

EL LENGUAJE PLÁSTICO

ISFD: "Nuestra Señora de la Merced"

Espacio Curricular: Educación Artístico Expresiva

Profesora: Nancy Díaz

Estudiantes: Ana Paula Lemos Smit, Milagros Rodriguez Marasini y Cintia Vélez

Ciclo Lectivo: 2020

Índice

Fundamentación.....	3
1. Introducción.....	4
2. Elementos del lenguaje plástico.....	5
2.1 Punto.....	5
2.2 Línea.....	16
2.3 Plano.....	35
2.4 Textura.....	45
2.5 Luz y Volumen.....	60
2.6 Color.....	77
2.7 Anexos.....	102

Fundamentación:

La Educación Artística brinda saberes fundamentales a la hora de interpretar la complejidad del mundo en que vivimos.

La escuela puede ser el espacio para asegurar instancias de acceso a los bienes culturales artísticos que están desigualmente distribuidos, creando nuevas necesidades culturales y, al mismo tiempo, brindando herramientas conceptuales y prácticas que permitan satisfacerlas.

Es fundamental la familiarización con la obra artística, habilitando la sensibilización ante el hecho estético y propiciando espacios de expresión y de producción que desarrollen el pensamiento crítico, metafórico y creativo.

Conocer los códigos de los distintos lenguajes artísticos proporciona al futuro docente las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para un proyecto de enseñanza creativo e integral que involucra capacidades cognitivas, metacognitivas, interpretativas y comunicativas.

1. Introducción

El lenguaje plástico utiliza diferentes elementos de expresión para representar las formas, transmitir ideas y sensaciones tanto en el plano como en el espacio. Estos elementos que utilizamos en la representación gráfica sobre una superficie bidimensional, podemos considerarlos como el **"ALFABETO DEL LENGUAJE GRÁFICO-PLÁSTICO"**.

Los elementos básicos son: **punto, línea, plano o superficie, textura, luz y color**. Cada elemento plástico determina un matiz de expresión diferente y en un orden determinado enriquece el resultado final de la composición.

Para analizar y comprender la estructura total del lenguaje gráfico-plástico es necesario centrarse en los elementos que lo forman, uno por uno, a fin de comprender mejor sus cualidades específicas.

2. Elementos del lenguaje plástico

2.1

EL PUNTO

Definición como:

Elemento geométrico: Es la intersección de dos rectas.

Elemento plástico: Es el elemento básico más pequeño de la expresión plástica.

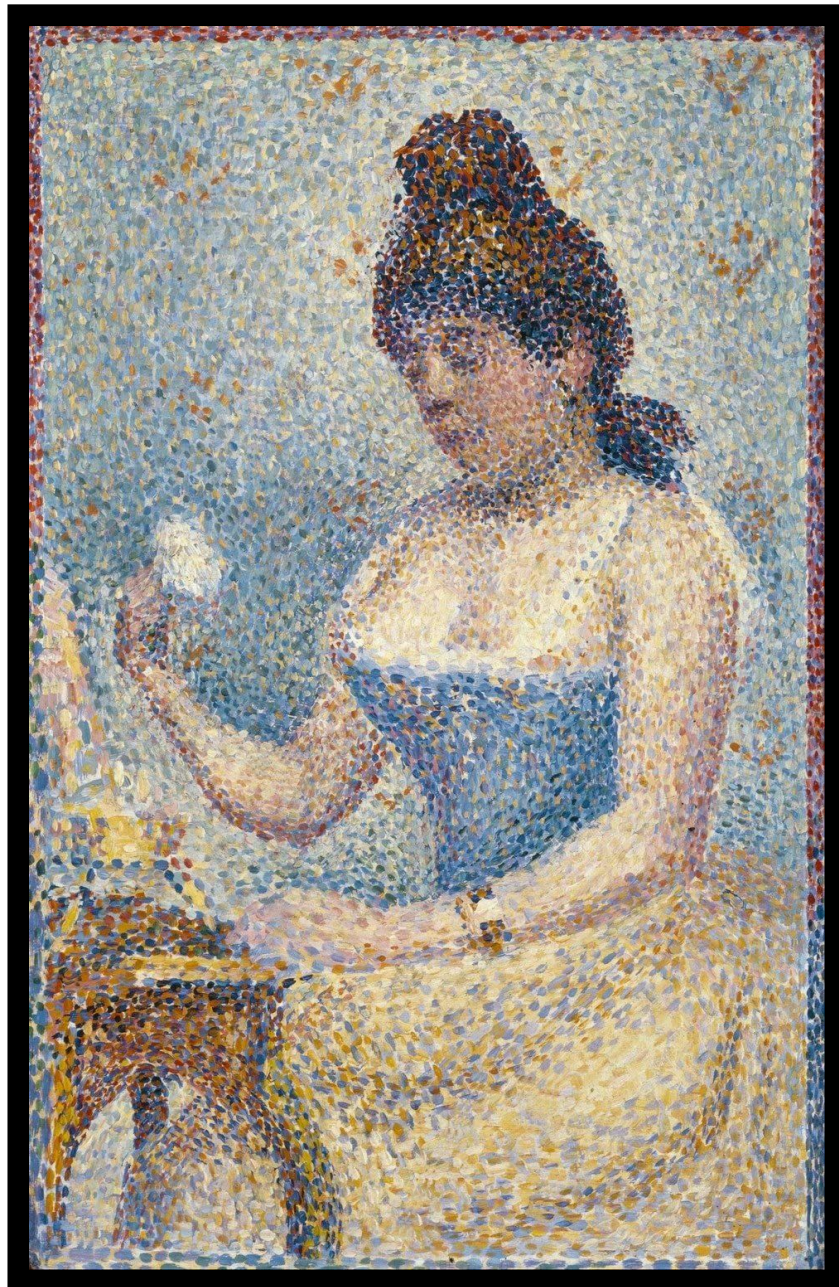
El **punto** es el elemento de expresión plástica más elemental y pequeño. Sus principales características son:

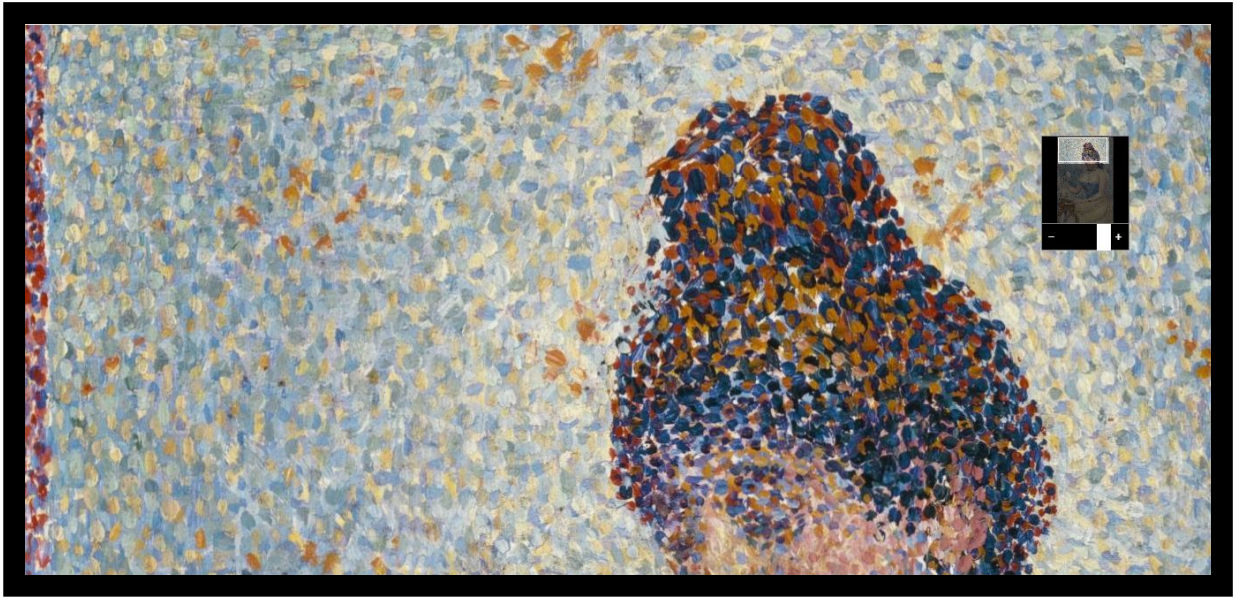
- Cuando se sitúan próximos dos puntos pueden producir sensaciones de tensión o de dirección, creando en la mente del espectador una línea recta imaginaria que los une.
- Si se sitúan diferentes puntos en prolongación sugieren una dirección, un camino, más acentuada cuanto más próximos estén los puntos entre sí.

El **puntillismo** es una técnica pictórica en la cual se realiza una obra a partir de múltiples puntos, en lugar de utilizar trazos y pinceladas. Esta surgió en 1884 de la mano del pintor francés neoimpresionista Georges Seurat. Los artistas de este movimiento evitaban usar el negro... a las sombras las daban a través de los complementarios o de uno de los colores que forman el color secundario usado.

**Obra 1: "Young Woman Powdering Herself" (Mujer con polvera) - Georges
Pierre Seurat.**

<https://artsandculture.google.com/asset/young-woman-powdering-herself-georges-seurat/PQEz4aOz0ZP3pQ?hl=es>

Características y capacidad expresiva del punto:

- Colores: ocre, azul, blanco, rojo, verde, celeste, amarillo.
- Forma y tamaño: pequeñas pinceladas irregulares.
- Textura: lisa.

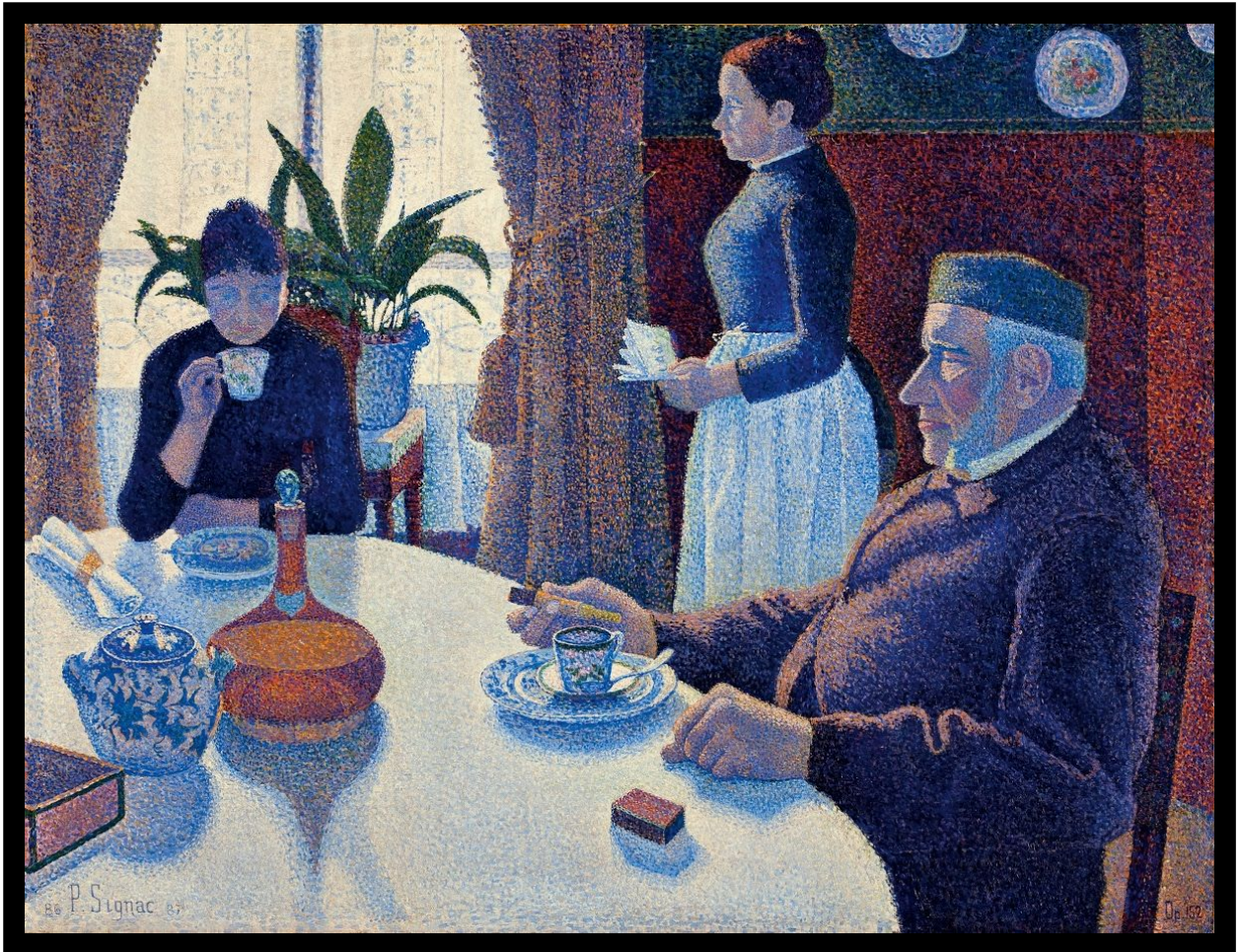
Posibles preguntas a los alumnos:

¿Qué creen que está haciendo la mujer en la pintura? ¿Qué lleva puesto?

¿Qué expresiones pueden notar en su rostro? ¿Estará sentada o parada?

Obra 2: "The dining room" - Opus 152, Paul Signac.

<https://artsandculture.google.com/asset/the-dining-room-opus-152-paul-signac/jwGXX-1h0n7Pig?hl=es>

Si se hace un zoom sobre la pintura se puede descubrir que el violeta (mezcla de rojo y azul) y el verde (mezcla de azul y amarillo), por ejemplo, se logran por la proximidad de los colores que lo componen, no porque el artista haya usado esos colores.

Características y capacidad expresiva del punto:

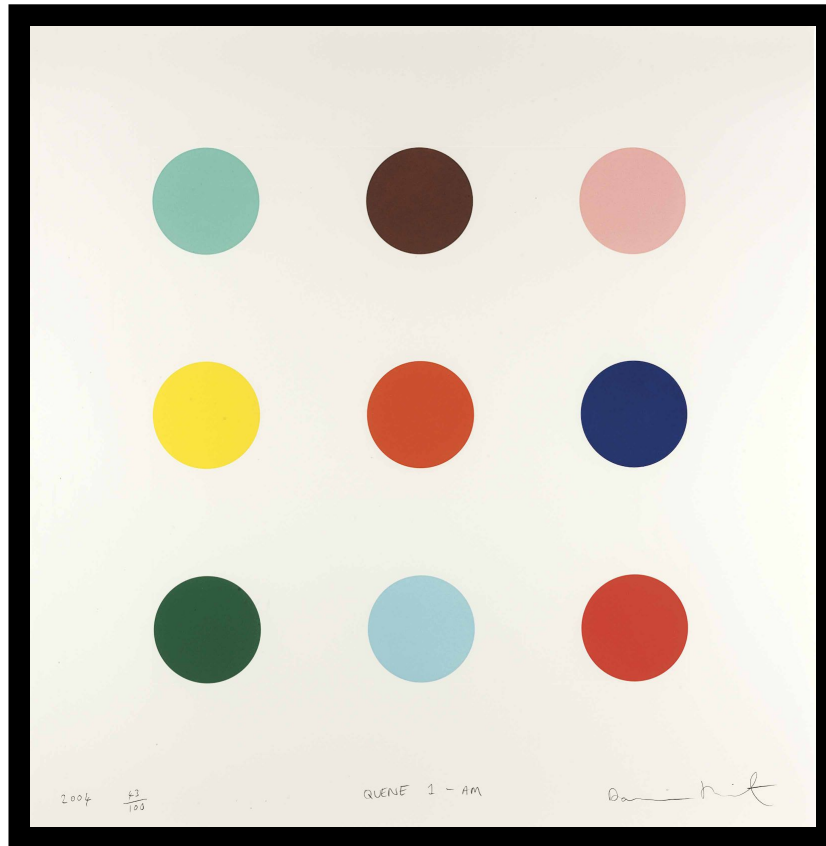
- Color: blanco, verde, amarillo, azul, celeste, rosa.
- Forma y tamaño: diversos puntos pequeños que definen contornos y colores.
- Textura: lisa.

Posibles preguntas a los alumnos:

¿Qué escenario creen que representa esta pintura? ¿Qué rol podría cumplir cada una de las personas que hay en ella? ¿Qué tiene cada una en la mano? ¿Qué reflejan sus rostros? ¿Cuál creen que es el vínculo que los une? Si nos acercamos mucho a la pintura, ¿qué podemos descubrir? ¿Los colores que vemos a la distancia son los mismos que vemos si nos acercamos? ¿Cómo logra el pintor esos colores sin mezclarlos?

Obra 3: Damien Hirst-Quene 1- AM

<https://artsandculture.google.com/asset/quene-1-am-damien-hirst/uwG4behbsrI2FQ?hl=es>

Características y capacidad expresiva del punto:

- Color: Azul, marrón (ocre/tierra), rosa, verde, amarillo, celeste, rojo.
- Forma y tamaño: Puntos bien definidos y de gran tamaño.
- Textura: Lisa.

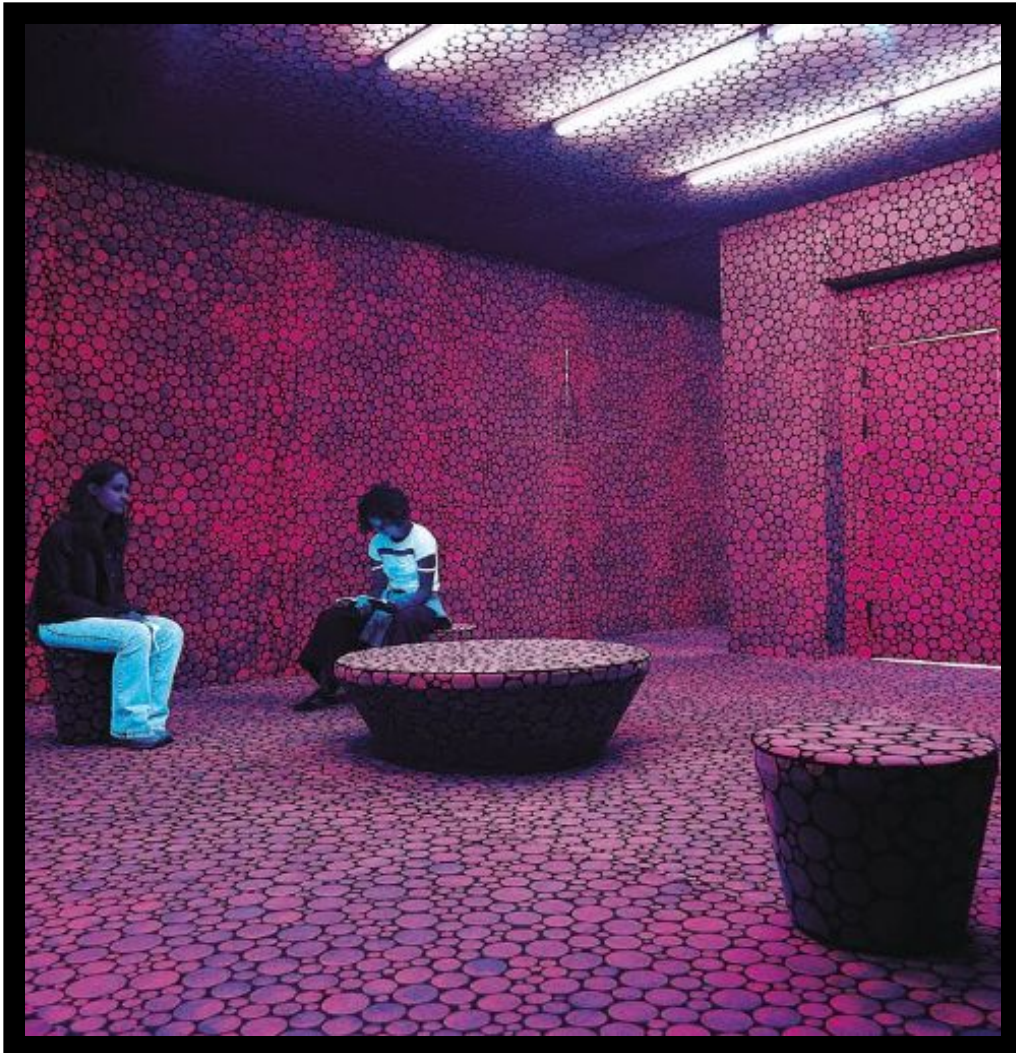
Posibles preguntas a los alumnos:

¿Qué colores se pueden distinguir en la obra? ¿Cuáles puntos llaman más tu atención? Para vos, ¿los puntos forman algo? ¿Qué pasaría si vamos girando la imagen? ¿Cambiaría en algo la obra? ¿Por qué? ¿Crees que el espacio que hay entre cada punto influye en la distinción de los colores? Si estuvieran superpuestos, ¿se verían igual?

