.E. San Vicente de Paul Cusco-Perú			

Tabla 18 Procesamiento y Análisis Gráfico en Base a Agrupación de Elementos no Categorizados

PARADIGMÁTICA Y SIMILITUDES		
Diferencias	**Elementos No Categorizados**	No existen
Innatismo	**Originalidad**	

INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE CATEGORÍAS

Los trabajos se categorizaron primero porque todos son figuras humanas, segundo estén divido en varones y mujeres, todos son jóvenes adolescentes, luego se categorizó por actividades y características específicas están los deportistas porque todos están realizando algún tipo de deporte, los fornidos son personajes que tiene desarrollado una gran musculatura denotando fuerza, y por ultimo las adolescentes mujeres.

Codificación Axial

Temporales: Cuando una categoría siempre o casi siempre precede a otra, aunque no necesariamente la primera es causa de la segunda.

Tabla 19, Títulos de los dibujos de muestra

Karate kit	El Crak del mundo
El básquet	El destructor
El entrenador	El Avatar
Mente en blanco	Nadie

Tabla 20, Categorías y Similitudes

	Categorías	**similitudes**		
DIFERENCIAS	Los deportistas	Karate kit	El básquet	El entrenador
	Los Fornidos	El crak del mundo	El destructor	El avatar
	Los adolescentes	Mente en blanco	Nadie	

Tabla 21 Causales: cuando una categoría es causa de la otra

	CATEGORIAS	**SIMILITUDES**
DIFERENCIAS	Elementos no categorizados	En movimiento
	Originalidad	0

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PEDAGÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN

Acontecimientos:

Prueba de diagnóstico

La prueba de diagnóstico se realizó con la sección del cuarto grado "A" de la I.E. San Vicente de Paúl, con la cantidad de 20 estudiantes, llevándose a cabo el tres de noviembre, empezando a las tres de la tarde y terminado a las cinco de la tarde.

Ingrese al salón de clases saludando a los estudiantes ellos responden, me presento y les explico la razón de mi presencia y que trabajo se va a realizar, indico que saque lápiz y papel para hacer un dibujo les doy la indicación que hagan sus trabajos como hasta hoy han aprendido, los estudiantes dibujan figuras humanas, luego recojo los trabajos.

Observaciones

- Algunos estudiantes manifiestan incomodidad porque no pueden dibujar
- Otros estudiantes dicen no quieren dibujar (dos estudiantes)

  Continua la sesión observo las dificultades que tienen la mayoría para dibujar figura humana.
- Solamente dos son los que logran dibujar figuras humanas algo proporcionadas.

Primera sesión

La primera sesión de clase se realizó el tres de noviembre a las tres de la tarde, con veinte estudiantes. Al llegar al salón de clases me percate que los estudiantes estaban inquietos y estresados, fue difícil ponerlos en silencio, los salude y les presente el tema que vamos a trabajar, La figura humana y la utilización de los cánones estéticos, algunos alumnos dijeron que no querían dibujar, pero al enterarse que sus trabajos van a ser parte de una investigación se animaron. Empecé a explicarles en la pizarra paso por paso como utilizar la técnica de los cánones estéticos, luego les pedí que empezaran sus trabajos, para lo cual les proporcione dos hojas de papel bond y un lápiz con borrador, para realizar mejor el trabajo los estudiantes estaban sentados por grupos de cinco a seis por lo que facilito la explicación por cada grupo. Les explique que los griegos fueron los creadores de los cánones de medida, y que el canon o medida ideales la de ocho cabezas. Al terminar la explicación de la clase me di cuenta que algunos estudiantes son inseguros para realizar sus dibujos, de los veinte alumnos dos fueron voluntarios para ayudarme en la filmación par el respectivo registro de la muestra y cuatro no quisieron dibujar.

Observaciones

-Algunos estudiantes les da flojera dibujar a otros no les gusta

-Otros recibieron el material y no realizaron los dibujos.

-La mayoría de los estudiantes utilizando su creatividad e imaginación, realizaron trabajos creativos.

Segunda sesión

En la segunda sesión fue de reforzamiento. Entre a clases salude a los estudiantes y les entregue el material como lápiz con borrador y papel, procedí a explicarles nuevamente las técnicas de canon estéticos ellos empezaron a dibujar, la clase continua tranquila al final recogí los trabajos y me retiré del salón de clases.

Toma de muestras

Cuando llegue al salón de clases los estudiantes estaban terminado de copiar de la pizarra el curso de matemáticas, al entrar los salude, en el salón existen cuatro mesas, 6 estudiantes por grupos, elegí a dos grupos para hacer la muestra, esta vez les pedí a los que realicen dibujos en movimiento utilizando las medidas de canon. Escogí a 12 estudiantes quien hizo los mejores trabajos. Los alumnos realizan el trabajo, al final de la muestra obtuve trabajos muy interesantes.

ACTIVIDADES

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes:

1.-Se realizó, primero un diagnóstico de dibujo de figura humana con veinte estudiantes.

2.- En una de clases se les enseño las medidas de cánones estéticos por grupos para que puedan resolver las figuras con más facilidad, con veinte estudiantes

3.-Toma de muestras, la toma de muestras se hizo con doce estudiantes y recolección de datos en video.

