

Educación Artística

Cuarto grado

Educación Artística

Cuarto grado

Educación Artística. Cuarto grado fue desarrollado por la Dirección General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE), de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Educación Pública

Emilio Chuayffet Chemor

Subsecretaría de Educación Básica

Alba Martínez Olivé

Dirección General de Desarrollo Curricular

Hugo Balbuena Corro

Dirección General Adjunta para la Articulación Curricular de la Educación Básica

María Guadalupe Fuentes Cardona

Dirección General Adjunta de Materiales Educativos

Laura Athié Juárez

Segunda edición 2011

Coordinación técnico-pedagógica

Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, DGMIE/SEP
María Cristina Martínez Mercado, Ana Lilia Romero Vázquez, Alexis González
Dulzaides

Autores

Lorena Cecilia Fuensanta Ávila Dueñas, Laura Gamboa Suárez, Rita Holmbaek
Rasmussen, Oswaldo Martín del Campo Núñez, María Teresa Carlos Yáñez,
Marxitania Ortega Flores, María Guadalupe Patricia Romero Salas, María Estela
Ruiz Fisher

Revisión técnico-pedagógica

Gabriela Rodríguez Blanco, Jessica Mariana Ortega Rodríguez, Rosa María Núñez
Hernández, Daniela Aseret Ortiz Martínez, Luz María del Socorro Pech Zumárraga

Asesores

Lourdes Amaro Moreno, Leticia María de los Ángeles González Arredondo,
Óscar Palacios Ceballos

Coordinación editorial

Dirección Editorial, DGMIE/SEP
Alejandro Portilla de Buen, Pablo Martínez Lozada, Esther Pérez Guzmán

Cuidado de la edición

Esteban Manteca Aguirre

Producción editorial

Martín Aguilar Gallegos

Formación

Abraham Menes Núñez

Iconografía

Diana Mayén Pérez, Fabiola Buenrostro Nava

Portada

Diseño de colección: Carlos Palleiro
Ilustración de portada: Cecilia Rébora

Servicios editoriales (2010)

CIDCLI, S.C.

Asesoría editorial

Patricia van Rhijn, Elisa Castellanos, Rocío Miranda

Ilustración

Fabrizio Vanden Broeck (pp. 8-9, 24-25, 31, 40-41, 54-55, 72-73); Gloria Calderas
(pp. 11, 15, 51, 53, 79); Patricio Betteo (pp. 20, 36, 84); Sara Elena Palacios (pp. 26,
48, 60, 62-63, 67-68, 80, 85); Sergio Bordon (pp. 33, 43, 64, 82); María Larrazolo
(p. 27, escultura tipo alebrije); Rocío Padilla (pp. 22, 27, 39, 44, 49, 66, 74-75, 78);
Enrique Torralba (p. 52); Rodrigo Folgueira (p. 61); José Luis García Valadez (p. 69);
Esmeralda Ríos (p. 83).

Diseño y diagramación

Rogelio Rangel

Iconografía

Ana Mireya Martínez Olave

Fotografía

Rafael Miranda; asistente: Anaí Tirado

Tercera edición revisada, 2014 (ciclo escolar 2014-2015)

Coordinación técnico-pedagógica

Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, DGMIE/SEP
María Elvira Charria Villegas

Revisión técnico-pedagógica

Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos (DDIME), Dirección
General de Desarrollo Curricular (DGDC) y maestros frente a grupo del Pimpleia
Taller infantil y juvenil de artes plásticas

Coordinación editorial

Dirección Editorial, DGMIE/SEP
Patricia Gómez Rivera, Olga Correa Inostroza

Cuidado de la edición

Roberto Núñez Narváez

Corrección de estilo y pruebas

Octavio Rodríguez, Mario Aburto Castellanos

Producción editorial

Martín Aguilar Gallegos

Formación

Edith Galicia de la Rosa

Iconografía

Diana Mayén Pérez

Primera edición, 2010

Segunda edición, 2011

Tercera edición revisada, 2014 (ciclo escolar 2014-2015)

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2010

Argentina 28, Centro,
06020, México, D.F.

ISBN: 978-607-514-726-0

Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Agradecimientos

La Secretaría de Educación Pública agradece a los maestros y maestras, a las autoridades educativas de todo el país, a expertos académicos, por colaborar en la revisión de las diferentes versiones de los libros de texto.

La SEP extiende un especial agradecimiento a la Academia Mexicana de la Lengua por su participación en la revisión de la tercera edición revisada, 2014 (ciclo escolar 2014-2015).

La Patria (1962),
Jorge González Camarena.

Esta obra ilustró la portada de los primeros libros de texto. Hoy la reproducimos aquí para mostrarte lo que entonces era una aspiración: que los libros de texto estuvieran entre los legados que la Patria deja a sus hijos.

El libro de texto que tienes en tus manos fue elaborado por la Secretaría de Educación Pública para ayudarte a estudiar y para que leyéndolo conozcas más de las personas y del mundo que te rodea.

Además del libro de texto hay otros materiales diseñados para que los estudies y los comprendas con tu familia, como los Libros del Rincón.

¿Ya viste que en tu escuela hay una biblioteca escolar? Todos esos libros están ahí para que, como un explorador, visites sus páginas y descubras lugares y épocas que quizá no imaginabas. Leer sirve para tomar decisiones, para disfrutar, pero sobre todo sirve para aprender.

Conforme avancen las clases a lo largo del ciclo escolar, tus profesores profundizarán en los temas que se explican en este libro con el apoyo de grabaciones de audio, videos o páginas de internet y te orientarán día a día para que aprendas por tu cuenta sobre las cosas que más te interesan.

En este libro encontrarás ilustraciones, fotografías, pinturas que acompañan a los textos y que, por sí mismas, son fuentes de información. Al observarlas notarás que hay diferentes formas de crear imágenes. Tal vez te des cuenta de cuál es tu favorita.

Las escuelas de México y los materiales educativos están transformándose. ¡Invita a tus papás a que revisen tus tareas! Plátcales lo que haces en la escuela y pídeles que hablen con tus profesores sobre ti. ¿Por qué no pruebas leer con ellos tus libros? Muchos padres de familia y maestros participaron en su creación, trabajando con editores, investigadores y especialistas en las diferentes asignaturas.

Como ves, la experiencia, el trabajo y el conocimiento de muchas personas hicieron posible que este libro llegara a ti. Pero la verdadera vida de estas páginas comienza apenas ahora, contigo. Los libros son los mejores compañeros de viaje que pueden tenerse. ¡Que tengas éxito, explorador!

Índice

Presentación 3

Conoce tu libro 6

Bloque I

- LECCIÓN 1 Comencemos el año 10
- LECCIÓN 2 Las tres dimensiones 12
- LECCIÓN 3 Al son que me toques, bailo 15
- LECCIÓN 4 ¡Que todo vibre! 17
- LECCIÓN 5 ¡Uy... qué miedo! 20
- Integro lo aprendido 22

Bloque II

- LECCIÓN 6 El objeto está hecho de... 26
- LECCIÓN 7 Danza con un poema 30
- LECCIÓN 8 No te arrugues, cuero viejo 33
- LECCIÓN 9 Cualquier cosa puede pasar 35
- Integro lo aprendido 38

Bloque III

- LECCIÓN 10 A cada escultura su técnica 42
- LECCIÓN 11 Te lo cuento bailando 46
- LECCIÓN 12 ¡Ay, cuerda, no te revientes! 48
- LECCIÓN 13 Haciendo nudos y más nudos 50
- Integro lo aprendido 52

Bloque IV

- LECCIÓN 14** Hagamos una estatua 56
- LECCIÓN 15** Bailando un tema 60
- LECCIÓN 16** ¡Que le sople! ¡Que le sople! 64
- LECCIÓN 17** El acordeón de la historia 67
- Integro lo aprendido 69

Bloque V

- LECCIÓN 18** ¡La escultura se mueve! 74
- LECCIÓN 19** Hoy, ¡yo escojo el tema! 77
- LECCIÓN 20** ¡A mí, mis timbres! 78
- LECCIÓN 21** Leer con emoción 80
- Integro lo aprendido 82

Bibliografía

Créditos iconográficos 85

Conoce tu libro

Este libro te acercará a las artes visuales, la danza, la música y el teatro. Conocerás más sobre cada uno de estos lenguajes a través de distintas experiencias.

Tu libro está dividido en cinco bloques; cada uno de ellos contiene:

Aprendizaje esperado

En este primer párrafo, se indica brevemente qué aprenderás en esta lección. Para conseguirlo, es importante que participes y apoyes a tus compañeros; deberás respetar las diferencias entre ustedes y participar con entusiasmo, convencido de que a ti también te respetarán.

Lección 2 **tres dimensiones**

En tercer grado conociste las características de la bidimensionalidad. Ahora aprenderás a reconocer la tridimensionalidad en el lenguaje visual.

Lo que conozco
¿Qué diferencia encuentras entre la imagen de un juguete que aparece en una revista y el que utilizas para jugar?

Vivimos rodeados de objetos tridimensionales. También los seres humanos y los animales somos tridimensionales. ¿Qué quiere decir eso?

Como su nombre lo indica, los **objetos tridimensionales** son aquellos que tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto.

Para decir cuál lado del objeto es el largo, el ancho o el alto debe considerarse en qué posición se encuentra: horizontal o vertical. Los objetos tienen formas diversas, y se les puede clasificar por su origen en **naturales** o **artificiales**. Las formas naturales son las que provienen de la naturaleza; las artificiales, de los seres humanos.

Tanto las formas naturales como las artificiales pueden ser **simples** o **complejas**. Las simples tienen muy pocos elementos, como un chicharo o una liga, y las complejas están formadas por muchos elementos, como el propio ser humano o una licuadora.

Observa los objetos de la página: ¿qué tipo de formas tienen? ¿Cuáles son de forma natural? ¿Cuáles de forma artificial compleja?

Lo que conozco
Como primera actividad, se te invita a que reflexiones sobre lo que sabes del tema.

Consulta en:

Hay mucha información cerca de ti. Si algún tema te gustó y quieres saber más, aquí tienes dónde buscar. Encontrarás sugerencias de recursos informáticos ubicados en el sitio <<http://basica.primariatic.sep.gob.mx/>>.

Es importante señalar que un membranófono necesita, además del parche en tensión, una **caja de resonancia** para amplificar la vibración. De hecho, muchos instrumentos de otras familias requieren esta caja. Si estiras una membrana y la golpeas, vibrará, pero su sonido apenas será audible; es necesario amplificar la vibración. ¿Cómo y con qué construirías un membranófono?

¡Inténtalo!

- Necesitas, básicamente, definir qué usarás como membrana y qué como caja de resonancia. El parche puede ser de hule o plástico; experimenta con otros materiales.
- Es importante que para la caja utilices un objeto firme que amplifique bien las vibraciones: un bote de cartón o metal funcionaría muy bien. Evita materiales débiles, como el unicel o el plástico muy delgado. Estira la membrana y únela a la caja con ligas, cuerda o tachuelas. La clave es un parche bien tenso. Una membrana arrugada o floja no sirve para un membranófono, de ahí el dicho: "No te arragues, cuero viejo, que te quiero pa' tambor".
- Muchos membranófonos se golpean con unos palos llamados **baquetas** (inventas tus baquetas), pueden ser unas varitas o unos lápices.
- Haz la prueba de colocarles cabezas de plastilina, algodón envuelto en un pedazo de tela o, incluso, estropajo. Las características de las baquetas afectan el timbre del membranófono, así que éste es un enorme campo para experimentar!

Platica con tus compañeros: ahora que has construido tu membranófono, ¿qué importancia crees que tiene el material con el que se elabora?

¿Fue fácil fabricarlo al tener una idea previa de cómo hacerlo?, ¿por qué? ¿Lograste realizarlo tal y como lo esperabas?, ¿por qué?

Te recomendamos navegar en internet siempre en compañía de un adulto.

En algunas lecciones, encontrarás palabras destacadas en azul para que te fijas en los conceptos más importantes y vayas ampliando tu vocabulario artístico.

- **Organícense** para realizar una **radionovela** y decidan cómo hacer las voces de los personajes y los sonidos ambientales. Para ayudarse, elijan a uno o dos compañeros para que hagan los efectos de sonido, como tocar la puerta, pisadas, el viento fuerte, el crujir de los muebles y todo lo que sea necesario para expresarse. Recuerden que además pueden usar objetos del salón y del "Baúl del arte".
- Una vez que tengan todo decidido, elijan un espacio como escenario y pasen por equipos a realizar su presentación ante los demás.

Para la próxima clase...

Necesitarás ropa y accesorios que puedas utilizar como vestuario, objetos del "Baúl del arte" y el idiófono que construiste.

Radionovela. Narración de una historia en la que participan múltiples personajes, que es transmitida por capítulos a través de la radio.

Joly Quinteros, compañía Teatro Malandino, 2002

En algunas lecciones podrás emplear los objetos y materiales del Baúl del arte.

En el arte, las esculturas son tridimensionales al igual que todos los objetos que acabas de utilizar. En las imágenes bidimensionales —como pinturas, dibujos y fotografías—, los artistas crean la impresión de volumen a través de la representación de la luz y la sombra, con la cual hacen que los objetos representados parezcan tridimensionales; sin embargo, ese volumen no existe físicamente, es sólo una ilusión óptica.

Para la próxima clase...
Música que te guste bailar, otra que se baile en tu región y un reproductor de sonido para todos.

Helen Escobedo, (1984-2018), Amorosa conativa, aquí te canta tu guitarra (1993), instalación con estuche de guitarra, un tapete y un banco pintados, 120 x 120 x 60

Un dato interesante

El **ensamblaje** es un trabajo escultórico compuesto de objetos "encontrados" de cualquier tipo que el artista acomoda de una manera específica para crear una obra. Cualquier objeto puede utilizarse: latas, llantas de coche, trozos de madera, piedras, zapatos viejos, fotografías, partes de computadora, entre muchos más.

Un dato interesante
Son anécdotas o información sobre un aspecto particular del tema. Puede ser algo sobre un artista o un dato que te invite a investigar sobre ese tema.

Escala
Para que tengas una idea del tamaño real de las obras, se incluye como referencia una figura a escala.

¿Qué opinas de tu libro?

