

EncuadernArte. Sacar una línea a pasear.

Experiencias para niñas y niños con el arte:

Héctor Xavier. Señales de vida.

Bienvenidos

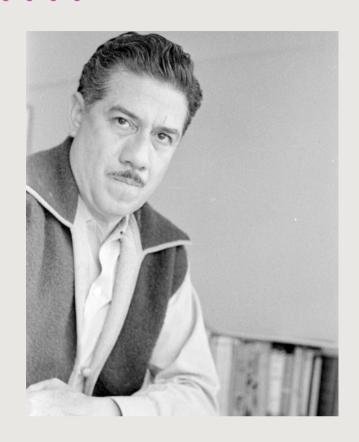
Este cuadernillo fue pensado para que niñas y niños (con sus padres o amigos) conozcan algunas obras de la exposición **Héctor Xavier**.

Señales de vida.

Descubrirán que lo interesante de estas piezas es la capacidad de observación del artista hacia su entorno: escoge a sus protagonistas y realiza dibujos donde destaca los rasgos que llaman su atención, sin importar si estaba en medio de una conversación o escuchando un concierto. Conocerán algunos aspectos sobre la evolución del dibujo y los elementos que lo integran, como el punto, la línea y la forma. Asimismo, se integran algunos ejercicios para aguzar la mirada y soltar el lápiz, tal como lo hizo este artista veracruzano. Con ello, comenzarán a dibujar lo que les inspira u observan a su alrededor: partir del punto, desarrollar líneas, formas y elementos diversos que representen ideas, sensaciones, emociones y sentimientos. ¡Manos a la obra!

Héctor Xavier

Héctor Xavier nació en Tuxpan, Veracruz, en 1921, donde transcurrió su infancia y juventud. Debido a sus inquietudes, se trasladó a la Ciudad de México en 1938, teniendo en mente su deseo de ser artista. Años más tarde viajó a Italia, donde descubrió los dibujos realizados en punta de plata por los grandes maestros del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Filippino Lippi, entre otros. A partir de aquel momento decidió que el dibujo sería su medio de expresión para toda la vida.

Para hacer un dibujo se requiere previamente tener en mente la imagen, la composición y el ritmo de las formas que van a representarse, y luego, con mano segura, trazar definitivamente lo que nuestra mente y sensibilidad van ordenándonos.

Tal como lo haría Héctor Xavier, puedes utilizar servilletas u hojas pequeñas, para dibujar retratos, animales y objetos que llamen tu atención.

El punto

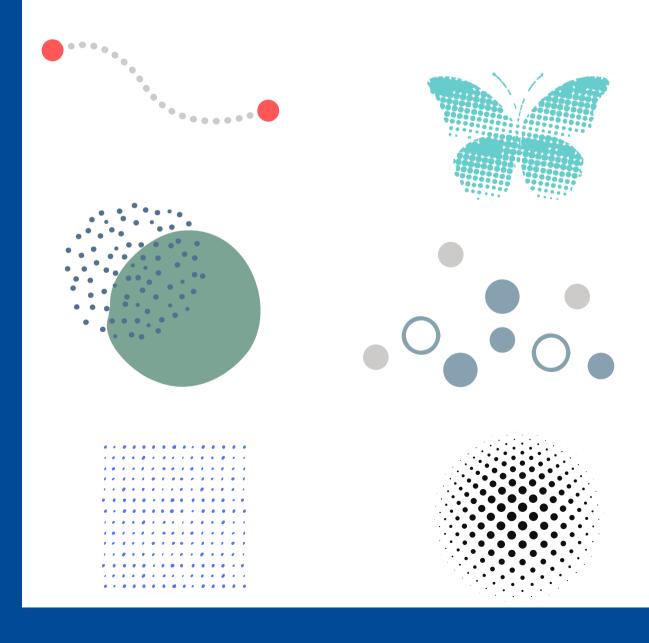
El dibujo es una forma de expresión humana, un lenguaje gráfico a través del cual los seres humanos se han comunicado: desde las pinturas rupestres, hasta los trazos más contemporáneos que utilizan los artistas para mostrar sus ideas, sentimientos y búsquedas.