Estrategias, prácticas o tácticas

Las estrategias fue primero tomar un diagnóstico para saber en qué nivel estaban los estudiantes en cuento a las proporciones en la figura humana.

En una sesión de clases se les enseño la técnica de los cánones estéticos

Otra estrategia fue agruparlos de cinco a seis personas para poder enseñarles por grupos de ese modo puedan captar mejor las explicaciones.

Finalmente se hizo la muestra

Estados:

Al ser fin de año los estudiantes están inquietos y ansiosos, porque tienen mucho trabajo.

Muchos estudiantes al principio no querían realizar los dibujos por lo difícil que les resultaba hacer figuras humanas.

Algunos alumnos se entusiasman cuando pueden resolver la figura humana utilizando los cánones.

Significados:

Los dibujos presentan diferentes significados

Entusiasmo

Alegría

Tristeza

Fuerza

Melancolía

Participación:

Al principio participaron todos los estudiantes del 4° “A” de secundaria, luego fueron disminuyendo los que no querían dibujar, junto con los tenían flojera dibujar, finalmente me quede con 12 estudiantes.

Relaciones o interacción:

Los estudiantes del cuarto grado se relacionan e interactúan mutuamente y algunos en grupo dentro de un ambiente tranquilo de solidaridad entre ellos y respeto con sus docentes, en cuanto al arte se manifiestan apoyándose con ideas, como todo joven hace bromas y ríen siempre manteniendo el orden.

Condiciones o limitaciones:

Las condiciones de trabajo generalmente fueron buenas, solo el problema del tiempo, porque había que distribuir entre las sesiones de prácticas y las sesiones de muestra, por lo que el tiempo quedaba cortó muchas veces.

Consecuencias: ¿Qué sucede si la mayoría no colabora en la muestra?

Si la mayoría no participe en una muestra, se tendría que buscar otras alternativas, como, trabajar con otro grupo de estudiantes, porque no se podría esperar hasta el otro año escolar.

Entornos:

En cuanto al entorno influyen varios aspectos como que los docentes de arte no están capacitados en los cuatro campos del arte, por lo tanto, los estudiantes no recibieron educación artística completa y tienen dificultades para expresarse en cuanto al arte la mayoría. Otro aspecto es que los colegios no están implementados para realizar trabajos de arte, como teatro, danza, etc.

Los horarios de estudios son otros de los factores que no permiten el desarrollo óptimo de clases.

Reflexivo:

Los estudiantes del cuarto de secundaria sección “A” de la I.E. San Vicente de Paul, al principio mostraron incomodidad para realizar el trabajo de figura humana por la misma razón que no conocían la técnica de los cánones estéticos, algunos se mostraron reacios a realizar los dibujos y mantuvieron hasta el final, con estos estudiantes ya no se pudo trabajar. Después de la primera sesión los alumnos ya tenían más confianza y podían resolver la figura humana con más soltura debido a que ya aprendieron las técnicas del canon. Al momento de la recoger la muestra los estudiantes seleccionados dibujaron tranquilamente.

CAPÍTULO IV

3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

4.1.3. RESULTADOS DE ANÁLISIS SEMIÓTICO – ESTÉTICO

Los deportistas; esta categoría se clasifico de acuerdo a la actividad que realizan los personajes de los dibujos, cada uno de los trabajos presenta un personaje realizando algún tipo de deporte, así como el karate kit, el estudiante nos presenta a un deportista que practica Karate como parte de las aspiraciones de alumno, pero lo que llama la atención es el cabello del personaje algo largo y desordenado tapando una parte del rostro. El entrenador tenemos un joven realizando una rutina de ejercicios, done levanta un pie a la ves una mano parece un baile rítmico, el estudiante quiso expresar lo bueno que es realizar ejercicios físicos y con ello se puede lograr elevar su autoestima y tener un cuerpo atlético. El básquet el estudiante nos presenta un deportista en este caso esta con las piernas flexionadas tratando de encestar y saltar, tiene en la mano una pelota de básquet, mantiene una actitud serena a las ves atentas.

Los fornidos

El destructor, es un personaje de apariencia fuerte y tiene un rostro delicado y fino, con la cabellera hacia adelante, lleva una pistola en la cintura para protegerse de alguien, esta semidesnudo mostrando un cuerpo atlético muy recurrente en los dibujos de los adolescentes varones.

En la sexta figura encontramos a un personaje que puede ser el héroe o villano a la vez, tiene un rostro enojado, aparentemente ejerce poder, tal vez el protector del mundo y lo demuestra en su actitud, tiene los puños cerrados como conteniendo el enojo.

La sétima figura el estudiante representa a un personaje de ficción de acuerdo a su percepción, Avatar un personaje tomado de una película e interpretado por el estudiante, tiene un rostro que trasmite paz, una de sus características especiales es una cola puntiaguda.

Adolescentes

La octava figura, es una adolescente mujer que esta de frente parada tiene el cuerpo rígido como si estuviera por desfilar, la estudiante compartió con este dibujo su mundo interno, sus pensamientos, ideas y temores.