Tu opinión es importante para que podamos mejorar este libro de Educación Artística. Cuarto grado. Marca con una palomita ✓ en el espacio de la respuesta que mejor exprese lo que piensas. Puedes escanear tus respuestas y enviarlas al correo electrónico librosdetexto@sep.gob.mx

1. ¿Te gustó este libro el primer día de clases?
 Sí No
2. ¿Te gustó tu libro?
 Mucho Regular Poco
3. ¿Te gustaron las imágenes?
 Mucho Regular Poco
4. Las imágenes, ¿te ayudaron a entender las actividades?
 Mucho Regular Poco
5. Las instrucciones de las actividades, ¿fueron claras?
 Siempre Casi siempre Algunas veces
6. Además de los libros de texto que son tuyos, ¿hay otros libros en tu aula?
 Sí No
7. ¿Tienes en tu casa libros que no sean los de texto gratuito?
 Sí No
8. ¿Acostumbras leer los Libros de Texto Gratuito con los adultos de tu casa?
 Sí No
9. ¿Consultas los Libros del Rincón de la biblioteca de tu escuela?
 Sí No

¿Por qué? _____

10. Si tienes alguna sugerencia para mejorar este libro, o sobre los materiales educativos, escríbela aquí:

¡Gracias por tu participación!

¿Qué opinas de tu libro?
Al final del libro aparece una página con preguntas para evaluarlo. Tu opinión es muy importante, ya que nos ayudará a enriquecerlo.

Bloque 1

Lección 1 Comencemos el año

En esta lección repasarás las habilidades artísticas que desarrollaste en tercer grado, así como algunos de los conceptos que aprendiste. Es importante que los recuerdes porque este año ampliarás aún más tus conocimientos y tu percepción del arte.

Aprendiste diferentes técnicas y a usar distintos materiales para crear imágenes bidimensionales. Menciona alguna de ellas. Observa la imagen de abajo. ¿Es igual a otras que viste en los grados pasados?, ¿en qué es diferente?

Además, creaste movimientos con objetos y organizaste una danza colectiva trabajando en duetos, tríos y cuartetos. ¿Cómo imitarías la escultura que se muestra en la imagen? ¿Qué historia piensas que podría estar representando? ¿Cómo harías para saber qué historia es?

Descubriste que la música tiene distintas funciones y que se clasifica en diferentes géneros. ¿Cómo se llama tu canción favorita? ¿A qué género pertenece? Si tuvieras que elegir una música que acompañe la instalación de la escultura de la imagen, ¿cuál escogerías?

También exploraste el escenario, sus diferentes zonas y la manera en que te permite relacionarte con el público. En la escultura, ¿qué tratan de decirte las figuras?

Ya te has acercado al arte. Hasta ahora, ¿qué es lo que más te atrae y por qué? ¿Una sola imagen, como la de esta lección, puede servir para hablar de distintos lenguajes artísticos?, ¿por qué? Discútelos con tus compañeros.

Jorge Jurado (1969), *Bosque in-móvil*, 2008, carrocerías de Volkswagen y tubos de acero, 850 × 950 × 600 cm, Guadalajara, Jalisco.

Antes de terminar la clase, elijan un espacio para su Baúl del arte. Ya saben cómo hacerlo: utilicen su creatividad, imaginación y todos sus recursos para encontrar objetos e instrumentos interesantes y divertidos, que utilizarán más adelante en sus lecciones.

Para la siguiente clase...
Necesitarás objetos del Baúl del arte.

Lección 2 Las tres dimensiones

En tercer grado conociste las características de la bidimensionalidad. Ahora aprenderás a reconocer la tridimensionalidad en el lenguaje visual.

Lo que conozco

¿Qué diferencia encuentras entre la imagen de un juguete que aparece en una revista y el que utilizas para jugar?

Vivimos rodeados de objetos tridimensionales. También los seres humanos y los animales somos tridimensionales. ¿Qué quiere decir eso?

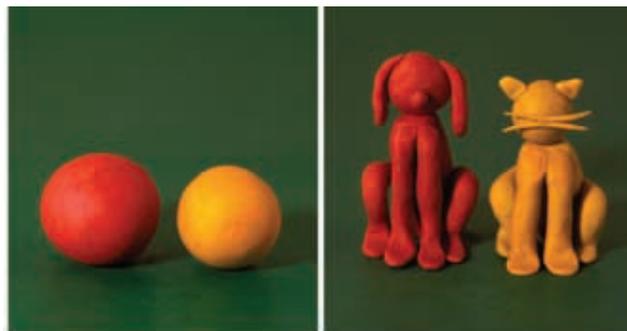
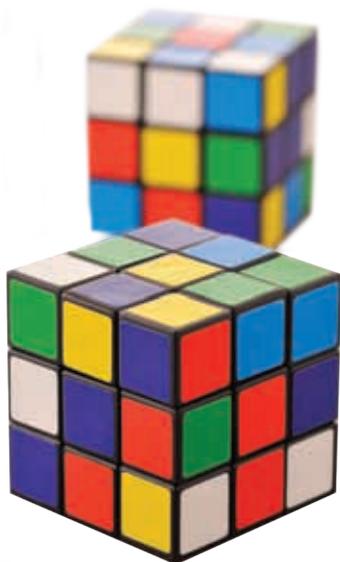
Como su nombre lo indica, los **objetos tridimensionales** son aquellos que tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto.

Para decir cuál lado del objeto es el largo, el ancho o el alto debe considerarse en qué posición se encuentra: horizontal o vertical.

Los objetos tienen formas diversas, y se les puede clasificar por su origen en **naturales** o **artificiales**. Las formas naturales son las que provienen de la naturaleza; las artificiales, de los seres humanos.

Tanto las formas naturales como las artificiales pueden ser **simples** o **complejas**. Las simples tienen muy pocos elementos, como un chícharo o una liga, y las complejas están formadas por muchos elementos, como el propio ser humano o una licuadora.

Observa los objetos de la página: ¿qué tipo de formas tienen? ¿Cuáles son de forma natural? ¿Cuáles de forma artificial compleja?

Observa los objetos que hay a tu alrededor. Todos tienen volumen, pues ocupan un lugar en el espacio: ¡son tridimensionales!

- En grupo, creen un nuevo cuerpo tridimensional a partir de la unión de los objetos que tengan disponibles.
- Elijan un espacio para construir el nuevo cuerpo. Para ello, en torno de un objeto que seleccionen como principal agrupen los demás, unos arriba de otros, o a los lados del principal, siempre con mucho cuidado y tomando en cuenta sus tamaños, colores y texturas para decidir de qué manera se ven mejor juntos.
- Tengan cuidado de que los objetos se mantengan equilibrados en su lugar para que no se caigan.
- Cuando terminen su pieza, obsérvenla desde todos los lados posibles, ya que es la única manera de apreciar en su totalidad una forma tridimensional.
- Contesten en grupo: ¿lograron construir su nuevo cuerpo sin que se viniera abajo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánto calculan que mide de largo, ancho y alto? ¿Qué forma tiene? ¿De qué materiales está hecho? ¿Cuántos objetos lo integran?
- Esto es un ensamblaje.

A las construcciones que después de un tiempo tienen que deshacerse y desaparecer se les llama *efímeras*. La que acaban de crear es una de ellas, así que ¡es momento de que todo regrese a su lugar!

Juan Soriano (1920-2006), *El caracol*, 1992, bronce fundido a la cera perdida, 215 × 210 × 65 cm.

Las esculturas son tridimensionales, al igual que todos los objetos que acabas de utilizar. En las imágenes bidimensionales —como pinturas, dibujos y fotografías— los artistas crean la impresión de volumen a través de la representación de la luz y la sombra, con lo cual hacen que los objetos representados parezcan tridimensionales; sin embargo, ese volumen no existe físicamente, es sólo una ilusión óptica.

Para la próxima clase...

Música que te guste bailar; otra que se baile en tu región, y un reproductor de sonido para todo el grupo.

Un dato interesante

El **ensamblaje**, como viste, es un trabajo escultórico compuesto de objetos de cualquier tipo que el artista encontró, y que acomoda de una manera específica para crear una obra. Cualquier objeto puede utilizarse: latas, llantas de coche, trozos de madera, piedras, zapatos viejos, fotografías y partes de computadora, entre muchos más.

Helen Escobedo (1934-2010), *Amorcito corazón, aquí te canta tu guitarra*, 1993, instalación con estuche de guitarra, un tapete y un banco pintados, 120 × 110 × 60 cm.

Lección 3 Al son que me toques, bailo

Hay diferentes tipos de música que, además de ser escuchados, pueden ser interpretados a través de la danza. En esta lección aprenderás cómo.

Lo que conozco

¿Qué tipos de música has bailado?
¿Todos se bailan igual? ¿Cuáles te gustan más y por qué?

La expresión corporal es un lenguaje que no sólo te ayudará a conocer tu cuerpo y sus posibilidades para expresarte con el movimiento, sino que también te permitirá relacionarte con las personas y los objetos que te rodean.

Existen diversos ejercicios para desarrollar tu expresión corporal. Prepárate para realizar el siguiente; se llama “La bola que pesa mucho”.

- Forma un círculo con tus compañeros y jueguen a pasarse una bola imaginaria que se va haciendo cada vez más grande y más pesada.
- Hagan gestos y movimientos de cansancio y de todo lo que cada uno quiera expresar mientras se pasan la bola.
- Realicen el ejercicio con música. Sólo hay una regla: ¡No se vale hablar!

Una sucesión de varios pasos o movimientos en una danza es una **secuencia dancística**. La variedad de las secuencias, así como el tipo de música, permite que una danza tenga una estructura creativa y expresiva.

Ahora, ¡a bailar! Con las piezas musicales que trajeron de casa realizarán la siguiente actividad.

- Organícense para bailar en grupo e intenten seguir el ritmo de la música.
- Utilicen distintos tipos de música y realicen secuencias dancísticas de acuerdo con el ritmo que escuchen.

- Experimenten con movimientos lentos y rápidos, fuertes y suaves, largos y cortos, y con todo lo que la música les inspire hacer con su cuerpo.
- Aunque estén bailando en grupo, pueden seguir su propia secuencia de movimientos y crear una danza personal.
- Intenten transmitir una idea o un estado de ánimo con sus movimientos.

Un dato interesante

Además de los bailarines, una compañía o grupo de danza está integrada por director, coreógrafo, vestuarista, maquillista, escenógrafo, sonidista y otras personas cuyas funciones complementan el trabajo del grupo.

Comenta con tus compañeros: cuando la bola se hizo más pesada y grande, ¿qué sentiste? ¿Fue distinta la sensación cuando era ligera?, ¿por qué? ¿El ritmo de la música influyó en el ritmo de tus movimientos?, ¿cómo?

La música y la danza son dos lenguajes artísticos que algunas veces están ligados. La danza, en la mayoría de las ocasiones, utiliza el ritmo de la música para crear movimientos.

Para la próxima clase...

Necesitarás objetos de reúso, como botellas de plástico, palitos y cajas pequeñas.

Lección 4 ¡Que todo vibre!

Durante este año elaborarás instrumentos musicales pertenecientes a distintas familias, con materiales de desecho que puedes encontrar en tu entorno. En esta lección comenzarás conociendo y construyendo idiófonos.

Lo que conozco

¿Cuántos instrumentos musicales conoces? ¿Cómo funcionan, cómo producen sonidos?

Escribe en tu cuaderno el nombre de algunos instrumentos musicales que conozcas y, si lo sabes, explica cómo producen su sonido.

Todos los instrumentos musicales producen vibraciones que viajan por el aire.

Nosotros podemos escucharlas cuando llegan a nuestros oídos ¡y nos hacen vibrar junto con ellas!

Para producir sonido con algunos instrumentos, como el violín o la guitarra, se hacen vibrar cuerdas; en otros, como las flautas o las trompetas, se hacen vibrar tubos de madera o metal.

Hay un grupo de instrumentos que vibran de manera muy especial cuando se les golpea o frota: son los **idiófonos**; estos instrumentos producen sonido cuando se actúa directamente sobre el material de que están hechos, es decir, no necesitan cuerdas ni membranas ni aire.

Músicos tocando la marimba.

Guitarra.

Clarinete.

Piano.

Crótalos.

El material con que están hechos los idiófonos es muy importante, pues debe tener cierta elasticidad. Algunos idiófonos son las castañuelas, las maracas y el xilófono.

- Observa cuidadosamente los instrumentos de esta página. Encierra en un círculo aquellos que consideres que por sus características pertenecen al grupo de los idiófonos.
- Piensa que casi cualquier objeto puede ser un idiófono, así que es fácil construir tus instrumentos combinando varios materiales para que tu creación sea más interesante.

Un dato interesante

Algunos sonidos no son detectados por el oído humano, pero sí por el de algunos animales. A estos sonidos se les llama ultrasónicos. Un ejemplo son los emitidos por los silbatos utilizados para llamar a los perros, inaudibles para las personas.

Triángulo.

Güiro.

Wood block.

Utiliza los materiales de reúso que trajiste o acude al Baúl del arte y busca objetos que, al golpearlos o frotarlos, vibren completamente. Un idiófono funciona mejor si no hay otro objeto que impida su vibración. Entonces, tu instrumento puede colgar de una cuerda, o bien deberás sujetarlo de tal forma que tu mano no le impida vibrar.

- Piensa que casi cualquier objeto puede ser un idiófono, así que es fácil construir tus instrumentos combinando varios materiales para que tu creación sea más interesante.

- Inventa tus propios idiófonos y ponles un nombre.
- Organízate con tus compañeros y, después, cada uno muestre a la clase cómo funciona su idiófono y diga qué nombre le puso.

Consulta en:

Ingresa a <<http://basica.primariatic.sep.gob.mx/>> y busca información sobre instrumentos musicales.

¿Qué experiencia te produjo crear un idiófono? ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué pasos seguiste para construirlo? Conversa con tus compañeros: ¿hay coincidencias en sus procesos? ¿Cuáles? ¿Obtuvieron resultados diferentes?, ¿por qué?

En las grandes orquestas los músicos se acomodan de acuerdo con los instrumentos que tocan. Los de mayor sonoridad se colocan atrás; éstos son los de percusión, como los tambores y los platillos. Los de sonoridad media ocupan el centro y son los de viento, como trompetas y flautas. Por último, los de sonoridad baja se instalan al frente; son los de cuerdas, como violines y contrabajos.

Orquesta del Centro Nacional de las Artes de Canadá, 2003.

Lección 5 ¡Uy... qué miedo!

En el teatro es importante que la historia se narre bien para que el público entienda y disfrute la obra. Aquí aprenderás cómo contar una anécdota.

Lo que conozco

¿Conoces a alguna persona de tu comunidad que cuente historias? ¿Te gusta escucharla?, ¿por qué? Y a ti, ¿te agrada contar historias?