Otros artistas que trabajan con puntos...

Obra 4: Yayoi Kusama- "Room/Stars"

<https://artsandculture.google.com/asset/roomstars/fAH9wtPOZTKT4Q>

Características y capacidad expresiva del punto:

- Color: Azul, negro, violeta.
- Forma y tamaño: Puntos grandes, medianos y pequeños.
- Textura: Lisa.

Dato: Yayoi Kusama, contemporánea, no tiene ningún referente histórico, no se asocia a ningún movimiento como el puntillismo o el impresionismo.

Posibles preguntas a los alumnos:

¿Qué ven en la imagen? ¿Qué lugar creen que es? ¿Qué estarán esperando esas personas?

→ **Actividades artísticas posibles de realizar en la escuela, partiendo del elemento punto.**

OBJETIVO: Registrar a través de la observación los distintos datos provenientes del campo visual.

“A pintar y punto”

(2º CICLO)

Georges Seurat nació en Francia en 1859. Pintaba de una manera muy personal, haciendo puntitos de color. Por eso se dice que es un pintor puntillista. Combinaba puntos de colores primarios (azul, rojo y amarillo), ubicando un punto de color al lado de un punto de otro color. Así parecían nuevos colores. Para descubrir las formas y los colores, hay que mirar sus cuadros desde cierta distancia.

Seurat tardó dos años en realizar esta gigantesca pintura sobre tela, que tiene el tamaño de cuatro puertas. Hizo más de sesenta dibujos antes de terminarla.

- Observen la imagen y conversen:
 - ¿Qué época del año es? ¿Qué día de la semana? ¿Qué hora del día?
 - ¿Qué están haciendo las personas? ¿Hay chicos jugando? ¿Y adultos que jueguen? ¿Cuáles son los pasatiempos de los adultos del cuadro?
- Pinten como Georges Seurat.
 - Trabajen en grupos de tres o cuatro chicos. Sobre un afiche/cartulina/hoja de color o no, con lápiz, registren aquello que más les llame la atención.
 - Preparen témpera con un poco de agua en distintos platitos. Si es posible, que sean los colores primarios (rojo, azul y amarillo), el blanco y el negro, nada más.
 - Llenen los distintos espacios del dibujo usando corchos como sellos. En lugar de corchos, también pueden usar sus dedos. Superpongan los colores como hacía Seurat. Miren el trabajo de lejos, ¿cómo se ve?
 - Conversen entre ustedes: si un artista pintara una escena del recreo en la escuela, ¿qué juegos pintaría? Escriban una lista.

OBJETIVO: Manipular espontáneamente el punto -elemento básico del lenguaje visual.

OBJETIVO: Representar con técnicas plásticas según la propia expresividad y sentido estético.

“Mi árbol de puntitos”

(1º CICLO- ACTIVIDAD OTOÑAL)

1. Dibujar un árbol GRANDOTE (tamaño máximo: la hoja de la carpeta) utilizando el total del espacio de la hoja.
2. Pintar con témperas/acrílicos/lápices/tizas. Utilizando los dedos o hisopos para realizar puntitos en la parte superior del árbol simulando como si fueran sus hojas. Pueden pintar sus manitos y marcarla en la hoja para hacer el tronco.
3. Pintar con colores otoñales: naranja, amarillo, marrón, rojo y algo de verde.

OBJETIVO: Manipular espontáneamente el punto -elemento básico del lenguaje visual.

OBJETIVO: Representar con técnicas plásticas según la propia expresividad y sentido estético.

“Miles de puntitos”

Con la perforadora se buscará obtener puntos de cartulinas de distintos colores, revistas viejas para formar en una hoja alguna creación propia sobre lo que se ha venido trabajando con el punto.

OBJETIVO: Manipular espontáneamente el punto -elemento básico del lenguaje visual.

“Burbujas”

(1° CICLO)

Materiales: Burbujeros de diferentes tamaños (se pueden reemplazar y/o construir con alambres que formen un círculo en la punta, como si fuesen una cuchara), detergente, agua, témperas o pinturas de colores, un vasito para cada color de témpera o pintura que tengamos, una hoja blanca tamaño grande.

Actividad:

- 1) Colocar un poco de témpera o la pintura que tengamos en los vasitos (un color en cada vaso, o bien podemos hacer mezclas de colores que queramos),
- 2) Colocarle un poquito de agua a cada vasito, agregar unas gotitas de detergente y mezclar bien con el burbujero,
- 3) Luego comenzaremos a soplar cada burbujero de color que tengamos, haciendo que las burbujas caigan en la hoja. Esto dará un efecto de círculos de diferentes tamaños cuando la burbuja, entrando en contacto con nuestra hoja, explote.

2.2

LA LÍNEA

Definición como:

Elemento geométrico: La intersección de dos planos.

Elemento plástico: Es la trayectoria descrita por un punto en movimiento.

El grosor de una línea siempre va a depender de dónde se encuentre en relación a las demás líneas de la composición.

Clasificación:

Simples:

- Rectas: Trayectoria descrita por un punto que se mueve en una sola dirección.

- Curvas: Trayectoria de un punto que se mueve en varias direcciones.

Compuestas:

- Formadas por varias simples.

Mixtas:

- Formadas por varias líneas compuestas.

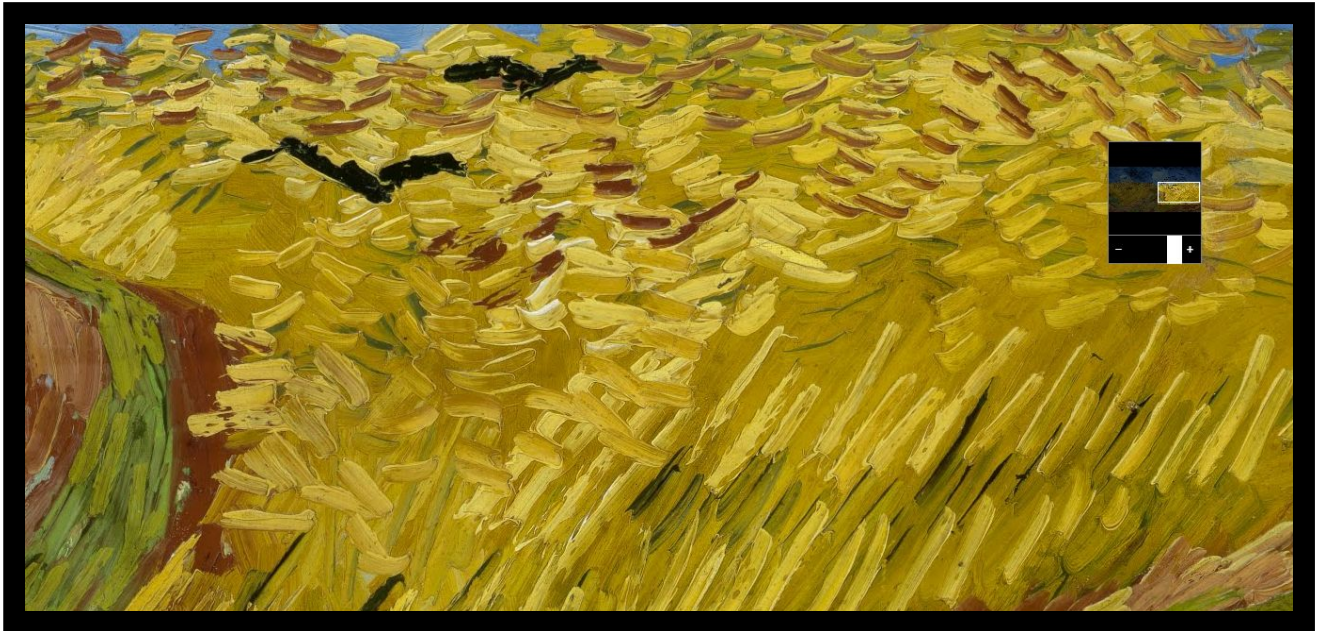
Obra 1: Trigal con cuervos (Wheatfield with Crows) - Vincent van Gogh

<https://artsandculture.google.com/asset/wheatfield-with-crows-vincent-van-gogh/dwFdD5AMQfpSew?hl=es>

Características de la línea:

- Forma: trazos rectangulares.
- Grosor: líneas gruesas en el cielo y más finas en los trigales.
- Textura: con relieve y áspera.
- Color: celeste, blanco, azul, marrón, amarillo maíz (oro), verde.

Clasificación: líneas simples, rectas y curvas.

Capacidad expresiva:

- Elemento compositivo: profundidad y volumen.
- Como elemento gráfico: creación de tramas con valor tonal.

Posibles preguntas a los alumnos:

¿Pueden describir la obra? ¿Creen que es de día o de noche? ¿Qué lugar es el que se observa allí? ¿Qué aves podrán ser las que están volando? ¿Y lo que está cosechado qué será? ¿Cuántos caminos ven? ¿Qué hay en ellos? ¿Qué época del año estará representada en la obra? ¿Qué elementos habrá utilizado el autor de esta obra para hacerla?

Obra 2: Las cometas- Javier Ortas.

<http://www.javierortas.com/obras-de-arte-2.html>

En este acercamiento podemos observar líneas en todas las direcciones....

Características de la línea:

- Forma: trazos rectangulares cortos y otros más largos.
- Grosor: líneas finas.
- Textura: lisa.
- Color: verde, rojo, amarillo, negro, azul, celeste, violeta, marrón, blanco.

Clasificación: líneas simples, rectas.

Capacidad expresiva:

- Elemento compositivo: descriptivo.
- Como elemento gráfico: informativa descriptiva.

Posibles preguntas a los alumnos:

¿Qué se puede observar en la obra? ¿Qué época del año será? ¿Qué lugar/espacio será? ¿Las personas serán niños o adultos? Además de ellas, ¿qué otros seres vivos pueden ver? ¿Cuántas sombras creen que hay? ¿Cómo se puede lograr hacer una sombra?

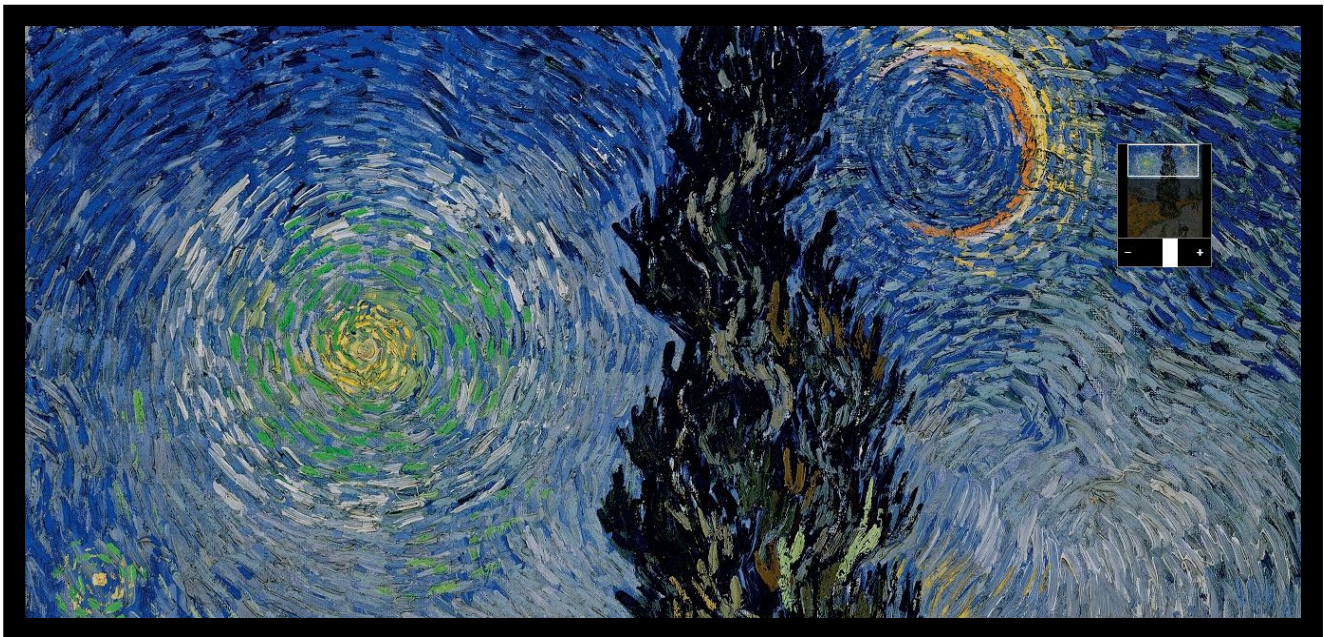
Obra 3: Camino con ciprés y la estrella - Vincent Van Gogh

<https://artsandculture.google.com/asset/country-road-in-provence-by-night-vincent-van-gogh/4wEXP9j2v6hpYw?hl=es>

Características de la línea:

- Forma: trazos rectangulares.
- Grosor: gruesos.
- Textura: con relieve y áspera.
- Color: azul, blanco, verde, amarillo, celeste, gris, maíz.

Clasificación: líneas simples, rectas, y compuestas, onduladas.

Capacidad expresiva:

- Elemento compositivo: profundidad y dinamismo.
- Como elemento gráfico: creación de tramas con valor tonal.

Posibles preguntas a los alumnos:

¿Qué pueden observar en la obra? ¿Cuántas personas se ven? ¿Qué momento del día será? ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué colores pueden distinguir? ¿Cuál es el que más sobresale? ¿Pueden diferenciar los elementos naturales y los elementos construidos por el hombre que hay en ella? ¿Por qué la obra se llamará "Camino con ciprés..."? ¿Es común encontrarnos con ese medio de transporte en la actualidad? ¿En qué espacios?

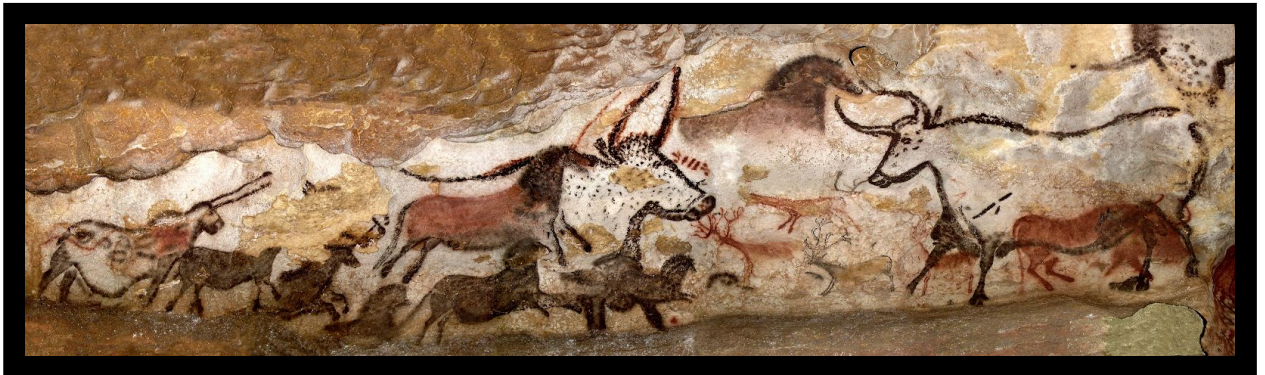
Otros artistas que trabajan con la línea...

