

OBSERVAR COMPRENDER Y EXPRESAR

ÍNDICE SECUENCIAL

BLOQUES TEMÁTICOS	
I	EXPRESIÓN PLÁSTICA 09-36
II	COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 37-60
III	LA GEOMETRÍA COMO SOPORTE DEL PROCESO CREATIVO 61-100

PRIMERAS PÁGINAS

Sumario	04
Cómo usar este manual	06
Filosofía de Uso	07

CONTENIDOS METODOLÓGICOS

PROPUESTAS OPERATIVAS (LÁMINAS)

1 Signos visuales 09

1. El punto
2. Funciones de la línea

L-01. El signo gráfico como elemento expresivo 11

L-02. La expresividad de la línea 13

L-03. La línea modulada en la creación del volumen 15

2 Expresividad del color 17

1. Percepción del color
2. Combinaciones cromáticas
3. Comportamiento y psicología del color

L-04. El círculo cromático 21

L-05. Los colores complementarios 23

L-06. Las gamas tonales 25

3 El arte de componer 27

1. Proporción y encaje
2. Las masas y sus relaciones
3. La línea en la estructura compositiva
4. Los ritmos compositivos

L-07. El collage de Matisse 31

L-08. Los ritmos en la composición 35

4

La imagen visual 37

- 1. Percepción
- 2. Recursos visuales en la publicidad
- 3. Lectura de la imagen
- 4. El signo visual

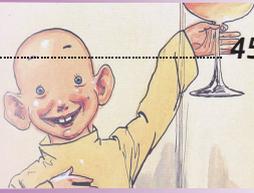
L-09. Creación de signos gráficos: los iconos 41

L-10. Lectura de una imagen publicitaria 43

5

El mundo del cómic 45

- 1. Precedentes del cómic
- 2. Elementos del cómic
- 3. Las tres escuelas

L-11. Las tiras cómicas 47

L-12. La sátira humorística 49

6

El lenguaje audiovisual 51

- 1. El lenguaje audiovisual
- 2. La animación
- 3. Nuevos medios en el arte
- 4. El lenguaje de la imagen en movimiento
- 5. El lenguaje multimedia
- 6. El juicio crítico

L-13. El storyboard 55

L-14. La animación fotograma a fotograma 57

L-15. La presentación de una crítica audiovisual 59

7

Elementos geométricos 61

- 1. Geometría en el espacio
- 2. La línea
- 3. Circunferencia y círculo
- 4. Ángulos
- 5. Teorema de Tales
- 6. Lugares geométricos

L-16. Diseño de mosaicos con base en una malla cuadrada 65

L-17. La circunferencia 67

L-18. Trazados geométricos fundamentales 69

8

Formas poligonales 71

- 1. La geometría en el arte
- 2. Los triángulos
- 3. Los cuadriláteros
- 4. Formas poligonales

L-19. Construcción y relaciones con triángulos 75

L-20. Construcción y relaciones con cuadrados 77

L-21. Posibilidades gráficas poligonales 79

9

Tangencias y módulos 81

- 1. Tangencias y diseño
- 2. Enlaces en curvas técnicas
- 3. Movimientos en el plano

L-22. Tangencias y enlaces simples 85

L-23. Curvas técnicas y espirales 87

L-24. Composiciones de diseños modulares 89

10

Proyección y perspectiva 91

- 1. Geometría descriptiva
- 2. Sistemas de medida
- 3. Sistemas de perspectiva

L-25. Vistas diédricas de volúmenes sencillos 95

L-26. La perspectiva axonométrica 97

L-27. La perspectiva isométrica 99

ESQUEMA METODOLÓGICO DE UNIDAD

Cada Unidad Didáctica consta de tres partes claramente diferenciadas:

1. Contenidos teóricos
2. Propuestas operativas
3. Verificaciones de evaluación

1. CONTENIDOS TEÓRICOS

Cada unidad didáctica se abre con una cabecera que incluye el número de unidad y el título, así como una imagen alusiva al tema. Le sigue la introducción al contenido general que presenta los contenidos teóricos. Los textos se acompañan de imágenes, ilustraciones, dibujos y esquemas que complementan y clarifican los contenidos didácticos.

2. PROPUESTAS PRÁCTICAS

Cada "lámina" plantea ejercicios creativos con los que practicar los conceptos teóricos, ya sea a través de construcciones gráficas, lectura y análisis de arte, diseños geométricos, utilización de técnicas gráfico-plásticas, etc. con una breve descripción de materiales y la dificultad general de la propuesta.

2. Expresividad del color

La sensación de color es producida por la composición de la luz que llega a nuestro cerebro a través de nuestros ojos. El color como tal no es un fenómeno perceptivo ni una cualidad de los objetos, sino una sensación que se produce en el cerebro en función de las longitudes de onda que reflejan los objetos al incidir la luz sobre su superficie.