El dibujo forma parte de la vida cotidiana de todas las culturas a lo largo de los siglos. Los primeros trazos los experimentamos cuando somos muy pequeños, incluso antes de poder escribir. En el lenguaje visual, el punto es el elemento de partida para los primeros trazos. La sucesión de puntos conforma una dirección, establece relación entre ellos, una secuencia, trama o composición.

EXPERIENCIA

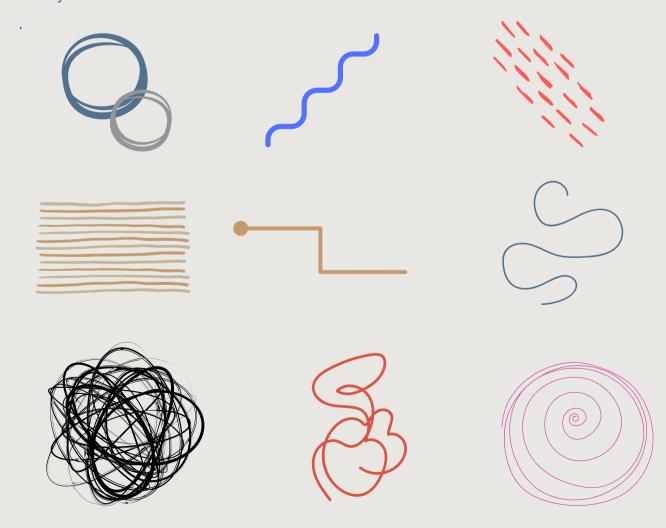
Utiliza una hoja blanca, un lápiz o plumones de colores. Experimenta con los puntos: crea uno (pequeño o grande); obsérvalo, luego coloca otro más y establece qué relación (cercana o lejana) hay entre ellos. Integra uno más y así sucesivamente, con el objetivo de crear un patrón, una secuencia o la textura que tú quieras. Puedes incluso crear una figura solo con puntos. Aquí te proponemos algunas.

La línea

La línea se crea por la sucesión de puntos. Es el elemento básico del dibujo, y a través de su trazo se pueden representar diversos conceptos, ya sean geométricos u orgánicos. Las líneas pueden ser rectas, curvas o en zigzag. Con estas pueden crearse diferentes texturas y tonos (de luz y sombra).

El dibujo pasa por varias etapas hasta irse perfeccionando: desde el garabateo que inicia libremente a partir de los 2 años de edad, hasta su ordenamiento y esquematización a los 7 y 9 años, para poder comunicar mejor las ideas. Al paso de los años se pueden perfeccionar la visión del entorno y la proyección de los trazos y dibujos en la mano.

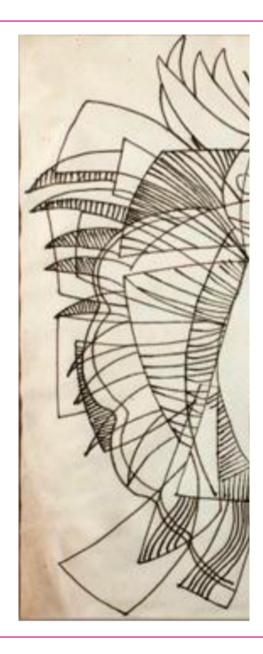
Ahora juguemos a recrear esas primeras etapas del garabateo: pon musica clásica de fondo y siéntate en una mesa con una hoja en blanco y un lápiz. Cierra los ojos, y a partir de las notas musicales que escuches, ve haciendo trazos y líneas sobre el papel. Estas reflejarán tus percepciones sobre los tonos y ritmos de la música.