Cueva de Lascaux:

Lascaux (montignac) caves

ralph morse- 1901

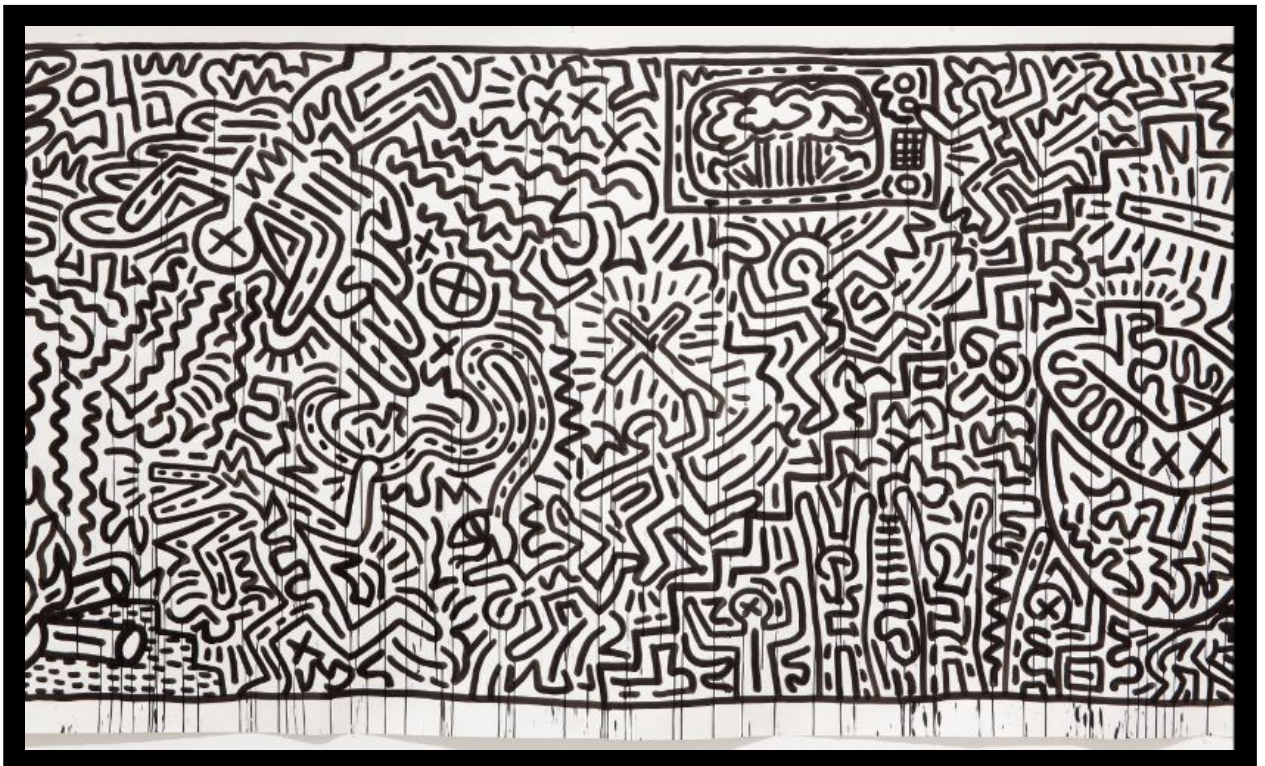
<https://artsandculture.google.com/asset/lascaux-montignac-caves/AQGWZQJQb02jCg?hl=es>

Keith Haring- Untitled

<https://artsandculture.google.com/asset/untitled-keith-haring/hgHmVzD9vZ9UMw?hl=es>

Pablo Picasso, artista que experimentaba con todo lo que tenía a su alcance.

composition for bal de la mer

1928/1928

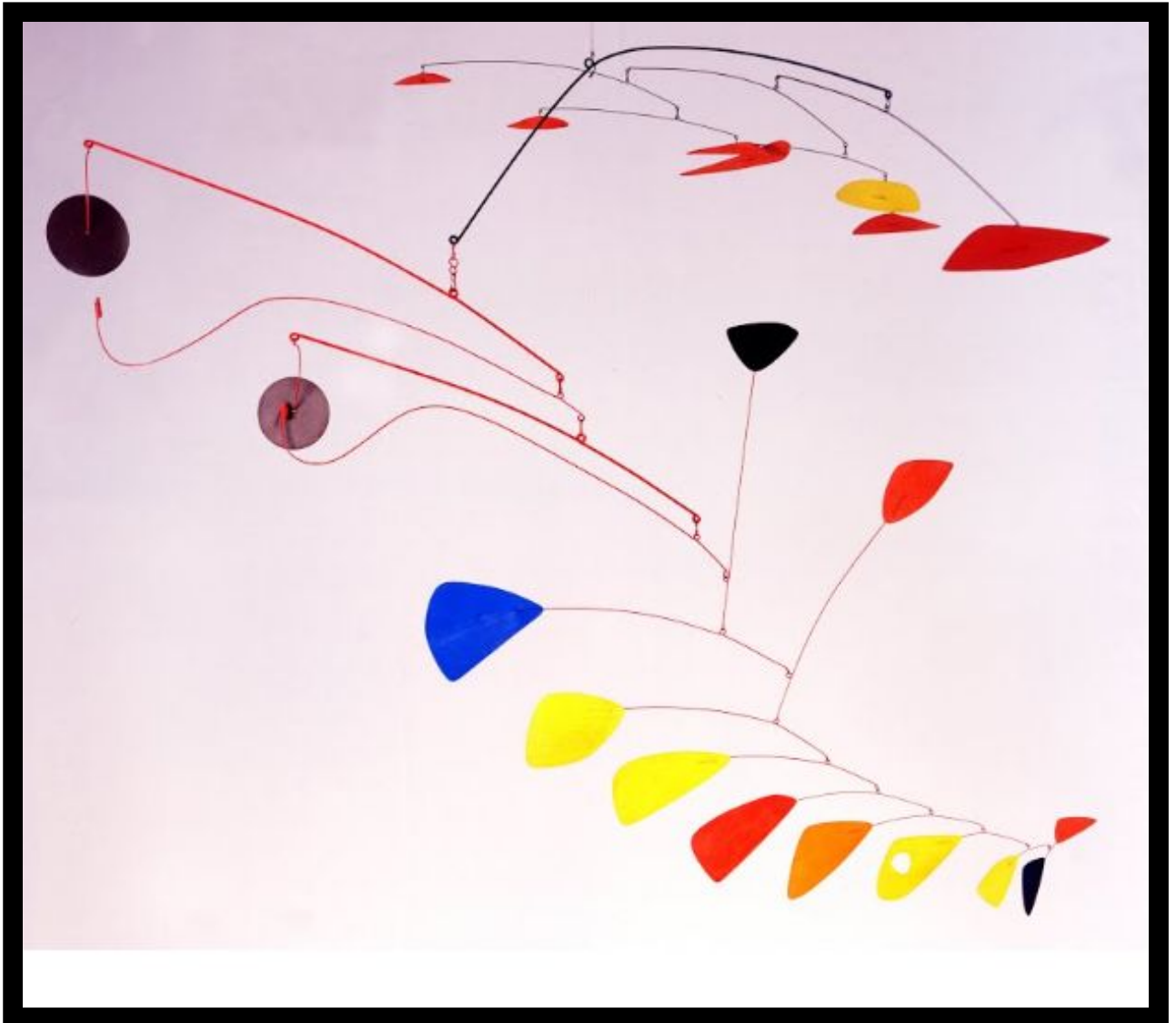
(Líneas mixtas)

https://artsandculture.google.com/asset/composition-for-bal-de-la-mer-pablo-picasso/GwGRXhVOeXb8_Q?hl=es

Alexander Calder- Red, Yellow and Blue Gongs (Sus líneas tienen movimientos y tensión)

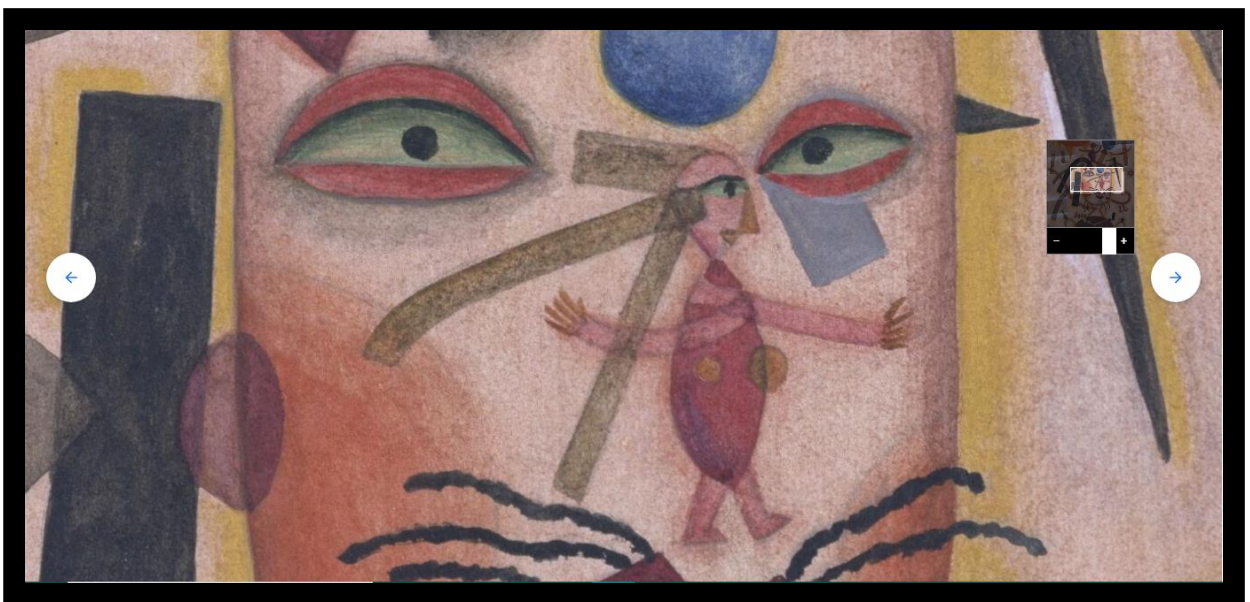
<https://artsandculture.google.com/asset/red-yellow-and-blue-gongs/mQFipYD>
TV_oggA

Alejandro Xul Solar

Jefa-1923

<https://artsandculture.google.com/asset/jefa/tQE9YBidJ2pxmA>

Paul Klee

Oh! These Rumors! - 1939

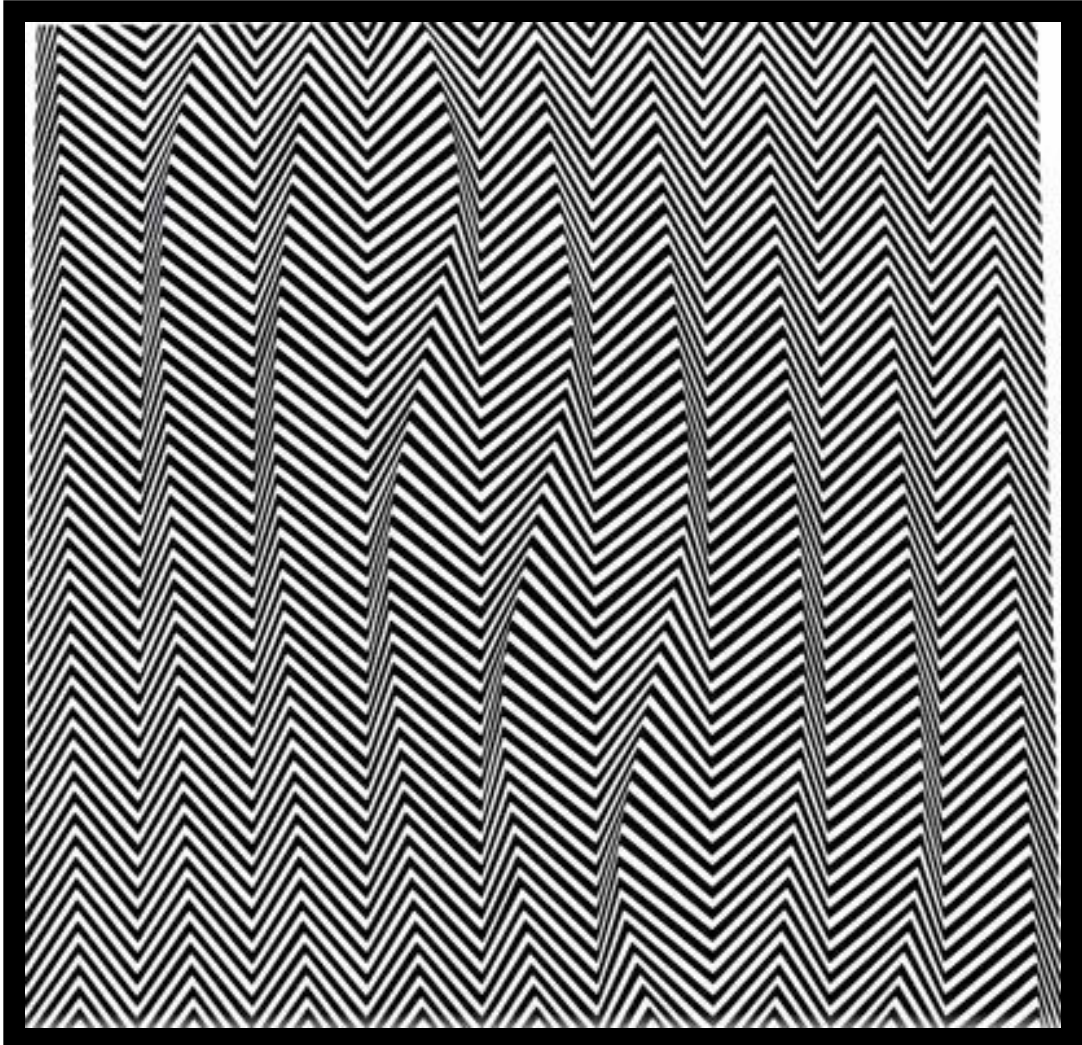
Joaquín Torres García - Decorado Grecia

<https://artsandculture.google.com/asset/decorado-grecia/iAGmTPgabVedg>

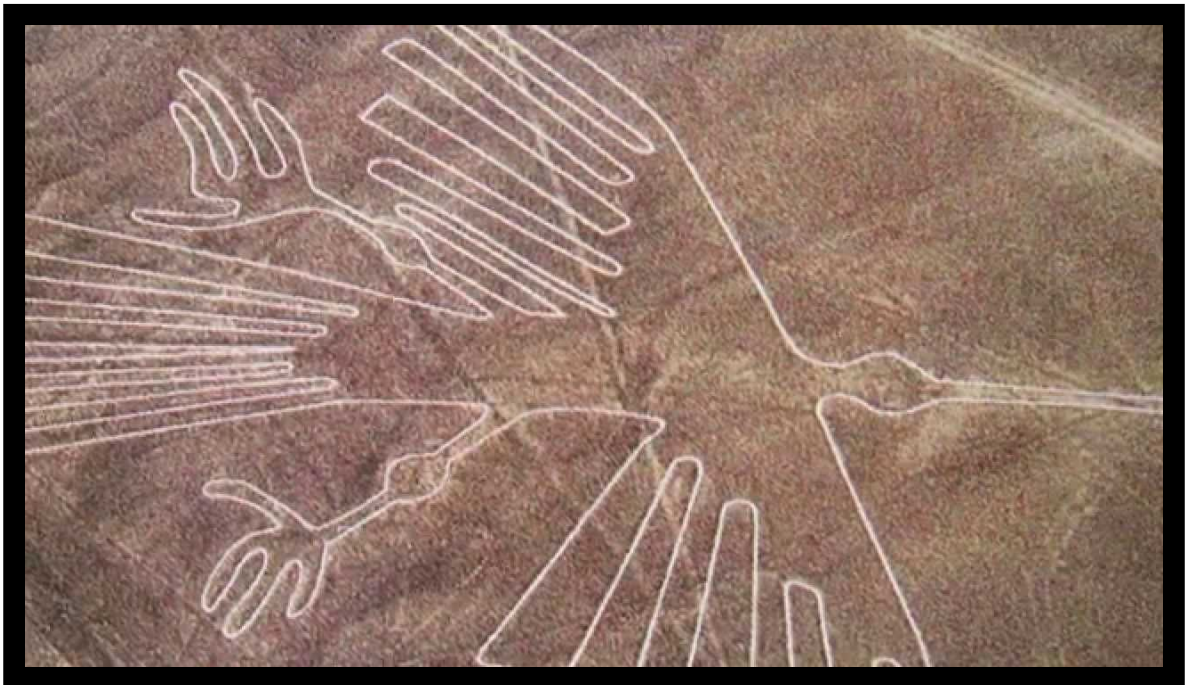

Colección del Op Art (Google Arts & Culture)

"Descending" - Bridget Riley y Peter Horree

Líneas de Nazca
-Precolombinas-
(Líneas mixtas)

→ Actividades artísticas posibles de realizar en la escuela, partiendo del elemento línea.

OBJETIVO: Manipular espontáneamente la línea, elemento básico del lenguaje plástico.

“Arte con tiras”

(1° Y 2° GRADO)

Materiales:

- Revistas, diarios, hojas ya utilizadas (cualquier papel que no se use).
- Hoja blanca.
- Plasticola.
- Nuestras manos.

Actividad:

Con nuestras manos tendremos que recortar tiras de papel (cortas, largas, finas, gruesas, etc.). Luego, en nuestra hoja blanca vamos a crear “algo” con todas esas tiras utilizando la plasticola para pegarlas.

OBJETIVO: Avanzar hacia el reconocimiento de las posibilidades que cada material, herramienta y soporte ofrece.

“Jugando con pintura”

(3° GRADO)

1. Materiales: necesitamos témperas o acrílicos de dos o tres colores y una hoja blanca.
2. Observar el siguiente video varias veces:
<https://www.pinterest.es/pin/26247610316666813/>
3. Colocar puntos abundantes de pintura (de diferentes colores) en dos de los bordes de la hoja (como se muestra en el video).
4. Esparcir la pintura de cada punto con el dedo de la manera se que quiera. Puede ser de forma intercalada, por ejemplo: primero el borde del costado, después el borde de abajo, y así hasta terminar cada punto de la hoja.
5. Dibujar algo libre sólo con líneas (sin relleno) sobre el fondo seco. Utilizar fibrón o fibra negra.

OBJETIVO: Manipular y seleccionar a la línea –elemento del lenguaje visual– para la construcción de diversas imágenes.

OBJETIVO: Representar con técnicas plásticas a la línea.

“Con cinta y pinturas”

(1° y 2° CICLO)

Materiales: Cinta de papel, una tabla de fibrofácil (medidas de 20 cm x 30 cm. aproximadamente), pinturas de colores, diarios, pinceles.

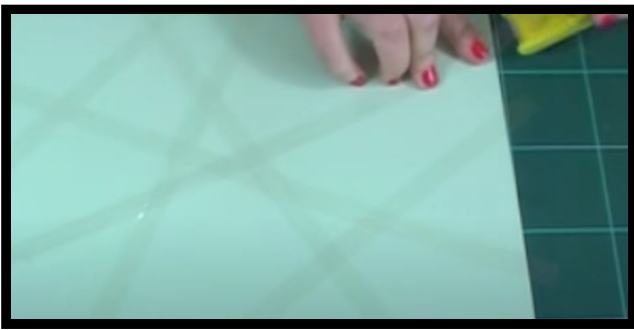
Actividad:

- 1) Preparamos en los vasitos o recipientes nuestras pinturas, si queremos podemos mezclar colores para formar nuevos,
- 2) Colocamos en la mesa donde vamos a trabajar diarios para no ensuciar y encima de ellos ponemos nuestra tablita de fibrofacil.

3) Cortamos trozos de cinta de papel de diferentes medidas, y las pegamos en nuestra tabla, formando diversas figuras, líneas y dejando espacios en blanco entre todas ellas.

4) Una vez que ya pusimos todas las cintas que queríamos, empezamos a pintar con nuestra pintura y colores los espacios vacíos entre los trozos de cinta.

5) Dejamos secar bien la pintura, y una vez que esto ocurra procederemos a sacar con mucho cuidado los trozos de cinta que habíamos pegada en la tabla. Finalmente tendremos una obra colorida, y de arte abstracto trabajando las líneas en diferentes direcciones sobre la tabla.

EL PLANO

Definición:

Elemento geométrico: La línea recta se desplaza en una sola dirección originando una superficie plana. Superficie de dos dimensiones.

Elemento plástico: El plano se constituye por medio de puntos y líneas. Pueden ser virtuales o materiales.

Clasificación del plano como forma: Geométrico, orgánico, rectilíneo, irregular, manuscrito, accidental.

Funciones del plano: Crear profundidad, expresar tamaño, un plano de color delimita formas, convierte el plano no pintado en imagen.

Artistas posibles para trabajar este elemento...

-Artistas del Cubismo, por ejemplo, Pablo Picasso y George Braque (que además son los creadores del collage y del papier colle) con Juan Gris, Emilio Pettoruti y Xul Solar.

-Artistas del Suprematismo, como Malévich y Kandinsky.

El suprematismo fue un movimiento artístico enfocado en formas geométricas fundamentales (en particular, el cuadrado y el círculo), que se formó en Rusia entre 1915 y 1916. Fue fundado por Kazimir Malévich.

Se evita cualquier referencia de imitación de la naturaleza recurriendo a módulos geométricos y al uso del blanco y negro.

Deportistas, 1930-1931, Museo Estatal Ruso - Kasimir Malévich

Suprematismo, 1915 - Kasimir Malévich

-Escuela de la Bauhaus, con representantes como Theo Van Doesburg, Lázló Moholy Nagy.

Los murales de Elián Chali (contemporáneo).

→ Actividades artísticas posibles de realizar en la escuela, partiendo del elemento plano.

OBJETIVO: Ampliar los niveles de percepción.