El color es un lenguaje que matiza y enfatiza a todos los lenguajes. En la medida en que la imagen visual nos anticipa las cosas, el color las representa, las acentúa.

Por sí mismo el color, con sus variantes semánticas en el mundo de cada cultura y civilización, quizá sea el más universal y efectivo de los lenguajes por su rápida capacidad de transmisión del mensaje.

Vivimos una época de plenitud del color en los medios de comunicación -internet, televisión o diseño gráfico por ordenador-, en el cine, en la decoración, en el vestir, en los cosméticos, etc. El color influye en cada uno de los momentos de nuestra actividad diaria y penetra en nuestros sueños. Cada objeto que fabricamos para utilizar o llevar tiene un color. Hay color en la luz del día, en el cielo y en el paisaje, en nuestra piel, nuestro cabello, nuestros ojos.

En expresión plástica el color es un elemento fundamental, con sensaciones que pueden superar la expresividad de la línea del dibujo hasta convertirse en el único protagonista de la composición. Debemos por tanto aprender a aplicar las leyes fundamentales que rigen las características físicas del color y sus mezclas o combinaciones.

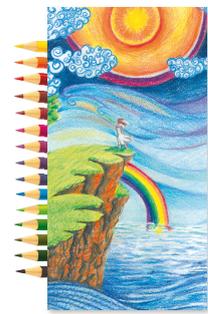
1. PERCEPCIÓN DEL COLOR

El color es luz (natural o artificial). La luz natural, la luz solar, camina a lo largo del día (al amanecer es rosada, a mediodía la vemos amarilla o blanca, y al atardecer anaranjada) y esta variación afecta a las superficies de los objetos que ilumina.

La luz es una forma de energía, una gama de radiaciones electromagnéticas caracterizadas como colores, cada una de las cuales tiene una frecuencia y longitud de onda diferentes.

El arco iris es un fenómeno físico natural que demuestra que la luz solar blanca en realidad está compuesta de siete colores propios: desde el rojo al violeta pasando por el anaranjado, amarillo, verde, azul y azul.

El mismo fenómeno de descomposición de la luz blanca se puede reconstruir en el laboratorio al atravesar con un haz de luz solar un prisma de cristal (experimento realizado por Isaac Newton en 1666): la luz se dispersa en todo el rango del espectro, desde las longitudes de onda mayores, el rojo, hasta las menores, el violeta.

LOS COLORES COMPLEMENTARIOS

Trabaja la ordenación del color basado en las cualidades complementarias de tono, luminosidad y saturación

Entre las múltiples relaciones que pueden establecer los colores, la complementariadad u oposición en el círculo cromático es una de las más importantes, dado el fuerte impacto visual que produce.

Observa atentamente la obra del artista Vincent van Gogh presentada en la lámina basada en una relación de complementarios.

Reinterpreta usando los COLORES COMPLEMENTARIOS de los originales en el círculo cromático, consiguiendo una versión opuesta pero del mismo impacto visual que la obra del artista.

Con este tipo de actividades adquirirás gran cultura y destreza en el manejo de los colores complementarios para futuras creaciones artísticas.

Nombre: _____

Nº: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Materiales: témperas, rotuladores, lápices de colores, _____

Vincent van GOGH (1853-1890).
"Terraza de café por la noche", 1888.
Esta ciudad de Vincent van Gogh representando una noche en Arles utiliza espectacularmente el contraste de complementarios entre los tonos azules y amarillos de las zonas nocturnas de la escena y los tonos amarillos de la iluminación artificial de principios del siglo XX.

Para realizar este contraste se han utilizado tonos anaranjados y verdes más neutros para conseguir un gran equilibrio visual.

TAMAS TONALES

Interpreta y consigue composiciones expresivas mediante la

calidad transmitida sensaciones de alegría, tristeza, pasión. En este grupo de la gama cálida están los tonos amarillo, naranja, ocre y rojo granate, magenta y púrpura, etc.

ESTA está obra original del artista francés pintada al óleo con una gama cálida, a una sola fila. Presta atención a las zonas de luz y

sombras de la composición, manteniendo general de la obra. Para ello utiliza azules, violetas, verdes, etc.

De este modo la obra modifica su transmisión sensaciones diferentes creando nuevas sensaciones de frío, incluso tristes.

Pablo PICASSO (1881-1973).
"Mujachito con un perro", 1905.

Las propuestas pueden incorporar otros ejemplos y explicaciones, que refuerzan los contenidos presentados en la teoría y fomentan la creatividad, imaginación y visión analítica del alumno.

3. VERIFICACIONES

Al final de cada U. D. se presentan unas "preguntas básicas" y/o "momentos operativos" que refuerzan los conceptos, la comprensión y el rigor expresivo, al mismo tiempo que valoran y evalúan el nivel de conocimientos.

Al pie de la página vemos accesos a las TIC usando los códigos QR y/o direcciones digitales.