

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

DIBUJO ARTÍSTICO

SERIE DISEÑA

NIVEL
IV
ESO

Dibujo Artístico IV para Educación Secundaria Obligatoria es una obra colectiva concebida, diseñada y creada en el Departamento de Ediciones Educativas de Santillana Educación, S.L., dirigido por **Teresa Grence Ruiz**.

En su realización ha participado el siguiente equipo:

ILUSTRACIÓN

ARTIMAGOS

Irene Areal

Antonio Casado

Juan Carlos Carmona

Eduardo Estrada

Elías González

Pedro Guillén

Francisco Solé

José María Valera

TEXTO

ARTIMAGOS

EDICIÓN

Elena Alfonso Talavera

EDICIÓN EJECUTIVA

Montserrat Herrero González

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Lourdes Etxebarria Orella



Dibujo Artístico IV ESO

Este material didáctico es una propuesta pedagógica de Santillana Educación para la Educación Secundaria Obligatoria. Está organizado en seis unidades, en las que se desarrollan las competencias para el área de Dibujo Artístico.

Cada unidad está compuesta por los siguientes apartados:



El desarrollo del tema

En estas páginas encontrarás la presentación de los contenidos empezando con una guía de observación aplicada a un modelo artístico o plástico, que se complementa con información teórica sobre el tema y las técnicas que se desarrollan en la unidad.

Estas páginas tienen el propósito de fomentar la **conciencia y expresión cultural**.



Las actividades de aplicación y creatividad

Son ejercicios para aplicar lo aprendido durante la exposición de los temas.

Cuando realices estas actividades desarrollarás tu **sentido de la iniciativa y del emprendimiento**.



Las actividades de práctica

Son ejercicios en los que se explican paso a paso y de forma gráfica los procesos de dibujo, con el objetivo de que afiances lo aprendido en la explicación de los contenidos.

Cuando realices estas actividades desarrollarás la **competencia aprender a aprender**.



Galería

Está formada por reproducciones de obras artísticas, gráficas, plásticas y de diseño, con comentarios referentes al tema de la unidad.

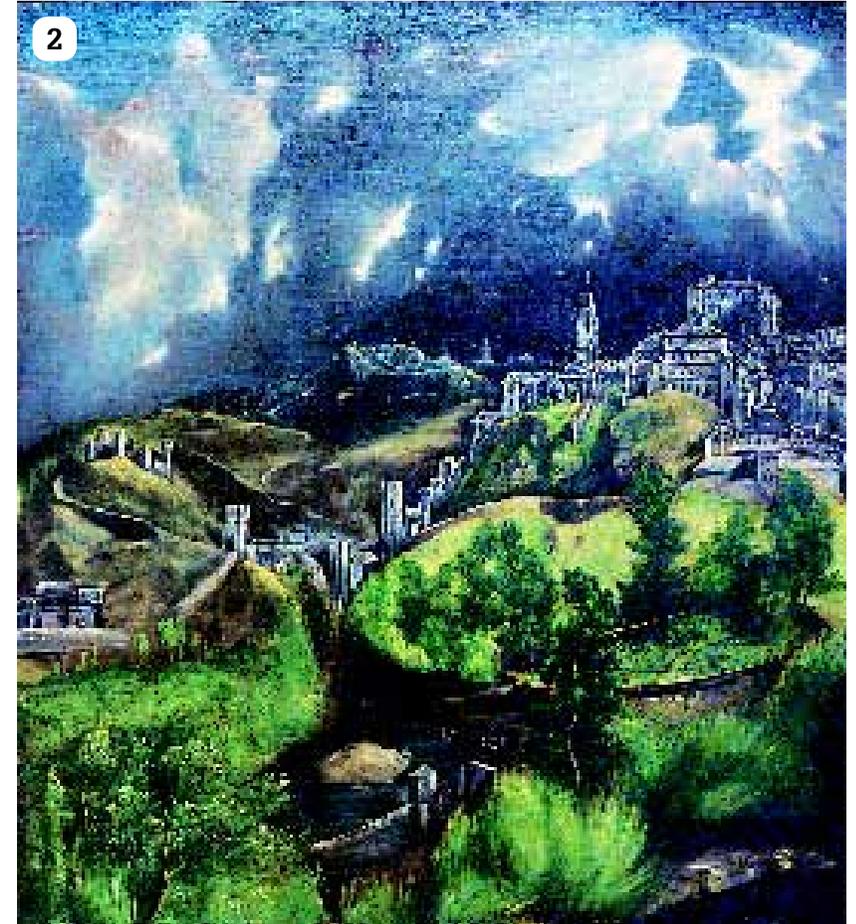
Reflexionarás sobre los elementos constitutivos de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en diferentes ámbitos, desarrollando así la **competencia social y cívica**, y la **conciencia y expresión cultural**.