En nuestro país existe una gran tradición oral por medio de la cual se transmiten leyendas, mitos y anécdotas que así, de generación en generación, han llegado hasta nosotros. Los viejos relatos se adaptan a la realidad de quien los cuenta y constantemente inspiran otros nuevos.

- Reúnanse en equipos y, por turnos, cada uno de ustedes cuente a los demás una anécdota que conozcan.
- De todas las anécdotas que se contaron, escojan una y escríbanla en su cuaderno; recuerden que debe tener inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Si tienen dudas, reflexionen y expliquen en qué consiste cada una.
- Una vez que esté escrita, definan con su equipo: ¿cuál es la característica principal de la voz de cada personaje?

- Organícense para realizar una **radionovela** y decidan cómo hacer las voces de los personajes y los sonidos ambientales. Para ayudarse, elijan a uno o dos compañeros para que hagan los efectos de sonido, como tocar la puerta, pisadas, un viento fuerte, el crujir de los muebles y todo lo que sea necesario para expresarse. Recuerden que además pueden usar objetos del salón y del Baúl del arte.
- Una vez que tengan todo decidido, elijan un espacio como escenario y pasen por equipos a realizar su presentación ante los demás.

Comenta con tus compañeros: ¿cómo resultó representar una radionovela? ¿Pudiste identificar a los personajes? ¿Cómo fue la experiencia de comunicarte con diferentes voces y sonidos?

Las historias que contamos en teatro pueden tener muchos componentes de ficción, es decir, imaginarios. Sin embargo, es importante que el relato también tenga elementos de la realidad.

Para la próxima clase...

Necesitarás ropa y accesorios que puedas utilizar como vestuario, objetos del Baúl del arte y el idiófono que construiste.

Radionovela. Narración de una historia en la que participan varios personajes, que es transmitida por capítulos a través de la radio.

¡Ay! QuiXote, compañía Teatro Malandro, 2002.

Integro lo aprendido

Las artes nos permiten explorar muchas posibilidades para expresarnos. En estas lecciones podrás integrar tus conocimientos y utilizar tu creatividad. ¿Cómo crees que sea una escultura viviente?

- Dividan al grupo en equipos, elijan diferentes personajes (pueden ser reales o ficticios), descríbanlos y elaboren sus historias; pueden ser verdaderas, imaginarias o mezclar elementos de la realidad y la fantasía, ¡no hay límites!
- Ahora, decidan quiénes representarán a esos personajes. ¡Serán esculturas vivientes!, por lo que no podrán moverse ni un ápice. ¿Cómo van a caracterizarlos? ¿Qué vestuario usarán? ¿En qué posición permanecerán? Ubíquenlos en algún lugar del salón o salgan al patio para crear un jardín de esculturas vivientes, donde el público pueda caminar entre ellas y observarlos.
- Utilicen sus teléfonos para ambientar el jardín y la muestra escultórica.

Al final de la experiencia, reúnanse con todo el grupo y reflexionen: ¿cómo lograron organizarse en el equipo? ¿Cuál fue el reto más grande al que se enfrentaron? ¿Lograron caracterizar al personaje?, ¿cómo? ¿Quién participó como escultura viviente, ¿logró representar la esencia del personaje?, ¿cómo lo hizo?

Considera tu experiencia en esta y otras lecciones y observa que las artes

escénicas —como la danza, el teatro y la ópera— dependen de una gran labor de equipo. ¿Te imaginas el tiempo que tardan los artistas en montar una obra? Piensa cuánto les llevó a ti y a tu equipo hacer este ejercicio y reflexiona sobre que, para ser artista, se requieren dedicación, disciplina, estudio y práctica, un esfuerzo que vale la pena.

Para la próxima clase...

Necesitarás tijeras de punta roma, pinturas de colores, pinceles, cuerda delgada, pegamento y material de reúso como botellas de plástico, latas vacías y cajas de cartón.

An abstract painting with a textured, layered appearance. The background is a mix of green, red, and brown tones. A central figure, rendered in a dark green color, is depicted in a dynamic, almost dancing or falling pose. The figure's arms are outstretched, and its legs are bent. The text "Bloque III" is overlaid in a large, white, sans-serif font across the middle of the image. The overall composition is vibrant and expressive.

Bloque III

Lección 6 El objeto está hecho de...

Los objetos artísticos tridimensionales pueden elaborarse con diversos materiales; en esta lección aprenderás a reconocer algunos de ellos.

Lo que conozco

¿Con qué materiales se pueden hacer esculturas? ¿Cuáles has utilizado? ¿Cuál te resultó más fácil de manejar?, ¿por qué?

Observa y toca los objetos que trajiste de casa y los que se encuentran en el salón; no se te olvide echar un ojo al Baúl del arte. Seguramente están hechos de materiales diferentes.

¿Son ligeros o pesados? ¿Brillan o son opacos? ¿Cómo es su textura? ¿Y su color? Análízalos con uno de tus compañeros.

Podemos apreciar los objetos tridimensionales gracias al

reflejo de la luz sobre ellos, y así distinguir sus características visuales: el color, la textura, el tamaño y la forma.

Formen equipos, observen las imágenes que se encuentran a lo largo de la lección y digan de qué materiales piensan que están hechos los objetos que se muestran.

¿Cómo describirías la textura, el color, el tamaño y la forma de estos objetos?

¿Se ven diferentes entre sí?, ¿por qué?

Vas a crear un objeto tridimensional:

- Elige un tema, por ejemplo, ¿te acuerdas de algún sueño o pesadilla donde apareciera un personaje u objeto interesante? Vas a construirlo utilizando los materiales que trajiste de casa. Comienza por hacer un dibujo o boceto de lo que quieres realizar. El dibujo es bidimensional, y lo convertirás en tridimensional con tus materiales.

- Para crear a tu personaje u objeto puedes pegar, atar o embonar los materiales.
- Al final, si tienes tiempo, agrégale color; si no, acábalo en tu casa.
- Cuando hayas terminado, coloca tu trabajo en un lugar donde se pueda apreciar.

Cada material tiene características únicas y ofrece distintas posibilidades de expresión; por eso el artista, una vez que tiene su idea, elige el más apropiado.

Consulta en:

Ingresa a <<http://basica.primariatic.sep.gob.mx/>> y busca información sobre esculturas en piedra.

Los Atlantes, esculturas en piedra basáltica, 4.8 m de altura, Tula, Hidalgo.

Alexander Calder (1898-1976), *Horca y paletas*, 1960, hojas de aluminio, metal, alambre y pintura.

Un dato interesante

Alexander Calder fue un artista que construyó un circo muy peculiar, porque estaba integrado por diversos personajes creados con alambre, corcholatas, botones y corchos, entre otros materiales. Luego, él mismo hacía representaciones ante el público para dar a conocer su obra.

Sebastián (1947), *El caballito*, 1992, acero con esmalte acrílico, 28 m de altura, México, Distrito Federal.

Lección 7 Danza con un poema

La danza expresa ideas o cuenta historias a través de movimientos del cuerpo. Aquí aprenderás a interpretar con ella una idea o argumento.

Lo que conozco

¿Cómo se cuenta una historia sin hablar?

Las danzas clásica, contemporánea y folclórica pueden contar historias con el lenguaje del cuerpo; cuando esto sucede se dice que son danzas narrativas.

- Lean el siguiente poema del cubano Nicolás Guillén (1902-1989).

Brisa que apenas mueves

*Brisa que apenas mueves
las flores, sosegada,
fino aliento del carmen
que blandamente pasas,
ven y empuja mi barca,
presa en el mar inmóvil.
Llévame poderosa,
en tus mínimas alas,
oh, brisa, fino aliento,
brisa que apenas mueves
las flores, sosegada.*

- Escojan uno de los personajes para representarlo en una danza. Puede ser la brisa, las flores, una barca o el mar.
- Con ayuda de su maestro creen una danza. Pueden hacerla de varias maneras; por ejemplo, mientras un compañero lee el poema, los personajes aparecerán según sean mencionados.
- Si prefieren, declamen primero el poema y después intérpretenlo con música.
- Recuerden que antes de bailar o danzar deben hacer algún ejercicio de calentamiento para que no lastimen su cuerpo y puedan realizar mejor los movimientos.

El cascanueces, compañía Festival Ballet Viena, 1981.

Si tú leíste, explica: ¿cómo lograron transmitir tus compañeros con movimientos lo que leías? Si tú bailaste, ¿cómo te apoyó la lectura mientras bailabas?, ¿por qué?

Todos opinen: ¿la experiencia fue distinta con música?, ¿por qué?

En todo trabajo colaborativo es importante ser respetuoso con los demás, sobre todo cuando expresamos una opinión sobre su participación.

Un dato interesante

Existen danzas que cuentan una historia, y otras cuyo propósito es causar placer a través de su coreografía.

Para crear una danza se pueden utilizar otros lenguajes artísticos, como la literatura. Reflexiona cómo fue tu experiencia al integrarlos en esta clase.

Para la próxima clase...

Necesitarás un material elástico, como un globo, un pedazo de plástico o piel; ligas, cuerda delgada, tachuelas y botes de metal o cartón, y algunos otros materiales, como algodón, retazos de tela, lazos, plastilina, estropajo y palitos de madera.

Ocurrencias, DanceAbility Internacional México, 2010; coreografía: Teresa Carlos.

Lección 8 No te arrugues, cuero viejo

Ahora toca el turno a los membranófonos; en esta lección identificarás sus características y construirás un instrumento musical con materiales de tu entorno o de reúso.

Lo que conozco

¿Qué característica debe tener el material de un idiófono? ¿Por qué es tan importante el material de que está hecho un instrumento?

Una familia de instrumentos ideal para acompañar danzas o marchas es la de los **membranófonos**, que producen sonido al hacer vibrar una membrana o parche en tensión, como ocurre con los tambores. Observa las imágenes de la siguiente página.

Es importante señalar que un membranófono necesita, además del parche en tensión, una **caja de resonancia** para amplificar la vibración. De hecho, muchos instrumentos de otras familias requieren esta caja. Si estiras una membrana y la golpeas, vibrará, pero su sonido apenas será audible; es necesario amplificar la vibración.

¿Cómo y con qué construirías un membranófono?

¡Inténtalo!

- Necesitas, básicamente, definir qué usarás como membrana y qué como caja de resonancia. El parche puede ser de hule o plástico; experimenta con otros materiales.

Consulta en:

Ingresa a <<http://basica.primariatic.sep.gob.mx/>> y busca información sobre la construcción de instrumentos musicales.

Bongós

- Es importante que para la caja utilices un objeto firme que amplifique bien las vibraciones: un bote de cartón o metal funcionaría muy bien. Evita materiales débiles, como el unicel o el plástico muy delgado. Estira la membrana y únela a la caja con ligas, cuerda o tachuelas. La clave es un parche bien tenso. Una membrana arrugada o floja no sirve para un membranófono, de ahí el dicho: “No te arrugues, cuero viejo, que te quiero pa’ tambor”.
- Muchos membranófonos se golpean con unos palos llamados **baquetas**. ¡Inventa tus baquetas!, pueden ser unas varitas o unos lápices.
- Haz la prueba de colocarles cabezas de plastilina, algodón envuelto en un pedazo de tela o, incluso, estropajo. Las características de las baquetas afectan el timbre del membranófono, ¡así que éste es un enorme campo para experimentar!

Platica con tus compañeros: ahora que has construido tu membranófono, ¿qué importancia crees que tiene el material con que se elabora? ¿Fue fácil fabricarlo al tener una idea previa de cómo hacerlo?, ¿por qué? ¿Lograste realizarlo tal y como lo esperabas?, ¿por qué?

Jambé

Lección 9 Cualquier cosa puede pasar

Aprenderás que la improvisación es una herramienta creativa que te ayudará a explorar y conocer algunas de tus facultades, como la intuición, la imaginación y la creatividad.

Lo que conozco

¿Qué es improvisar? ¿En qué situaciones de tu vida has tenido que usar la improvisación?

El actor utiliza la voz, los gestos y la expresión corporal para representar a su personaje en las diferentes situaciones que surgen en una obra de teatro. Para ello, tiene que aprender sus diálogos y utilizar la voz, los gestos y los movimientos que mejor representen las emociones e ideas de su personaje. También es muy importante que el actor haga ejercicios de improvisación, que le permitan manejar todo tipo de situaciones inesperadas. Con esto podrá realizar un mejor trabajo escénico.

Abran el cielo con danza, compañía de danza Didim de Kook Soo-Hoo, 2007.

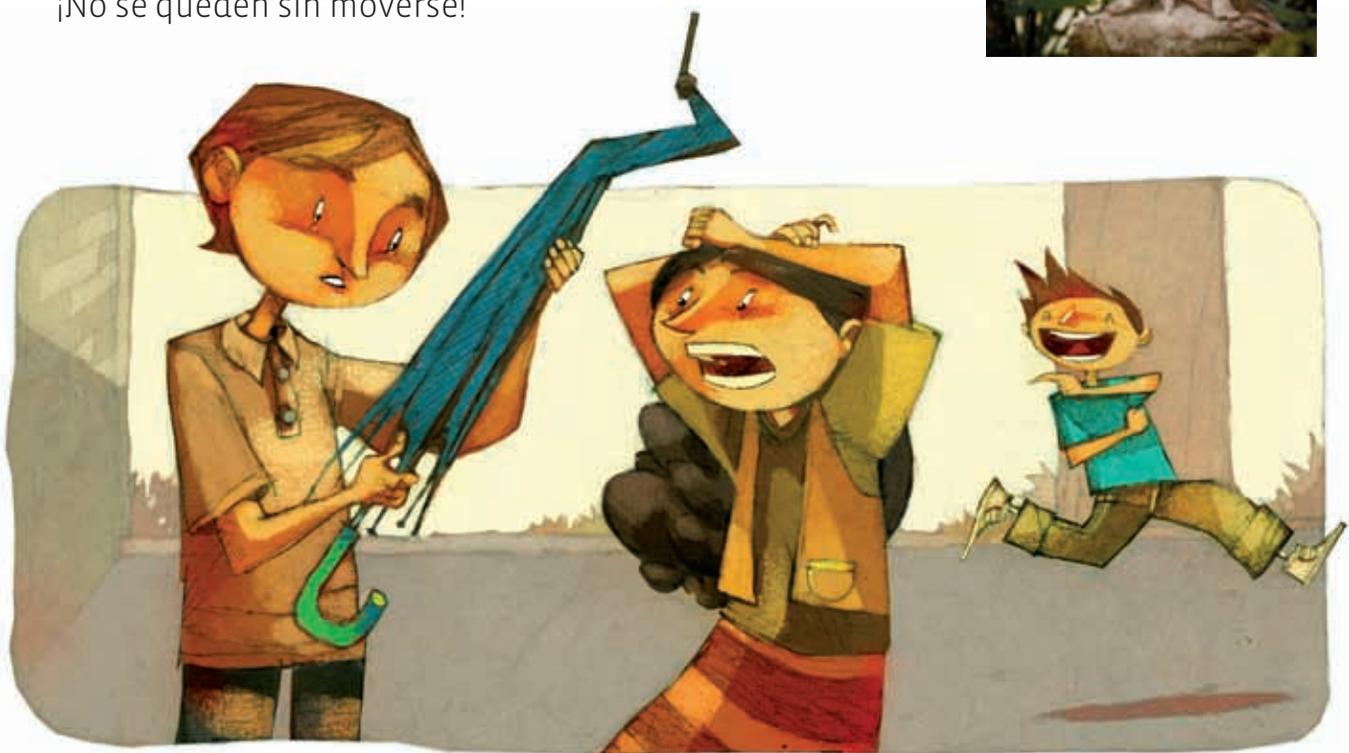

Organícense con su maestro para trabajar en grupo. Despejen el salón para realizar dos ejercicios de improvisación ¡qué son muy divertidos!