OBJETIVO: Seleccionar y combinar los elementos del lenguaje visual para la construcción de diversas imágenes.

“Aprender a combinar figuras y colores”

(2° GRADO)

Emilio Pettoruti nació en 1892, en la ciudad de La Plata. A este cuadro lo pintó en 1961. Se llama Farfalla (que en italiano quiere decir “mariposa”) y es un óleo sobre tela. No se ven las pinceladas: el pintor eligió expresarse con planos de color.

- Observen la siguiente imagen y conversen:
 - Descubran la mariposa escondida en el cuadro.
 - ¿Se parece a una mariposa real? ¿Cómo son las alas? ¿Tiene cuerpo y cabeza?
 - Si el título de la obra no fuera Farfalla (mariposa), ¿verían de todas formas una mariposa?
 - ¿Qué otra cosa ven en el cuadro?

Algunos artistas no buscan pintar en sus cuadros la realidad tal como se ve.

- Busquen información sobre las mariposas. Miren fotografías y otros cuadros. Véanlas en la naturaleza. La forma, los colores y los dibujos de sus alas son muy variados.
- Hagan cuadros con formas geométricas.
 - Trabajen sobre una hoja N° 6 o una cartulina de color.
 - Recorten, de distintos papeles, planos de color con formas geométricas.

- Péguenlos inventando diseños de alas de mariposas. Cuando estén terminados, pueden atarlos con un piolín y colgarlos del techo del aula. También pueden hacer nuevos animales u objetos con planos de color.

OBJETIVO: Avanzar hacia el reconocimiento de las posibilidades que cada material, herramienta y soporte ofrece.

“Creamos en paint”

(2° CICLO)

- Los alumnos en Paint deberán ir superponiendo figuras geométricas creando formas que posteriormente se pueden colorear con la herramienta bote de pintura.

OBJETIVO: Registrar a través de la observación los distintos datos provenientes del campo visual.

OBJETIVO: Representar con técnicas plásticas según la propia expresividad y sentido estético.

“Analizando juntos”

(2° CICLO)

Se analizará con los alumnos la siguiente obra y su artista:

https://artsandculture.google.com/asset/unknown/MgH4rP_aOQ6a3Q

Elian - vive en Córdoba, Argentina. Conocido por sus composiciones coloridas y abstractas que cubren paredes de gran formato. Durante su desarrollo artístico, Elian comenzó a jugar con formas 2D y 3D, así como con colores. Él cree que los artistas gracias a los murales inician el diálogo entre el espacio urbano y sus residentes.

El mural en Gdynia usa solo colores grises debido a las limitaciones de la Oficina del Restaurador de la Ciudad. Después de pintar su pieza, Elian ha recibido mucho amor de los residentes de Gdynia, lo que demuestra su punto de vista de que el arte fomenta las interacciones entre varios grupos, locales, artistas, etc.

1) Luego de observar la imagen, respondan:

- ¿Qué pueden ver en la imagen?
- ¿Qué figuras pueden distinguir?
- ¿Creen que la utilización de esos colores ayuda a ver figuras o no? ¿Por qué?

2) (Opcional: para integrar con Cs. Sociales) Descubrimos entre todos a Gdynia... y pensamos:

- ¿Qué es? Pueden ilustrar, ubicar en el mapa, pegar imágenes para mayor comprensión.
- ¿Por qué creen que el artista relaciona su mural con Gdynia?
- ¿Qué relación pueden establecer ustedes entre lo que el artista pintó y Gdynia?

Ahora nuestra atención se centrará en el edificio donde está pintado el mural:

- ¿Qué es la Oficina del Restaurador de la ciudad?
- ¿Dónde está ubicado ese edificio? Marquenlo en un mapa.
- ¿Por qué creen que "limitó el uso de otros colores"?

3) Creamos nuestro propio mural:

Materiales: hoja blanca tamaño A4*, lápiz, témperas/pinturas de colores, hojas de diario, vasitos. (*Aclaración: También es una actividad que puede realizarse de manera colaborativa, pintando entre todos en un rollo de papel, como si fuese una pared).

Actividad: Vamos a imaginar que tenemos que hacer un mural en una pared de nuestra casa. ¿Qué haríamos? Tengamos en cuenta el lugar donde lo queremos hacer (si es en la cocina, en una habitación, en el frente de casa, en el patio, etc).

En nuestra hoja en blanco vamos a imaginarnos y plasmar con lápiz nuestro mural, teniendo en cuenta cosas como qué dibujaremos, qué colores tendrá, que queremos transmitir, qué personas verían nuestro mural, a quienes iría dirigido el mismo, etc.

Luego, comenzaremos a pintar nuestro dibujo. Una vez terminado, responderemos: ¿Por qué pensaste en dibujar eso? ¿Qué querés transmitir? ¿Hacia qué personas va dirigido? ¿Podrías haber utilizado otros o más colores?

OBJETIVO: Manipular espontáneamente el plano, elemento básico del lenguaje plástico.

OBJETIVO: Relacionar e identificar los elementos del lenguaje visual para la construcción de diversas imágenes.

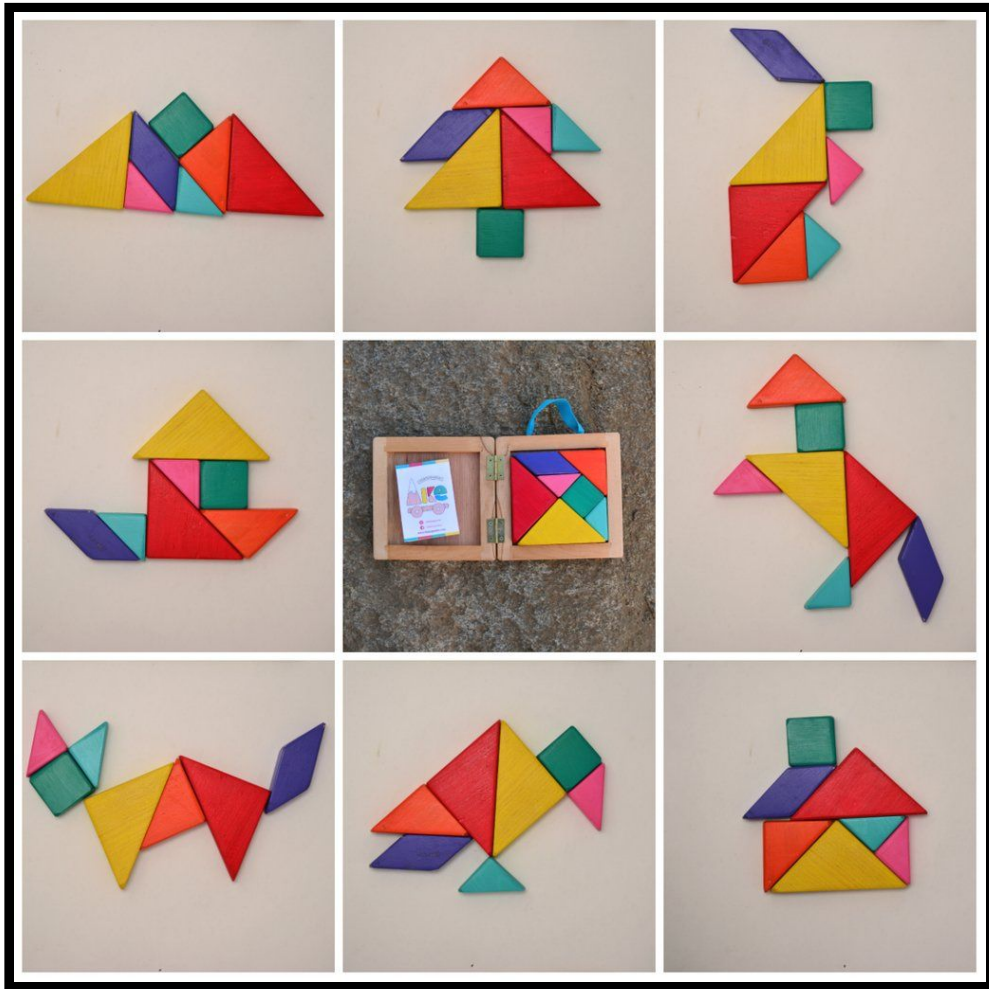
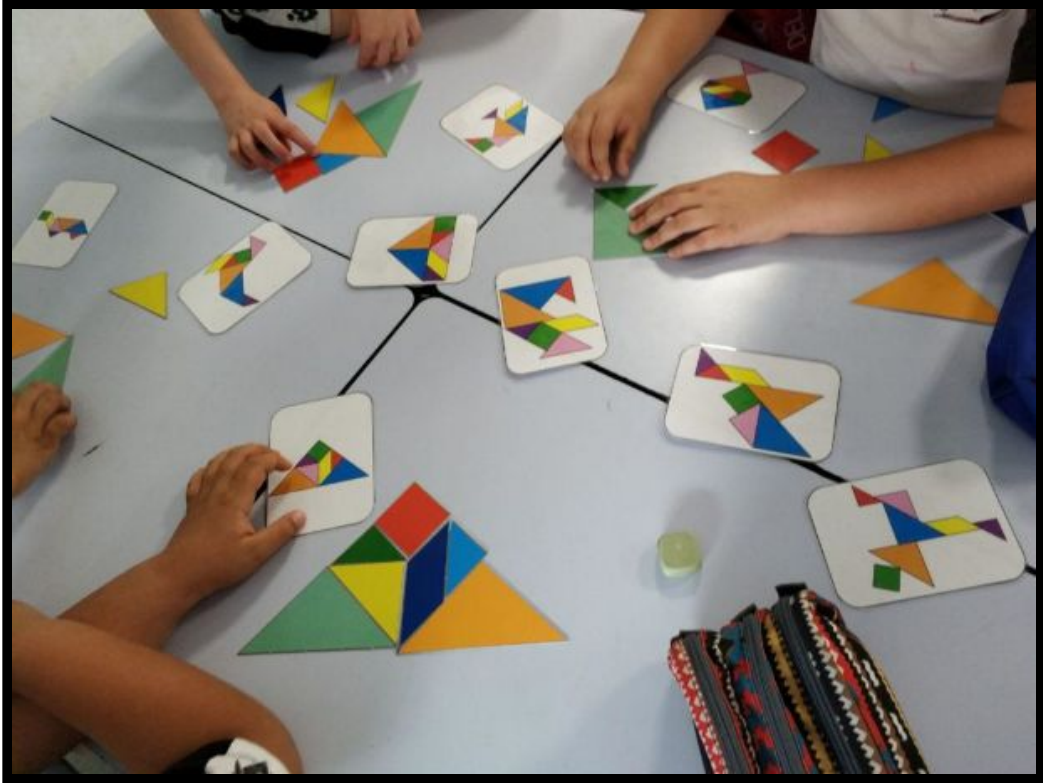
“Conociendo y ordenando figuras”

(1° CICLO)

Materiales: Cartas con diversas figuras formadas por formas geométricas, figuras geométricas de papel glasé.

Actividad:

- 1) Entregaremos a cada estudiante una carta con la figura creada por formas geométricas y también algunas de ellas sueltas al azar.
- 2) Cada niño deberá copiar la forma que se encuentra en su carta de tal manera que quede lo más parecida posible (no importa si los colores no son los mismos, sí importan las figuras y lo que las mismas forman).
- 3) Con esta actividad, será posible desarrollar la motricidad fina en los alumnos (especialmente en 1er y 2do grado) que también contribuirá en la apropiación de la escritura.

TEXTURA

Definición:

Es la capa externa que reviste los cuerpos tanto naturales como manufacturados por el hombre.

Es también la agregación de formas o colores que se perciben como variaciones o irregularidades en una superficie continua. La función de tales texturas es proporcionar realismo a la obra, hacerla creíble y lograr sensaciones de espacios.

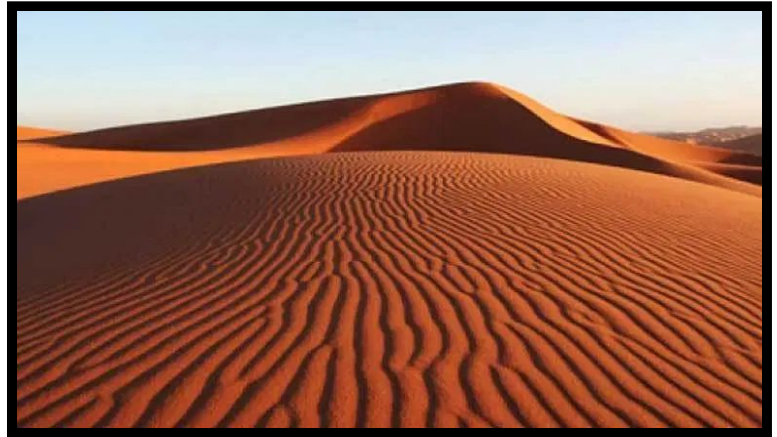
Aclaración: la "sensación de espacio", también le corresponde a otros elementos del lenguaje como la línea, la luz, etc...

Movimientos artísticos: Barroco, renacimiento, puntillismo, impresionismo, expresionismo, expresionismo abstracto, cubismo, rococó, fauvismo, dadaísmo, performance, arte póvera, instalaciones, arte mudejar, movimientos vanguardistas, entre otros.

Clasificación:

1ª Clasificación:

-Naturales: Son las que se encuentran en la naturaleza.

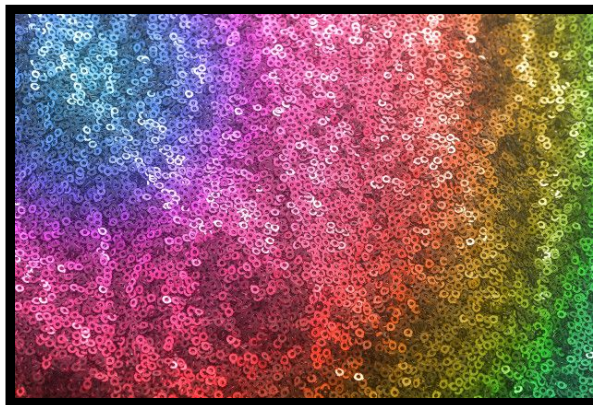
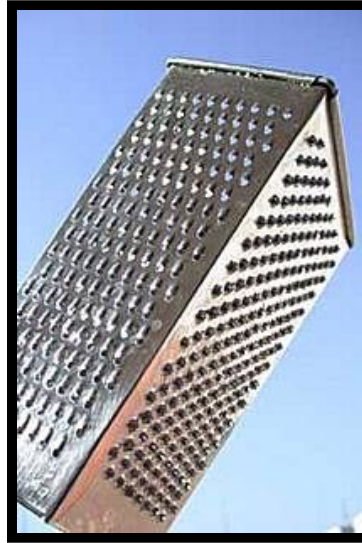
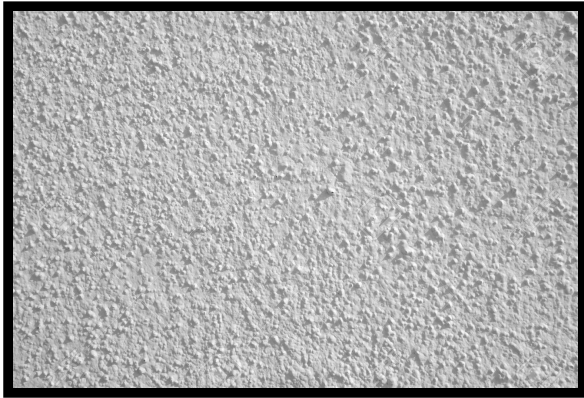
Nuez: *textura natural y táctil.*

Desierto: *textura natural y táctil.*

Piel: *textura natural y visual.*

Tronco: *textura natural y visual.*

-Artificiales: Las generadas mediante un proceso de manufacturación, estructuran las superficies del material con que están fabricados los objetos.

Rayador: *textura artificial y visual.*

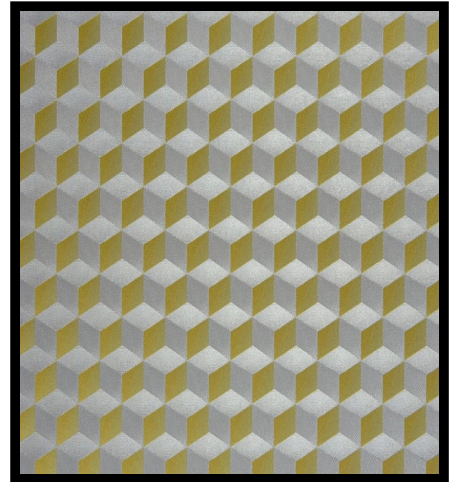
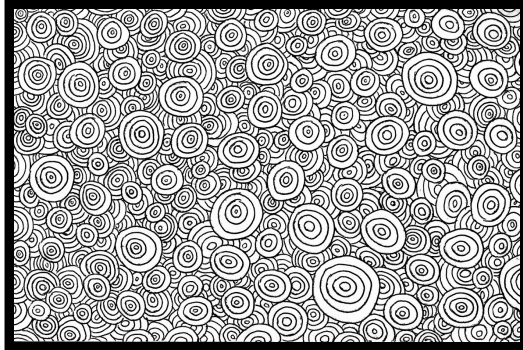
Pared: *textura artificial y táctil.*

Lentejuelas: *textura artificial y táctil.*

2ª Clasificación:

Si tenemos el objeto y lo podemos tocar, descubrimos que su **textura es táctil** (esto es válido para los objetos naturales como los artificiales). Si yo tengo una imagen de esos mismos elementos y cuando paso la mano por encima de ellos los percibo lisos, según el tacto, pero a través de la vista descubro su **textura, esta es visual.**

-Visuales: Textura que el artista intenta simular en una obra pictórica (hecha con pintura). Se perciben por la vista, siendo estrictamente bidimensionales, es decir, no hay posibilidad de que en algún momento sea táctil.

Círculos: textura visual y artificial.

Cuadrados: textura visual y artificial.

-Táctiles: Son las que se pueden percibir por medio del tacto.

Paisaje: *textura táctil y artificial.*

Cuerda: *textura táctil y artificial.*

Caparazón: *textura táctil y natural.*

Artistas posibles para trabajar este elemento...

"Watery Paths" (Sentieri ondulati) - Jackson Pollock

Influyente pintor estadounidense y principal artista del Expresionismo abstracto.

<https://artsandculture.google.com/asset/watery-paths-sentieri-ondulati-jackson-pollock/PQG0v4I2QsUtvA?hl=es>

Clasificación:

- Artificial: se utilizan pinturas (“chorreo de pinturas”).
- Visual.

“Mesa de mosaico de Lee Krasner” - Jackson Pollock

<https://g.co/arts/wMEsSbekgC1ooHLM7>

Clasificación:

- **Artificial:** pedacitos de cerámicas, mosaicos, objetos metálicos (llave, monedas), vidrio, cemento.
- **Táctil.**

"Cabeza de mujer (Fernande)"- Pablo Picasso 1909
Pintor y escultor español.

Clasificación:

- Artificial: se utiliza gasa o tul, yeso y bronce.
- Táctil: textura porosa.

→ **Actividades artísticas posibles de realizar en la escuela, partiendo del elemento gráfico textura.**

OBJETIVO: Registrar, acrecentar y discriminar a través de la observación los distintos datos provenientes del campo visual.

OBJETIVO: Desarrollar una actitud crítica ante los mensajes visuales.

“Texturas”

(2° CICLO)

Actividad para indagar conocimientos previos.