Índice

	CONTENIDOS		CONTENIDOS
1 Expresión pictórica Pág. 4	<ul style="list-style-type: none">• Recursos expresivos de la pintura.• La luz y el color.• Saturación del color.• Gammas cromáticas.• Tipos de pinceladas.• Texturas con ceras.• Texturas con acuarela y témpera.• El autorretrato.	4 Expresión escultórica Pág. 34	<ul style="list-style-type: none">• El arte de la escultura.• Perfil y frente de una escultura.• Sólidos y huecos.• Las líneas compositivas.• Superficie y texturas.• Interpretación de líneas y planos.• Un punto de vista diferente.• Esculturas de gran tamaño.
2 El arte del collage Pág. 14	<ul style="list-style-type: none">• Técnica del collage.• Fotomontaje.• El mosaico.• Papeles texturizados.• Interpretación de obras de arte.• Imagen recompuesta.• <i>Scrapbook</i>.• Collages de vanguardia.	5 El diseño industrial Pág. 44	<ul style="list-style-type: none">• Conceptos básicos del diseño industrial.• El croquis.• Diseño sobre retícula.• Diseño de etiquetas.• Análisis de embalajes.• Desarrollo y diseño gráfico de embalajes.• Diseño de estructura modular.• Representación gráfica de los objetos.
3 Imagen estampada Pág. 24	<ul style="list-style-type: none">• Grabado y estampación.• Los monotipos.• Composición con plantillas sólidas.• Composición con plantillas huecas.• Estampación sobre fondos de color.• Imágenes con objetos fotocopiados.• Estampación con objetos reciclados.• Aplicaciones de la serigrafía.	6 El cine Pág. 54	<ul style="list-style-type: none">• El lenguaje cinematográfico.• Planos y ángulos de la cámara.• La iluminación en el cine.• El montaje.• Análisis de un videoclip.• <i>Storyboard</i> de una secuencia.• Localizaciones y vestuario.• Cine social español.



1. *Toledo*. Agustín Úbeda, 1994.
2. *Vista de Toledo*. El Greco, 1614.



► El encanto de Toledo ha hecho que esta ciudad sea protagonista de obras creadas en distintos estilos artísticos.

Observa y reflexiona.

- ¿Qué técnica se utiliza en cada obra? Observa la manera de aplicar la pintura, ¿cómo son las pinceladas?
- ¿Crees que el formato elegido por los autores influye en las sensaciones que transmite cada imagen?
- ¿Qué uso del color se hace en cada cuadro? Se utiliza para concretar las formas y definir las luces y las sombras, para estructurar la composición, para acentuar contrastes, para dar sensación de armonía empleando gamas...
- ¿Cuál de las dos representaciones te parece más fiel a la realidad? ¿Por qué?
- Indica qué gama de colores se utiliza en cada obra. ¿Qué sensaciones te inspiran los colores en la imagen 1? ¿Y en la imagen 2?

Recursos expresivos de la pintura

Los recursos expresivos relacionados con la pintura están basados principalmente en el uso del color, la factura y la textura del material empleado.

Las sensaciones que producen estos recursos en el espectador son subjetivas. En algunos casos vienen marcadas por la tradición histórica y en otros intervienen factores culturales y personales.

El color

Los colores tienen la capacidad de comunicar sensaciones. Su uso puede condicionar mucho el aspecto de una imagen. Las tres cualidades del color –el tono, la saturación y la luminosidad– se combinan o entonan para conseguir diversos efectos expresivos.

Cuando el artista quiere crear una sensación de **equilibrio** en composiciones donde ningún color destaca sobre los otros, utiliza estas combinaciones:

- Colores del mismo tono con pequeñas variaciones de luminosidad, mezclando con blanco o negro.
- Colores pertenecientes solo a la gama fría o solo a la gama cálida.
- Colores próximos en el círculo cromático.
- Colores de tonos distintos que comparten un mismo grado de saturación (pureza) o luminosidad.



Estamos haciendo un nuevo mundo.
Paul Nash, 1918.

Cuando la intención del artista es crear una obra con un alto **contraste**, las combinaciones pueden ser:

- Colores complementarios.
- Colores claros y colores oscuros en zonas muy próximas de la obra.



Paseo entre los olivos. Henri Matisse, 1905.

- Colores cálidos en las formas que precisen de una mayor relevancia y colores fríos y poco brillantes para el resto de la composición.

La factura

La factura es el modo en el que el artista aplica el material, el gesto que queda en el soporte tras aplicar el color. La impronta del trazo aporta expresividad a la pintura cuando se realiza de manera intencionada.



