

AEON

www.aeonlibros.com

LOMLOE

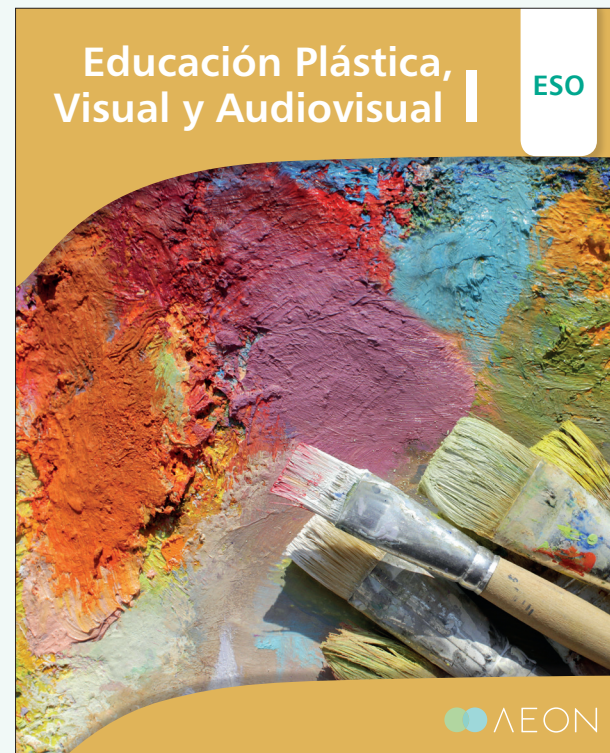
EPVA y Expresión artística

La LOMLOE en nuestros libros

AEON propone una enseñanza basada en los principios educativos de nuestro país. Tomando como referencia el artículo 27 de la Constitución, nuestros manuales aspiran a fomentar el desarrollo de la personalidad del alumnado, impulsar el respeto a los principios democráticos y de convivencia y garantizar los derechos y las libertades fundamentales.

Los libros de **AEON** recogen los saberes básicos que el estudiante deberá adquirir, los establecidos por la ley, los que toda persona necesita para constituirse en miembro activo de su entorno social.

La LOMLOE en nuestros libros

En **AEON** trabajamos con un objetivo muy claro, que nuestros manuales se conviertan en compañeros de viaje imprescindibles para nuestros jóvenes.

Proponen un aprendizaje basado en el desarrollo de las competencias. El alumnado, a través de los aprendizajes esenciales (saberes, capacidades, destrezas y actitudes) en los que se sustenta su formación, estará en condiciones de resolver con éxito los diferentes retos que se le presenten y alcanzar el perfil de salida establecido.

Se basan en la aplicación de metodologías activas y contextualizadas. El estudiante debe constituirse en sujeto activo de su aprendizaje, donde aprenda haciendo, para llegar a ser un ciudadano responsable, comprometido y crítico.

Fomentan el desarrollo de la competencia digital. Hoy día no es viable para las nuevas generaciones permanecer al margen del universo digital que lo envuelve todo, con sus indudables virtudes, pero también con peligros que deben conocerse y controlarse.

Desarrollan de manera transversal las competencias transformativas, las que, en un contexto cada vez más incierto, crean valor, ayudan a resolver tensiones e invitan a asumir responsabilidades.

Incluyen saberes y competencias que aspiran a una educación más tolerante, inclusiva, donde la diversidad no sea un problema, comprometida con el desarrollo sostenible y la ciudadanía global.

Nuestro proyecto

Una manera de enseñar apasionada, directa y flexible. Y, por una vez, todos los **saberes básicos** están disponibles **en un único manual** para el alumnado y los docentes: creamos y componemos nuestras obras, pasatiempos, jugamos con los colores, actividades de dibujo artístico y técnico, vídeos, animaciones 3D, lecciones digitales, puzzles, reconocimiento visual de obras de arte, análisis, refuerzo...

Manual concebido para alcanzar resultados satisfactorios atendiendo a la diversidad de las aulas, al desarrollo de capacidades y al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. **Imprescindible para el docente, y muy motivador para el alumnado** que adquirirá un perfil de salida adecuado para hacer frente a los retos del siglo **xxi**. Hecho por docentes para docentes: sabemos que solo se aprende aquello que se ama.

Objetivos: se fomenta el intercambio de información, la creatividad, la motivación hacia el aprendizaje, el desarrollo de capacidades metacognitivas y la superación de nuevas situaciones.

