

UNIDAD
1

Línea, color y textura

Ideas y reflexiones de Pablo R. Picasso (Málaga, 1881-Mougins, Francia, 1973), pintor y escultor:

- Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo sigue siendo artista al crecer.
- Yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento.
- Todo lo que puede ser imaginado es real.
- Quer desgracia uso las cosas según me lo dicta mi pasión.
- No hago lo imposible, porque lo posible lo hago cuatropuras.
- Me hebre cuatro años pintar como Rafael, pero me hebre toda una vida pintar como un niño.
- Cuando era pequeño mi madre me decía: "Si te habes solitado, bégards a gometat, si te hacen cura, bégards a papa. Me quiere ser pintor y he bégado a Picasso".

En esta unidad aprenderás a...

- Identificar los elementos configuradores de la imagen y apreciar su valor: el punto, la línea, el plano y el claroscuro.
- Reconocer los colores primarios y secundarios, así como las gamas de colores cálidos y fríos.
- Diferenciar texturas visuales y táctiles.
- Analizar el esquema compositivo básico de obras de arte y propias.

Y serás capaz de...

- Realizar composiciones básicas con puntos y utilizar la línea como elemento fundamental para dar expresión a las formas.
- Organizar las siluetas de las figuras en la composición del dibujo.
- Experimentar con los colores primarios y secundarios.
- Aplicar diferentes técnicas para crear texturas.

Empezamos?

- Esta doble página muestra la obra *Cocido bajo el sol* (1928), de Paul Klee. ¿Qué opinas de esta obra, es realista o más bien abstracta? ¿Qué tipo de líneas usa, rectas o curvas? ¿Los colores empleados son cálidos o fríos? ¿Es una obra sencilla o complicada?
- De la página anterior, ¿con qué idea o reflexión de Pablo R. Picasso te identificas más?
- Un pantalón vaquero o una camiseta de algodón tiene texturas diferentes. ¿Qué es la textura en el arte?
- En casa, no entra la misma luz en verano que en invierno, ni tampoco en un día soleado que en un día tormentoso. ¿Podemos hablar de luz cálida y luz fría? Razona tu respuesta.
- Si dibujas un gato con diferentes técnicas (con un lápiz, con lápiz de colores, con rotuladores, con témpera, con acuarela o realizando un collage), ¿el resultado visual sería el mismo?
- ¿Se puede hacer un dibujo solo con un lápiz y unas líneas curvas? Explica el proceso creativo de *La paloma de la paz* (1949), de Pablo R. Picasso.

Objetivos

Reflexión inicial

Técnicas para la creación de texturas

Para crear **texturas táctiles** puedes emplear las siguientes técnicas:

- **Doblado, plegado o arrugado** de materiales blandos como el papel, el cartón, la tela, el fieltro.
 - **Sustracción** al tallar, cortar o recortar el material de una superficie.
 - **Añadición** al añadir o pegar materiales a una superficie (por ejemplo: un collage realizado con legumbres).
 - **Impresión** al dejar huellas sobre la superficie de un material flexible o blando por presión (por ejemplo: una huella en la arena, o un huaco hecho con plastilina por una moneda).
- Puedes lograr **texturas visuales** con las siguientes técnicas por:
- **Repetición**, al dibujar o crear motivos visuales repetitivos.
 - **Frotado o fritage** de un objeto o superficie rugosa con lápiz o lápices de colores sobre papel (por ejemplo: una moneda o la suela de un zapato).
 - **Estampación**, al estampar sobre papel una superficie entintada previamente, a manera de sello (por ejemplo: nuestras manos untadas con pintura de dedos o media patata bañada con témpera).
 - **Raspado o estarcido**, al raspar con un pañillo, una paleta o un punzón una superficie previamente pintada.

Textura táctil por impresión en la arena y textura visual por estampación.