La cuarta figura cuatro, mente en blanco, manifiesta que tiene el poder de dominar la mente y no necesita de un rostro para expresarse. La chica en patines y sin rostro, puede

representar también a un personaje que no tiene sentimientos ni emociones o alguien que no acepta la realidad y no quiere ver el mundo que la rodea.

4.1.4. RESULTADOS DE ANÁLISIS PEDAGÓGICO

Los resultados del análisis pedagógico son positivos, porque los estudiantes lograron aprender a dibujar de figura humana proporcionadas, alcanzando de este modo los objetivos específicos. Por lo tanto, los estudiantes se sienten más seguros para dibujar una figura humana.

4.1.5. RESULTADOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Codificación selectiva

-La frecuencia de la categoría con la cual aparece en los materiales analizados.

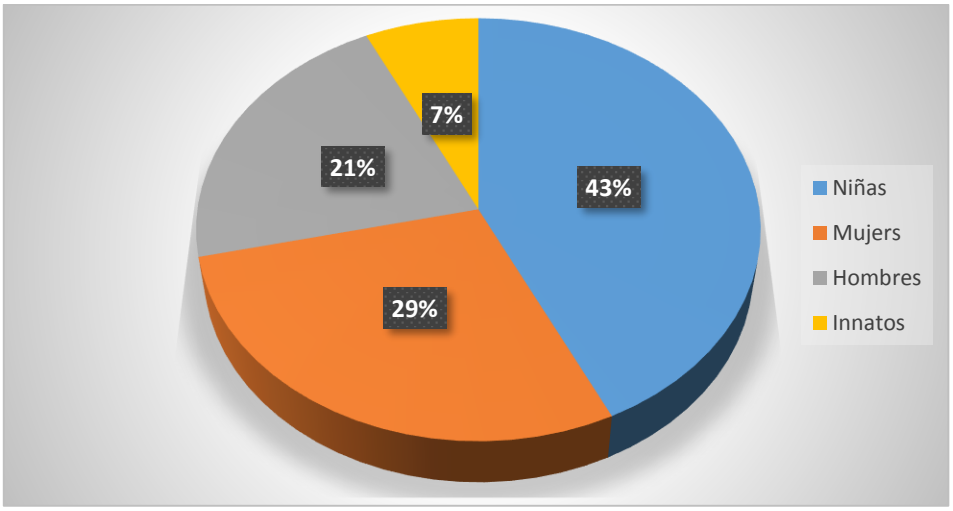
- Como emergen las categorías.

Tabla nro. 22 Leyenda

Categorias	Dibujos
Deportistas	3
Fornidos	3
adolescentes	2
Innatos	1

4.1.6. TABLA GRÁFICA 25

- Esquema de diagrama en porcentajes



En la interpretación de los datos respecto al análisis de categorías:

Tenemos el siguiente resultado: En la categoría deportistas tenemos 43 % de preferencia por los alumnos, en la categoría fornidos tenemos 29% de preferencia de los alumnos, en la categoría adolescentes tenemos 15% de preferencia por los alumnos y

finalmente solo el 7% de alumnos son innatos, alumnos que realizaron trabajos más allá de toda expectativa.

4.2. CONCLUSIONES

4.2.1. CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO GENERAL

Interpretar los dibujos de figura humana realizados por los estudiantes que utilizaron los cánones estéticos.

. Los trabajos de los estudiantes fueron interpretados con facilidad debido a su expresión creativa.

4.2.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICOS

Conclusión 1

Se describir y categorizar los dibujos de figura humana

. Las figuras humanas dibujadas por los estudiantes se describen como parte de su expresión personal.

Conclusión 2

Se estudia las proporciones en el dibujo de figura humana y canon

. Se logró realizar el estudio de proporciones y canon

Conclusión 3

Se enseña a dibujar figuras humanas proporcionadas, utilizando los cánones estéticos

. Los estudiantes aprendieron a dibujar la figura humana con la aplicación de los cánones estéticos

Conclusión 4

Se realizó el análisis descriptivo, interpretativo y categorización de la muestra.

Conclusión 5

Se realizó el análisis descriptivo, interpretativo y categorización de la muestra con éxito.

4.3. RECOMENDACIONES

Recomendación 1

Se recomienda que el Ministerio de Educación amplié las horas de clases de educación artística ya que el arte permite en los estudiantes el desarrollo de capacidades, también estimula la creatividad y les da la posibilidad a los educandos de expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones a través de un trabajo artístico ya sea pintura, danza, música, teatro, que posteriormente les ayuda en las otras materias como las matemáticas comunicación, etc.

Recomendación 2

Se recomienda a los docentes de arte estimular la creatividad en los estudiantes, porque es muy importante para su crecimiento personal y les ayuda en otras materias, también es importante el tipo de material que se pueda utilizar de acuerdo al contexto del centro educativo

***Recomendación* 3**

Se recomienda a los docentes de Educación Artística permitir a los estudiantes expresarse a través del arte, ya que ello puede manifestar su mundo interno y les da la posibilidad de ser auténticos.

Recomendación 4

Se recomienda a los profesores de educación artística enseñen a los estudiantes las diferentes técnicas artísticas, como las medidas de cánones estéticos y ponerlas en práctica, generalmente los docentes de arte enseñan la parte teórica obviando la práctica que es muy importante para lograr desarrollar las habilidades artística en los estudiantes y de este modo lograr el objetivo de la educación artística.