Después de un tiempo abre los ojos y descubre los garabateos que hayas hecho. Observa si hay alguna forma reconocible detrás de los trazos y destácala con color.

EXPERIENCIA

Los dibujos y trabajos artísticos de Héctor Xavier incluyen líneas más estructuradas y definidas. Aquí te mostramos uno de sus trabajos. Te proponemos que dibujes las líneas que puedan complementar esta imagen, a partir de los trazos que observes en la obra.

ldeas, sentimientos, emociones

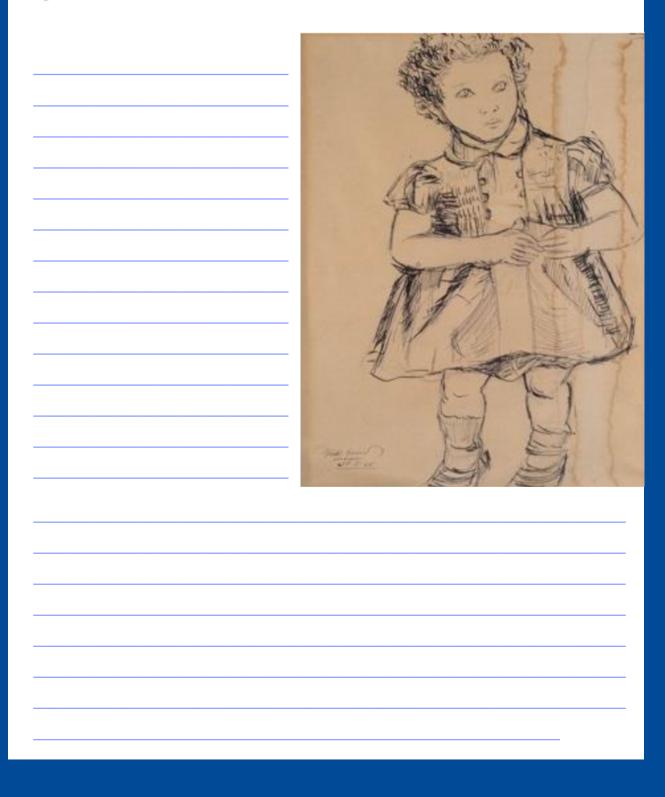
"Viktor Lowenfeld realizó un estudio muy amplio, claro y sistemático con respecto al dibujo infantil, enfatizando y destacando que éste es un proceso que ocurre paulatinamente, dependiendo de la madurez de ciertos factores como el desarrollo motor, perceptivo, intelectual, social y emocional de cada niño(a)".

Los dibujos son un lenguaje que se construye a partir de nuestros pensamientos, ideas, sentimientos y emociones. Su representación nos permite comunicarnos con otros por medio de códigos visuales. La lectura de estas imágenes –desde los primeros trazos y bocetos, hasta los dibujos más elaborados– construyen nuevas formas de expresión figurativa o abstracta.

Aquí tenemos otro de los trabajos de Héctor Xavier. Te proponemos que escribas las ideas, historias y emociones que te sugiere esta obra.

El dibujo en pequeño formato, más que un ejercicio, fue una constante en la vida de Héctor Xavier, a partir de su capacidad de observación para trazar el movimiento. Varios de los dibujos que aquí se exhiben forman parte de una serie de 24 piezas trabajadas en el Zoológico de Chapultepec en 1958, y publicadas un año después por la UNAM en el libro Punta de plata, junto con textos alusivos de Juan José Arreola. En ellas, producto de una detallada observación, no solo captó con minucia los rasgos físicos de los animales, sino también su esencia, dotándolos de carácter.

EXPERIENCIA

Ahora te proponemos salir un momento a la calle para hacer un dibujo sobre una pequeña hoja de papel. Puedes dibujar alguna persona que cruce por ahí, su sombra en el piso, a tu mascota o la de un vecino. Compártela con tus padres, hermanos o amigos.