Práctica y aprende

13. **Estampado de huellas.** Divide una cartulina preparada en varias partes iguales. Escoge un color de témpera, por ejemplo, azul. Dibaja distintas texturas visuales interponiendo con los siguientes materiales, uno en cada cuadrado: diente, línea, lápiz de bolígrafo, moneda, algodón, lapiz de ceras, esponja, bola de aluminio arrugado y papel higienico.
14. **ACA** **Búscalo** en internet la obra *La gacela* (1953), de Henri Matisse. Tómallo como ejemplo y divide la clase en dos grupos. Con técnica libre, cada grupo realizará una versión.
 - Versión a una textura táctil en una gama de colores fríos.
 - Versión a una textura visual en una gama de colores cálidos.
 Podrá seguir el trazado original de Matisse (que se asemeja a hojas de girasol) o bien con sus propias manos.
15. **Investiga** la técnica utilizada por Jackson Pollock, pintor estadounidense, perteneciente a la corriente del expresionismo abstracto americano y conocido por emplear el action painting o pintura de acción, basada en el dripping o vertido, salpicado y goteo de pintura sobre la superficie, mayoritariamente. ¿Qué tipo de texturas presentan sus obras?
16. **Cartografía imaginaria.** Realiza una composición de líneas y colores de un tejido geométrico. Busca en internet el video de metro de cuatro ciudades. Calca en papel vegetal uno de ellos, respetando líneas y colores. Gira el papel 45° y calca el segundo plano y así sucesivamente. ¿De qué tipo será la textura resultante, táctil o visual?

Marilyn Series, de Andy Warhol

Obra: Marilyn Series.

Autor: Andy Warhol.

Estilo: arte pop.

Género: retrato, serigrafía sobre tela.

Fecha de creación: 1967.

¿Dónde puede verse? The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, estado de Pensilvania (Estados Unidos).

Composición. A partir de 1962, año en el que falleció Marilyn Monroe de forma trágica, Andy Warhol comenzó a trabajar en una serie de obras tomando como modelo a la actriz considerada un auténtico mito erótico de la época, mostrándola como «producto del consumo de masas», un producto más de la cultura popular, empaquetada para el público como si fuera un artículo. La obra se basa en una fotografía de la actriz tomada por Gene Kornman a modo de reclamo publicitario para la película *Niagara* (1953). Warhol realizó una cincuenta obras basándose en esa imagen, siendo la más famosa su Marilyn Series. La serie más destacada es la formada por diez serigrafías con la misma imagen pero con distintos colores. La composición se realizó sobre papel mazo de Astra Silkscreen Products Inc. y fue editada por la compañía Factory Addition. Cada imagen mide 91 x 91 cm y pertenece a una edición de documentos cincuenta ejemplares (algunos fueron firmados por el artista y otros inscritos con sus iniciales, en varios incluyó la fecha y en otros no). Empleó la serigrafía, técnica de impresión utilizada para reproducir documentos e imágenes sobre cualquier material que consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco; la tinta solo se filtra en las áreas que se desea y se blotorea con una emulsión o barniz en las que no. El sistema permite hacer copias sin perder definición.

Contexto histórico. Pocos días después de la muerte de Marilyn Monroe, Warhol compró la fotopostel realizada por la productora 20th Century Fox Studios y dobló la idea. Sus «Marilyn» iniciales formaron el núcleo de la primera exposición individual de Warhol en Nueva York, organizada por Eleanor Ward en la Stable Gallery (1962).

● **Carácter interdisciplinar**

● **Pensamiento crítico**

● Consolida conocimientos

● Ejercicios practica y aprende

Trabajo con materiales reciclados

Cada vez es mayor la conciencia de protección medioambiental y de cuidado de los recursos naturales. De esta forma, en el siglo **xx**, la sensibilización y el respeto por nuestro planeta ha favorecido una expresión cultural, social y cívica a escala mundial: el **reciclaje**. Así, **reciclar** significa someter un material usado a un proceso para su reutilización. Desde hace más de cien años, las artes plásticas han dado una nueva vida a materiales desechados de nuestra vida cotidiana (restos de papeles de prensa, revistas, botellas, plásticos, cerámica...). Lo acabas de descubrir con el collage y sus distintos procedimientos. Un caso paradigmático de reaprovechamiento de materiales fue el empleado por el arquitecto **Antonio Gaudí** y su **trencadís**. El **trencadís** es una técnica que recoge fragmentos rotos y restos de cerámica, azulejos, mármol o cristal y los utiliza en forma de mosaico para aplicar en esculturas, fachadas de edificios, etcétera.