Observa las siguientes imágenes:

Responde: ¿Qué superficie crees que representan estas imágenes? ¿Qué diferencias y similitudes puedes encontrar entre ambas? ¿Recuerdas alguna experiencia que puedas asociar con estas texturas?

Aclaración: se pueden agregar más imágenes para analizar.

OBJETIVO: Relacionar y organizar formas del lenguaje visual con imágenes del mundo circundante.

OBJETIVO: Interpretar y construir formas del mundo cotidiano.

“Collages naturales y artificiales”

(1° o 2° CICLO)

Se pueden proponer actividades para armar collages utilizando diversas texturas, de algunos temas de interés de los estudiantes o en relación a algún tema de estudio (naturales, artificiales o combinando ambos).

OBJETIVO 1ER CICLO: Avanzar hacia el reconocimiento de las posibilidades que cada material, herramienta y soporte ofrece.

OBJETIVO 2DO CICLO: Representar con técnicas plásticas según la propia expresividad y sentido estético.

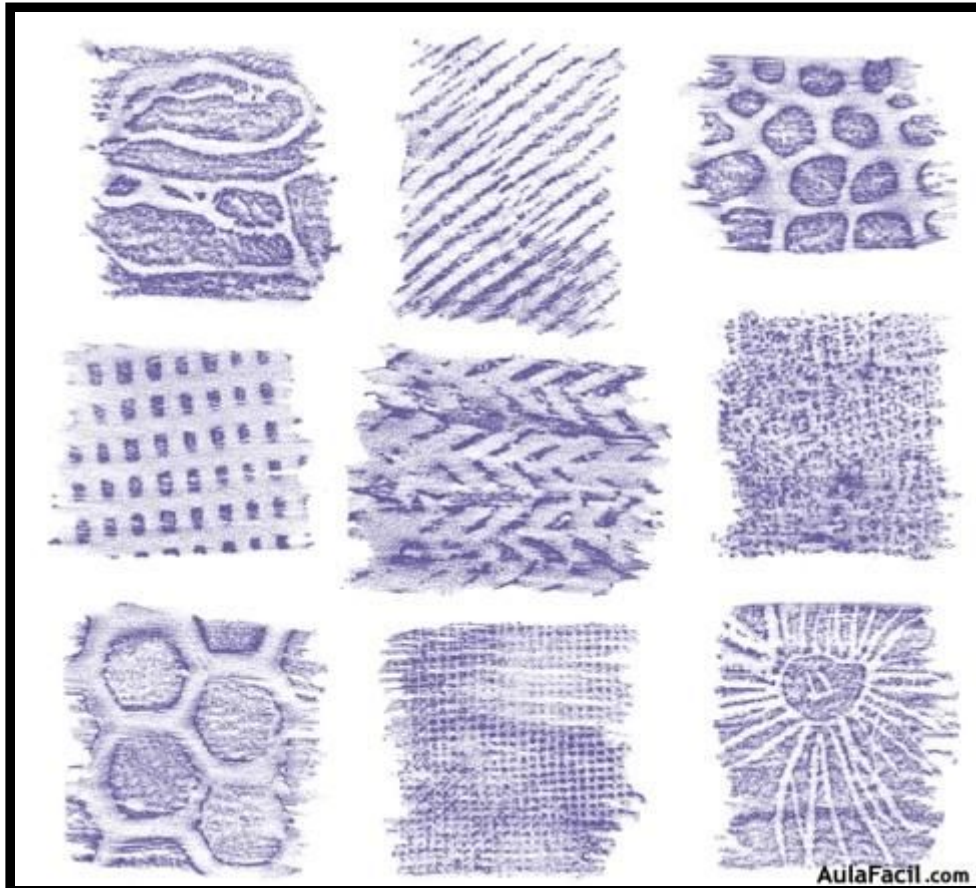
“Creando texturas”

(1° y 2° CICLO respectivamente)

Para trabajar las texturas visuales se les presentará a los alumnos la siguiente actividad. La misma consiste en la presentación de dos técnicas que sirven para elaborar el tipo de textura a trabajar.

Los alumnos elegirán qué elementos (naturales, artificiales) utilizar en la primera técnica y qué colores y uso les darán a la pintura, en el caso de la segunda. Los niños deberán elegir una de las dos y crear una obra. La temática es libre.

Técnica del frottage: Técnica de fricción o frotamiento automático, descubierto por Max Ernst, que consiste en transferir al papel o al lienzo el veteado o rugosidad de una superficie con la ayuda de un sombreado o lápiz.

Técnica del salpicado: Consiste en salpicar gotas de pintura al azar sobre el papel. Para ello podemos usar un cepillo impregnado en pintura.

Al finalizar sus producciones, deberán buscar artistas que hayan utilizado en sus obras algunas de las dos técnicas trabajadas.

OBJETIVO: Ampliar los niveles de percepción.

“Clasificando texturas”

(1° o 2° CICLO)

La docente llevará diversos elementos de las diferentes texturas en una caja que podrán analizarse con la totalidad de la clase. En el pizarrón se hará un cuadro comparativo y se las clasificará de manera conjunta.

OBJETIVO: Ampliar los niveles de percepción.

“Explorando texturas”

(1° o 2° CICLO)

Se les propondrá a los niños realizar una exploración en toda la escuela (patio, aula, galerías). En grupos de tres, deberán buscar cinco elementos de texturas naturales y cinco elementos de texturas artificiales. Al regresar al aula, de a un grupo por vez, podrán contar lo que encontraron, cuál creen que es su

clasificación correcta y por qué. Paralelamente, se hará un listado de dichos elementos en la pizarra para que puedan registrarlo luego en sus cuadernos.

Enlaces de páginas para abordar las artes visuales:

- <https://www.wikiart.org/es>
- <https://artsandculture.google.com/u/1/?hl=es>
- <https://www.aulafacil.com/cursos/dibujo-lineal-secundaria/educacion-plastica-y-visual-1-eso/la-textura-17986>
- [https://www.ecured.cu/Textura_\(Artes_visuales\)#:~:text=Concepto%3A,Textura%20\(Artes%20visuales\).](https://www.ecured.cu/Textura_(Artes_visuales)#:~:text=Concepto%3A,Textura%20(Artes%20visuales).)

LUZ Y VOLUMEN

Luz

Definición: (del latín lux, lucis) forma parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Toda manifestación lumínica queda relegada/apartada al color como expresión de la luz.

Sin embargo, la luz es fundamental en la creación de ambientes, centro de tensión, en las formas e imágenes y sensaciones.

Clasificación:

- Luz natural: es la que nos proporciona el sol.
- Luz artificial: es creada por la mano del hombre.

Claves tonales:

El nivel de claridad, contraste u oscuridad se denomina **clave tonal**. Se clasifican en:

- **Clave tonal alta: claridad.**

Joaquín Sorolla - Elena en la playa

- **Clave tonal baja: obscuridad.**

Salida de la luna en el mar de **Caspar David Friedrich**

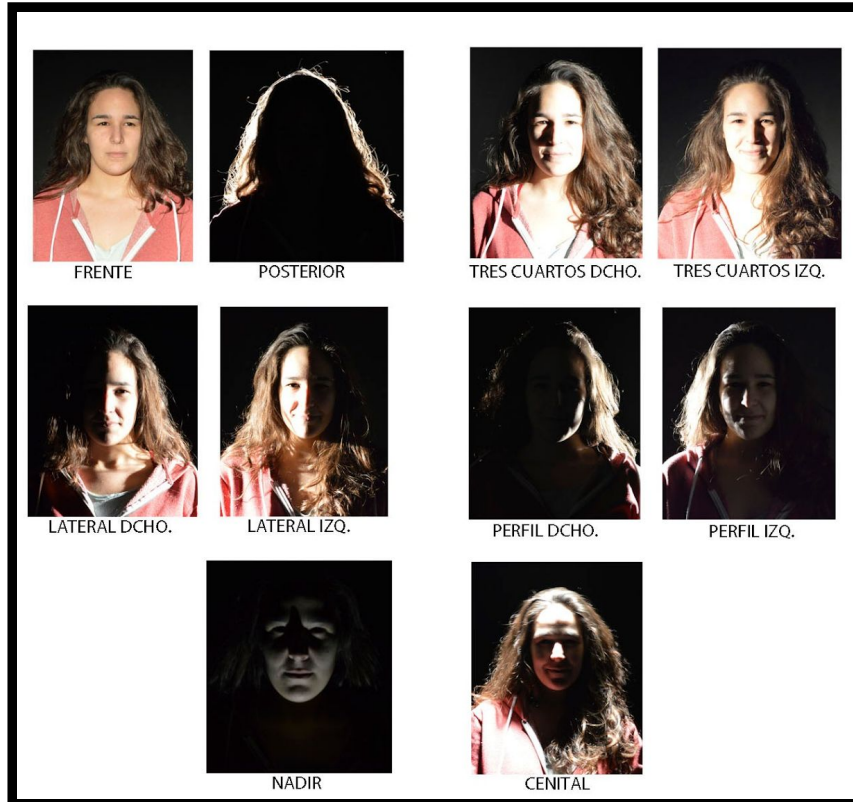
- Clave tonal contrastada: contraste.

José de Ribera, *Ecce Homo*

Cualidades de la luz:

1. Dirección:

2. Calidad e intensidad:

CALIDAD E INTENSIDAD DE LA LUZ

• LUZ DURA

- Es la que procede de un foco intenso de luz artificial o del sol en un día despejado.
- Cuanto más intensa sea la luz más oscuras y recortadas serán las sombras, produciéndose **CONTRASTES MUY DEFINIDOS**

Edward Hopper. «Sol Matinal». 1952

• LUZ SUAVE

- Luz difusa que proviene de una fuente luminosa extensa y tamizada, como la de los días nublados.
- Esta luz disminuye la sensación de volumen al atenuar los contrastes.
- **Las sombras son suaves y los contornos difuminados**

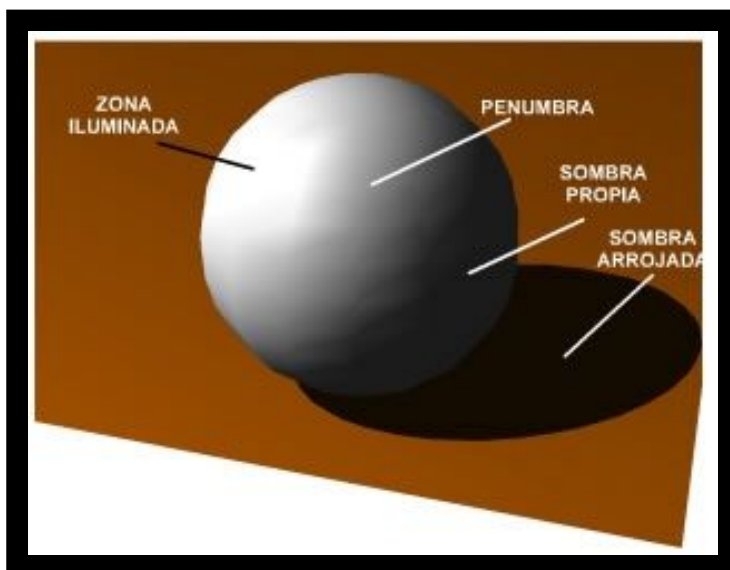
Carmen Lafón. «Sanlúcar de Barrameda». 1975-78

Volumen

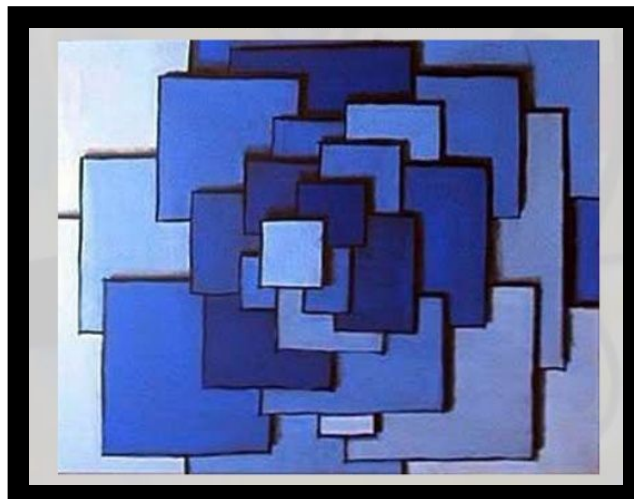
Definición: Es el espacio ocupado por un cuerpo, presenta tres dimensiones: ancho, largo y profundidad (tridimensionalidad - 3D).

El artista para representar el volumen aplica técnicas que sugieran la tridimensionalidad de los cuerpos y las distancias entre ellos, estas son: claroscuro, superposición y perspectiva.

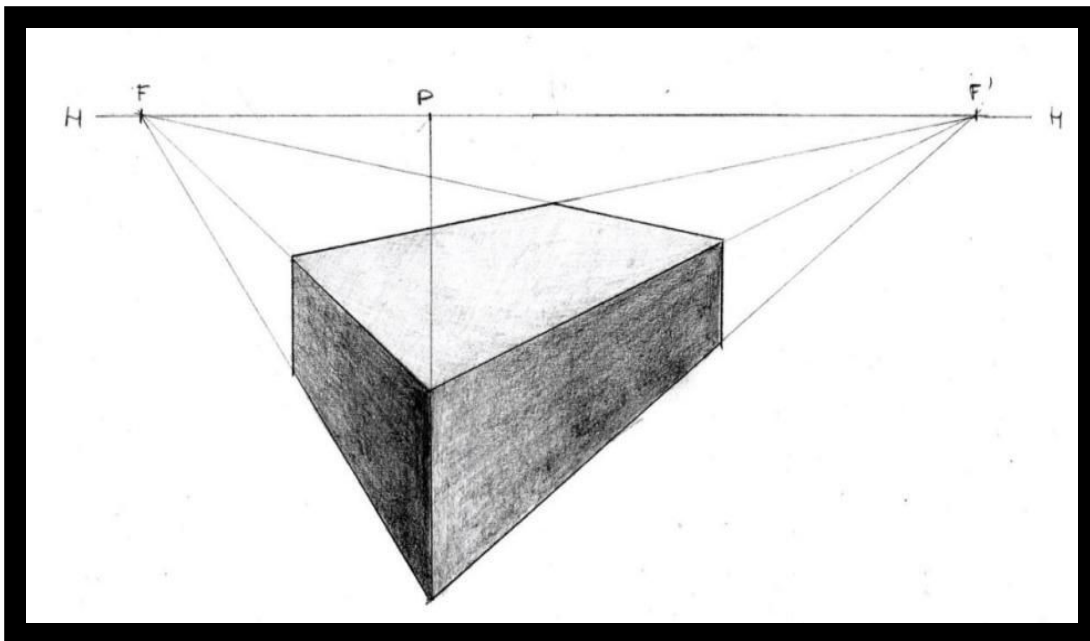
Volumen claroscuro:

Volumen superposición:

Volumen perspectiva:

Algunos de los artistas más destacados dentro del arte 3D son...

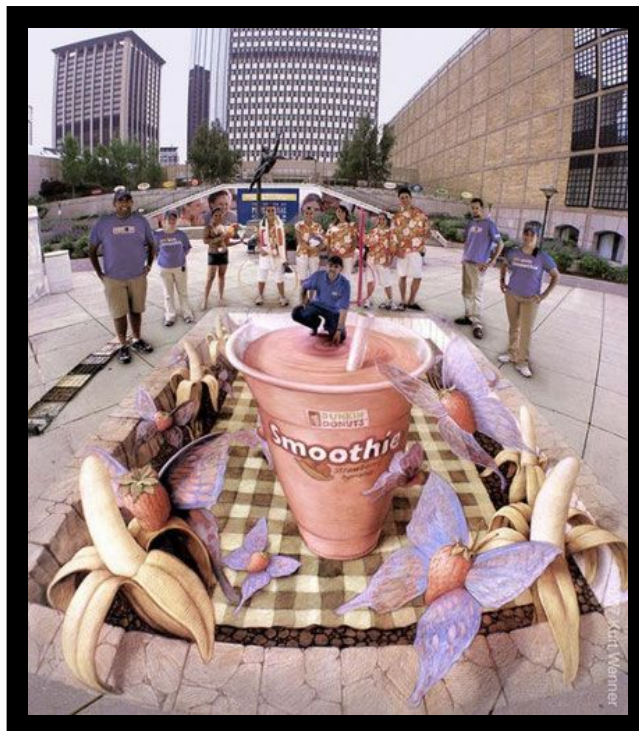
Edgar Müller

Edgar Müller nació en Alemania y es un pintor callejero conocido por sus efectos ilusionistas tridimensionales. Su fascinación por la pintura comenzó desde su infancia, pero fue con 25 años cuando Müller decidió dedicarse en su totalidad al arte urbano.

Kurt Wenner

Kurt Wenner nació en Michigan y elaboró su primer mural a los 16 años. Está considerado como el padre de la pintura urbana a tres dimensiones y comenzó inspirándose en la técnica de anamorfosis. No obstante, tuvo que crear una geometría totalmente nueva para conseguir un increíble y personal efecto en sus obras.

Manfred Stader

Manfred Stader, al igual que los otros autores, también destaca por el efecto tridimensional de sus obras realizadas únicamente con tizas. Stader comenzó a ganar popularidad a partir de 1985, gracias a una competición urbana en Italia. Además de su arte en avenidas, ha realizado murales en techos, tanto de iglesias como de edificios públicos o casas privadas.

Julian Beever

Julian Beever nació en el Reino Unido y está considerado por diversos críticos como el artista más destacado en el ámbito del arte urbano. Ha mostrado su estilo artístico en numerosos países. Además, muchas de sus obras son réplicas de grandes maestros del arte.

→ **Actividades artísticas posibles de realizar en la escuela, partiendo de los elementos gráficos luz y volumen.**

OBJETIVO: Seleccionar y combinar los elementos del lenguaje visual para la construcción de diversas imágenes.

“Experimentando con el sol”

(1º CICLO- LUZ)

Materiales: Papel celofán de diferentes colores (un pedazo para cada estudiante).

Actividad: Se propondrá a los niños salir al patio a experimentar con esos papeles de colores, a observar qué pasa con su sombra y qué pasa con la nuestra a la luz del sol. En conjunto se sacarán conclusiones de lo que sucede. Considerar: ¿Qué pasa cuando esos papeles de colores se superponen? ¿Se forma otro color? ¿Por qué creen que se da esta situación? ¿Qué pasa con los papeles que no son traslúcidos?

También esta misma actividad puede realizarse colocando botellas con agua y un poco de pintura de color en cada una, a la luz del sol para observar las reacciones de los diferentes colores.

OBJETIVO: Seleccionar y combinar los elementos del lenguaje visual para la construcción de diversas imágenes.

“Experimentando con el sol II”

Materiales: Un rollo de papel para trabajar colaborativamente, los juguetes preferidos de cada alumno, o un objeto que a ellos les guste mucho, goma y lápiz.

Actividades: Se trabajará de manera colaborativa, ubicando el rollo de papel en el patio (donde haya buena luz solar) y cada estudiante lo pondrá en un lugar predeterminado (esto es para evitar que se tapen con la sombra unos con otros) y comenzarán a dibujar la silueta del juguete u objeto que hayan traído para la actividad. También pueden dibujar las sombras de sus compañeros.

OBJETIVO: Registrar, acrecentar y discriminar a través de la observación los distintos datos provenientes del campo visual.