Recomendación 5

Se recomienda que el Ministerio de Educación proporciones a los colegios libros de arte de ese modo facilitar la enseñanza de la educación artística, ya que el docente no cuenta con material, como si sucede con otros cursos en la Educación Básica Regular.

Recomendación 6

Se recomienda a los docentes de Educación artística enseñar un canon contextualizado de acuerdo a su realidad y edad de los estudiantes.

4.4. REFERENTES BIBLIOGRÁFICAS

Basica, F. (s.f.). *Dibujo artistico acceso a la universidad 25 años*. Recuperado el 15 de Mayo de 2016, de Dibujo artistico acceso a la universidad 25 años: htt://dibujo_artistico.accesoalauniversidad-25años

Bayer, R. (1961). *História de la Estética.* Madrid: Fondo de cultura económica.

Educacion, M. d. (2007). *Orientacion para el trabajo pedagogico del area de educacion por el arte* (3ra ed.). Peru: El comercio.

Gonzalez, M. (28 de Abril de 2011). *Dibujo tecnico*. Recuperado el Viernes de Julio de 2016, de Dibujo tecnico: http://dibujotecnico-may.blogspot.pe/2011/04/clasificacion-de-las-figuras.html

Hernandez Sampieri, R. (s.f.). *Metodologia de la investigacion* (6ta ed.). D.F, Mexico.

Hidalgo Matos, M. (1997). *Metodologia de enseñanza-aprendizaje* (INADEP ed.). Palomino E.I.R.L.

Huerta Rosales, M. (2002). *Enseñar a aprender significativamente* (2da. reimpresion ed.). (A. J. Preredes Galván, Ed.) Lima, Peru: San Marcos.

León Maristany, E. (7 de Septiembre de 2015). *magmaristany.blogspot.pe*. (E. León Maristany, Productor) Recuperado el 7 de Mayo de 2016, de magmaristany.blogspot.pe: http://esteticamar.blogspot.pe/p/introduccion-la-estetica.html

Lexus editores. (2015). *Curso del dibujo incluye ejercicios paso a paso* (2015 ed.). (O. Ascencio, Ed.) China: Lexus editores.

Loomis, A. (1947). *Ilustracion Creadora* (sexta edicion ed.). Buenos Aires: Libreria Hachette.

Loomis, A. (1989). *El dibujo de la figura humana en todo su valor* (Sexta Edicion ed.). Buenos Aires: Libreria Hachette.

Muñoz Lizama, L. (s.f.). *Liceo Tecnológico Enrique Kirberg B*. Recuperado el 19 de noviembre de 2016, de Liceo Tecnológico Enrique Kirberg B: https://departamentodeartesvisualesymusicales.files.wordpress.com/2015/06/guia-2c2b0medio-artes-v-fig-humana-en-la-hist-arte.pdf

Vigue, J., Segù, J., & Llorens, A. (s.f.). *Atlas ilustrado de Dibujo y Pintura- el desnudo.* Madrid, Campezo 13, España: Susaeta ediciones S.A.

APÉNDICES A

4.5. TABLA nro. 26 Instrumento de análisis estético

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS ESTETICO		
DIMENSIÓN creativa	**TAXONOMÍA VALOR**	**CARACTERÍSTICAS VALOR ESTÉTICO**
Género	Figura humana	Líneas estéticas
Categoría	Deportista	Joven realizando ejercicios de karate
Técnica	Dibujo a lápiz	Dibujo a lápiz utilizando los cánones estéticos
Instrumentos	Lápiz, papel, borrador	Dibujos – líneas
Estilo y forma	Naif	Dibujos inocentes no académicos
DIMENSIÓN compositiva		
Proporción	Armoniosa, canon	Canon de siete a ocho medidas
Equilibrio	En movimiento	Los personajes mantienen posturas verticales.
Perspectiva	---	---
Morfología (Forma)	Forma bidimensional	Desarrollo de dibujo simple plana
Línea - Contorno	Líneas estética y continua/ contorna marcado	Para definir las formas y contornos los autores utilizaron las líneas estéticas y continuas
Armonía	Armonía de formas	Las formas son relativamente armoniosas
Color	------	----------
Ritmo	Dinámico	En movimiento
Dimensión de Contenidos		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	Figuras idealizadas
Parergon	Tímido, triste, enojo, melancolía, frustración	Aspecto psicológico el personaje muestra expresiones notorias en su rostro.

Abstracto	----	------
Conceptual	------	------

Dimensiones e indicadores (valores estéticos) generales para el análisis de las obras de arte y los procesos creativos por expresión.