Situaciones de aprendizaje y reflexión inicial: para desarrollar una actitud responsable y crítica, antes deben adquirirse unos saberes y reflexionar sobre ellos.

Entorno gráfico de gran calidad: la integración de la imagen en todas sus facetas y dimensiones contribuye al desarrollo del pensamiento artístico.

Contenido estructurado para facilitar el estudio: una secuencia ordenada y clara con actividades dirigidas a fortalecer las habilidades necesarias para el desarrollo personal y profesional futuro.

Conciencia / Descubre

Evaluación y análisis de procesos creativos. Cualidades del color

El color es una de las bases de la expresión plástica. Los colores poseen tres cualidades que determinan su aspecto. Estas propiedades son evaluadas y analizadas por el propio artista y por estudiosos del arte, críticos y demás expertos. Estas cualidades son: **tono, saturación y luminosidad**.

► **Tono (tinte, matiz o croma).** El tono es el color puro. Es decir, tonos son todos los colores del círculo cromático (primarios, secundarios e intermedios) sin mezclar con blanco o negro. El tono es la cualidad que nos permite diferenciar, nombrar y designar los colores (es sinónimo decir color rojo o tono rojo).

Calcular de tono a color puro: rojo a color amarillo, mezcla de tono a color azul y amarillo de tono a color verde.

► **Saturación.** La saturación es la intensidad o grado de pureza de un color. Cuando un color es puro, sin mezclas, podemos decir que tiene un color intenso, un tono vivo o que está muy saturado. A medida que se mezcla con otros colores como el blanco, el negro u otros perderá su intensidad hasta llegar a convertirse en un color neutro.

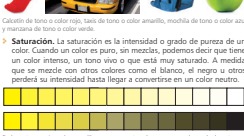
► **Luminosidad (brillo).** La luminosidad es la capacidad de un color para reflejar la luz blanca que incide en él. La luminosidad de un color se refiere a su claridad u oscuridad. Un color al 100% de saturación o puro tiene una luminosidad, brillo o claridad del 100%. Por el contrario, si se mezcla con el color negro, el tono pierde luminosidad y se va haciendo oscuro hasta llegar al 0% de luminosidad y al 100% de oscuridad.

Practica y aprende

1. Haz una gradación luminica del color rojo puro. 100% rojo saturado con 100% de luminosidad, alaba, jugador de baloncesto con camiseta de color rojo puro.

2. Según los expertos hay dentro cinco tonos de rojo. Busca algunos de ellos, por ejemplo: bermellón, frambuesa, granate, rojo cereza o rojo venecia.

3. Mezcla sobre las cualidades del color la camiseta de tu equipo favorito de fútbol. Define el tono, saturación y luminosidad de su color. Después, dibuja con lápices de colores.

El color amarillo pierde su saturación y se hace neutro hasta llegar al blanco, algo, el blanco es el blanco, pero en una escala de color amarillo (rojo negro).

► **Luminosidad (brillo).** La luminosidad es la capacidad de un color para reflejar la luz blanca que incide en él. La luminosidad de un color se refiere a su claridad u oscuridad. Un color al 100% de saturación o puro tiene una luminosidad, brillo o claridad del 100%. Por el contrario, si se mezcla con el color negro, el tono pierde luminosidad y se va haciendo oscuro hasta llegar al 0% de luminosidad y al 100% de oscuridad.

Practica y aprende

2. Según los expertos hay dentro cinco tonos de rojo. Busca algunos de ellos, por ejemplo: bermellón, frambuesa, granate, rojo cereza o rojo venecia.

3. Mezcla sobre las cualidades del color la camiseta de tu equipo favorito de fútbol. Define el tono, saturación y luminosidad de su color. Después, dibuja con lápices de colores.

Conciencia / Descubre

Siluetas, contorno y dintorno

En la mayoría de procesos creativos se usan recursos para dar forma a los objetos o a las diferentes partes de la composición. Los más comunes son **contorno, silueta y dintorno**.

► **Contorno.** Es el conjunto de líneas que limita una figura, objeto o composición.

► **Siluetas.** Es la forma esquemática y sin rasgos distintivos que presenta la masa y el interior de un cuerpo, objeto o composición. Aunque las siluetas generalmente se presentan en color negro se puede recurrir a otros colores. La silueta puede ser realista, esquemática o artística.

► **Dintorno.** Es el interior de una forma, su relieve. En ese interior aparecen colores, texturas, líneas...

El color amarillo pierde su saturación y se hace neutro hasta llegar al blanco, algo, el blanco es el blanco, pero en una escala de color amarillo (rojo negro).