Lagarto, en el Parque Güell de Barcelona (1900-1914), diseñado por Antonio Gaudí con la técnica del **trencadís**.

Proceso de elaboración de una caja para guardar y ordenar nuestras herramientas de trabajo utilizando materiales reciclados.

Practica y aprende

16. Recoge todos los materiales que encuentres en casa y que, potencialmente, sean reciclables, es decir, que puedas darles una segunda vida. ¿En qué lugar de hacer un listado con estos materiales?
17. **RD** Vase a hacer tres cajas para lápices por parejas. Necesitas una caja de cartón pequeña sin tapa (de zapatos, alguna que encuentres en el supermercado...), rollos de cartón de papel higiénico, pegamento o cola, botones variados, alguna cuerda y tijeras. Reutiliza la caja con los rollos de cartón, bien envueltos o pegados con celo o pegamento. Podemos personalizar el exterior de la caja con imágenes, botones, pegatinas, wires, recortes de revistas, cordones, hilos, etc. Finalmente, podrás colocar nuestros lápices, bolígrafos, rotuladores...

Practica y aprende

18. **RD** Elabora un macetero colgante para casa o para tu centro educativo. ¿Qué materiales necesitas?
 - Botellas de plástico de agua o refrescos.
 - Un ciler, tierra y semillas o plantas.
 - Un punzón y cuerdas (también puedes utilizar hilos o cinta aislante de colores). Pueden hacer varios tipos de maceteros. ¿Cuál es el proceso para elaborar dos tipos de maceteros?
 - Corta por la mitad la botella con ayuda de un ciler, haz dos agujeros con el punzón, para una cuerda a través de los agujeros y colégala en un gancho.
 - Haz una ventana en la botella con ayuda de un ciler, agujeros el lápiz con un punzón (te recomendamos que calientes el punzón cuando vejas a perforar el plástico duro), pasa una cuerda y hazle un nudo. Finalmente, colégala en un gancho.

En ambos casos debes rellenar la botella con tierra y, a continuación, planta varias semillas o directamente el brote de una planta. Puedes decorar el exterior ornamentando con hilos de colores (la botella tiene estas o horizontales) o con cinta aislante de colores. (Se atreve a hacer un patrón vertical?)

19. **RD** Recicla tus zapaticas. ¿Tienes unas zapaticas de brisa viejas que ya no quieres o no puedes utilizar? ¿Se atreve a personalizarlas y darle una nueva vida? Prueba a decorarlos un año precedido con restos de tela (busca ropa vieja o utiliza una banda de tela) y cola transparente. Para ello, realiza el siguiente proceso:
 - En primer lugar, cubre con celo la parte inferior de goma de la zapaticas para no ensuciarla.
 - A continuación recorta las telas con diferentes formas (triángulos, círculos o figuras inventadas).
 - Por último, pega estas formas en toda la superficie de lana de la zapaticas.Puedes diseñar otras zapaticas con botones cosidos con diferentes formas, tamaño y colores.

20. **RD** Un portavelas de color. Para su creación necesitas botellas de plástico, un ciler, cinta aislante y velas con soporte. Corta con el ciler la parte inferior de la botella y recubre la parte cortada con cinta aislante. (No puedes poner en su interior una vela con soporte).

21. **RD** Descubre en internet el Parque Güell de Barcelona, diseñado por Antonio Gaudí. En este destaca la aplicación de la técnica del **trencadís** en figuras escultóricas, fachadas, paredes de jardines, columnas, suelos, etcétera.
22. **RD** ¿Podemos sembrar trigo en la cabeza de un huevo que vamos a freír? ¿Cómo lo harías?