APÉNDICE B

4.5. Proceso de Investigación

Técnica dibujo a lápiz, soporte papel bond A4, dibujos simples, no académicos

Fotografías de las diferentes sesiones

Figura 36 Dibujo

Figura 37 Dibujo

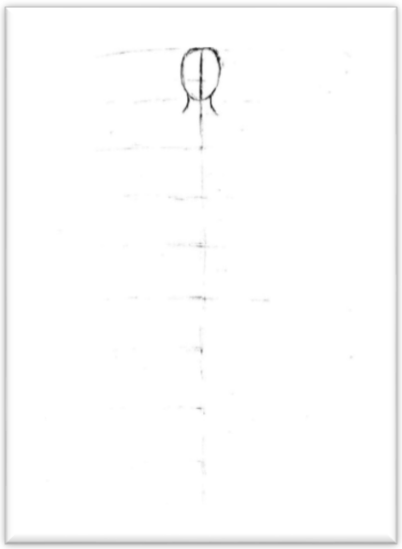


Figura 38 dibujo

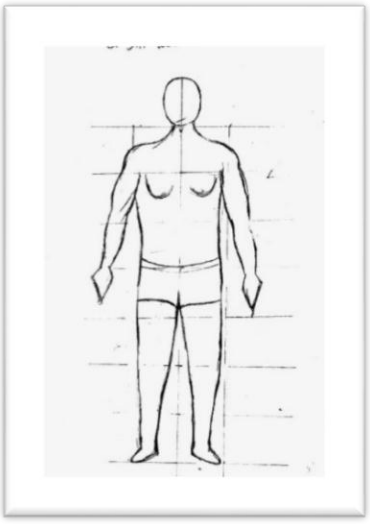


Figura 39 dibujo

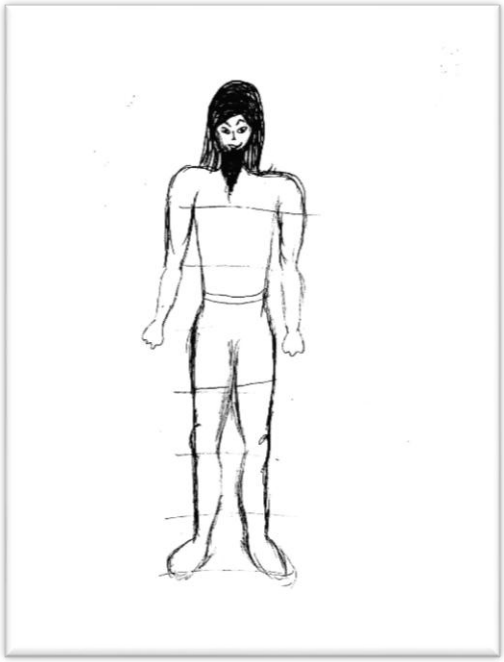


Figura 40 Dibujo

Figura 41 Dibujo

Figura 42 dibujo

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 1

Datos informativos:

Institución educativa: San Vicente de Paul

Profesora de practica: Betty Lida Collado Calderón

Área: Educación artística

Fecha: 22- 11-2016

Número de estudiantes: 28

Grado y sección: 4to "A"

Tiempo: 2 horas pedagógicas

Hora de inicio: 3.00 pm a 4.20 pm

Capacidades: Realiza dibujos de figura humana simples

Aprendizajes Esperados: Muestra interés en realizar trabajos utilizando el método Andrew Loomis

Valores	**Actitudes**
. Respeto . Responsabilidad	**.** Respeto mutuo entre compañeros . Es solidario y ordenado

Proceso Pedagógico	**Estrategia Metodológicas**	**Recursos**	**Tiempo**
Saberes previos. **Sistematización de lo aprendido.** **Aplicación de lo aprendido.** **Meta cognición**	La profesora saluda a los estudiantes. La profesora presenta el tema Figura Humana. La profesora hace preguntas sobre el tema. La docente explica la forma como deben trabajar. .Los estudiantes realizan dibujos libres de figura	. Libro . Laminas . Pizarra . Lápiz . Papel . Borrador . Plumones .Hojas bond	Dos horas pedagógicas

Evaluación		
Criterios	Indicadores	Instrumentos
Apreciación Artísticas	Aprecia el trabajo de sus compañeros y participa activamente	

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 2

Datos informativos:

Institución educativa: San Vicente de Paul

Profesora de practica: Betty Lida Collado Calderón

Área: Educación artística

Fecha: 30- 11-2016

Número de estudiantes: 28

Grado y sección: 4to "A"

Tiempo: 2 horas pedagógicas

Hora de inicio: 3.00 pm a 4.20 pm

Capacidades: Realiza dibujos de figura humana utilizando el canon estético

Aprendizajes Esperados: Muestra interés por las figuras humanas y pone en práctica el canon

Valores	**Actitudes**
. Respeto . Responsabilidad	**.** Respeto mutuo entre compañeros . Es solidario y ordenado

Proceso Pedagógico	**Estrategia Metodológicas**	**Recursos**	**Tiempo**
. Saberes previos. **. Sistematización de lo aprendido.** **. Aplicación de lo aprendido.** **.Meta cognición**	. La profesora saluda a los estudiantes. . La profesora indica que se trabajara la figura humana utilizando las medidas de canon estético y explica, ¿Qué es el canon estético y como aplicar en un dibujo? . La docente explica la forma como deben trabajar. .Los estudiantes realizan dibujos de figura humana.	. Libro . Laminas . Pizarra . Lápiz . Papel . Borrador . Plumones .Hojas bond	Dos horas pedagógicas

Evaluación		
Criterios	Indicadores	Instrumentos
Expresión Artística	Expresa con facilidad pensamientos y sentimientos a través del dibujo libre.	. Participación . Preguntas . Dialogo . Cuaderno de campo
Apreciación Artísticas	Aprecia el trabajo de sus compañeros y participa activamente	