- Su maestro dirá algunas frases que deberán ser actuadas por todos. Deberán improvisarlas.
- Formen un círculo, y cuando el maestro diga algo como: “Cae una tormenta en la entrada de la escuela”, todos actuarán como si esto estuviera sucediendo. Háganlo individualmente, de manera que el comportamiento, los movimientos y las palabras o expresiones de cada uno se distingan.
- Cambien lo que hacen cuando el maestro describa una nueva situación: “Todos van de prisa al trabajo”, “Los alumnos salieron al recreo” o “Hay que recoger la cosecha antes de que queme el sol”. Es importante que su sentido del oído y su reflejo corporal estén conectados. ¡No se queden sin moverse!

- Otro ejercicio de improvisación puede ser éste: un compañero comienza diciendo una frase y los que siguen van enriqueciendo el diálogo, de manera que tenga continuidad. Por ejemplo: “Se me rompió el paraguas”, y uno a uno van agregando todo lo que se les ocurra. Puede ser cómico o trágico; dos palabras, una frase y hasta una conversación. ¡No te quedes callado!

Mariano Benlliure (1862-1947),
Niños bajo el paraguas
(finales del siglo XIX),
bronce, 110 cm, parque
Genovés, Cádiz, España.

Al finalizar, comenta con tus compañeros: ¿qué situación te pareció familiar? ¿De qué manera reaccionaron todos? ¿Qué respuestas les parecieron más interesantes?

Entre todos hagan una reflexión a partir de las siguientes preguntas: ¿qué es la improvisación? ¿Para qué puede ayudarles en su vida cotidiana?

En la vida también nos ocurren cosas inesperadas, y en ocasiones tenemos que reaccionar ante ellas rápidamente, sin estar preparados. Es decir, improvisamos.

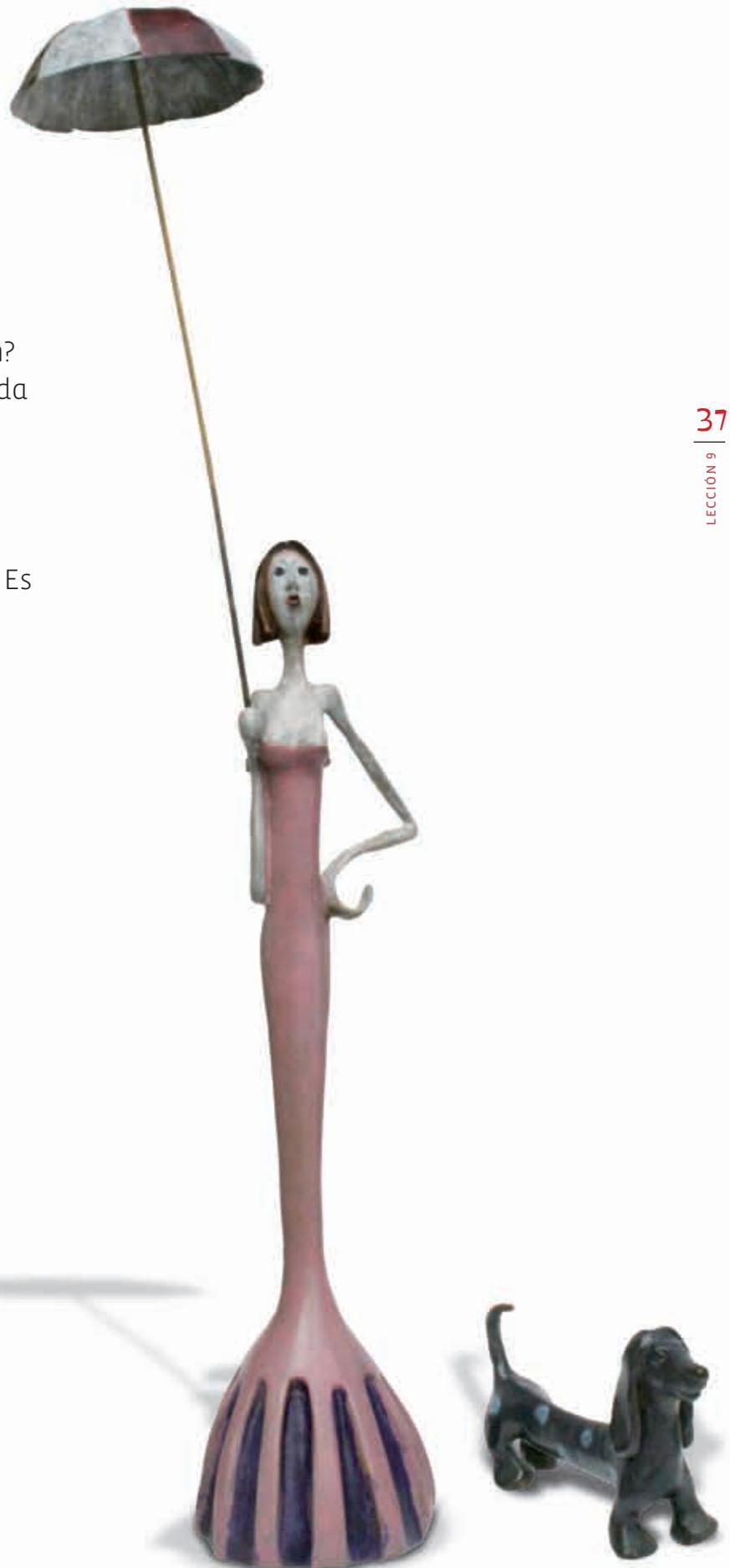

Para la próxima clase...

Necesitarás tus trabajos de los bloques I y II, cinta adhesiva, cartulina y plumones de colores.

Miguel Ángel Martín del Campo Serrano (1971),
La dama del paraguas, 2008,
bronce a la cera perdida
con pátina de color,
300 × 150 × 80 cm.

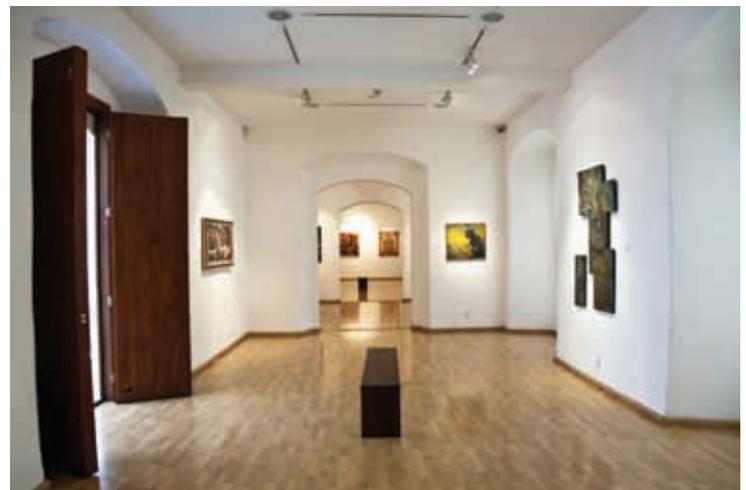
Integro lo aprendido

¿Has ido a algún museo? ¿A cuál?
¿Cómo fue tu experiencia?

En esta última lección crearán un museo en el que tus compañeros y tú expondrán lo que han aprendido sobre los distintos lenguajes artísticos.

Organícense en cuatro equipos; cada uno se encargará de una sección del museo.

Una sección podría estar destinada a las artes visuales; expongan ahí los objetos tridimensionales que realizaron con material de reúso durante este bloque. Coloquen las fichas técnicas de cada una de sus obras. ¿Recuerdan cómo hacerlas? Si no, consulten la lección 11 del libro de tercer grado de Educación Artística.

Otra sección podría ser la de música; expongan en ella los idiófonos y membranófonos que hicieron, ¡tal vez puedan dar un breve concierto cuando pase el público a ver su sección!

Ahora, piensen cómo podrían exponer o representar lo que han hecho en danza y teatro. ¿Qué espacio sería el mejor para poder distribuir todas las secciones del museo?

En las cartulinas pueden hacer una descripción de cada lenguaje artístico. Imaginen que el público que asistirá al museo no sabe nada de ellos y que alguien les pregunta qué son las artes visuales; ¿cómo responderían?

Escriban su respuesta en las cartulinas e incorporen sus reflexiones y experiencias sobre cada lenguaje; es decir, qué sienten cuando realizan un dibujo o una escultura o qué experimentan cuando bailan o actúan. Inviten a su público y ¡abran las puertas de su museo!

Los museos nos ayudan a aprender y valorar la historia, el arte y la cultura de un país. Son muy importantes para la conservación y difusión del patrimonio de la humanidad, puesto que guardan grandes obras que han perdurado por mucho tiempo.

Para la siguiente clase...

Necesitarás masa (de maíz o de sal), barro o plastilina, una barra de jabón, tijeras de punta roma, palitos y una hoja de papel.

Bloque III

Lección 10 A cada escultura su técnica

Las esculturas pueden hacerse con materiales muy diversos, y cada uno de ellos debe trabajarse con una técnica específica; aquí conocerás algunas.

Lo que conozco

¿Has jugado con barro o masa?, ¿cómo los manipulaste?, ¿fue difícil? ¿Piensas que la técnica para hacer una obra es importante?, ¿por qué?

En el bloque pasado, confirmaste que los artistas utilizan infinidad de materiales en la creación de sus esculturas.

Como cada material tiene características muy diversas, para trabajarlo es necesario utilizar técnicas y herramientas específicas. ¿Qué herramientas necesitarías para labrar una piedra? Si no tuvieras ninguna herramienta, ¿podrías hacer una escultura?

Gran Esfinge de Giza (ca. 2600 a. C.), roca caliza, 73 × 20 × 14 m, Giza, Egipto.

Eduardo Chillida (1924-2002), *Elogio al horizonte* (1990), hormigón armado, 10 × 15 × 12 m, Gijón, España.

Existen diversos procedimientos para la elaboración de esculturas; incluso cada artista puede desarrollar sus propias técnicas. Sin embargo, en general, se dice que se realizan por adición o por sustracción:

- **Adición:** se trata de una escultura trabajada a partir de la suma de materiales. Por ejemplo, si se utiliza un material maleable o blando, como el barro, se agrega más poco a poco y se va modelando. También se considera una adición el ensamblaje que hiciste en el bloque I.

- **Sustracción:** en este caso, se parte de un bloque —por ejemplo, de piedra o madera— y en lugar de añadirle se le quita material. Los escultores que trabajan en piedra utilizan cinceles y martillos para golpearla y darle forma. Otra técnica es el tallado de madera, que usualmente se hace con una especie de cuchillas llamadas *gubias*.

Esculturas de arena, playa Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.

Observa detalladamente las imágenes que aparecen en esta lección y coméntalas con tus compañeros. ¿Qué características visuales tienen estas obras y de qué materiales están hechas? ¿Qué habrán querido expresar los artistas? ¿Imaginas cómo las hicieron? ¿Cuál te gusta más?, ¿por qué?

Para entender cómo se hacen las esculturas vas a experimentar con algunas técnicas. Haz dos ejercicios, uno de adición y otro de sustracción.

- Elige un objeto; puede ser un animal real o fantástico, un avión o lo que tú quieras.
- Primero, haz un boceto sencillo en papel para desarrollar tu idea. Luego, transfórmalo en un objeto tridimensional.
- Con la masa, el barro o la plastilina modela la figura que dibujaste. Vuelve constantemente a tu boceto para que tu escultura en realidad se le parezca.

Para la próxima clase...

Necesitarán música instrumental o popular y una historia breve o un cuento corto; pueden consultar los libros de la Biblioteca Escolar y explorar el Baúl del arte.

Seguramente, ya habías utilizado la técnica de modelado por adición, pero la de sustracción quizá no. Para crear una escultura así, es necesario observar con frecuencia el boceto, pensar de dónde se debe quitar material y utilizar las herramientas adecuadas.

- En la hoja de papel dibuja la figura de la escultura que realizarás y recórtala.
- Humedece ligeramente una de las caras de la barra de jabón, coloca tu dibujo encima y marca su contorno.
- Con la punta de las tijeras y mucho cuidado, comienza a quitar el material sobrante alrededor del contorno, hasta que surja tu escultura.
- Trabaja en los detalles ayudándote de un palito.

¡Te sentirás muy satisfecho con el resultado! Al finalizar la clase, cuéntales a tus compañeros qué experimentaste.

¿Lograste convertir tu boceto bidimensional en un cuerpo tridimensional? ¿A qué problemas te enfrentaste? ¿Qué fue más difícil, el ejercicio de sustracción o el de adición de material?, ¿por qué?

Un dato interesante

La Ruta de la Amistad es un corredor, ubicado al sur de la ciudad de México, donde se encuentran diecinueve esculturas construidas en concreto por artistas de los cinco continentes. Se creó con motivo de las Olimpiadas de 1968.

Antonio Castellanos (1946),
Balanceo, 1985, bronce,
43.80 × 76.2 × 28 cm.

La escultura, al igual que las demás manifestaciones artísticas, requiere del dominio de una técnica.

La técnica es tan importante como la expresión de la idea o del tema, porque si el artista no conoce los materiales y las herramientas no podrá expresarse.

Consulta en:

Ingresa a <<http://basica.primariatic.sep.gob.mx/>> y busca información sobre esculturas.