► **Luminosidad (brillo).** La luminosidad es la capacidad de un color para reflejar la luz blanca que incide en él. La luminosidad de un color se refiere a su claridad u oscuridad. Un color al 100% de saturación o puro tiene una luminosidad, brillo o claridad del 100%. Por el contrario, si se mezcla con el color negro, el tono pierde luminosidad y se va haciendo oscuro hasta llegar al 0% de luminosidad y al 100% de oscuridad.

Practica y aprende

4. Dibuja a lápiz el contorno de las manos de un compañero o compañera de clase.

5. Dibuja la silueta de una zapatilla deportiva y, después, su dintorno con colores vivos.

El color amarillo pierde su saturación y se hace neutro hasta llegar al blanco, algo, el blanco es el blanco, pero en una escala de color amarillo (rojo negro).

► **Luminosidad (brillo).** La luminosidad es la capacidad de un color para reflejar la luz blanca que incide en él. La luminosidad de un color se refiere a su claridad u oscuridad. Un color al 100% de saturación o puro tiene una luminosidad, brillo o claridad del 100%. Por el contrario, si se mezcla con el color negro, el tono pierde luminosidad y se va haciendo oscuro hasta llegar al 0% de luminosidad y al 100% de oscuridad.

► **Luminosidad (brillo).** La luminosidad es la capacidad de un color para reflejar la luz blanca que incide en él. La luminosidad de un color se refiere a su claridad u oscuridad. Un color al 100% de saturación o puro tiene una luminosidad, brillo o claridad del 100%. Por el contrario, si se mezcla con el color negro, el tono pierde luminosidad y se va haciendo oscuro hasta llegar al 0% de luminosidad y al 100% de oscuridad.

Practica y aprende

2. Según los expertos hay dentro cinco tonos de rojo. Busca algunos de ellos, por ejemplo: bermellón, frambuesa, granate, rojo cereza o rojo venecia.

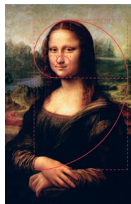
3. Mezcla sobre las cualidades del color la camiseta de tu equipo favorito de fútbol. Define el tono, saturación y luminosidad de su color. Después, dibuja con lápices de colores.

Emprendimiento / Aplica

A lo largo de la historia del arte, muchos artistas han buscado un modelo de composición armoniosa basado en el equilibrio, la proporción y el ritmo de las partes. Leonardo da Vinci, conocido como **Fibonacci** (siglo xiii), fue un matemático italiano autor de la **escripción de Fibonacci o proporción áurea**. Así, creó una serie numérica infinita: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... en la que la suma de dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número ($0 + 1 = 1$; $1 + 1 = 2$; $1 + 2 = 3$; $2 + 3 = 5$ ...). La relación que existe entre cada pareja de números consecutivos (lo dividimos cada número por su anterior) se aproxima al número áureo (1.618034). Esta proporción matemática se ha aplicado a la proporción en el arte.

De este modo, podemos hacer un rectángulo cuyos lados midan dos números de la serie de Fibonacci, dividirlo según la serie numérica, dibujar una línea que una todos los recuadros (espiral de oro o espiral áurea) y lograr una composición proporcionada.

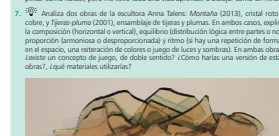
En la figura de La Gioconda o Mona Lisa (1503), de Leonardo da Vinci, se establece claramente la espiral áurea o proporción áurea, cuyo resultado es una composición proporcionada.

Practica y aprende

5. Analiza, descubre la flor sonriente (1990), de Takashi Murakami. Este diseño mezcla alegría y la inocencia, en una composición con equilibrio (dentro de un círculo), proporción (diseño platónico), ritmo formal (por la repetición de los pétalos) y ritmo cromático (por el uso gradual de los colores). Dibuja cada una una versión de la flor y compárala al resultado.

6. Explica el significado de esta frase de Pablo R. Picasso: «Me llevó cuatro años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño».

7. Analiza dos obras de la escultora Anna Taler: Montaña (2013), cristal rojo y cobre, y Jitter-pluma (2001), ensamblaje de figuras y plumas. En ambos casos, explica la composición (horizontal o vertical), equilibrio (distribución lógica entre partes o no), proporción (armoniosa o desproporcionada) y ritmo (si hay una repetición de formas en el espacio, una reiteración de colores o juego de luces y sombras). En ambas obras, ¿existe un concepto de juego, de doble sentido? ¿Cómo harías una versión de estas obras? ¿qué materiales utilizarías?