BIBLIOGRAFIA. Loomis Andrew, El Dibujo de la figura humana en todo su valor, 1989

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 3

Datos informativos:

Institución educativa: San Vicente de Paul

Profesora de practica: Betty Lida Collado Calderón

Área: Educación artística

Fecha: 08- 12-2016

Número de estudiantes: 20

Grado y sección: 4to "A"

Tiempo: 2 horas pedagógicas

Hora de inicio: 3.00 pm a 4.20 pm

Capacidades: aplicar en los dibujos los cánones estéticos para lograr figuras humanas ideales

Aprendizajes Esperados: Realiza trabajos proporcionados y haciendo uso del canon

Valores	**Actitudes**
. Respeto . Responsabilidad	**.** Respeto mutuo entre compañeros . Es solidario y ordenado

Proceso Pedagógico	**Estrategia Metodológicas**	**Recursos**	**Tiempo**
Saberes previos. **Sistematización de lo aprendido.** **Aplicación de lo aprendido.** **Meta cognición**	La profesora saluda a los estudiantes. La profesora indica que los estudiantes harán un dibujo con la técnica de los cánones estético que ya aprendieron La docente explica la forma como deben trabajar. .Los estudiantes realizan dibujos libres de figura humana.	. Libro . Laminas . Pizarra . Lápiz . Papel . Borrador . Plumones .Hojas bond	Dos horas pedagógicas

Evaluación		
Criterios	Indicadores	Instrumentos
Apreciación Artísticas	Expresa con facilidad pensamientos y sentimientos a través del dibujo libre.	. Participación Preguntas Dialogo Cuaderno de campo
	Aprecia el trabajo de sus compañeros y participa activamente	

BIBLIOGRAFIA. Loomis Andrew, El Dibujo de la figura humana en todo su valor, 1989