“A observar y dibujar”

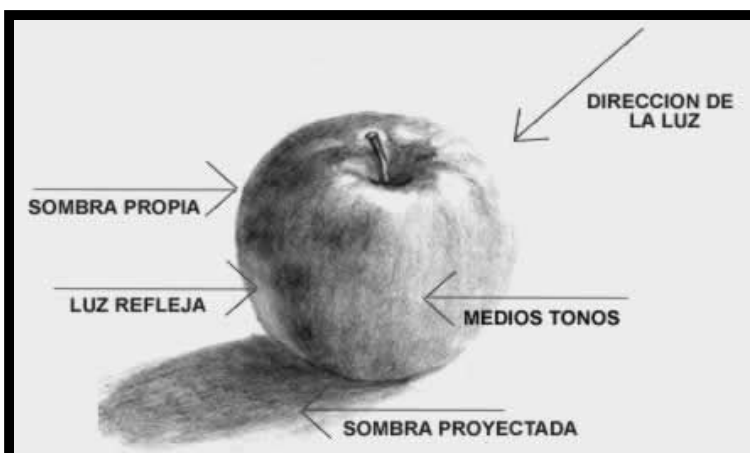
(2DO CICLO- LUZ)

(Opción para trabajar las escalas de valores)

Materiales: Lápiz, papel para dibujar, goma, una escultura de yeso, una fuente de frutas, una pila de libros, entre otras cosas (la actividad puede realizarse con cualquiera de esos elementos, lo importante es que sean bien visibles, y tengan detalles para observar).

Actividad: Se ubicará a los estudiantes en ronda (puede ser en el aula o en el patio, debe ser un lugar muy bien iluminado) alrededor del objeto a dibujar. Cada uno deberá dibujar ese objeto (o conjunto de objetos) desde la perspectiva donde está ubicado.

En esta actividad se podrá trabajar lo relacionado a luz y sombra, ya que cada estudiante tendrá una iluminación diferente a la de su compañero.

OBJETIVO 1ER CICLO: Manipular espontáneamente los elementos básicos del lenguaje visual .

OBJETIVO 1ER CICLO: Relacionar los diferentes elementos del lenguaje visual.

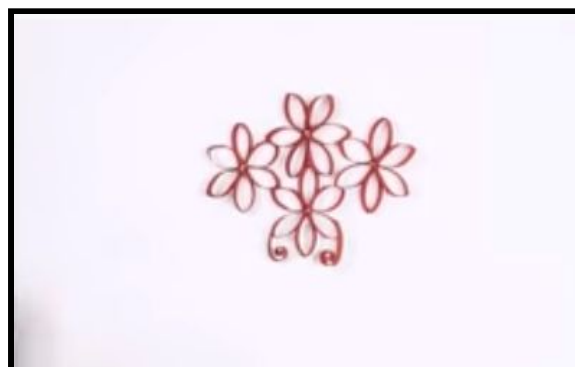
OBJETIVO 2DO CICLO: Representar con técnicas plásticas según la propia expresividad y sentido estético.

“Arte en 3D”

(1° y 2° CICLO- Volumen)

Materiales: Tubitos de cartón de papel higiénico o servilletas, tijera, témperas de colores, pinceles, vasito con agua.

Actividad: Los estudiantes, deberán pintar los tubitos de cartón con los colores que ellos prefieran. Luego, los cortarán en pequeños círculos como se indica en las imágenes adjuntas. Una vez cortados, comenzarán a unirlos formando un sin fin de figuras a la libertad de cada uno.

Otra opción diferente, que trabaja el mismo concepto:

OBJETIVO: Representar con técnicas plásticas según la propia expresividad y sentido estético.

OBJETIVO: Reconocer y establecer la elección de materiales y herramientas que se ajuste a proyectos de trabajo.

-Volumen- (1° y 2° CICLO)

Materiales: Un molde de huevos, pinceles, témperas de varios colores, vasito con agua.

Actividad: Se propondrá a cada estudiante pintar en el molde de huevos el dibujo, paisaje, personaje u obra que le guste. También, podrá crear libremente con el material lo que desee (ejemplo: animales, flores, banderas, entre otros).

COLOR

Definición: El color es el aspecto de las cosas que es causado por diferentes cualidades de la luz mientras es reflejada o emitida por ellas.

Para observar el color, debe de haber luz. Cuando la luz brilla o se refleja en un objeto, algunos colores rebotan del objeto y otros, son absorbidos por el mismo. Nuestros ojos sólo ven los colores que rebotan y son reflejados.

El elemento visual del color puede ser utilizado como medio de comunicación para contar de otra manera una historia y hasta influenciar la percepción emocional del sujeto. Es más, se podría decir que el color es el principal factor al hacer que una imagen se sienta emocionante, alegre, melancólica, misteriosa o tal vez o un poco sombría.

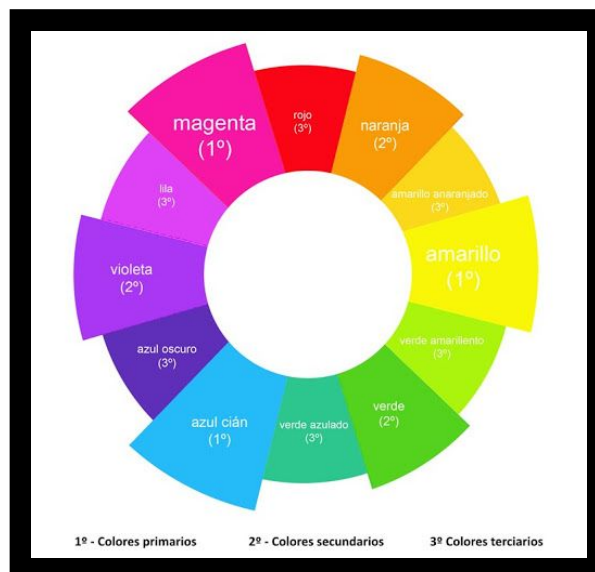
Colores luz:

La mezcla de todas las longitudes de onda nos da la LUZ BLANCA. Si hacemos pasar un rayo de luz blanca por un prisma de vidrio, ésta se descompone en una serie de colores alineados que forman el ESPECTRO CROMÁTICO. Estos, son distintos al color material ("color pigmento").

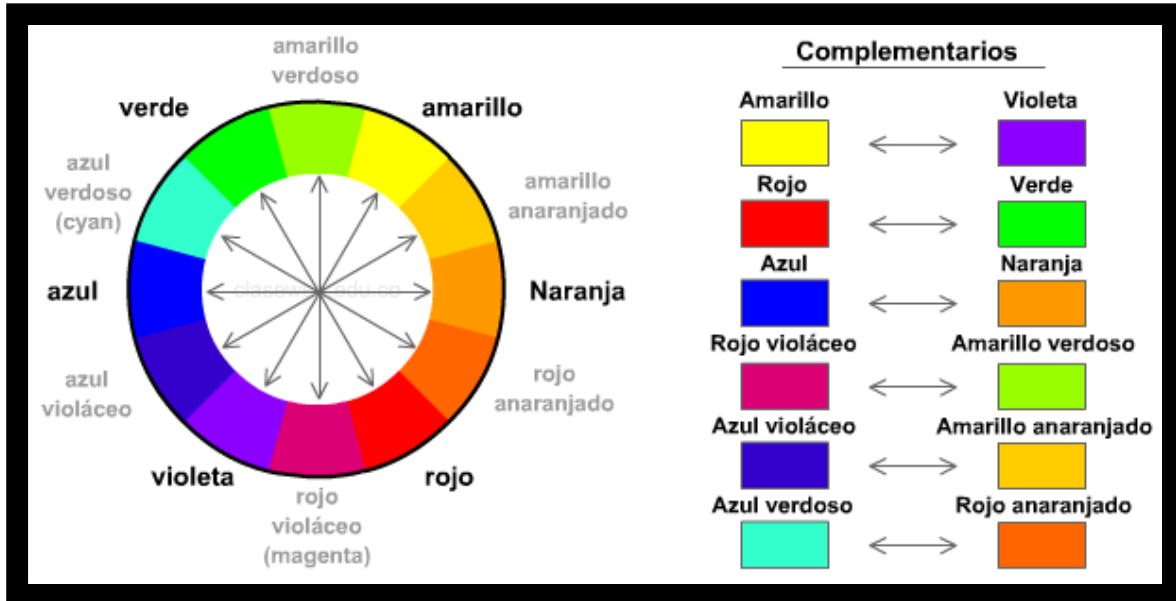
Clasificación:

- Colores luz primarios: Son la luz roja, la luz verde y la luz azul violeta. Surgen de la descomposición de la luz blanca y no se pueden obtener mezclando diferentes luces.
- Colores luz secundarios: Resultan de mezclar dos fuentes de luz primarias. Luz magenta, luz amarilla y luz azul. Si mezclamos dos fuentes de luz secundaria obtenemos los terciarios y así sucesivamente.
- Colores luz complementarios: Una luz es complementaria de otra cuando al sumarse las dos genera la luz blanca. Ejemplo: LUZ AMARILLA + LUZ AZUL VIOLETA = (luz roja + luz verde) + luz azul violeta.

Colores complementarios:

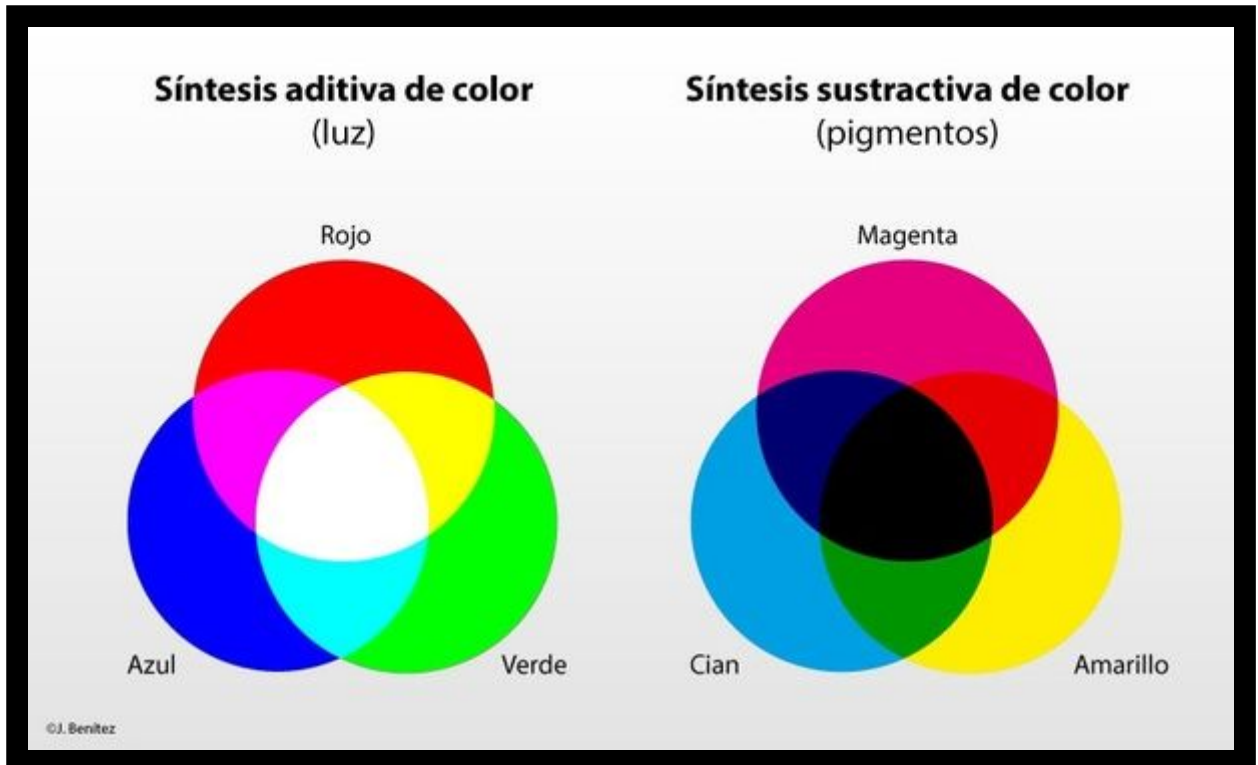
Son aquellos colores que se encuentran diametralmente opuestos en el círculo cromático, siendo un color primario y el otro secundario, ejemplo gráficos:

Colores pigmento (materiales):

Mezcla sustractiva: Pigmentos que aplicamos sobre las superficies para sustraer a la luz blanca parte de su composición espectral. Son la característica de todos aquellos desarrollos que, como el de la pintura, se basan en la utilización de pigmentos y cuerpos sólidos (que no emiten luz sino que la reflejan). Cuando manejamos colores de forma habitual no utilizamos luces, sino tintas, lápices, rotuladores... este es el caso del color pigmento. Percibimos que un cuerpo es de un determinado color porque absorbe todas las longitudes de onda menos las

correspondientes a ese color, es decir, se generan por la luz reflejada por ciertos pigmentos aplicados a las superficies.

(En esta imagen, se evidencia la diferencia entre los “colores luz” y los “colores pigmento”)

- **Colores pigmento primarios**

Son los colores bases (en “estado más puro”) de los que obtendremos el resto de colores.

AMARILLO, AZUL CYAN y MAGENTA.

La mezcla de los tres colores primarios en la misma proporción genera el NEGRO.

- **Colores pigmento secundarios**

Resultan de la mezcla de los primarios.

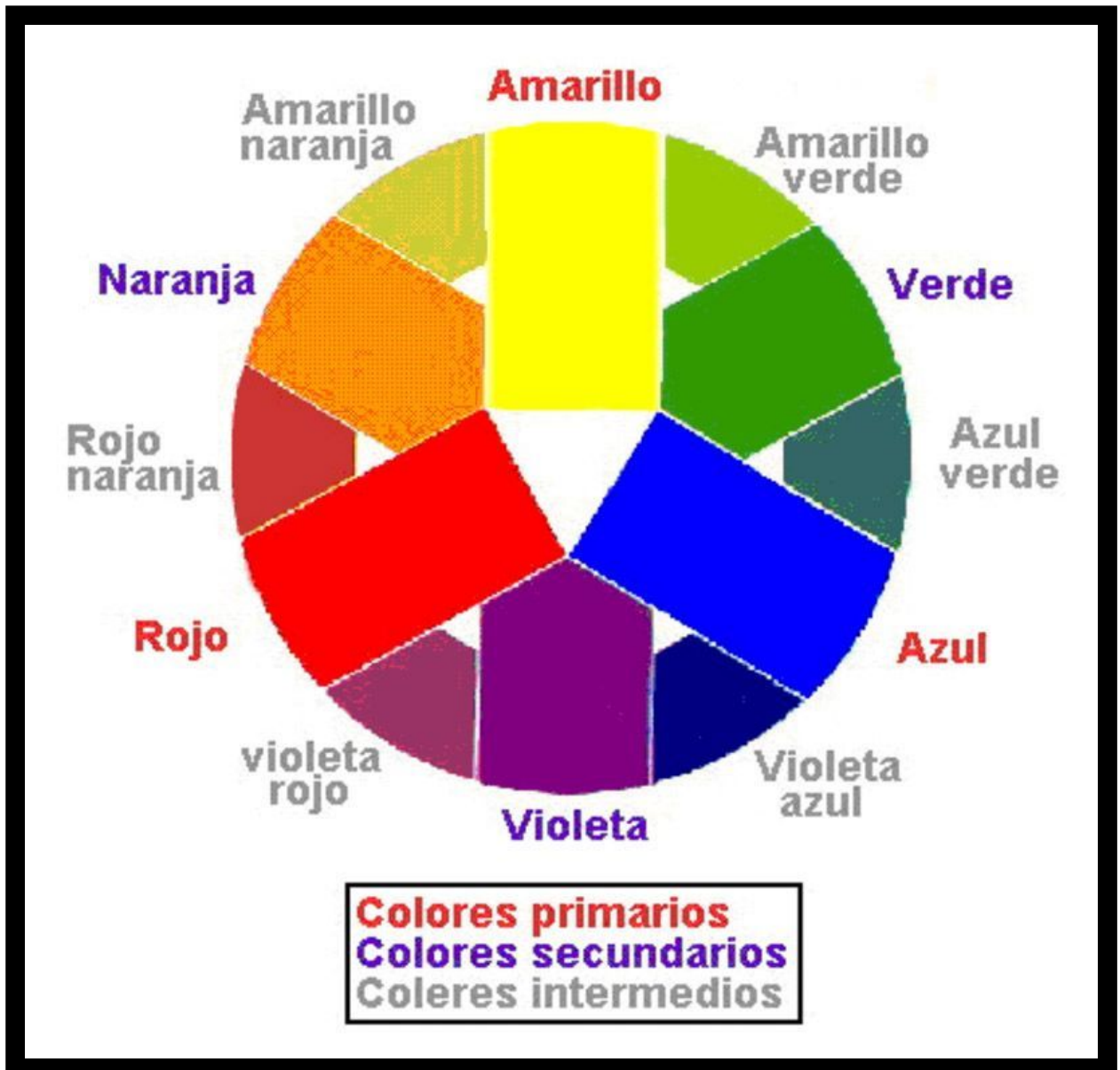
AMARILLO + CYAN = VERDE.

AMARILLO + MAGENTA = ROJO.

CYAN + MAGENTA = AZUL VIOLETA

- **Colores pigmento complementarios**

Dos colores son complementarios cuando al mezclarlos en la misma proporción genera el negro. En el círculo cromático estos colores están enfrentados (uno enfrente del otro).