Autorretrato.
Jean-Michel Basquiat, 1982.

La textura

El acabado táctil o visual que se da a los elementos de la pintura se utiliza como recurso expresivo cuando pretende evocar efectos o transmitir emociones.

- La textura táctil es en sí misma un relieve.
- Las texturas visuales son imágenes que representan texturas táctiles, no tienen relieve real y se perciben exclusivamente a través de la vista.

Las texturas de una obra dependen de las características del material empleado por el artista: óleo, acuarela, ceras, materiales reciclados...



Regando el césped.
David Hockney, 1967.

Materiales para utilizar en esta unidad:

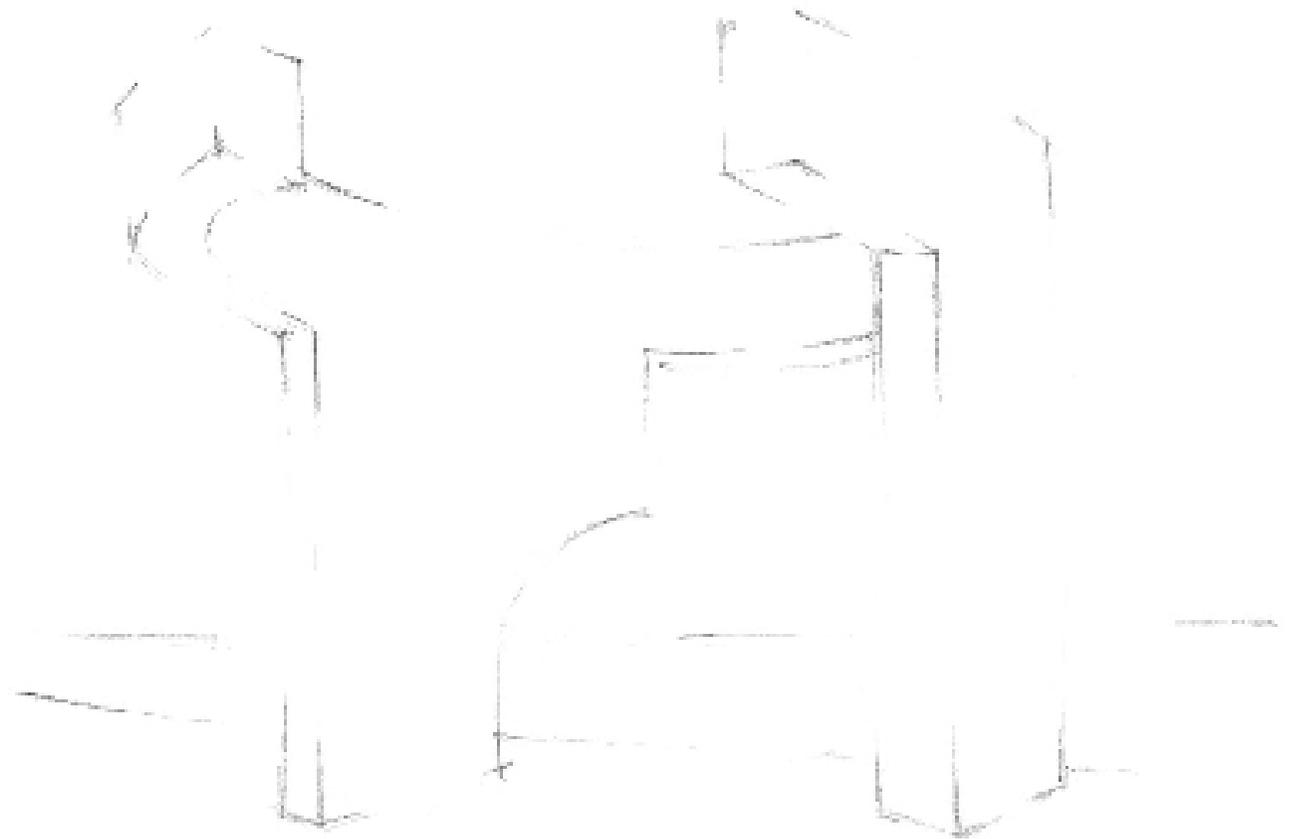
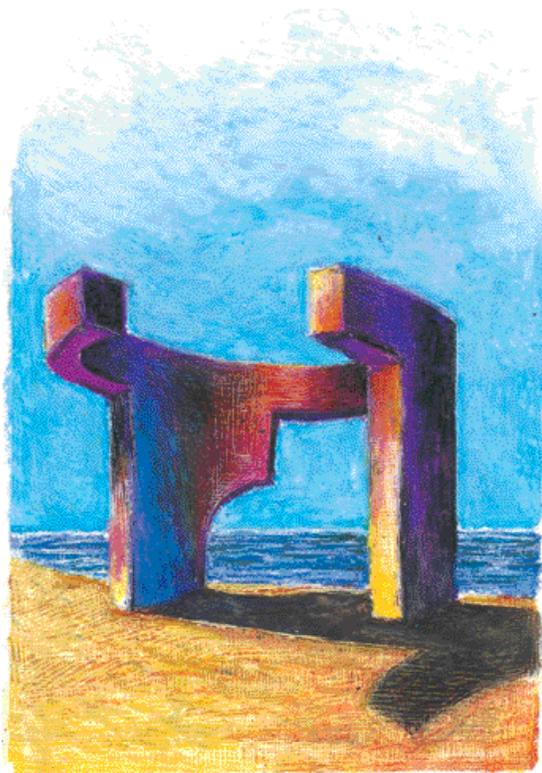
- Ceras blandas, palillos y clips.
- Cepillo de dientes, toalla y arena.
- Témperas y pinceles.
- Rotuladores y acuarelas.