4.6. FOTOS DEL PROCESO DE LA INVESTIGACION

Fotografías de todas las sesiones de clases

Figura 43 fotografía

Figura 44 fotografía

Figura 45 fotografía

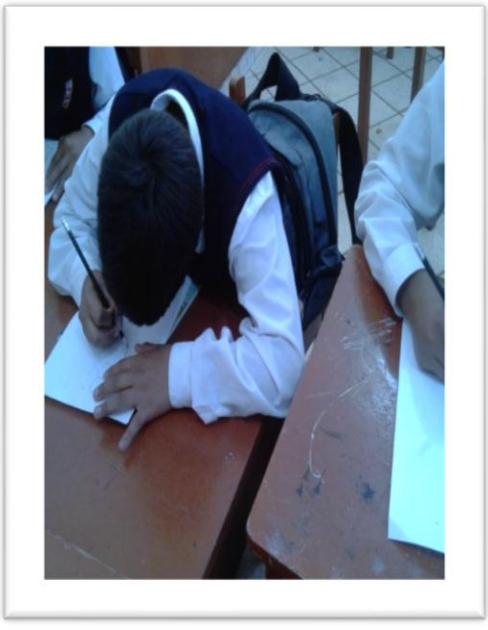


Figura 46 Fotografía

Figura 47 Fotografía

Figura 48 fotografía

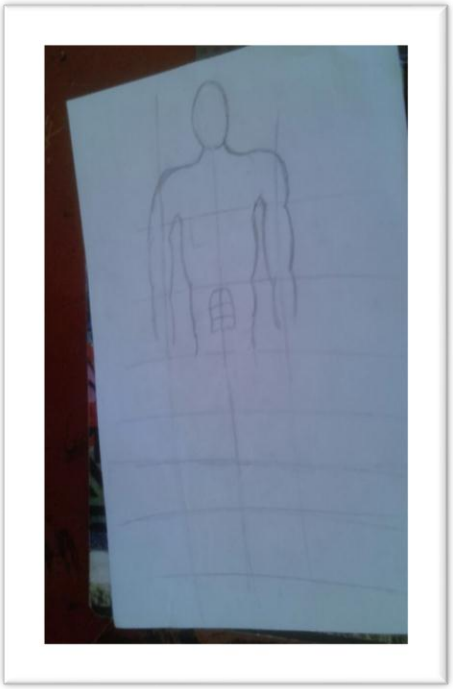


Figura 49 fotografía

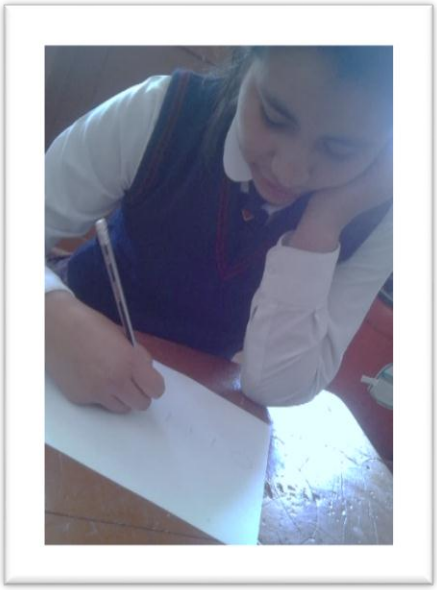


Figura 50 fotografía

Figura 51 Fotografía

Figura 52 fotografía

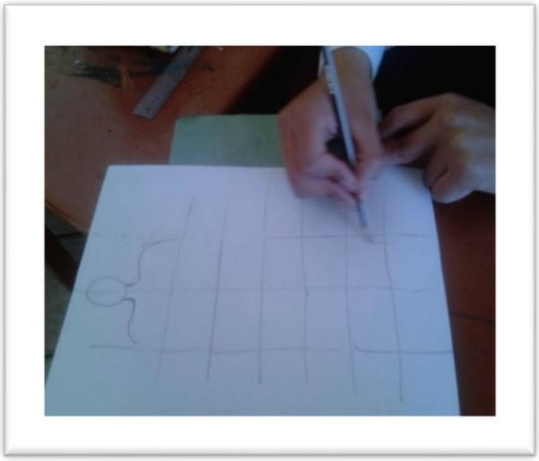


Figura 53 fotografía

Figura 54 fotografía

Figura 55 fotografía

Figura 56 fotografía

Figura 57 fotografia

figura 58 fotografia

Figura 59 fotografía

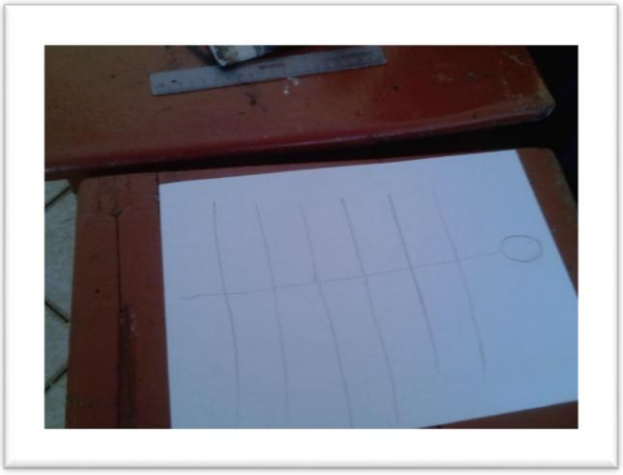


Figura 60 fotografía

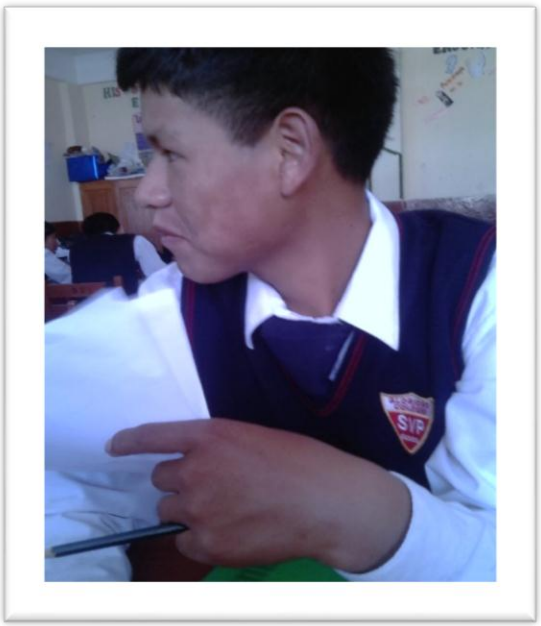


Figura 61 fotografia

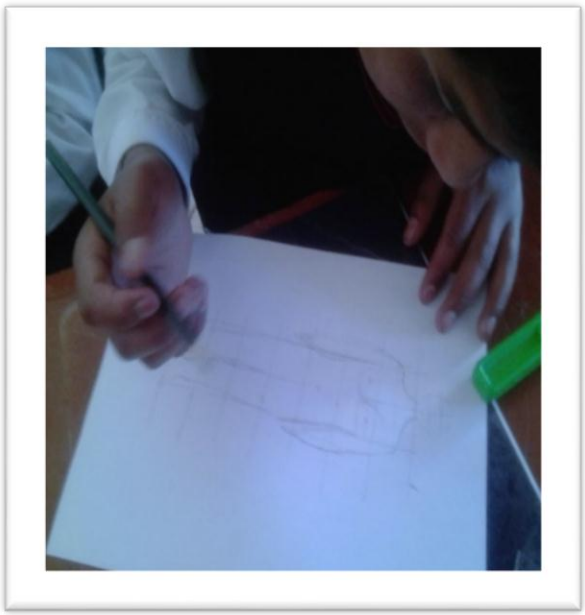


Figura 62 fotografía

APÉNDICE C

4.7. MEMORÁNDUM

Criterios utilizados en la construcción de categorías

Lugar: San Vicente de Paúl; Cusco

Fecha: 23 de noviembre de 2016

Nombre de la categoría: Los deportistas

Los criterios que se utilizaron para la categorizar fueron:

Primero por actividad; Tenemos a los deportistas, segundo por características físicas similares**: Karate kit**, en este trabajo el autor se plasma a sí mismo en una actitud de realizar un ejercicio de karate, manifiesta timidez a la vez paz, el karate es un deporte oriental que forma a la persona integralmente tanto cuerpo como mente son entrenados; el estudiante intuitivamente busca una formación completa en su vida futura, sentimientos y emociones que el estudiante quiso manifestar en su trabajo**. El básquet,** en el dibujo el estudiante enfatiza el deporte como algo muy importante en su vida, tiene en la mano una pelota para encestar, se encuentra saltando en el aire lo cual denota seguridad en sí mismo y que pude arriesgarse y alcázar sus metas. **El entrenador**, en este trabajo el autor se encuentra como guía de un gimnasio se nota que asume un roll en su vida que es ser un entrenador, una persona que este caso dirige una rutina de ejercicios, demuestra que es importante el cuidado del cuerpo físico por medio del deporte; el alumno transmite una buena autoestima, un respeto por sí mismo y los demás.