Lección 11 Te lo cuento bailando

En una creación dancística se pueden utilizar diversos recursos. Aquí verás cómo una historia puede servirte para realizar una danza.

Lo que conozco

¿Puedes expresar tus ideas y sentimientos a través de movimientos sin utilizar el lenguaje oral? ¿Cómo lo haces?

Ya han interpretado una historia de manera oral y escrita; ahora lo harán por medio del cuerpo.

- De los cuentos o historias breves que trajeron, elijan uno.
- Una vez elegido, repártanse los personajes y redacten un guión breve que servirá para estructurar su danza.
- Recuerden que deben contar la historia bailando.
- Despejen el salón y organicéense en dúos, tríos, cuartetos o quintetos, según lo requieran.
- Escojan la música y algunas cosas del Baúl del arte que puedan ser útiles para acompañar la danza.
- No olviden que antes de comenzar a bailar deben realizar un calentamiento corporal.
- Exploren diferentes movimientos para representar a su personaje; recurran a todo lo que han aprendido sobre expresión corporal y realicen secuencias dancísticas de acuerdo con los movimientos que sean necesarios para narrar la historia o el cuento que han elegido.

Las bodas, Compañía Nacional de Danza, 1987.

- Una vez practicada su secuencia dancística, preséntenla a sus compañeros. La música y los movimientos utilizados y realizados por cada equipo crearán una versión diferente de la historia.
- Observen la cantidad y variedad de movimientos con los que se puede interpretar una historia.
- Describan cómo fue el trabajo interno de cada equipo, qué aciertos tuvieron, a qué dificultades se enfrentaron y qué puede enriquecer su trabajo.

La danza sirve para exteriorizar sentimientos y emociones por medio del movimiento del cuerpo. Cuando los bailarines interpretan una historia a través de la danza, transmiten ideas al público que los observa.

Un dato interesante

En la danza clásica existe un lenguaje corporal para expresar sentimientos específicos, como el amor o la tristeza, así como ciertas acciones, como proponerle matrimonio a la amada e invitarla a bailar.

Para la próxima clase...

Necesitarás una caja de zapatos o de leche, ligas de distintos grosores, tijeras de punta roma, pintura y una brochita.

Año cero, Ballet
Teatro del Espacio, 2004.

Lección 12 ¡Ay, cuerda, no te revientes!

En esta lección aprenderás a elaborar un cordófono con materiales de reúso y con otros que encuentres en tu entorno.

Lo que conozco

¿Por qué podemos escuchar el sonido de los instrumentos musicales?

¿Qué necesita un instrumento para amplificar una vibración?

¿Qué tienen que ver las tripas de un gato con la música? ¡Pues mucho! Existen instrumentos musicales en los que hay que hacer vibrar una cuerda y ésta, aunque te parezca extraño, en muchas ocasiones, es elaborada con una tripa de gato.

¿Conoces instrumentos que produzcan sonido por medio de la vibración de cuerdas?

Todos los instrumentos que generan sonido por medio de cuerdas pertenecen a la familia de los **cordófonos**: el arpa, el requinto, las guitarras, los violines, los violonchelos y los tololoques.

Como puedes ver, estos instrumentos tienen varias cuerdas, unas más gruesas que otras, que se estiran o tensan para que, al hacerlas vibrar, produzcan el sonido. La altura del sonido de cada cuerda varía según su grado de tensión, longitud y grosor: mientras más tensa, corta y delgada sea producirá sonidos más agudos.

Los cordófonos tienen una caja de resonancia para amplificar el volumen del sonido de las cuerdas.

¿Quieren saber más sobre los cordófonos? Pueden invitar al salón de clases a un familiar o conocido que sepa tocar algún instrumento de este grupo para que toque y les platique cómo funciona.

Sección de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, 2001.

Ahora es el momento de construir tu propio cordófono.

- Para comenzar, pinta tu caja de cartón con el color que te guste. Espera a que seque.
- Sobre uno de los lados largos de la caja, en el centro, traza un círculo. Recórtalo para hacer un hueco.
- Estira ligas de distintos grosores a lo largo de la caja (observa la imagen). Las ligas quedarán tensadas y resonarán en el hueco de la caja al hacerlas vibrar pulsándolas con tu dedo.
- Para variar la altura del sonido de cada cuerda, puedes hacer nudos en ellas, de modo que queden más tensas unas que otras. La altura también variará dependiendo del grosor de las ligas: las gruesas producirán sonidos graves, y las delgadas, agudos.
- Júntense en equipos pequeños y utilicen su nuevo instrumento para acompañar una canción que les agrade. Toquen de memoria la pieza o guíense con una grabación.

Incluso, aventúrense a realizar su propia composición. ¿Qué cordófonos se escuchan en la grabación de su melodía favorita?

- Juega con tu nuevo instrumento y explora todo lo que puedes hacer con él. ¿Produce sonidos graves y agudos? ¿Puedes hacer sonidos largos y cortos?

Los instrumentos musicales pertenecientes al grupo de los cordófonos son mayoría en una orquesta sinfónica: siempre hay dos grandes grupos de violines, uno de violas, otro más de violonchelos y, por último, los enormes contrabajos.

Para la próxima clase...

Necesitarás un texto teatral breve; búscalo en los Libros del Rincón.

Lección 13 Haciendo nudos y más nudos

En el teatro se cuenta una historia mediante acciones y diálogos. Aquí aprenderás a reconocer la importancia de la escritura y la lectura en voz alta para lograr una buena representación.

Lo que conozco

¿Cuál es tu historia o cuento favorito?
¿Cuál es su parte más emocionante y quiénes la protagonizan?

Para tener una obra teatral, primero debe escribirse un texto, que después será interpretado por los actores. El autor, o **dramaturgo**, toma en cuenta cuatro etapas importantes: inicio, desarrollo, nudo y desenlace.

En el **inicio** se presentan los personajes, el lugar y la época en que transcurre la historia.

En el **desarrollo** se narra la situación de cada personaje y se presenta el tema de la historia.

Luego sigue el **nudo**, momento en que todo se complica, es decir, se presentan uno o varios conflictos.

Finalmente tenemos el **desenlace**, que es cuando aparecen soluciones a los conflictos y se acerca el final.

Alphonse, compañía Los Endebles, 2007.

- Busquen en la Biblioteca Escolar o en los Libros del Rincón un texto teatral, o bien utilicen el texto que está en el bloque II de su libro de Español, en el ámbito de literatura.
- Entre todos verifiquen cuántos personajes aparecen en la obra elegida y dividan su grupo en equipos, de acuerdo con el número de actores necesarios para hacer la lectura en voz alta. Piensen cómo sería la voz de su personaje y traten de recrearla.
- Después identifiquen las cuatro partes del texto teatral: inicio, desarrollo, nudo y desenlace.
- Con creatividad e imaginación, inventen otra forma en la que podría terminar la historia; piensen en nuevos hechos o personajes que de pronto pudieran aparecer y cambiar el final. Escriban sus ideas y luego cuéntenles a sus compañeros.

Platica con ellos y con tu maestro: ¿consideras que escribir un texto teatral es fácil?, ¿por qué? ¿Para qué te sirve la lectura en voz alta? En tu lectura, ¿cómo lograste recrear al personaje?, ¿te hubiera gustado ser otro?, ¿por qué? Ahora que conoces las partes que componen un texto teatral, ¿piensas que éste puede empezar por el final y terminar con el inicio?, ¿por qué?

Toda obra de teatro parte de un texto que se escribe para ser leído y dramatizado; en él aparecen personajes, lugares y hechos —tanto reales como ficticios— con los que se busca captar la atención y la curiosidad del público.

Para la próxima clase...

Necesitarás las esculturas que realizaste durante este bloque y los cordófonos que construiste en la lección de música.

Integro lo aprendido

¿Podrían convencer a una persona de comprar algo que ni ustedes saben qué es? ¿Lo han intentado? Un charlatán es aquella persona que engaña a otras haciéndose pasar por alguien que no es o vendiendo por medio de trampas y actuaciones todo tipo de cosas, como pocimas para enamorar, medicinas que todo lo curan o amuletos que atraen la fortuna y el dinero. Suelen hacerse pasar por médicos o personas de otras profesiones, y utilizan su enorme ingenio y simpatía para convencer a los ingenuos. Sin duda son personajes muy peculiares.

- ¡A comenzar el juego! En el salón, coloquen al frente las esculturas que realizaron. Luego, pasen al frente en equipos de tres: uno será el músico y utilizará un membranófono. Otro elegirá una escultura y será el charlatán. El tercero la hará de asistente.
- El charlatán tratará de vender la escultura al resto del grupo inventándole una historia maravillosa o propiedades mágicas. También puede hablar de lo que aprendió en este bloque acerca de la elaboración de esculturas.

- El músico puede acompañar con su instrumento la historia del charlatán. El asistente realizará movimientos con su cuerpo para ilustrar lo que está contando el vendedor. Recuerden lo aprendido en su lección de danza.
- Cada equipo tendrá dos minutos para convencer al resto del grupo; cuando haya transcurrido este tiempo, inmediatamente pasará el siguiente equipo. No lo piensen mucho, déjense llevar por sus ideas, tal como hicieron en los ejercicios de improvisación.
- Una vez que hayan pasado todos al frente, formen un círculo para comentar lo que ocurrió durante el juego. ¿Qué equipo les gustó más?, ¿por qué? ¿Cuál fue más convincente?

El arte enriquece muchas actividades de nuestra vida cotidiana. Tú también puedes utilizar lo que aprendes en tus clases de Educación Artística para tus juegos y actividades diarias.

Para la próxima clase...

Necesitarás alambre delgado, pinzas y plastilina.

Bloque IV

Lección 14 Hagamos una estatua

Aquí aprenderás a utilizar la escultura como lenguaje para expresar ideas y emociones.

Lo que conozco

¿Sabes cómo se le llama a una fotografía en la que aparece sólo medio cuerpo? Y cuando aparece el cuerpo completo, ¿cómo se llama?

En escultura, se llama **estatuas** a las figuras que imitan la forma natural de humanos o animales. Se exhiben, principalmente, en lugares públicos.

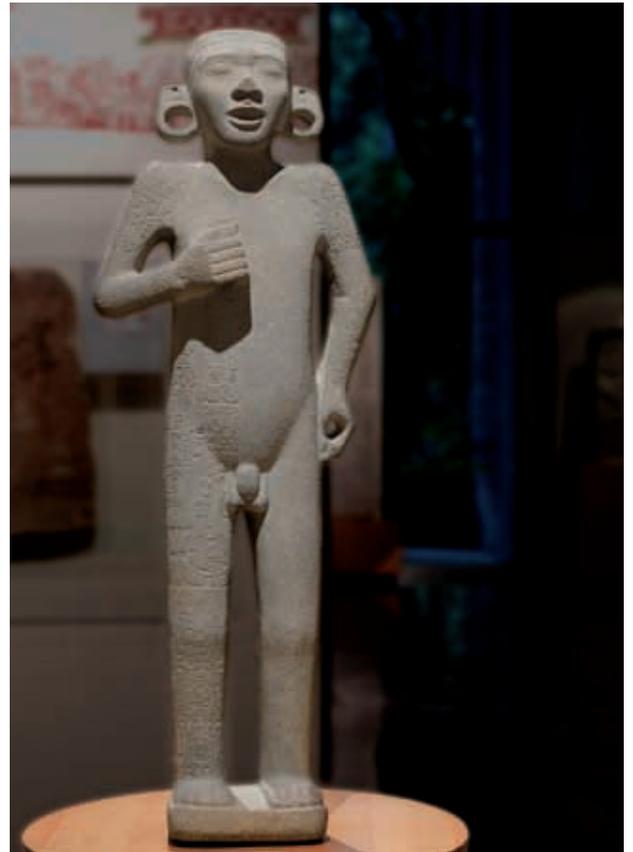
A las estatuas que se pueden observar desde cualquier ángulo se les llama de **bulto redondo** o **exentas**.

Si el personaje se encuentra de pie, se conoce como estatua **erguida**; si está sentado, como estatua **sedente**; si aparece acostado, como estatua **yacente**; si está hincado, como estatua **arrodillada**; y si monta a caballo, como estatua **ecuestre**.

Hay estatuas en las que se representa al personaje completo, por lo que se dice que son de **cuerpo entero**. Cuando sólo muestran a la persona de la cabeza a la cintura, son de **medio cuerpo**. Si únicamente aparecen el rostro y el tórax, pero no los brazos, se llaman **bustos**.

Camille Claudel (1864-1943), *La pequeña catalana*, 1895, mármol, 34.6 × 28.4 × 22.7 cm.

El adolescente de Tamuín (periodo posclásico, 900-1100), basalto, 111 × 39 cm.

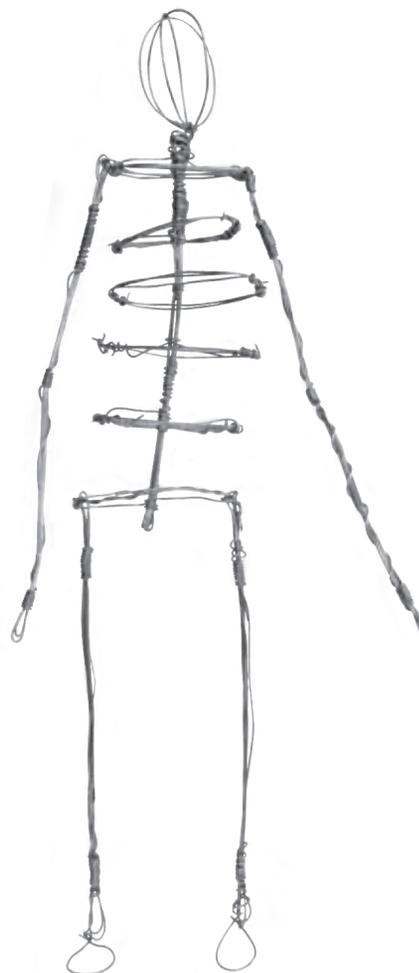
Observen las imágenes anteriores y definan en grupo: ¿En qué posición se encuentra cada figura? ¿Qué parte del cuerpo está representada? ¿Cuál les gusta más?, ¿por qué? ¿Qué están expresando?

Vas a elaborar la estatua erguida de un personaje. Para ello necesitas saber algunas cosas sobre él:

¿Es un personaje importante?, ¿por qué? ¿En qué época vivió? ¿Cómo era físicamente? ¿Cómo vestía? ¿Tenía algún objeto o animal que lo acompañara siempre?