Unidad 1

La composición

11

22

Fotografías artísticas

Unidad 2

Técnicas artísticas

23

Nuestro proyecto

Cada nivel incluye:

más de **130 actividades**,
60 ejercicios de evaluación,
6 entrevistas exclusivas,
y más de **120 actividades**
de ampliación en el libro
digital

Aprender a aprender / Practica

Técnicas secas, húmedas y mixtas

En la expresión plástica existen diferentes técnicas y recursos para aplicar los materiales sobre una superficie. En general, se dividen en técnicas secas, húmedas y mixtas.

- **Técnicas secas.** Son aquellas en las que la pintura es sólida o untuosa pero no necesita disolvente para su aplicación. El pigmento fija o la superficie (papel, cartulina) y no requiere secarse. Los materiales que se aplican directamente y que se emplean en las técnicas secas son:
  - Lápiz de grafito y lápices de colores
  - Ceras
  - Rotuladores
  - Bolígrafos
  - Sanguina
  - Tinta
  - Temperas
  - Gouache o acuaga
  - Oleo

Obras realizadas con técnicas secas. El cuarto de baño (détail, 1970-1973), de Antonio López, obra realizada a lápiz; Instrucción de marianita elaborada con lápices de colores, y Five balloons (1963), de Edgar Degas, obra elaborada con pastel.

- **Técnicas húmedas.** Son aquellas en las que los pigmentos se encuentran disueltos en un medio acuoso o aceitoso (agua, óleo, emulsión de témpera, aguarrás...), o bien se diluyen antes de su empleo. Además, los colores se aplican con ayuda de pinceles u otras herramientas (espátula, esponja, plumilla, estilográfica, soplador, aerógrafo, spray...) y se aplican sobre soporte rugoso o poroso (papel de granulado grueso, cartulina, cartón, lienzo, tela, pared...). Los materiales más comunes son:
  - Acuarela
  - Acrílico
  - Encuéstica

Obras realizadas con técnicas húmedas. Instrucción visual con tinta, acuarela con gouache, y El paradoro Póculo y su esposa (detalle), obra realizada con encuéstica.

Técnicas artísticas

Aprender a aprender / Practica

Si mezclas varias técnicas húmedas, es muy importante que conozcas la naturaleza física de los medios. Los pigmentos que necesitan aglutinantes con base de aceites (grasos) no se dejan impregnar por medios solubles al agua (muyos). Cuando mezcles materiales debes respetar la norma de pigmentos grasos sobre magros, nunca al revés. Por ejemplo, si quieres utilizar acrílicos (al agua) y ceras (material grasos), debes comenzar el cuadro con acrílicos y finalizarlo con encuéstica. Si lo haces al revés (empiezas un cuadro con óleo y lo terminas con acuarela, que es al agua), la obra se cuarteará.

Son técnicas mixtas:

- El **dripping** o **goteo**. Salpicado de materiales sobre una superficie.
- El **tratado** (**trattage**). Consiste en pasar de forma insistente sobre algo con más o menos fuerza.
- El **esgrafado**. Trazado de dibujos con un garfo o punzón en una superficie con varias capas de color haciendo saltar algunos puntos la capa superficial y dejando así al descubierto el color de la siguiente capa.
- El **estampado**. Impresión en estampas de algo (letras, imágenes o dibujos contenidos en un molde).
- El **estarcido**. Estampado de dibujos, letras o números haciendo pasar el color, con un instrumento adecuado, a través de los recortes realizados en una chapa.
- El **lavado**. Coloreado con aguadas de un dibujo.
- El **estampado**. Aplicación de una pasta de color en un cuadro de manera que cubra la imprimación o un primer dibujo.
- El **difuminado**. Proceso de extensión del color o de las líneas de dibujo para que pierdan intensidad o para sombreamiento.
- El **grabado**. Estampa obtenida por medio de la impresión de planchas preparadas al efecto.
- El **collage**. Composición de una obra gráfica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas.