La luz y el color

PRÁCTICA

Pista

Los colores complementarios pueden utilizarse para crear efectos de luz y sombra. Aplica en la sombra del objeto su propio color, y su complementario, para aumentar el contraste.



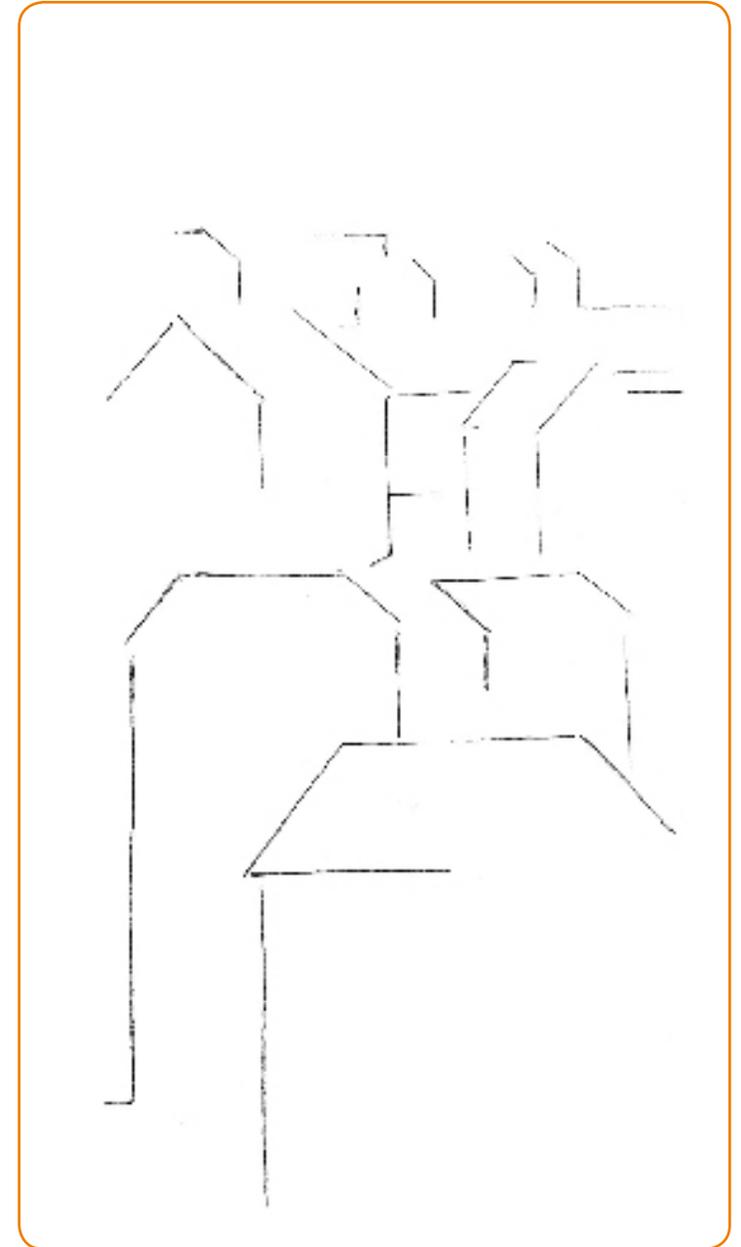
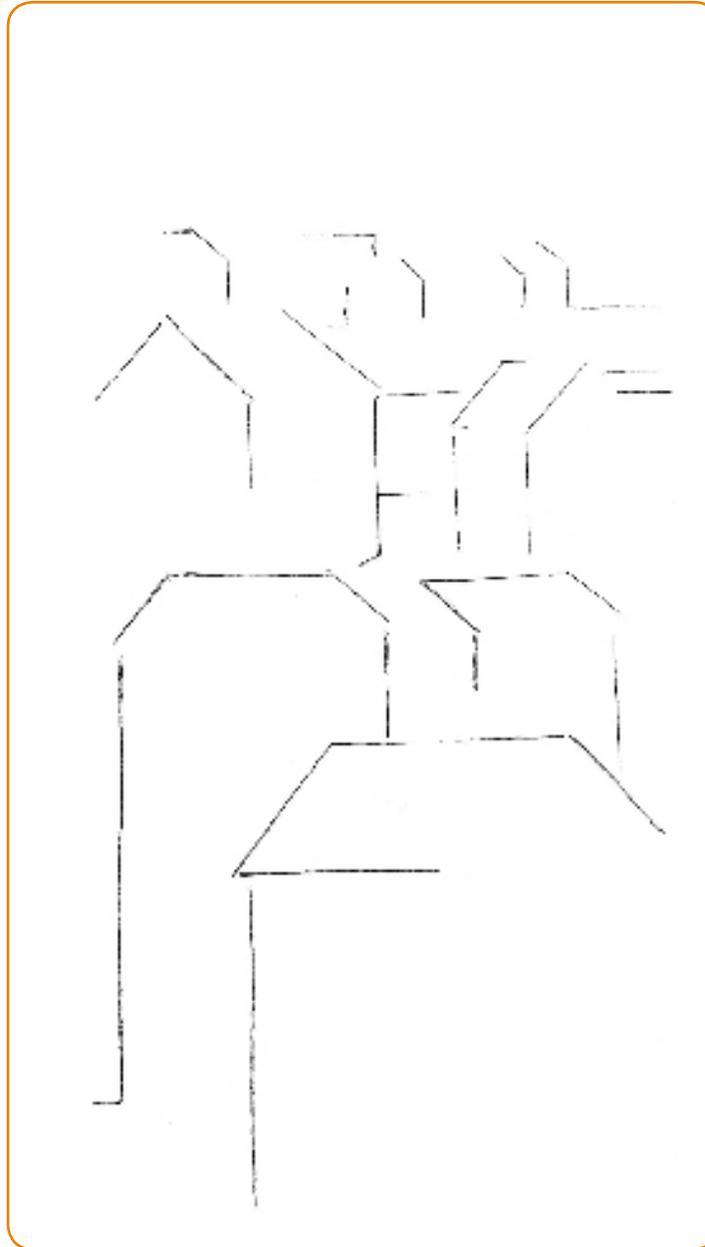
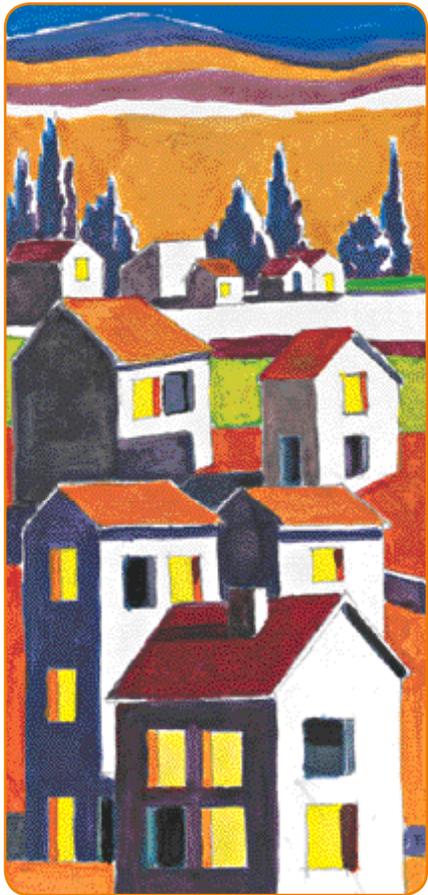
► Interpreta el dibujo con ceras cambiando la posición de la sombra y el color del objeto.

Saturación del color

PRÁCTICA

Pista

La saturación consiste en la pureza del color. Un color muy saturado, sin mezclar, tiene un color vivo e intenso, mientras que un color menos saturado, con más mezcla, parece más apagado y transmite una sensación muy diferente.



Divide los rotuladores de una caja en dos grupos: en uno coloca los colores más puros y en el otro los menos saturados. Realiza dos interpretaciones del modelo, cada una utilizando uno de los grupos.