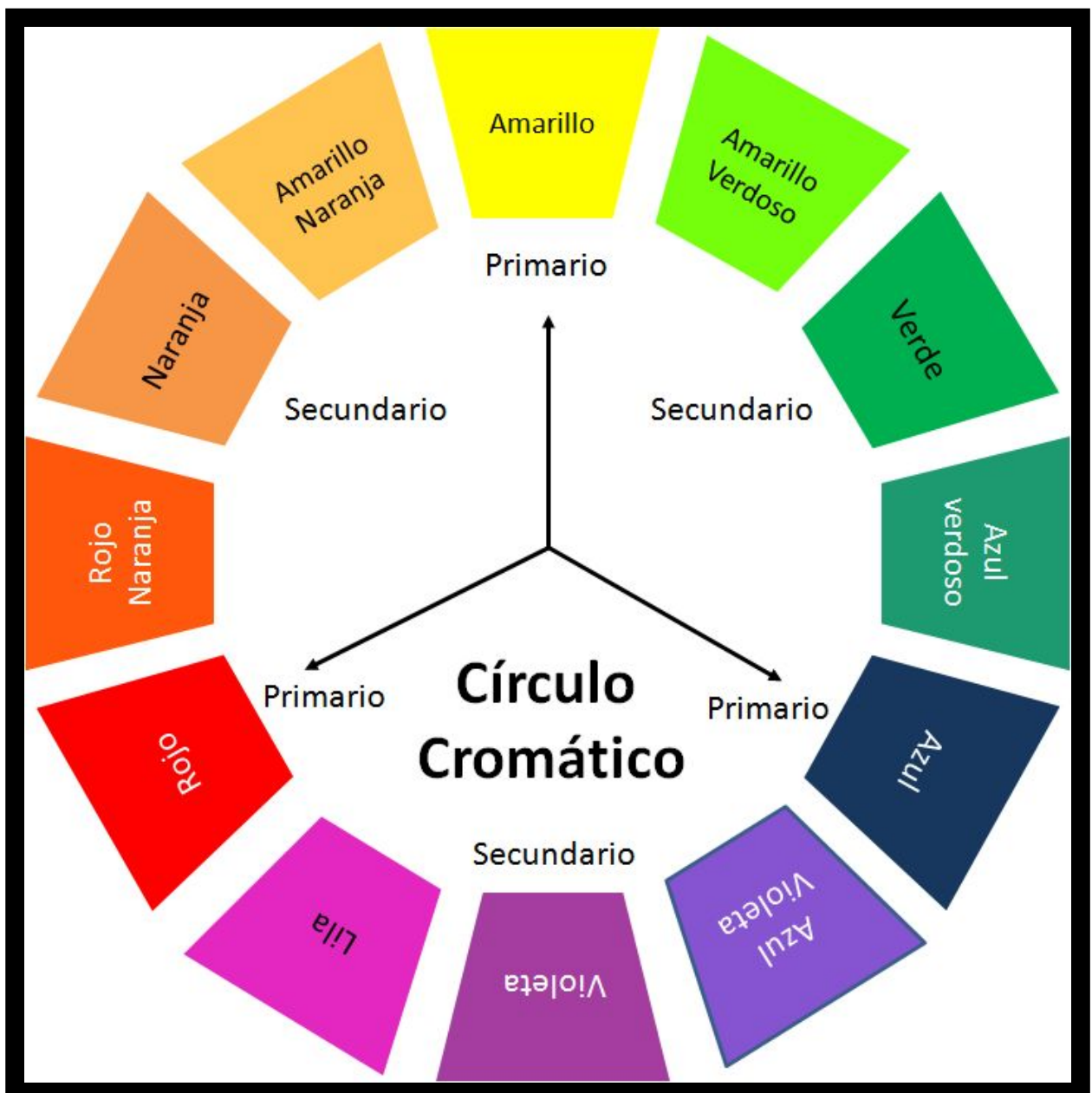

El círculo cromático:

El círculo cromático se usa para la clasificación de los colores.

Los colores que componen el círculo cromático podrían agruparse en tres grupos: colores análogos, colores complementarios y color monocromático.

El blanco y el negro no pueden considerarse colores y por lo tanto no aparecen en un círculo cromático, el blanco es la presencia de todos los colores y el negro es su ausencia total. Sin embargo el negro y el blanco al combinarse forman el gris el cual también se marca en escalas. Esto forma un círculo propio llamado "círculo cromático en escala de grises" o "círculo de grises".

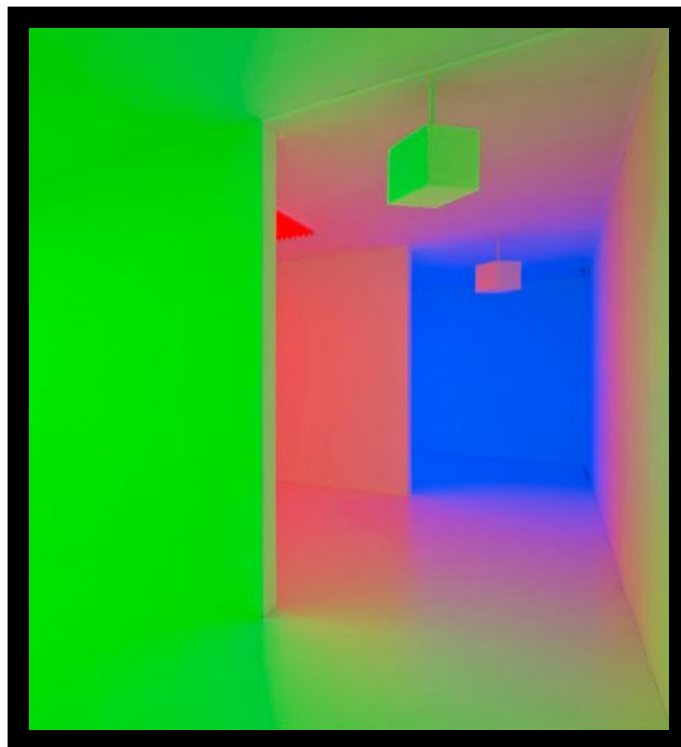
Algunos de los artistas más destacados para trabajar el color:

- André Derain
- Fernando Fader
- Pio Collivadino
- Luis Felipe Noe
- Ernesto Ddeira
- Antonio Berni
- Carlos Alonso
- Maria Blanchard
- Remedios Varó
- Marta Minujin
- Joan Miró
- Procesa Sarmiento
- Milo Locket
- Jesús Soto
- Carlos Cruz Diez
- Carla Effa
- Julio Le Parc
- Representantes del op art
- Artistas cinéticos
- Artistas fauvistas

Carlos Cruz Diez - Chromosaturisation (Para trabajar con colores Luz)

<https://artsandculture.google.com/asset/carlos-cruz-diez-chromosaturisation-1965-2013-installation-view-light-show-hayward-gallery-2013-photo-marcus-j-leith-carlos-cruz-diez/jAGqAPIjSFVIXg?hl=es>

Carlos Cruz Diez fue un artista venezolano del arte cinético (luz y movimiento). Vivió y trabajó en París desde 1960 hasta su muerte. Cruz Diez propuso concebir el color como una realidad autónoma que se desarrolla en el tiempo y en el espacio sin ayuda de la forma o necesidad de soporte.

Milo Lockett

Es un pintor y grabador de murales y otro tipo de obras, argentino.

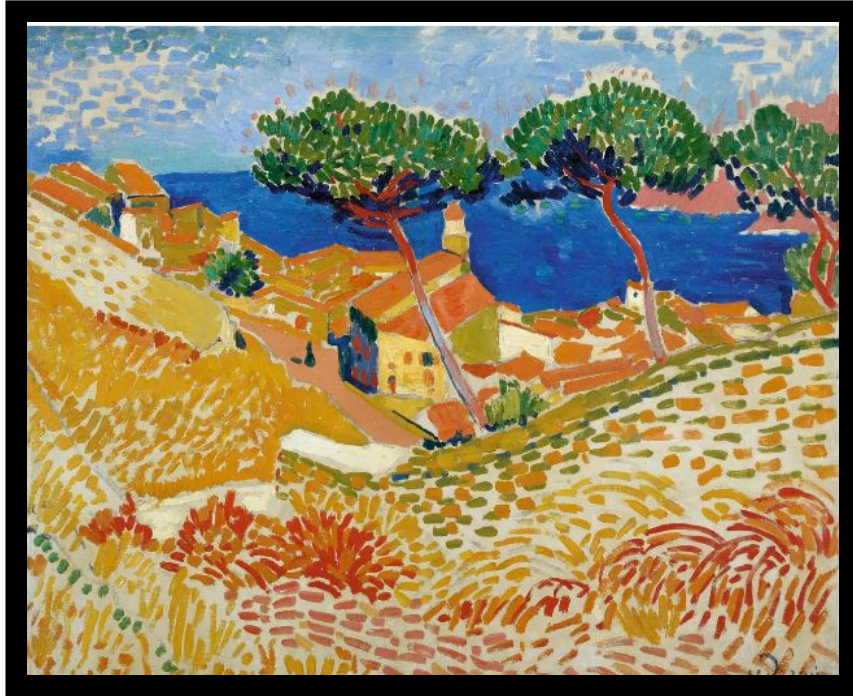
<https://artsandculture.google.com/asset/milo-y-los-vecinos/agEhFyUOzEJ9-w>

André Derain

Fue un pintor, ilustrador y escenógrafo francés representante del fauvismo.

<https://artsandculture.google.com/asset/vue-de-collioure-view-of-collioure-andr%C3%A9-derain/LgGKkWFbdcl-LQ?hl=es>

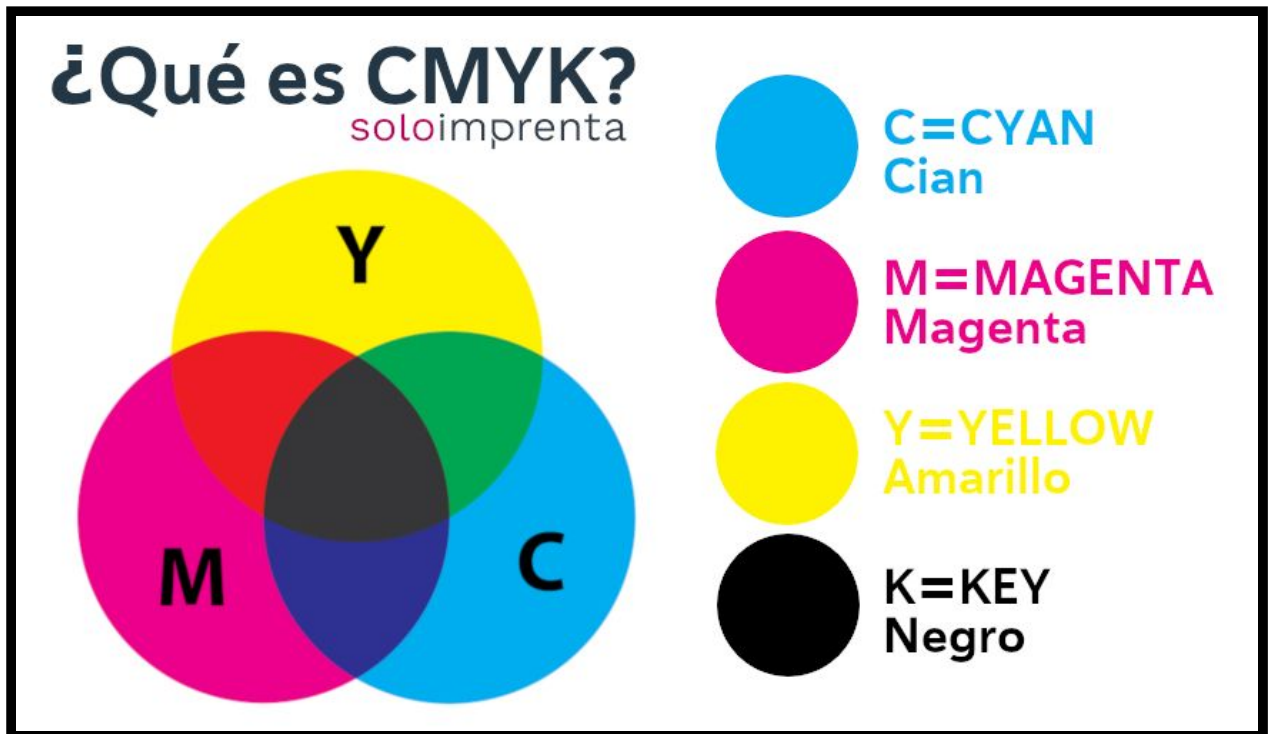

El color en la imagen digital y las artes gráficas:

Cuando nos referimos al **color utilizado en las tecnologías** o en los diferentes instrumentos que trabajan con los colores luz tenemos que referirnos a sistema RVA (RGB). Corresponde a los colores luz analizados anteriormente que están basados en el Rojo, Verde y Azul.

Cuando hablamos de los **colores utilizados por la imprenta**, la prensa y las artes gráficas en general estamos hablando de un sistema CMAN (CMYK). Corresponde a los colores pigmento analizados anteriormente que están basados en el Magenta, Azul Cian, Amarillo y Negro.

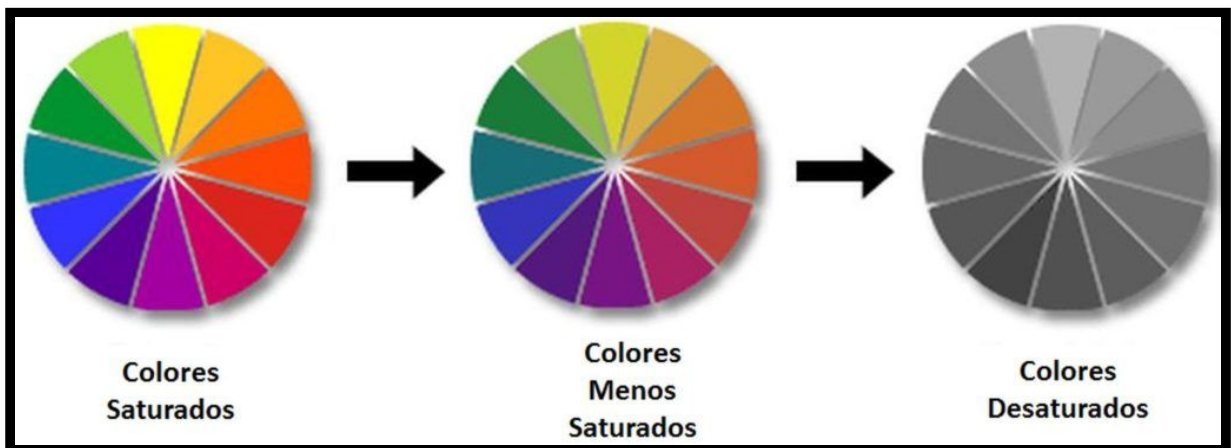
Dimensiones:

Son las características que nos van a permitir determinar un color y diferenciar unos de otros. Ellas son:

Tono: Es la característica que define cada uno de los colores: verde, rojo, amarillo etc.

Saturación: Es el grado de pureza de un color. Esta, depende de que no esté mezclado con otros colores y en especial con el blanco.

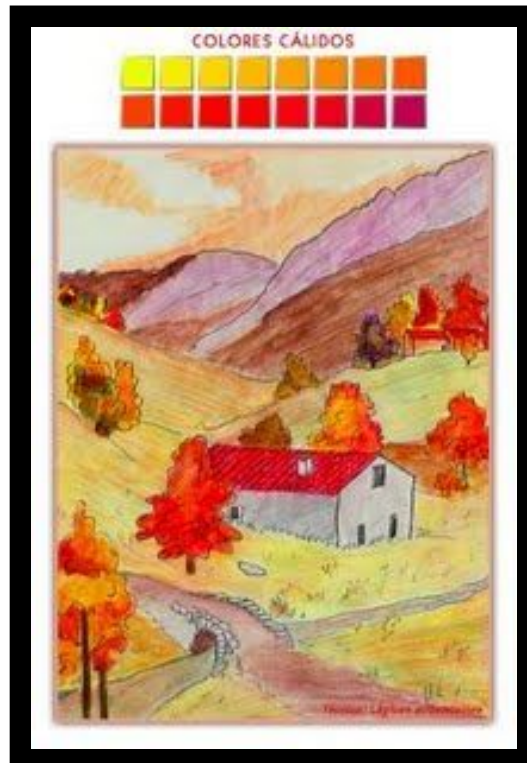
Luminosidad o valor: Es el grado de luminosidad que percibimos en un color o su condición de claridad y brillantez. El más luminoso es el amarillo mientras que el violeta es el menos luminoso.

LOS COLORES CÁLIDOS: Son aquellos colores que dan sensación de calor, son luminosos, limpios y transparentes.

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS:

- Óptimamente reducen los espacios en el cuadro.
- Tiene la propiedad de acercar la figura a un primer plano.
- Son colores luminosos, alegres y transparentes.
- Psicológicamente influyen sobre el espíritu y el sistema nervioso.

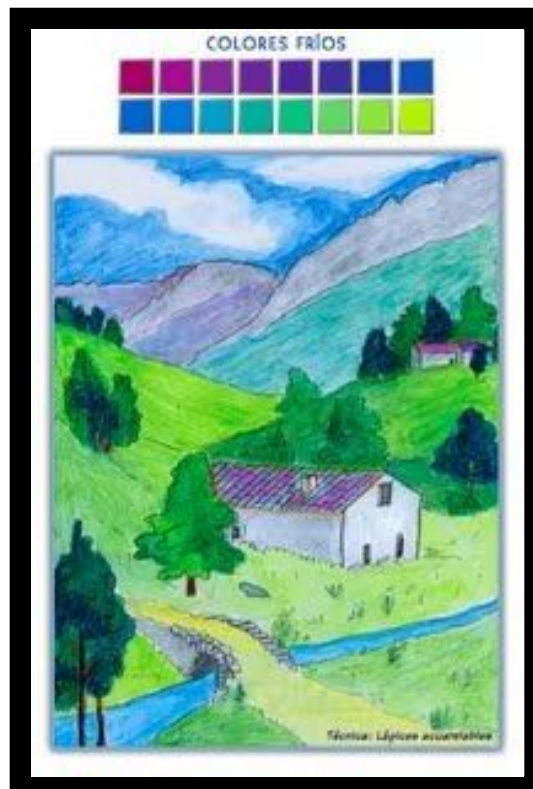

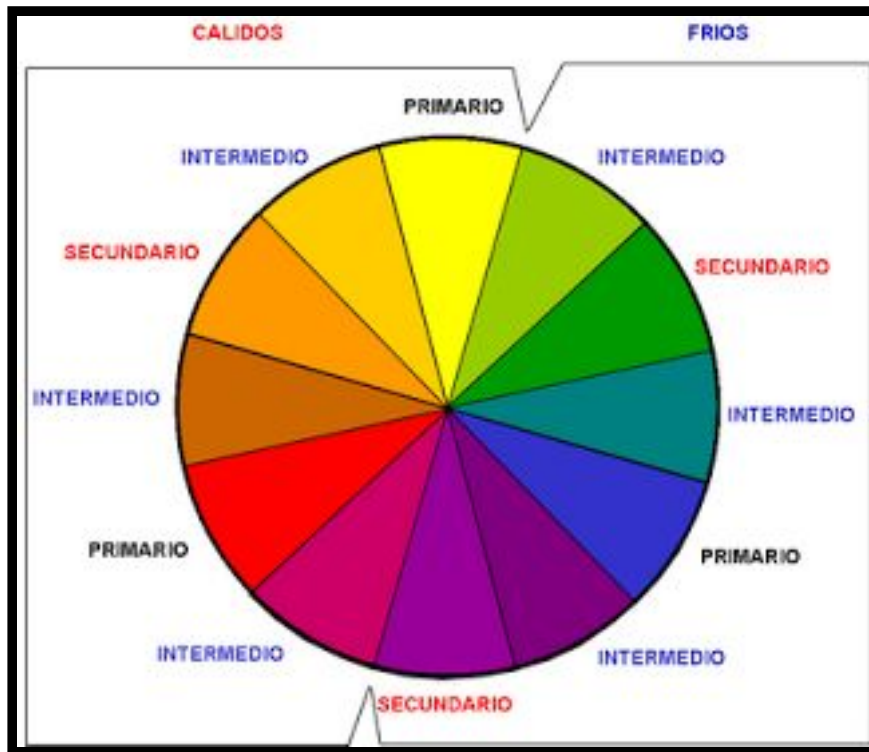
LOS COLORES FRÍOS: Son aquellos colores opacos que dan sensación de frialdad y que se usan para pintar ambientes fríos.

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS:

- Dan sensación de espacialidad al cuadro o al ambiente.
- Tienen la propiedad de llevar la figura a un segundo plano.
- Carecen de luminosidad y brillo, por ello se le llaman colores opacos.
- Psicológicamente influyen sobre la estabilidad emocional, pues dan sensación de tristeza, depresión y silencio.

La distinción entre los colores cálidos y fríos, es una manera de clasificar los colores por medio de gamas.