- Observa la imagen de la derecha y piensa qué tendrás que hacer con tu alambre para construir una estructura similar.
- Corta con cuidado tres piezas de alambre: una para la columna vertebral y la cabeza; otra para los brazos, los hombros y las manos, y una tercera para las piernas, la cadera y los pies. Deja algo de alambre para elaborar los aros del tórax.

- Dale forma a las partes ayudándote con las pinzas.
- Une las piezas entre sí enrollando alambre donde se juntan.
- Asegúrate de que las piezas no queden flojas.
- Coloca los aros que servirán para darle volumen al tórax.
- Pon la estructura en la posición que quieres que tenga tu personaje.
- Cubre con plastilina la estructura y dale forma a tu estatua.

Consulta en:

Ingresa a <<http://basica.primariatic.sep.gov.mx/>> y busca información sobre escultores mexicanos.

Coloquen los trabajos en un lugar visible y reflexionen: ¿cómo fue su experiencia al elaborar la estatua? ¿Qué beneficios ven en la utilización de una estructura?

Si en tu comunidad existe alguna estatua, obsérvala detenidamente e identifica en ella lo que has aprendido.

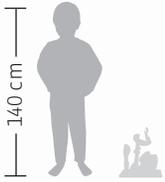
Para la próxima clase...

Necesitarán una investigación sobre la sabana, un pliego de cartulina o papel bond, plumones o crayones, un reproductor de sonido y música de percusiones.

Un dato interesante

La gigante es una escultura monumental del artista mexicano José Luis Cuevas; se encuentra en la ciudad de México. De frente es una mujer de rostro igual al de la modelo, y por atrás es un hombre, un autorretrato.

Byron Gálvez (1941-2009), *En el escenario* (1989), bronce fundido, 49 × 42 × 29 cm.

José Luis Cuevas (1934), *La gigante*, 1991, vaciado en bronce, 800 × 391 × 300 cm.

Lección 15 Bailando un tema

Con una danza puede interpretarse una historia o una anécdota. Hoy continuarás con este aprendizaje creativo empleando un tema como recurso para la creación de una danza.

Lo que conozco

¿Sabes cómo se mueven los animales?
¿Podrías interpretar los movimientos de algunos de ellos?

Una danza se puede crear a partir de una idea, un poema o una historia.

Existen infinidad de temas para ser interpretados; pueden estar relacionados con la naturaleza o con situaciones sociales, como los hechos históricos, o bien con acciones fantásticas. Lo más importante cuando escojas un tema es que sea de tu interés.

¿Cómo hacer una danza a partir de un tema?

- Divídanse en cinco equipos; cada uno elaborará una danza a partir del tema “animales de la sabana”.
- En el pliego de papel que trajeron de casa, hagan una lluvia de ideas sobre la vida de estos animales y anoten los datos que investigaron sobre el tema. Piensen en lo siguiente: ¿cómo son los animales y las plantas que habitan en la sabana? ¿Cómo es el clima? ¿Qué sonidos hay? ¿Cómo es el suelo? ¿Cuáles serían sus emociones al estar de visita en ese lugar?
- Ahora, elaboren secuencias de movimientos a partir del tema. Estudien las características de su personaje: ¿cómo es físicamente? ¿Cómo se mueve? Si fueran una serpiente, ¿cómo se desplazarían? Y ¿si fueran un grupo de exploradores?
- Piensen en la situación y en la emoción que ésta les provoca. ¿Qué pasaría si de pronto lloviera y el suelo estuviera muy resbaloso? ¿Qué harían si hubiera muchos mosquitos?

- Inventen una o varias situaciones sobre lo que podría pasar ahí; después escojan los personajes que intervendrán y, finalmente, empiecen a explorar los movimientos necesarios para elaborar secuencias.
- Mientras exploran sus movimientos, pongan en marcha su creatividad corporal apoyándose en los elementos que han visto en danza, como los niveles alto, medio y bajo; los puntos de apoyo; los giros, las maromas y las rodadas; los imanes y los espejos corporales.

Danza de los tecuanes, dedicada al jaguar o al ocelote, Mixteca poblana, 2010.

- No hagan mímica con su cuerpo: no es un ejercicio teatral, sino dancístico.
- Realicen su exploración acompañados de la música que trajeron de casa; ésta les generará nuevas ideas y movimientos. Pueden realizar secuencias en dúos, tríos, cuartetos, o bien una secuencia colectiva.
- Finalmente, comenten su experiencia.

Un mismo tema puede inspirar propuestas de danzas muy distintas, todo depende de la creatividad y la imaginación que empleen para desarrollarlo. Lo más importante para crear una danza es explorar e inventar movimientos con el cuerpo y que éstos les despierten emociones.

Un dato interesante

En algunas ocasiones, los bailarines tienen que hacer una investigación sobre los movimientos y el comportamiento de algún animal que les ha tocado interpretar en una coreografía.

Guepardo

Para la próxima clase...

Necesitarás un trozo de manguera o tubo y un embudo, además del cordófono, el membranófono y el idiófono que hicieron en las lecciones anteriores.

Lección 16 ¡Que le sople! ¡Que le sople!

Con algunos materiales de tu entorno u objetos de reúso, es posible elaborar instrumentos musicales. Hoy aprenderás a hacer un aerófono.

Lo que conozco

¿Qué se toma en cuenta para clasificar los instrumentos musicales? ¿Cuáles son los grupos o familias de instrumentos que conoces?

¿Has visto cómo infla los cachetes el mariachi que toca la trompeta? Su cara se pone roja y parece que le va a estallar en cualquier momento. Esto ocurre porque no es fácil sacarle un buen sonido a instrumentos como la trompeta.

Saxofón.

Trompeta.

Ocarina.

Arpa.

Existen muchos instrumentos que necesitan aire para emitir sonido. Observa las imágenes de esta lección y encierra en un círculo los instrumentos que requieren aire para sonar.

Los instrumentos que generan sonido a partir de la vibración que produce una columna de aire en su interior se conocen como **aerófonos**. Algunos de éstos son la tuba, el flautín, el clarinete y el oboe. Este grupo es muy amplio: tiene representantes como la flauta, en la cual hay que pasar aire a través de un tubo

perforado que produce sonidos de distinta altura al tapar o destapar las perforaciones, lo que equivale a variar el largo del tubo. También los hay como el corno francés, en el cual el aire viaja por largos tubos de metal enredados que finalizan en una trompa ancha llamada pabellón.

Es muy importante que, de ser posible, una persona que sepa tocar un aerófono los visite en su salón para que escuchen y conozcan su instrumento.

Violín.

Flauta dulce.

Flauta de carrizo.

Acordeón.

Tuba.

Maracas.

Van a construir un instrumento muy sencillo pero ideal para jugar. Basta colocar un embudo en uno de los extremos de un pedazo de manguera o de un tubo y soplar por el otro. Observen la imagen.

Pueden hacer muchas pruebas; intenten producir distintos timbres o alturas. ¿Qué pasa cuando el trozo de manguera es muy largo? ¿Cómo se escucha si tapan y destapan una y otra vez la boca del embudo mientras soplan? ¿Qué pasaría si hicieran perforaciones en distintos lugares de la manguera y las taparan y destaparan con los dedos?

Ahora formen ensambles instrumentales con lo que han construido en lecciones anteriores y acompañen la melodía que ustedes elijan; pueden hacerlo mientras alguien canta o con una grabación. No duden en improvisar y crear sus propias composiciones.

Una vez que tengan instrumentos de todas las familias combinen sus sonidos para crear ambientes sonoros. ¿Qué ambiente se genera cuando tocan sólo los cordófonos o cuando combinan ideófonos con aerófonos?

En las orquestas sinfónicas, los aerófonos se dividen en dos grupos: los de madera, que son las flautas, clarinetes, oboes, fagots y cornos ingleses; y los de metal, que son las trompetas, cornos franceses o trompas, trombones y tubas.

Para la próxima clase...

Necesitarán una campanita para todo el grupo.

Lección 17 El acordeón de la historia

Todos tenemos ideas, anécdotas e historias que contar. Aquí aprenderás a crear y escribir tus propias historias para interpretarlas en el teatro.

Lo que conozco

¿Alguna vez has escrito un diario o un relato? ¿De qué te ha servido hacerlo?

En esta clase escribirán una historia entre muchos autores. Para empezar, realizarán un juego que consiste en que cada uno escriba, en un acordeón de papel, una parte de una oración sin conocer lo que el otro escribió. El resultado será sorprendente y muy divertido.

Su maestro puede ayudarlos a coordinar esta actividad. Reúnanse en equipos de cinco y formen un círculo. Deben estar cómodos para escribir. Divide una hoja tamaño carta en cinco partes iguales y escribe en cada parte una de las siguientes palabras: *objeto*, *color*, *tamaño*, *lugar* y *acción*. Hazlo como se muestra en la ilustración:

objeto:

color:

tamaño:

lugar:

acción:

Cada quien necesitará tener su hoja.

- Para iniciar el juego, el maestro tocará la campana y cada uno escribirá la primera palabra que se indica. Al terminar, doblarán la hoja hacia atrás para evitar que se vea lo que escribieron y, cuando suene nuevamente la campana, la pasarán a su compañero del lado derecho, quien no deberá ver lo que está escrito en el primer renglón.
- Ahora escribirán la siguiente palabra solicitada en el listado y continuarán de esta manera el ejercicio hasta completar los cinco renglones.
- Tras pasar cinco veces el acordeón, tendrán de vuelta con ustedes la hoja con la que empezaron. Ábrala y por turnos lean en voz alta la oración completa.

- ¿Se habían imaginado algo así? También se puede contar la historia que escribieron dándole vida con su cuerpo y su voz, utilizando gestos para expresar lo que escribieron.
- En equipo, elijan una de las oraciones y básense en ella para escribir una historia entre todos.
- Comenten cuál será el desarrollo y decidan si esa oración será el inicio, el nudo o el desenlace de su relato. Recuerden que el nudo es el momento en el cual surge el conflicto de una historia.

Algunas veces las oraciones de este juego no tienen sentido y nos resultan combinaciones extrañas, pero si usan su imaginación podrán escribir una historia divertida.

Recuerden preguntarse: ¿en dónde se sitúa la historia? ¿Cuándo sucede? ¿Quiénes son sus personajes?

Para la próxima clase...

Necesitarás los instrumentos que construiste en tus lecciones anteriores: idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos.

Las leyendas y los mitos populares se van formando poco a poco. Como se transmiten de generación en generación, hay en ellos elementos que se conservan, mientras otros se suprimen o se cambian. No podemos decir que tienen sólo un autor.

Integro lo aprendido

La música y la danza están íntimamente relacionadas porque la primera hace que nos movamos con diversos ritmos. ¿Recuerdas lo que hiciste durante este bloque al trabajar con música?

Ya tienes un ejemplar de cada una de las familias de instrumentos: idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos, que generan sonidos muy distintos. ¿De qué forma podrías utilizarlos para bailar con ellos?

- Divídanse en equipos de músicos y bailarines, separen los instrumentos por familias y colóquenlos en distintos lugares del salón.
- Los músicos podrán experimentar sonidos libremente, alternando con las distintas familias de instrumentos, para que al final hayan creado la mayor cantidad posible de sonidos. Prueben distintas mezclas de sonidos, o bien, de vez en cuando, toquen sólo una familia y perciban qué ocurre.
- Mientras tanto, los bailarines se moverán al ritmo de la música.
- Después, cambien de papeles.

Al final, comenten entre todos su experiencia: ¿qué les gustó más: bailar o tocar los instrumentos? ¿Qué movimientos y sonidos encontraron? ¿Cómo se movieron los bailarines con los distintos sonidos? ¿Qué ambientes se crearon? ¿Qué tienen que hacer para lograr un ritmo determinado?

Los músicos y los bailarines pueden lograr un diálogo maravilloso, pero es importante ser muy receptivos a lo que los demás proponen. En el arte, escuchar no sólo se da a través de los oídos, sino de todos los sentidos.

Los Botes Cantan con el sintrabajo y los latimbales.

Los Botes Cantan tocando la latería.

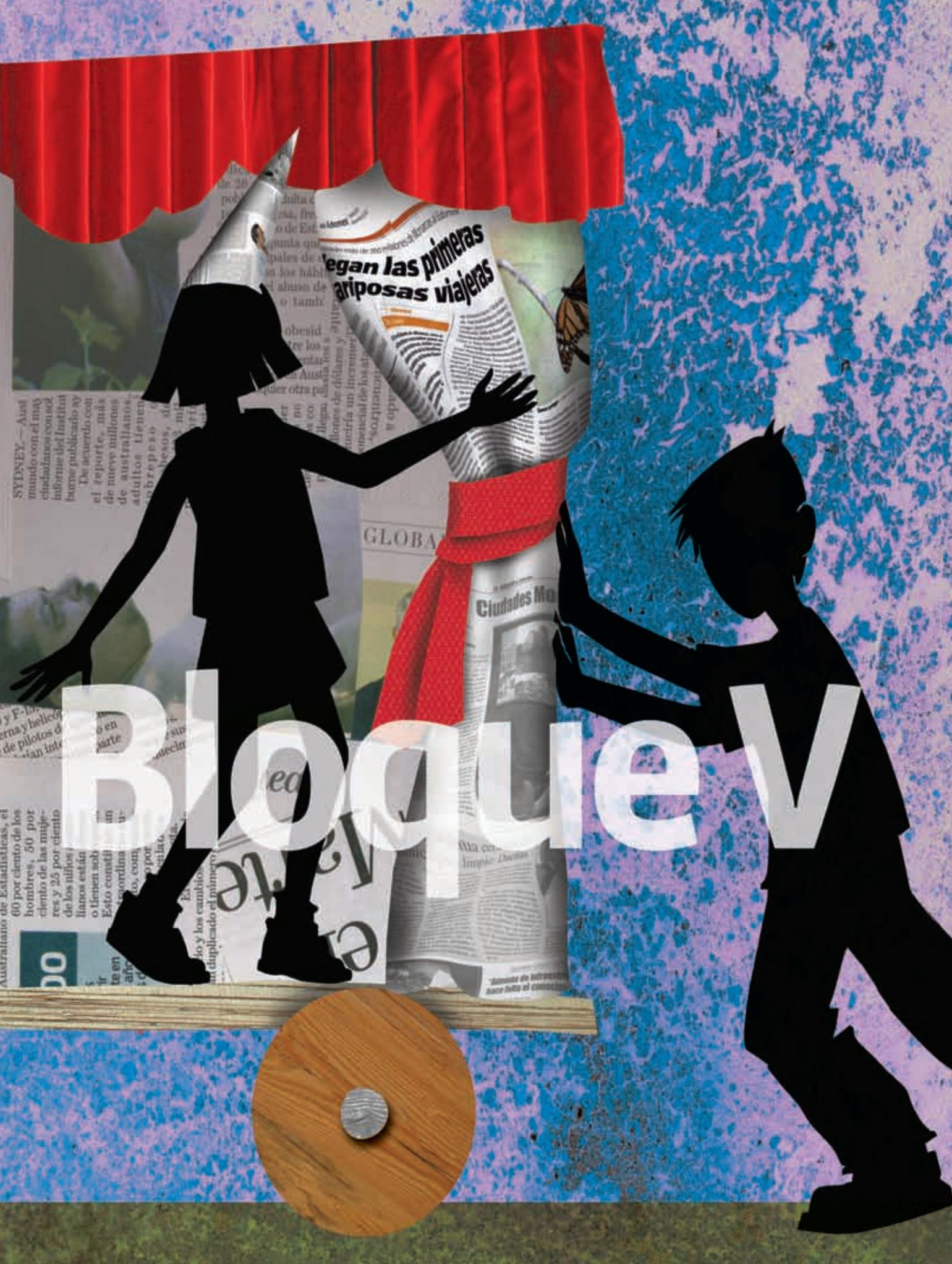
Los Botes Cantan con las zampolletas.