Gamas cromáticas

APLICACIÓN

1



2



3



SENSACIONES

1. _____
2. _____
3. _____



Escribe las sensaciones que te provoca el dibujo modelo. Después, interpreta la imagen transmitiendo otras sensaciones diferentes, y anótalas. Para ello, selecciona una gama cromática adecuada (fría, cálida, clara, oscura, apagada, intensa...).

Tipos de pinceladas

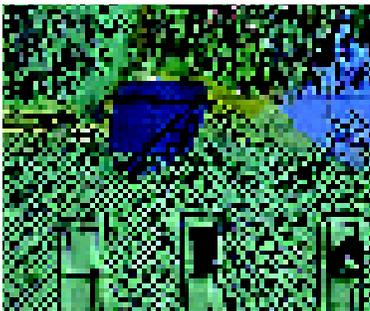
PRÁCTICA

Cada artista aplica la pincelada de una manera personal, dejando en su obra una marca artística que la hace particular y reconocible.

Pista



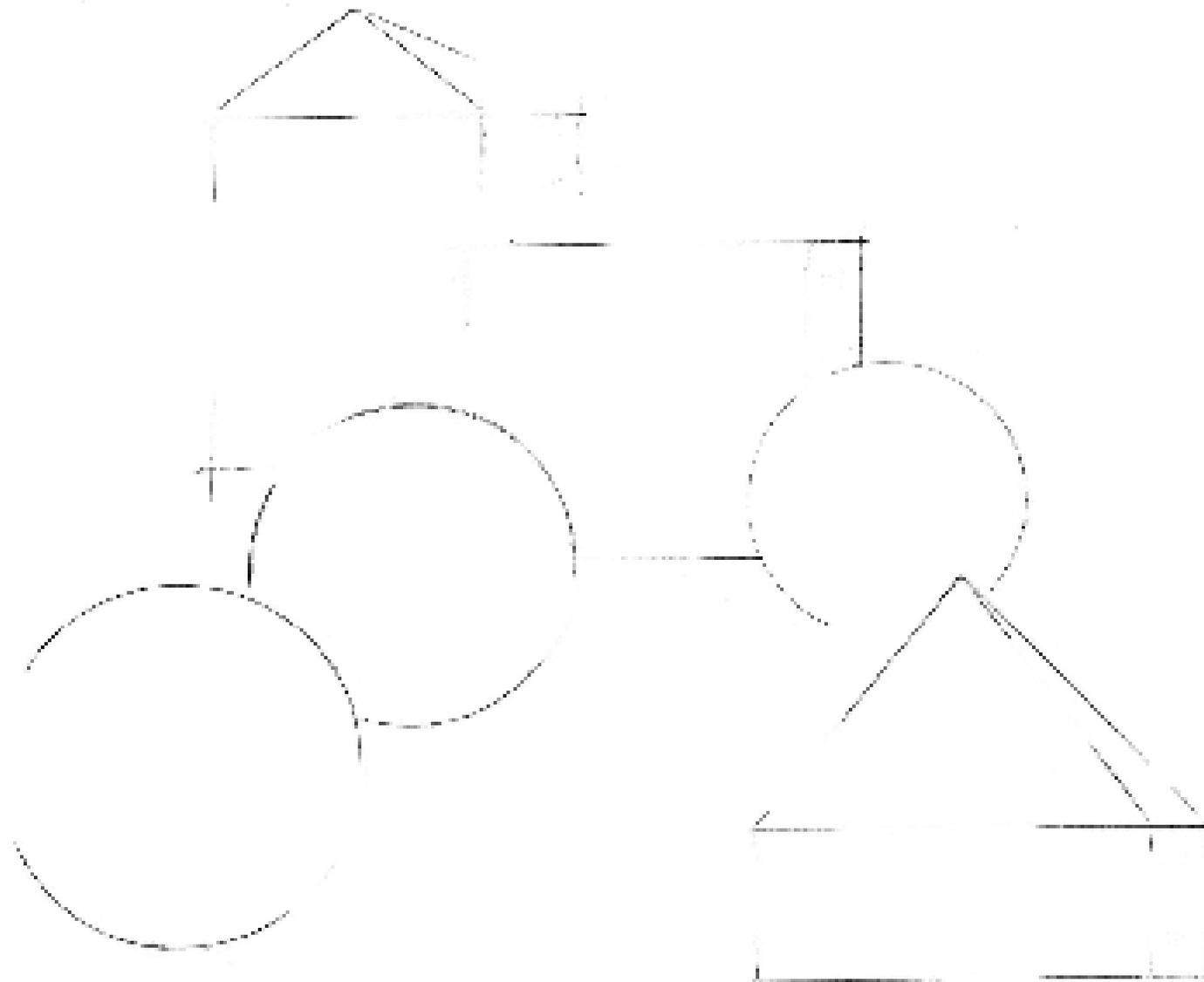
Vincent van Gogh



Raoul Dufy



Ernst Ludwig Kirchner

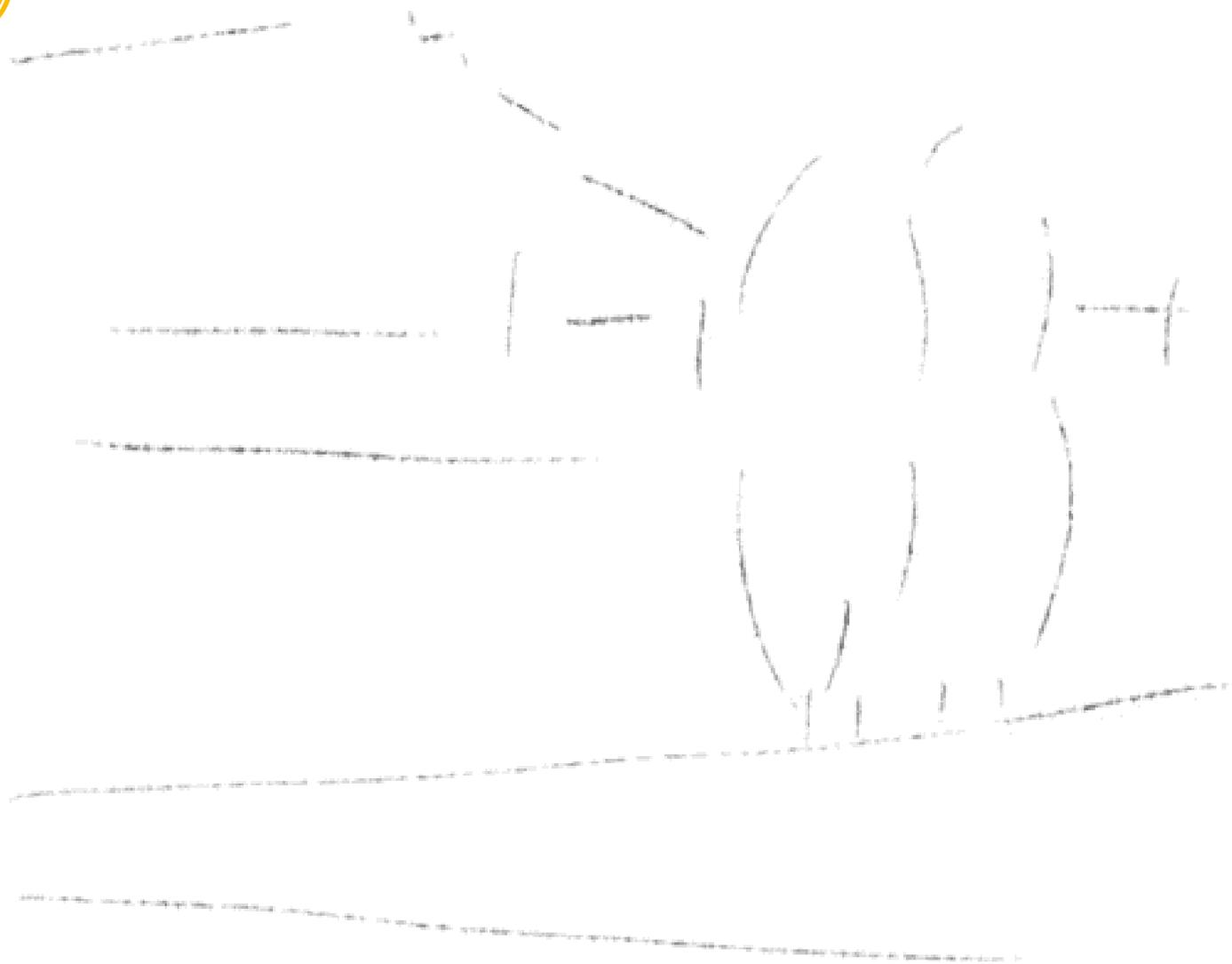
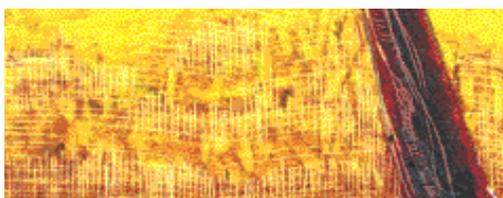
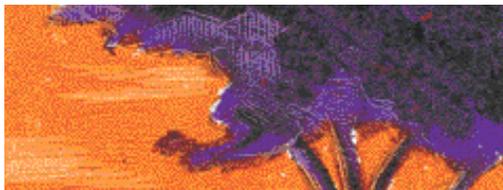


Observa distintos tipos de pincelada. Utiliza pinceles de varios tamaños y témpera de un solo color para completar el dibujo. Realiza diferentes tipos de pincelada, tanto en los contornos como en las superficies.