Practica y aprende

1. Practica el esgrafado con ceras blancas. Como en el ejemplo anterior, pinta con ceras la superficie de un papel. Después cubre completamente con esa resaca o tinta clara. Por último, dibuja formas con la ayuda de un garfo, espátula o punzón.
2. Investiga la encuéstica, técnica de pintura húmeda usada desde la antigüedad. ¿Qué material se usa como aglutinante? ¿La mezcla resultante es densa o líquida? ¿Con qué objetos se puede aplicar sobre la superficie?
3. Descubre en internet la técnica del estarcido. ¿Te parece fácil o difícil?
4. Realiza una composición colectiva grupal con la técnica del estampado. Necesitarás una pasta para cada pareja de compañeros, un color, una cartulina y témpera. Corta una pasta por la mitad y en la superficie dibuja una figura (una estrella, un círculo, una letra, un número...). Recorta la forma en la pasta en relieve, de forma que sobresalga. A continuación, untar la pasta en pintura y aplicarla sobre la cartulina. Si todos los compañeros realizan una forma distinta, podrás crear infinitas composiciones.

Curiosidades

Pintura con pincel, dedo, paño, cuerda, mancha y fricción.

Equivalencia al pincel: sea la herramienta más empleada para aplicar técnicas húmedas de pintura. Sin embargo, te animamos a experimentar... con tus dedos, manos, soplar pintura con pajita de refresco, entre cuerdas o tendones y cochales en pintura y aplicar en superficie (estampación) y mojar en colores: dibujar una esponja, papel de seda y aplicar sobre una superficie rugosa (por ejemplo, cartón anaranjado).

Técnicas artísticas

Se favorece y potencia el aprendizaje a partir de las **competencias clave y específicas** propuestas en la nueva ley de educación y el marco educativo de acción de la Agenda 2030, con un objetivo, entre otros, alcanzar la resolución de problemas de manera colaborativa y de reforzar la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

Se fomenta el carácter **interdisciplinar y competencial** y se presta especial atención a la responsabilidad y al cuidado del medioambiente.

Comprueba lo que sabes

1. Según los expertos hay gran variedad de tonos de azul. Busca algunos de ellos, tales como el indigo, lapizlázuli, azul de Prusia, azul acero y azul capri.
2. Realiza tu propia versión de Los peces rojos (1912), de Henri Matisse. En primer lugar, cubre los colores: son puros, muy saturados y de gran luminosidad; después elabora otra versión con colores neutros, es decir, con colores mezclados con blanco y negro, menos saturados, más apagados, y más oscuros o blanquecinos.
3. Trabaja con la técnica de degradado. Realiza en pareja degradados con lápices de colores de un color primario a otro primario diferente (amarillo y azul). Trazad en un folio dos rectángulos. Un compañero empezará a la izquierda con azul y llega a la derecha con amarillo. El otro compañero comienza a la derecha con azul y continúa el degradado hacia la izquierda hasta llegar al amarillo.
4. Educad vuestra mirada. En parejas, buscad en internet la obra *Buñuel de los Capuchinos* (1873), de Claude Monet. Explicad la gama de color empleada (si es cálida o fría) y analizad las cualidades de los colores (colores puros o no, colores saturados o no, colores luminosos o no). Justificad vuestras respuestas.
5. Explica las tres versiones de este jardín de cerámica y el recurso que se ha empleado. Razona tu respuesta.
6. En grupos de 3 o 4 compañeros, buscad en internet una composición con plantillas. Debéis encontrar ocho siluetas o perfiles de hojas de plantas. Dibujad las figuras en cartulina, recortadlas y pintadlas con rotuladores de colores. Finalmente, realizad una composición libre del conjunto.
7. Esta obra se titula *La paloma*, de René Magritte. A primera vista, ¿qué es lo que más te llama la atención? Justifica tu respuesta. A continuación, realiza un collage de la paloma.
8. En grupos de 3 o 4 compañeros, buscad en internet la obra *Retrato de Rodolfo II en traje de Vermeer* (1990), de Giuseppe Arcimboldo. Realizad un collage que reproduzca el personaje. Para ello podéis usar recortes de prensa, revistas, catálogos publicitarios de supermercado, etcétera.
9. Busca en internet ideas creativas para reducir latas de refresco. ¿Encuentras alguna idea sorprendente?
10. Con los envases de plástico de los yogures, ¿qué podríamos hacer? ¿Maceteros, marcas, un lapero?

Técnicas artísticas

• **Comprueba lo que sabes** sumerge al alumnado (de forma colaborativa, por parejas o de manera individual) en un reto de diez actividades en las que comprueba su nivel de conocimiento y comprensión de los saberes básicos adquiridos.