Para la próxima clase...

Necesitarán alambre muy delgado o hilo, cuentas de plástico de colores, pegamento blanco, tijeras de punta roma, lápices de colores, cartulina blanca gruesa y palitos o una rama seca.

Comienzan las primeras arriposas viajeras

GLOBAL

Ciudades Mo

Bioqueev

Lección 18 ¡La escultura se mueve!

Las esculturas pueden tener movimiento o representarlo. Aquí harás una con movimiento para expresar ideas y emociones.

Lo que conozco

¿Qué objetos conoces que puedan moverse con el viento? ¿Piensas que una escultura podría moverse?

Como ya has visto en los bloques anteriores, cuando nos referimos a una escultura entendemos que se trata de un objeto con volumen. Además, posee la característica particular de no tener un movimiento real, sólo lo representa.

Sin embargo, en el siglo xx se comenzaron a crear esculturas que realmente se movían, se les llamó **esculturas cinéticas**. En algunas de ellas los artistas lograron movimiento a través de motores; en otras usaron la simple acción del viento; a estas últimas se les denomina **móviles**.

La escultura móvil mantiene el equilibrio de los objetos que cuelgan de ella gracias al balance y a un punto de apoyo, que puede ser el techo, la pared o un soporte especial.

Es importante tener en cuenta que hay distintas clases de movimiento: se le llama continuo cuando el movimiento no cambia o es constante; cíclico, cuando parte de un punto y regresa al mismo; oscilatorio, cuando va de un punto a otro, ya sea de arriba abajo o de un lado hacia otro, como el péndulo. También hay movimientos rápidos, lentos e imprevistos.

¿Qué tipo de movimiento tienen los siguientes objetos?: los papalotes, las burbujas de jabón, el follaje de un árbol cuando hay viento, el sube y baja del parque y la rueda de la fortuna. ¿Qué provoca su movimiento?

En una escultura móvil, por lo general, los materiales deben ser ligeros para que se muevan fácilmente.

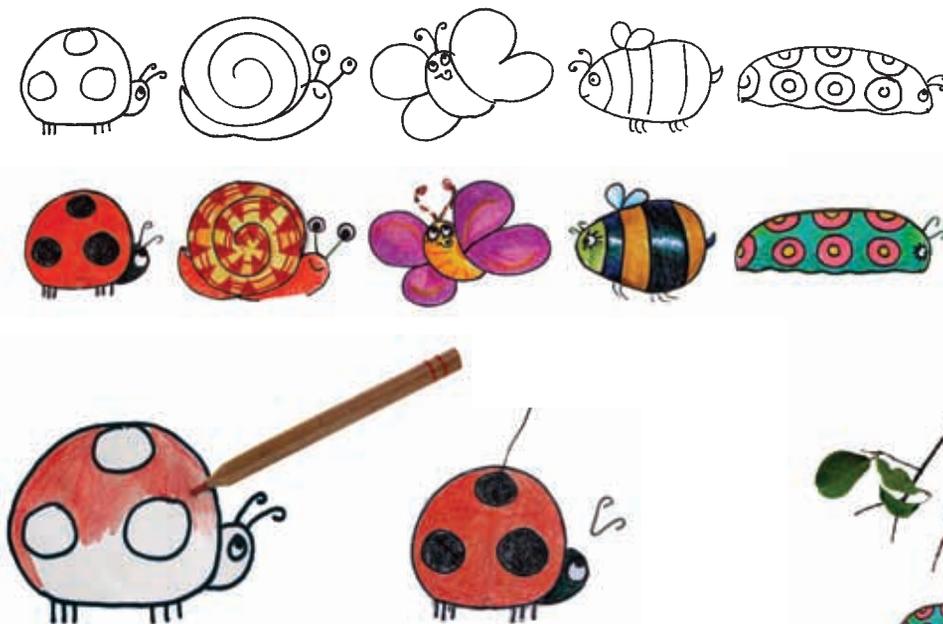
Ahora construirás tu móvil.

- Para que se mueva, utiliza materiales ligeros, como papel o cartón.
- Elige un tema, piensa lo que quieres expresar y haz un esquema de cómo quieres tu móvil. Puedes emplear solamente figuras geométricas u objetos distintos relacionados con un mismo tema.
- Sobre la cartulina blanca traza las figuras que quieras para tu móvil. Coloréalas y recórtalas.
- Sácale punta fina a uno de tus lápices. Con cuidado, cerca de la orilla superior o al centro de cada figura, haz una pequeña perforación con la punta del lápiz.

- Corta un hilo o alambre de unos 15 o 20 cm para cada figura. Pásalo por el agujero de cada una y asegúralo con un pequeño nudo. Puedes ensartar algunas cuentas en cada hilo, pero recuerda que todo debe ser liviano.
- Piensa qué forma le darás a la estructura de la que colgarás las figuras y utiliza los palitos para hacerla, uniéndolos con el pegamento blanco. Espera a que sequen. Si tienes una rama, puedes utilizarla como estructura.
- Cuelga tus figuras de la estructura. Recuerda dar equilibrio al conjunto. Pide a alguno de tus compañeros que sujete la estructura por un extremo para que puedas equilibrar tu móvil. Al terminar, ayúdalo con el suyo.

Cuelguen sus móviles de algún soporte para mostrarlos a los demás y respondan entre todos: ¿se mantienen equilibrados? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué esculturas son más expresivas: las que realizaron anteriormente o los móviles?, ¿por qué?

Con algunos de nuestros sentidos podemos percibir el movimiento de los objetos. Observa el lugar donde vives: tu casa, la feria, la escuela, la calle, el parque y todos los lugares adonde vayas. ¿Qué objetos se mueven? ¿Se mueven solos? ¿Por qué se mueven? Coméntalo con tus compañeros.

Lo que acabas de hacer con tu móvil es incorporar movimiento a elementos que no se desplazan por sí mismos, pero recuerda que en el arte

el movimiento puede ser representado, es decir, aunque la escultura no se mueva como la que tú acabas de hacer, sí puede provocar esa sensación en el espectador. Observa la imagen de esta página y analízala: ¿tiene movimiento real o es una representación de movimiento? En esta imagen, ¿qué parte es la que indica si hay o no movimiento? ¿Cómo ha logrado este efecto el artista?

Marcel Duchamp (1878-1968),
Desnudo bajando una escalera
núm. 2, 1912, óleo sobre tela,
146 × 89 cm.

Para la próxima clase...

Necesitarán un reproductor de sonido y música.

Lección 19 Hoy, ¡yo escojo el tema!

Has trabajado con las ideas, las historias y los temas propuestos como recursos para realizar una creación dancística; ahora lo harás con un tema libre.

Lo que conozco

¿Qué experiencia has tenido al bailar libremente? ¿Lo has hecho con algún tema?

En las lecciones de danza has recibido indicaciones y sugerencias de cómo hacer o crear un baile; en esta clase pondrás en práctica lo que aprendiste en los bloques anteriores y bailarás tú solo. En la danza se llaman **solos** a las presentaciones en las que únicamente hay un bailarín o danzante en el escenario.

Con el tema y la música que elegiste en casa interpretarás tu creación dancística. Para lograrlo, es importante que te sientas bien con tu elección. No debes sentirte forzado, para que tus movimientos sean naturales.

- Utiliza tu cuerpo y la música para elaborar tus secuencias de movimientos.
- Reúnete con un equipo y preséntale tu danza a modo de ensayo antes de bailar frente a todo el grupo. Cada danza durará menos de dos minutos.
- Pide ayuda a tu maestro para que ponga la música; los que deseen pasarán al frente del grupo a mostrar su danza.
- Recuerda que la danza te ayuda a expresarte. Bailar un solo fortalece tu confianza. ¡A bailar!
- Al terminar, escucha los comentarios: ¿lograste transmitir lo que deseabas interpretar?

Durante este año escolar has realizado diferentes tipos de danzas. Puedes presentar este conjunto de composiciones en algún acto de tu escuela. Recuerda que, como todas las disciplinas, la danza requiere de mucha dedicación. Puedes organizarte con tus compañeros, fuera de clases, para practicar y crear todo lo que quieras.

Para la próxima clase...

Necesitarás los idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos que construiste en lecciones anteriores, una historia breve (fábula, relato o cuento) y objetos del Baúl del arte que te sean útiles.

Lección 20 ¡A mí, mis timbres!

En esta ocasión combinarás diversos timbres con el uso de idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos para representar distintos personajes, momentos y emociones dentro de un cuento.

78

BLOQUE V

Lo que conozco

¿Qué características tiene cada familia de instrumentos?

Muchas culturas han creado historias, cuentos y fábulas que, acompañados de música, se convierten en nuevas obras de arte.

- Despejen el centro del salón.
- Formen tres equipos; cada uno elegirá uno de los cuentos, relatos o fábulas que trajeron.
- Después lean su historia atentamente; es importante que atiendan a lo que quiere transmitir el autor en los diferentes momentos del cuento. ¿Qué tipos de sentimientos y emociones identifican? ¿Cuántos personajes hay?
- Relacionen cada instrumento con los sentimientos, personajes y momentos importantes de la historia. Recuerden el timbre que producen para utilizarlos correctamente y así dar vida musical lo mismo al relato que a los personajes.

- Cada equipo presentará el cuento con música al resto de sus compañeros. Elijan qué instrumentos utilizarán; con ellos darán voz y movimiento a los personajes.
- Cuando hayan pasado todos los equipos, comenten la sesión y luego respondan en su cuaderno: ¿cómo lograron transmitir con los instrumentos las emociones? ¿Cómo interpretaron personajes y situaciones de la historia? ¿Qué coincidencias y diferencias encontraron en sus representaciones?

Los compositores y los músicos se valen de sus instrumentos para representar lo que más les inquieta, motiva o importa. En las películas esto puede apreciarse muy claramente; en ellas, los personajes, momentos o situaciones se resaltan con la música.

¿Conoces alguna película donde esto sea muy claro?, ¿cuál?, ¿por qué?

Con base en lo que has aprendido a lo largo de este año, escribe qué crees que es un electrófono.

Para la próxima clase...

Necesitarás buscar textos teatrales breves y traerlos a la clase.

Un dato interesante

A las familias de los cordófonos y de los aerófonos también se les conoce como *de cuerda* y *de viento*, respectivamente. A muchos idiófonos y membranófonos se les nombra también *instrumentos de percusión*. Percutir significa *golpear*.

Lección 21 Leer con emoción

En el teatro, la lectura dramatizada es importante porque con ella puedes identificar las sensaciones, emociones y sentimientos que provoca el texto. Aquí aprenderás a leer en voz alta en una historia dramatizada.

Lo que conozco

Con base en las actividades de teatro que has realizado hasta ahora, ¿cómo describirías con tus propias palabras qué es un actor?

La lectura atenta y reflexiva de las obras de teatro es uno de los principales trabajos de los actores. Es muy importante que entiendan lo que sucede en la obra y cómo es su personaje. Para interpretar cómo deben ser su voz, sus gestos y su expresión corporal tienen que hacer diferentes tipos de lectura: primero una de comprensión, como las que haces en tus clases de Español y luego una lectura dramatizada.

En esta actividad, realizarás distintos tipos de lectura de un texto teatral.

- Reúnanse en equipos y elijan cuál de las escenas de la obra quieren leer. Lea un párrafo cada quien y luego digan qué sucede, cuáles son las partes más importantes de la historia, quiénes son los personajes y cómo es cada uno de ellos.
- escojan un personaje. Identifiquen qué tipo de carácter tiene y cómo podrían ser su voz y los movimientos de su cuerpo.
- Hagán una lectura en silencio de la parte del texto que le corresponde a su personaje.
- Ensayen una lectura colectiva. Cada uno leerá sólo la parte que le corresponde; pero esta vez, al momento de leer, utilicen el tono de voz y los gestos que representen a su personaje. Ensáyenlo varias veces.

- Cuando estén listos para leer en público, acomoden el mobiliario de su salón de clases haciendo un espacio para el escenario y otro para el público.
- Cada equipo realice la lectura dramatizada de su escena frente a sus compañeros de grupo. Utilicen diálogos, gestos y movimientos breves para representar las situaciones por las que pasan los personajes.
- Al finalizar las lecturas, analicen en grupo si los equipos que leyeron la misma escena lo hicieron igual o distinto y digan por qué consideran que ocurrió así.

La interpretación de cada actor es distinta, pues cada uno tiene una voz diferente y ve las cosas de una forma particular. Así, a pesar de que el texto sea el mismo, es posible que la actuación y las obras que presentan no sean iguales. Varias obras de teatro clásicas se han representado desde hace mucho tiempo porque la visión de los artistas siempre es diferente.

Para la próxima clase...

Necesitarás el móvil que construiste en la lección 18, las esculturas, los instrumentos que has elaborado durante el año, y estambres de distintos largos y colores.

Los locos de Valencia,
compañía Perro Teatro, 2009.

Integro lo aprendido

Hace mucho, mucho tiempo, hubo un rey llamado Nabucodonosor II. Según cuenta una leyenda, quería tanto a su esposa, Amytis, que, para demostrarle su amor, mandó construir en su palacio los jardines más extraordinarios, conocidos ahora como los jardines colgantes de Babilonia.