Texturas con ceras

PRÁCTICA

Pista



▶ Interpreta el paisaje con ceras de colores. Aplicálas con trazos de distinta intensidad y longitud. En las zonas más cubiertas de color, utiliza un palillo o un clip para simular texturas que representen las distintas superficies.

Texturas con acuarela y témpera

PRÁCTICA

Aplica acuarela y, antes de que se seque, absorbe suavemente la pintura con una toalla.

Esparce sal en las manchas húmedas de acuarela. Espera a que se seque y retira la sal.

Aplica lejía con un pincel viejo sobre las manchas de acuarela, tanto húmedas como secas.

Mezcla la témpera con arena. Aplícala con espátula, un palito de polo o una cucharilla.

Rasca en la acuarela húmeda con un pincel de pelo duro o una tarjeta de plástico vieja.

Aplica capas sucesivas de acuarela sobre manchas ya secas (puedes usar un secador).

▶ Practica estas técnicas en papel de acuarela, recorta las texturas más interesantes y pégalas en su recuadro correspondiente.

El autorretrato

GALERÍA



Conocemos autorretratos de artistas desde la Antigüedad, aunque en Occidente esta práctica se hizo más frecuente a partir del Renacimiento. En esa época, el arte vuelve a centrarse en el ser humano y su entorno.

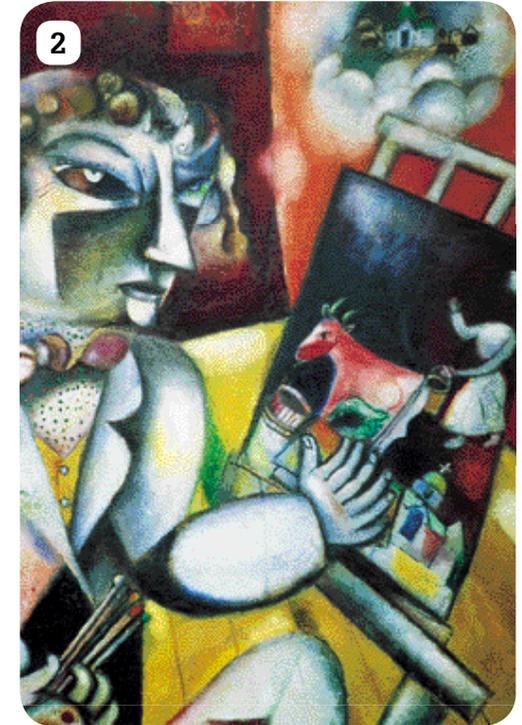
Tradicionalmente, al no consistir en un trabajo por encargo, en los autorretratos los artistas son más libres para analizar y representar el sujeto.

Pero no siempre el autorretrato consiste en la imagen aislada del autor; a veces, el artista se representa como un personaje más en una escena, para declararse parte de un grupo social o un momento histórico, o para dar pruebas de su autoría.

1. Rembrandt (1606-1669) utilizaba su imagen como objeto de estudio pictórico y se conservan muchos autorretratos suyos. En este caso, se representó con un atuendo de persona adinerada y sujetando un símbolo de poder en la mano. Muchos pintores intentaban demostrar la categoría social de su profesión realizando este tipo de autorretratos.

Autorretrato. Harmenszoon van Rijn Rembrandt, 1658.

Autorretrato con siete dedos. Marc Chagall, 1913.



2. Marc Chagall (1887-1985), como muchos otros artistas, se autorretrata pintando, pero con una mano de siete dedos, quizá un guiño a su origen judío. En la pared aparecen otros datos sobre su vida: imágenes de la torre Eiffel y de su ciudad de origen. Además, el cuadro que está pintando es un homenaje a Rusia.

3. Leonora Carrington (1917-2011), pintora de la corriente surrealista, representa una escena de autorretrato que parece salida de un sueño. En la imagen, los objetos tienen una fuerte carga simbólica, intentando transmitir a través de ellos el propio subconsciente de la artista.

4. A veces no se trata de representar el físico, sino un estado anímico. Para expresar ciertos sentimientos y provocar fuertes emociones en el espectador, Francis Bacon (1909-1992), deformó sus facciones y el color de su piel.



Autorretrato en el Albergue del caballo del alba. Leonora Carrington, 1937.



Autorretrato. Francis Bacon, 1969.