¿Cuáles son los valores semióticos considerados en esta categoría?

Los valores semióticos considerados en estos dibujos son que los autores enfatizan la importancia de practicar deporte y con ello tener un cuerpo físico sano y una mente activa, que les ayuda a alejarse de los vicios y los malos hábitos, los estudiantes expresan mediante estos trabajos su necesidad de estar en forma que les lleva a un bienestar tanto para ellos como para su familia.

¿Cuáles son los valores estéticos considerados en la categoría?

Los valores estéticos que se lograron en esta categoría son la armonía y la belleza que los autores le proporcionaron a cada uno de los trabajos, para lo cual se utilizó la técnica de las medidas de canon estético.

MEMORÁNDUM

Criterios utilizados en la construcción de categorías

Lugar: San Vicente de Paúl; Cusco

Fecha: 23 de noviembre

Nombre de la categoría: Los Fornidos

Los criterios que se utilizaron para la categorizar fueron:

Los héroes esta categoría se consideraron por que los tres personajes están en actitud de defender algo o alguien y son varones y demuestran mucha fuerza física. **El crack del mundo**, en este personaje el autor expresa la fortaleza y el carácter masculino, es alguien dominante con una mirada fuerte, como conteniendo la rabia ante las injusticias; demuestra la frustración que pude tener el estudiante ante las injusticias del mundo que lo rodea por lo cual el siente que tiene que enfrentar con carácter y decisión y a la vez es el rey del mundo que en el recae toda la responsabilidad del destino del planeta.

El destructor, en este trabajo el estudiante nos da a conocer a un personaje fornido, pero muy joven, tiene una actitud expectante, es el destructor del mal y este sema denudo; el autor expresa la necesidad de protección que tienen en su interior, necesita protegerse para lo cual pone a su personaje una pequeña pistola, el destructor del mal es el mismo que quiere liberarse de todo lo malo**.**

El avatar, el avatar es un héroe de ficción que el estudiante presenta tiene una pequeña cola como una de sus características principales, el autor expresa su imaginación y creatividad y la búsqueda de algo diferente fuera de la común, el personaje está desnudo y a la vez está tranquilo, en paz lo cual denota inocencia y sinceridad a la vez fuerza física y fuerza interna que posee este personaje, es un héroe de la paz.

¿**Cuáles son los valores semióticos considerados en esta categoría?**

En esta categoría se consideró porque este grupo de trabajos de figura humana representan personajes con actitudes heroicas quienes pueden salvar el mundo de algún peligro. Es la necesidad que tienen la mayoría de la gente por un salvador, de alguien que los rescate, que los ayude a salir de las situaciones difíciles que se está viviendo actualmente en este mundo, de igual manera pueden ser caudillos que surgen dentro de la sociedad para ayudar a las personas.

¿Cuáles son los valares estéticos considerados en esta categoría?

Los valores estéticos considerados en esta categoría son: el estudiante pone énfasis en la perfección de los cuerpos físicos y la búsqueda de la armonía de la figura humana, además resalta la belleza y externa e interna de los héroes.

4.7.1. MEMORÁNDUM

Criterios utilizados en la construcción de categorías

Lugar: San Vicente de Paúl; Cusco

Fecha: 23 de noviembre del 2016

Nombre de la categoría: Adolescentes

Esta categoría se consideró porque ambos personajes son adolescentes, son muy jóvenes que están inmersos y disfrutando cada uno de su actividad favorita, una de ellas es un chico que está tranquila y la otra mujer esta patinando.

Nadie, la estudiante expresa mediante el dibujo su mundo interno, sus pensamientos sentimientos y temores.

Mente en blanco, la autora representa a una adolescente en patines, pero que no tiene rostro, aun así, realiza su actividad favorita,

¿**Cuáles son los valores semióticos considerados en esta categoría?**

Los valores semióticos de esta categoría son; que los jóvenes disfrutan de sus actividades el patinaje, en caso de mente en blanco la joven no tiene rostro ni ojos, nariz, y boca; pareciera que no quiere ver, escuchar, opina, ni oler el mundo, prefiere evitar el contacto con los sentidos; o tal vez no necesita los sentidos para expresar sus sentimientos o emociones, o vive muy dentro de sí misma, en un mundo interno muy suyo a lo que nadie tiene acceso fácilmente.

¿Cuáles son los valares estéticos considerados en esta categoría?

Los valores estéticos que se considerados en esta categoría son la espontaneidad y la frescura que le dieron los autores a sus trabajos, logrando una belleza armoniosa a través de la utilización de los cánones estéticos.