En la actualidad se debate su existencia; nadie sabe cómo eran exactamente y, tal vez, no colgaban, pero fueron considerados como una de las siete maravillas del mundo antiguo. ¿Te imaginas cómo eran? Y el jardín de tus sueños, ¿cómo sería?

Afortunadamente, con creatividad e imaginación podemos crear maravillas y hacer que existan ¡jardines colgantes!

Ahora van a construir el jardín de sus sueños con todos los móviles que hicieron y con los estambres que trajeron de casa.

- Con ayuda de su maestro, cuelguen los móviles del techo de su salón o de otro lugar, usando cuerdas de distintos largos. Unas pueden ser muy largas, para que los móviles lleguen hasta la mitad de su pecho.
- Ambienten ese espacio entre todos; si lo desean, utilicen también las esculturas que han elaborado en otros bloques. Recuerden que las opiniones de todos son igualmente importantes; escúchense unos a los otros.
- Cuando estén satisfechos, abran las puertas de su jardín mágico e inaugúrenlo con música, utilizando todos los instrumentos que hicieron durante este ciclo escolar. Pueden organizar una verbena tocando sus instrumentos e imitando el movimiento de sus móviles.

- Bailen entre ellos cuidando de no estropearlos.

Al finalizar, comenten su experiencia: ¿cómo lograron traducir el movimiento del móvil a su cuerpo? ¿Pudieron seguir los sonidos de sus instrumentos? ¿Qué sintieron al crear el jardín de sus sueños?

La imaginación y la creatividad son elementos muy importantes para lograr transmitir una idea. Las ideas más innovadoras pueden ser aquellas que en un inicio parecían imposibles.

Bibliografía

- Aguilar, Nora, *Improvisation*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1988.
- Anholt, Laurence, *Camille y los girasoles*, Barcelona, Serres, 1995.
- , *Degas y la pequeña bailarina*, Barcelona, Serres, 1996.
- Aristóteles, *Poética*, Madrid, Gredos, 1992.
- Ball, Philip, *La invención del color*, Madrid, Turner, 2004.
- Blom, Lynne Anne y L. Tarin Chaplin, *The moment of movement. Dance improvisation*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1988.
- Brecht, Bertolt, *Escritos sobre teatro*, Barcelona, Alba, 2004.
- Cañas, José, *Didáctica de la expresión dramática: una aproximación a la dinámica teatral en el aula*, Barcelona, Octaedro, 1992.
- Casado, Jesús y Rafael Portillo, *Abecedario del teatro*, Sevilla, Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, 1992.
- Cataño, Fernando y Gustavo Carrillo Paz, *Temas de cultura musical*, México, Trillas, 1979.
- Cervera Borrás, Juan, *Historia crítica del teatro infantil español*, Madrid, Editora Nacional, 1982.
- Dallal, Alberto, *Cómo acercarse a la danza*, México, SEP-Plaza y Valdés-Gobierno del Estado de Querétaro, 1988.
- Foster Baqueiro, Gerónimo, *Curso completo de solfeo*, tomo I, México, Ricordi, 1995.
- , *La danza contra la muerte*, México, UNAM, 1979.
- García Moncada, Francisco, *Teoría de la música*, México, Ricordi, 1995.
- Grotowski, Jerzy, *Hacia un teatro pobre*, Madrid, Siglo XXI, 1981.
- Holm, Annika, *Antón y los dragones*, Barcelona, Serres, 2001.
- Hormigón, Juan Antonio, *Trabajo dramático y puesta en escena*, Madrid, Asociación de Directores de Escena, 2003.
- Instituto Cubano del Libro, *Para hacer teatro*, Caracas, El Perro y la Rana, 2006.
- Kandinsky, Wassily, *Punto y línea sobre el plano*, México, Colofón, 2007.
- Kidd, Richard, *Daisy quiere ser famosa*, Barcelona, Serres, 2001.
- Laferrière, Georges y Tomás Motos Teruel, *La improvisación pedagógica y teatral: match de improvisación*, Bilbao, EGA, 1993.
- Llovet, Jordi, *Ideología y metodología del diseño*, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.
- Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, *Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria, 2ª ed.*, México, SEP, 2001.
- Nietzsche, Friedrich, *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 2004.
- Oliveto, Mercedes y Dalia Zylberberg, *Movimiento, juego y comunicación. Perspectivas de expresión corporal para niños*, Buenos Aires, Noveduc, 2005.
- Palant, Pablo, *Teatro: el texto dramático*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968.
- Renoult, Noëlle, *Dramatización infantil: expresarse a través del teatro*, Madrid, Narcea, 1994.
- Rodríguez, Félix y Rosario García, *Rítmica aplicada a la danza folklórica. Método de entrenamiento rítmico para bailarines*, México, Fonca, 2001.
- Schiller, Friedrich, *Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre*, Barcelona, Anthropos, 2005.
- Susarrey Ríos, Sylvia, *Prácticas escénicas en la carrera profesional de danza clásica*, México, Conaculta, 2000.
- Vygotski, Lev Semenovich, *La imaginación y el arte en la infancia*, Madrid, Akal, 1998.

Créditos iconográficos

Para la elaboración de este libro se utilizaron fotografías de las siguientes instituciones y personas:

p. 8: (izq.): Paul Cézanne (1839-1906), *Naturaleza muerta con cebollas*, ca. 1896-1898, óleo sobre tela, 66 × 82 cm, Musée d'Orsay, París; (der.): Edgar Degas (1834-1917), *Ensayo general de ballet*, 1875, gouche y pastel, 55 × 76 cm; **p. 9:** (izq.): Paul Cézanne (1839-1906), *Arlequín*, 1888-1890, óleo sobre tela, 101 × 65 cm, Colección de los señores Paul Mellon, Galería Nacional de Arte, Washington D.C.; (der.): *Dos niños cantando*, ca. 1625, Frans Hals (ca. 1582-1666), pintura al óleo; **p. 10:** Jorge Jurado (1969), *Bosque in-móvil* (2008), carrocerías de Volkswagen y tubos de acero, 850 × 950 × 600 cm, Guadalajara, Jal.; **p. 12:** Cubo Rubik, guaje decorado, figuras de plastilina gato y perro © Other Images; **p. 13:** Juan Soriano (1920-2006), *El caracol* (1992), bronce fundido a la cera perdida, 215 × 210 × 65 cm, fotografía de Carlos Varillas, colección Fundación Amparo/Museo Amparo; **p. 14:** Helen Escobedo (1934-2010), *Amorcito corazón, aquí te canta tu guitarrón* (1993), instalación con estuche de guitarra, un tapete y banco pintados, 120 × 110 × 60 cm; **p. 17:** Músicos tocando la marimba, fotografía de Dave G. Houser © Latinstock; **p. 19:** Orquesta del Centro Nacional de las Artes de Canadá (2003), fotografía de Bernardo Cid Nieto; **p. 21:** *Ay! QuiXote* (2002), Compañía Teatro Malandro, Festival Internacional Cervantino, Guanajuato, fotografía de Bernardo Cid Nieto; **p. 25:** (arr.) *Cosmovitral* (detalle), 1978-1990, Leopoldo Flores Valdez (1934), estructura metálica, vidrio soplado y cañuelas de plomo, 3000 m², Toluca, Estado de México © Photo Stock, fotografía de Guylaine Cuttolenc; (ab.) *Los juguetes de Luisita*, 2006, José Luis Cuevas (1934), grabado al aguafuerte y aguainta, 53 × 38.2 cm **p. 28:** (arr.) escultura zoomorfa de piedra, fotografía de Raúl Barajas, Archivo Iconográfico DGMIE/SEP; (ab.) Los atlantes, esculturas en piedra basáltica, Tula © Latinstock Conaculta-INAH-México, reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; (der.) Alexander Calder (1898-1976), *Horca y paletas* (1960), hojas de aluminio, metal, alambre y pintura, Universidad de Yale, Estados Unidos © Other Images; **p. 29:** Enrique Carbajal *Sebastián* (1947), *El caballito* (1992), acero con esmalte acrílico, 28 m de altura, ciudad de México, fotografía de Gianfranco del Bianco; **p. 30:** *El cascanueces* (1891-1892), Piotr Ilich Tchaikovski (1840-1893), Festival de Ballet Viena (1981) © Other Images; **p. 32:** *Ocurrencias* (2010), coreógrafa Teresa Carlos, grupo DanceAbility Internacional México, fotografía de Carlos Abraham; **p. 34:** (izq.) Bongós © Photo Stock; (der.) *Jambé*, fotografía de Raúl Barajas, Archivo Iconográfico DGMIE/SEP; **p. 35:** *Abran el cielo con danza* (2007), compañía de danza Didim de Kook Soo-Hoo, fotografía de Fernando Gutiérrez Juárez;

p. 36: Mariano Benlliure (1862-1947), *Niños bajo el paraguas* (finales del siglo XIX), bronce, 110 cm de altura, Parque Genovés, Cádiz, España, fotografía de Pedro Romero; **p. 37:** Miguel Ángel Martín del Campo Serrano (1971), *La dama del paraguas* (2008), bronce a la cera perdida con patina de color, 300 × 150 × 80 cm, fotografía de Bertha Martín del Campo Serrano; **p. 38:** (arr.) Museo del Estanquillo, ciudad de México © Photo Stock; (ab.) Museo de los Pintores Oaxaqueños (2010) © Other Images; **p. 42:** (arr.) *Gran Esfinge de Giza*, Egipto (2600 a.C.), roca caliza, 73 × 20 × 14 m, fotografía de © Other Images; (ab.) Eduardo Chillida (1924-2002), *Elogio al horizonte* (1990), hormigón armado, 10 × 15 × 12 m, Gijón, España, fotografía de Bildarchiv Monheim GmbH © Other Images; **p. 43:** Esculturas de arena, playa Copacabana, Brasil, fotografía de Zoran Milich © Other Images; **p. 45:** Antonio Castellanos (1946), *Balanceo* (1985), bronce, 43.80 × 76.2 × 28 cm, fotografía de Federico Castellanos van Rhijn; **p. 46:** *Las bodas* (1987), Compañía Nacional de Danza, México, fotografía de Guillermo Galindo; **p. 47:** *Año cero*, Ballet Teatro del Espacio (2004), fotografía de Raúl Barajas, Archivo Iconográfico DGMIE/SEP; **p. 48:** Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (2001), fotografía de Daniel González Moreno; **p. 50:** *Alphonse* (2007), compañía Los Endebles, fotografía de Salvador Perches Galván; **p. 56:** (izq.) Camille Claudel (1864-1943), *La pequeña catalana* (1895), mármol, 34.6 × 28.4 × 22.7 cm, París, Museo Rodin © Other Images; (der.) *El adolescente de Tamuín* (periodo posclásico: 900-1100), basalto, 111 × 39 cm, cultura huasteca, Museo Nacional de Antropología, Conaculta-INAH-México, reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; **p. 57:** Figura humana (2011), estructura de alambre, Archivo Iconográfico DGMIE/SEP, realización y fotografía de Sagrario Ávila, Magali Gallegos, Jéssica Géniz y Abraham Menes; **p. 58:** Byron Gálvez (1941-2009), *En el escenario* (1989), bronce fundido, 49 × 42 × 29 cm, fotografía de Jesús Sánchez Uribe; **p. 59:** José Luis Cuevas (1934), *La gigante* (1991), vaciado en bronce, 800 × 391 × 300 cm, Museo José Luis Cuevas, ciudad de México; **p. 62:** *Danza de los Tecuanes*, dedicada al jaguar o al ocelote, Mixteca poblana (2010), fotografía de Salatiel Barragán Santos; **p. 63:** Guepardo © Photo Stock; **p. 64:** Arpa © Other Images, Ocarina © Photostock; **p. 65:** Maracas © Photostock; flauta de carrizo, fotografía de Salatiel Barragán Santos; **p. 70:** (arr.) Los Botes Cantan con el sintrabajo y los latimbales, fotografía de Humberto Molinar An; **p. 71:** (arr.) Los Botes Cantan tocando la latería, (ab.) Los Botes Cantan con las zampolletas, fotografías de Tania Hernández Arzaluz; **p. 76:** Marcel Duchamp (1887-1968), *Desnudo bajando una escalera núm. 2* (1912), óleo sobre lienzo, 146 × 89 cm, Philadelphia Museum of Art © Photo Stock; **p. 81:** *Los locos de Valencia* (2009), compañía Perro Teatro, fotografía de Salvador Perches Galván.

Educación Artística. Cuarto grado
se imprimió por encargo de la Comisión Nacional
de Libros de Texto Gratuitos, en los talleres
de &&&&,
con domicilio en &&&&,
en el mes de &&& de 2013.
El tiro fue de &&& ejemplares.

¿Qué opinas de tu libro?

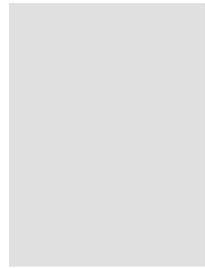
Tu opinión es importante para que podamos mejorar este libro de *Educación Artística. Cuarto grado*. Marca con una palomita ✓ en el espacio de la respuesta que mejor exprese lo que piensas. Puedes escanear tus respuestas y enviarlas al correo electrónico librosdetexto@sep.gob.mx

1. ¿Recibiste tu libro el primer día de clases?
 Sí No
2. ¿Te gustó tu libro?
 Mucho Regular Poco
3. ¿Te gustaron las imágenes?
 Mucho Regular Poco
4. Las imágenes, ¿te ayudaron a entender las actividades?
 Mucho Regular Poco
5. Las instrucciones de las actividades, ¿fueron claras?
 Siempre Casi siempre Algunas veces
6. Además de los libros de texto que son tuyos, ¿hay otros libros en tu aula?
 Sí No
7. ¿Tienes en tu casa libros que no sean los de texto gratuito?
 Sí No
8. ¿Acostumbras leer los *Libros de Texto Gratuito* con los adultos de tu casa?
 Sí No
9. ¿Consultas los Libros del Rincón de la biblioteca de tu escuela?
 Sí No

¿Por qué?: _____

10. Si tienes alguna sugerencia para mejorar este libro, o los materiales educativos, escríbela aquí:

¡Gracias por tu participación!

Dirección General de Materiales e Informática Educativa
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos
Versalles 49, tercer piso, col. Juárez,
delegación Cuauhtémoc, C. P. 06600,
México, D. F.

Doblar aquí

Datos generales

Entidad: _____

Escuela: _____

Turno: Matutino Vespertino Escuela de tiempo completo

Nombre del alumno: _____

Domicilio del alumno: _____

Grado: _____

Doblar aquí