Las escalas pueden ser cromáticas o acromáticas

Escalas cromáticas: En estas escalas los valores correspondientes al tono se obtienen mezclando los colores puros con el blanco y el negro. Puede ser alta, media o baja. Siempre tiene color (ni el negro ni el blanco son colores). Se distinguen, a su vez, en altas, medias y bajas. Altas, cuando se utilizan las modulaciones del valor y de saturación que contienen mucho blanco. Medias, cuando se utilizan modulaciones que no se alejan mucho del tono puro saturado del color. Bajas, cuando se usan las modulaciones de valor y luminosidad que contienen mucho negro.

Escalas acromáticas: Sin color. Es una escala de grises, una modulación continua del blanco al negro (ambos **no** son reconocidos como “colores”).

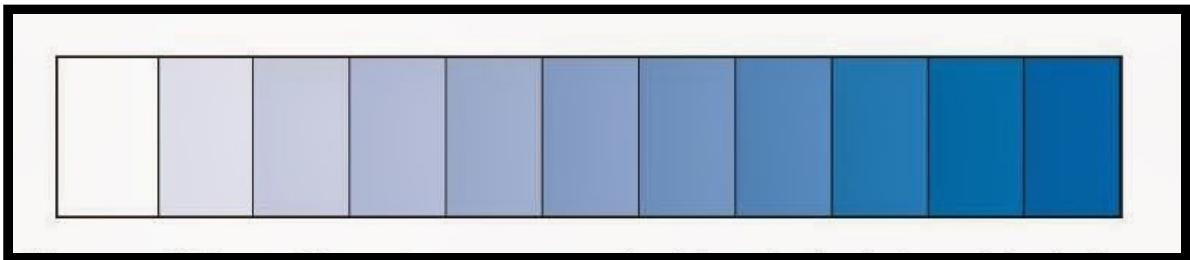

Gamas cromáticas:

Definimos como gamas a aquellas escalas formadas por gradaciones que realizan un paso regular de un color puro hacia el blanco o el negro, una serie continua de colores cálidos o fríos y a una sucesión de diversos colores cromáticos. Presenta todas las posibilidades del color.

Escalas monocromas:

Son aquellas en las que hay un solo color, y se forma con todas las variaciones de este color, bien añadiendo blanco, negro o la mezcla de ambos (gris). Por ejemplo:

Escalas policroma:

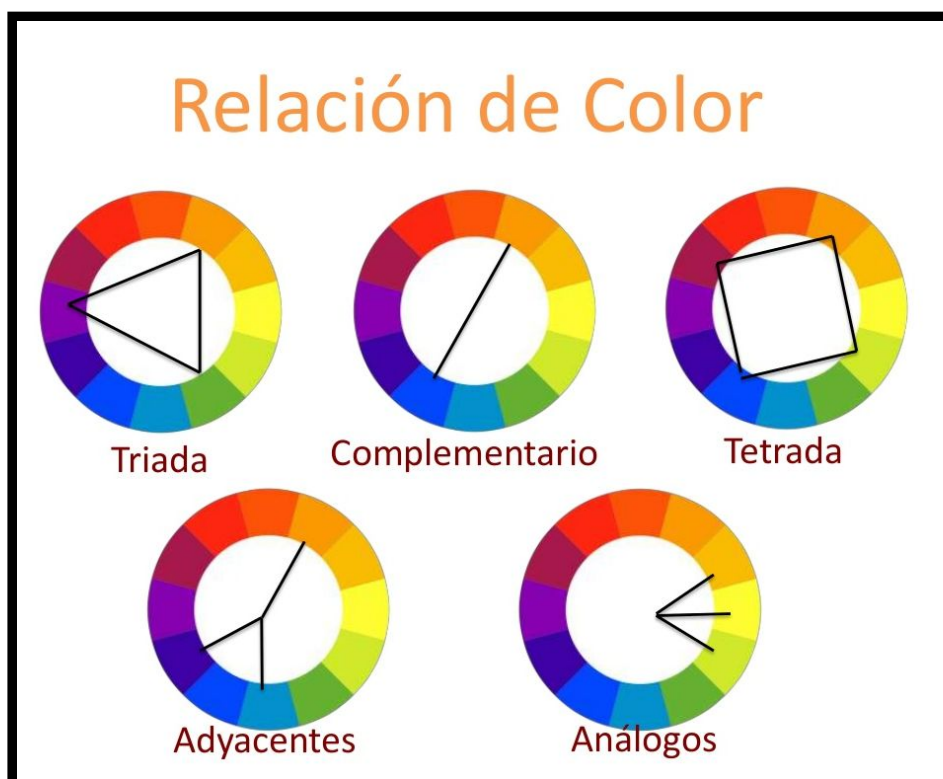
Aquellas gamas de variaciones de dos o más colores, el mejor ejemplo de este tipo de escala sería el arco iris. Por ejemplo:

Armonía cromática:

Es la relación equilibrada entre dos o más colores. Esto se produce cuando utilizamos en una composición colores cercanos en el círculo cromático.

Podría definirse como una disposición agradable de colores, en ocasiones observamos algunas combinaciones y nos agradan mucho, aunque no sepamos porque nos gustan y cómo se produce ese efecto, nos provoca un placer especial al que le llamaríamos placer estético y en esto nos podríamos enfocar en el uso de las mezclas de colores complementarios en esta ocasión en el caso de la pintura.

Contraste cromático:

Es el efecto óptico que se produce cuando se ven a la vez los colores que no tienen nada en común en una composición.

Tipos de contrastes:

Contraste de tonos

Contraste de valor

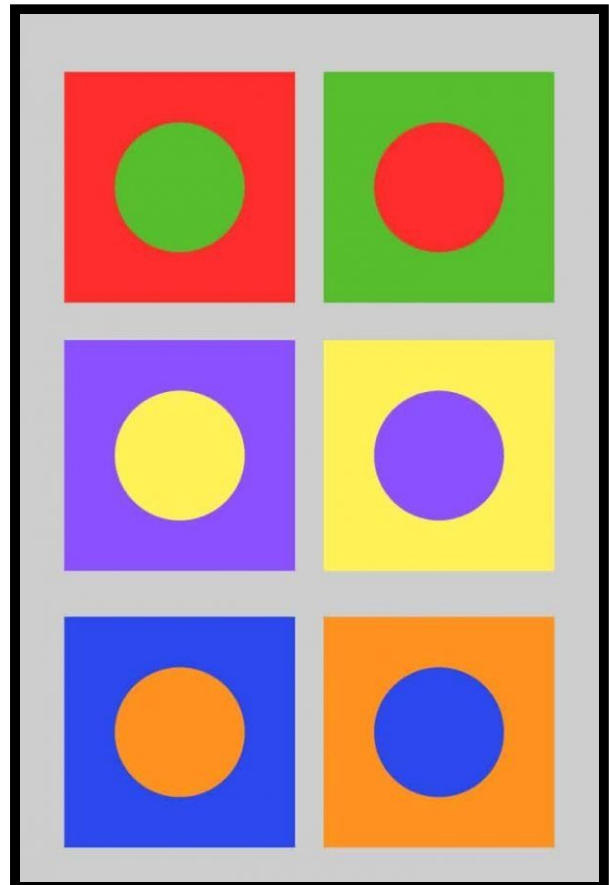
Contraste de saturación

Contraste de claro-oscuro

Contraste de temperatura (frío-cálido)

Contraste simultáneo

Contraste entre complementarios.

→ **Actividades artísticas posibles de realizar en la escuela, partiendo estos elementos...**

OBJETIVO: Ampliar los niveles de percepción.

“Experimentando con colores”

(1ER CICLO)

Materiales: Tres vasos o frascos transparentes, papel de cocina, témperas o acrílicos de los colores que deseamos mezclar (o los que tengamos en casa), agua.

Actividad: Se les propondrá a los estudiantes realizar un experimento en el que se observará qué pasa cuando mezclamos colores. Deben llenarse tres vasos o frascos transparentes de agua hasta la mitad más o menos y se añaden los tres colores que queremos mezclar, y colocamos los vasos uno al lado del otro .

Luego, hacemos tres rollitos con servilletas de papel de cocina (retorciéndolo o doblándolo) y conectamos los vasos en serie con el papel de cocina (los rollos de papel de cocina deben llegar al fondo de los vasos, y debemos intentar que los papeles no se toquen entre ellos en el vaso del medio).

Finalmente, esperamos un tiempo, y observamos los cambios que se van dando en cada vaso.

OBJETIVO: Interpretar y construir formas del mundo cotidiano.

OBJETIVO: Seleccionar y combinar distintos materiales, herramientas y soportes considerando las posibilidades plásticas para el logro de producciones.

“Con papel celofán”

(1ER CICLO)

Para trabajar con luz y color, se les propondrá a los alumnos realizar una capa de superhéroe o una mariposa con papel celofán. Una vez confeccionados, se saldrá al patio del colegio para observar cómo la luz del Sol se refleja en el papel.

OBJETIVO: Registrar a través de la observación los distintos datos provenientes del campo visual.

OBJETIVO: Ampliar los niveles de percepción.

“Colores primarios y secundarios”

(2DO CICLO)

Materiales: Pinceles o esponjas, témperas de colores amarillo y azul, vasitos con agua, platitos para mezclar los colores, hojas blancas.

Actividad: Se presentará a los estudiantes la obra “Girasoles” de Van Gogh (<https://artsandculture.google.com/asset/sunflowers-vincent-van-gogh/hwEGmsM-FoHAWA?hl=es>) para analizar en conjunto, mediante preguntas algunas orientadoras, por ejemplo: ¿Qué es lo que ven? ¿Qué colores aparecen en esta obra? ¿Qué sienten al ver esta obra?

Una vez finalizada la observación detallada, se les comentará a los niños algo sobre la vida del artista, y se les mostrarán algunas de sus obras para mayor conocimiento del mismo.

Luego, se les invitará a crear sus propias producciones. Comentándoles que pueden dibujar y pintar lo que quieran. También se aclarará que si quieren y desean, los colores se pueden mezclar en la hoja o en el platito.

Se los dejará producir y se les preguntará seguidamente: ¿Qué color va apareciendo? ¿Qué pasó con los colores al mezclarlos?

Al finalizar las producciones se reunirán en ronda y se realizará la apreciación de los platitos con los restos de las pinturas. Aquí se realizarán preguntas tales como: ¿Estas dos bandejas contienen el mismo color? ¿Por qué? ¿Estas se mezclaron?

OBJETIVO: Registrar a través de la observación los distintos datos provenientes del campo visual.

OBJETIVO: Ampliar los niveles de percepción.

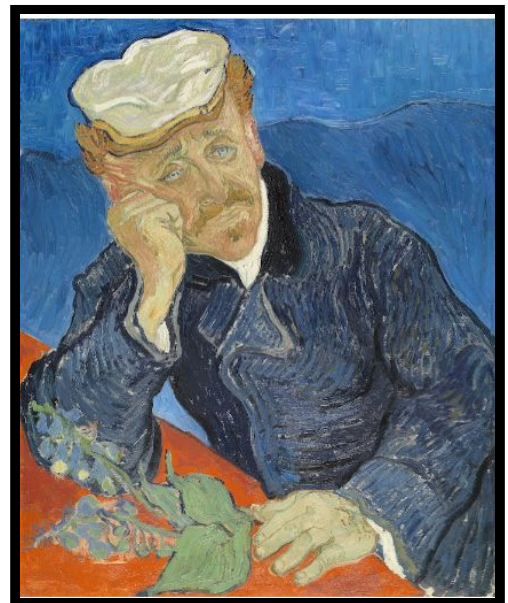
“Descubriendo los valores tonales”

(2° CICLO)

Materiales: Pinceles o esponjas, témperas o acrílicos blanca y azul, hoja blanca, vasitos con agua, platitos para las pinturas.

Actividad: Se comenzará presentando a los estudiantes la pintura “Retrato del doctor Gachet” de Vincent Van Gogh (https://artsandculture.google.com/asset/dr-paul-gachet/OQE_w8xp1TtbSw?hl=es). Se incentivará el análisis mediante la observación detallada de la obra y preguntas orientadoras del docente tales como: ¿Qué estará haciendo el personaje de la obra? ¿Cuál creen que es su trabajo? ¿Qué colores predominan? ¿Los azules son todos iguales? ¿Cómo haremos para que con un mismo color podamos formar otras tonalidades?

A continuación se invitará a plasmar en la hoja el dibujo o pintura -lo que deseen- con estos colores (haciendo combinaciones, para aclarar y oscurecer el mismo color) y así, descubran cuántas tonalidades distintas podemos crear con un color y un color neutro (en este caso el blanco, pero puede trabajarse también con el negro).

OBJETIVO: Ampliar los niveles de percepción.

OBJETIVO: Manejar y combinar distintos materiales, herramientas y soportes para lograr el disfrute de la expresión artística.

“Luz de colores”

Reunimos botellas de agua o tarros de conserva transparentes, de plástico o de cristal, que podamos tapar.

En cubos bien diferenciados, elaboramos aguas de colores con los algodones de rotuladores viejos o con tintes para ropa diluidos en agua (es conveniente usar guantes).

Primero hacemos los tres colores primarios. Con la ayuda de un embudo, llenamos las botellas o los tarros transparentes con estas aguas de colores. Después hacemos combinaciones de colores primarios con proporciones diferentes para conseguir variaciones tonales y llenamos algunas botellas o tarros con estas mezclas. Colocamos los recipientes con las aguas de colores delante de una ventana. La luz produce un efecto similar al de una vidriera, ya que proyecta reflejos de colores en el espacio.

Anexos

Reflexiones finales:

Por qué tanto papel higiénico no podía ser bueno

De las asignaturas 'maría' –Educación plástica y visual, música y educación física– y su inusual importancia estos días.

De entre todas las cosas increíbles que están pasando estos días en nuestros países hay una que me ha llamado poderosamente la atención: la obsesión generalizada por acumular papel higiénico. Todos esos rollos de cartón marrón empiezan a inundar nuestras casas y no sabemos qué hacer con ellos hasta que se nos ocurre la feliz idea de hacer arte. Entonces, desempolvamos las témperas, cogemos las tijeras de la cocina y el pegamento de barra casi seco, organizamos (sin mucho éxito técnico, debido a la precariedad de los materiales) un “Taller de animales y reciclaje” y pensamos que, además, le estamos haciendo un favor al medio ambiente.

Durante estos días de confinamiento han cobrado verdadera importancia las cosas que no hacemos habitualmente: podemos leer, emparejar calcetines, cocinar tranquilamente dos veces al día, tener conversaciones largas o pensar (esto último, seamos sinceras, lo hacemos muy poco). En el terreno de la educación, tenemos muy claro cuáles son las cosas que no hacemos (y que ahora nos toca hacerlas en nuestras casas): las asignaturas marías (por qué estas asignaturas se denominan con un nombre femenino es un tema que merece ser analizado en otro texto), porque las matemáticas, la lengua española, la física y la química, sabemos bien que son las cosas que las hacemos todos los días.

Las marías (música, educación plástica y visual, y educación física) representan diferentes categorías de conocimiento que, como dijo el exministro Wert, distraen de las asignaturas verdaderamente importantes, aquellas a las que debemos prestar atención y que a mí me parecen tan fundamentales como las marías, por cierto.

Los profesionales que imparten las asignaturas marías en las escuelas (mayoritariamente mujeres, cuyo trabajo está infravalorado y, por lo tanto, muy

mal pagado) son, casi todos, profesores invisibles, hasta que un acontecimiento inusual (la obra de teatro de turno, el mural de la primavera, la decoración de Navidad o, en su variante de más rabiosa actualidad, el coronavirus) hace que se sientan en el centro de la estructura educativa por un día.

La irrelevancia de la noción de asignatura maría se prolonga desde la periferia de la escuela hacia un lugar donde, al final, se desarrolla el verdadero peso de la educación artística en nuestro país: las actividades extraescolares. Aquí, la propia noción de conocimiento extraescolar nos sitúa al margen absoluto del conocimiento verdaderamente importante, que, por supuesto, no es extra, sino básico.

La educación artística que venimos defendiendo desde hace años no es, en absoluto, la educación artística que se está defendiendo en los diferentes posts y memes que circulan estos días en la red. Las asignaturas englobadas dentro de lo que llamamos educación artística (ya sea musical, plástica o corporal, y que entendemos como los procesos de aprendizaje en torno a las artes sonoras, visuales, las artes vivas además de, por supuesto, la cultura visual que siempre se olvida) nos parecen fundamentales (tan fundamentales como las otras asignaturas, que quede claro), porque configuran un cuerpo de conocimientos absolutamente necesario para alcanzar bienestar en el mundo que nos ha tocado vivir.

En esta otra forma de entender las asignaturas marías reivindicamos que, para empezar, la educación artística no es ningún pasatiempo. Un pasatiempo (“Actividad de diversión o entretenimiento en que se ocupa un rato de ocio”) implica una actividad corta, de fácil realización técnica, en la que muchas personas no se plantean algo esencial: para qué realizamos dicha actividad.

Segunda cuestión: la educación artística no es divertida. Cuando cuestionamos la realidad que nos rodea analizando los contenidos sonoros, visuales o performativos que nos construyen, descubrimos y aprendemos cosas que no nos gustan, pero que son necesarias para avanzar en la vida, como las relacionadas con el cambio climático o las desigualdades de género, raza y clase. Tanto la cultura visual en su discurso explícito como las prácticas artísticas contemporáneas en su discurso implícito nos invitan a pensar sobre estos temas incómodos.

Y tercera cuestión: la educación artística no es bonita. Cuando las narrativas artísticas se abordan desde el pensamiento crítico y complejo, nuestra idea de belleza se transforma: pasamos de la belleza formal a la *belleza por el significado*. Las estéticas que reconocemos como válidas en muchos productos: pensemos, por ejemplo, en los vídeos que tanto les gustan a nuestros hijos e hijas con una estética súper contemporánea que desaparece cuando decidimos que estamos haciendo arte, porque el peso del imaginario de los impresionistas franceses nos atrapa, y reproducimos una estética de siglos pasados.

En un mundo en el que las redes sociales, las series y, en definitiva, las imágenes que construyen ambas estructuras generan un entramado de nociones que nos configuran, nos desesperan y nos hieren, la educación artística no puede ser glorificada desde una percepción caduca que pertenece a otro periodo histórico.

La educación artística no consiste en aprender a tocar la flauta dulce (ya sea en casa, en la escuela o en el museo), no consiste en hacer un conejo con el rollo que sobra del papel higiénico ni en hacer media hora de yoga: la educación artística es un proceso complejo que impulsa el pensamiento crítico para que seamos capaces de analizar conscientemente la información que nos rodea y podamos ser ciudadanos y ciudadanas libres en nuestros pensamientos y nuestras decisiones.

Por favor, no hagáis más talleres de conejos, ni collares de macarrones, ni ceniceros (sí, ¡ceniceros para el Día del Padre!), reflexionad sobre por qué pensamos que hacer arte consiste en esto y, sobre todo, para qué realizáis estas actividades. Sentaos a ver una peli y analizad la estructura clasista que sostiene el guión, analizad las letras de las canciones que escuchan una y otra vez vuestros hijos e hijas en Tik Tok o las narrativas corporales profundamente machistas (o no) de los vídeos mainstream que comparten.

En un momento histórico en el que el confinamiento nos obliga a los progenitores a ejercer de profesores y a comprobar en nuestras propias carnes las contradicciones que entrañan las tareas docentes, sería interesante no reproducir en nuestras casas las desigualdades jerárquicas de la escuela ni la banalización de conocimientos tan importantes como los relacionados con las artes.

María Acaso es Jefa de Educación del Museo Reina Sofía