Expresión cultural, social y ciudadana / Sorpréndete

Practica y aprende

18. Elabora un macetero colgante para casa o para mi centro educativo. ¿Qué materiales necesitas?:
  - Botellas de plástico de agua o refresco.
  - Un ciler, tierra y semillas o plantas.
  - Un punzón y cuerdas (también puedes utilizar hilos o cinta aislante de colores). Puedes 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 un punzón, pasa una cuerda a través de los agujeros y colgala en un gancho.
  - Haz una maceta en la botella con ayuda de un ciler, aglutina el tapón con un punzón (te recomendamos que calientes el punzón cuando vayas a perforar el tapón, ya que son de plástico duro), para una cuerda y hazlo un nudo. Finalmente, colgala en un gancho.
19. Recorta mis agujetas. ¿Tienes una zapatilla de lana vieja que ya no quieres o no puedes utilizar? ¿Te atreves a personalizarla y darte una nueva vida? Prueba a otorgarles un aire renovado con restos de tela (busca ropa vieja o vista una tienda de retal) y cola transparente. Para ello, realiza el siguiente proceso:
  - En primer lugar, cubre con celo la parte inferior de goma de la zapatilla para no ensuciarla.
  - A continuación recorta los retales con diferentes formas (triángulos, círculos o figuras inventadas).
  - Por último, pega estas formas sobre la superficie de lana de la zapatilla.
  - Puedes diseñar otras zapatillas con botones cosidos con diferentes formas, tamaño y colores.
20. Un portavelas de color. Para su creación necesitas botellas de plástico, un ciler, cinta aislante y velitas con soporte. Corta con el ciler la parte inferior de la botella y recorta la parte cortante con cinta aislante. ¿No puedes poner en su interior una velita con soporte?
21. Descubre en internet el Parque Güell de Barcelona, diseñado por Antonio Gaudí. En él destaca la aplicación de la técnica del trencadís en figuras escultóricas, fachadas, puentes de jardines, columnas, suelos, etcétera.
22. ¿Podemos sembrar trigo en la cáscara de un huevo que vamos a comer? ¿Cómo lo harías?

Técnicas artísticas

Galería de arte / Pensamiento crítico

Mosaico de Teodora, anónimo bizantino

Obras: Mosaico de Teodora.
Autor: anónimo.
Étalo: arte bizantino.
Género: mosaico (decoración interior musulmana, es decir, el arte de decorar con mosaicos).
Fecha de creación: 547 (siglo VI), 1.ª Edad de Oro del arte bizantino.
¿Dónde puede verse? Muro lateral del ábside de la iglesia de San Vital de Rávena (Italia).

Tema. En los laterales, dentro del ábside, se encuentran Justiniano y Teodora, con sus séquito respectivos; asienten figuradamente a la consagración de la iglesia y manifiestan la omnipresencia divina del soberano y su esposa. La emperatriz y su séquito están haciendo una ofrenda con un cáliz.

Técnica. Mosaico realizado con ricos materiales (oro, piedras semipreciosas, mármoles y teselas vidriadas), ya que los medios técnicos tienen que ser dignos del fin al que están destinados. Se utilizan las técnicas romanas del opus tessellatum (teselas cubicas o iguales para el interior) y el opus vermiculatum (de formas diferentes y empleadas para los detalles). La luz y el color definen las formas; las teselas, que captan y reflejan la luz, son las que realizan los efectos mediante un minucioso estudio óptico que precisa, incluso, su inclinación.

Composición. Las figuras se presentan frontales, de pie y con los pies dispuestos en «V», con miradas penetrantes, rigidez, heratismo, con los emblemas de sus cargos en una composición rígida y jerárquica, en la que destacan sus vestidos con una extensa gama cromática. La emperatriz encarna la imagen terrestre de la divinidad y, por tanto, se remarca el carácter divino de la soberanía. Todos miran al frente y no existe intención de mostrar profundidad ni perspectiva alguna, excepto al fondo donde aparece una hornacina. Sin embargo, a la izquierda figura una cornisa lujosa que da paso a un espacio dispuesto en regresa y una fuente con agua. La composición es jerárquica, ya que Teodora está en el centro, en el eje de simetría, está más alta que el resto de personajes y lleva un rico ropaje, un manto con la representación de los Reyes Magos, joyas y corona. Se hace una clara ostentación de lujo, riqueza, suntuosidad, ornamentación, cosmismo y solemnidad. El resto de figuras están en la misma postura, con las cabezas a la misma altura (isocéfala), con rostros impenetrables y fallos de naturalidad.

Contexto histórico. La iglesia de San Vital se levantó para dotar de un templo digno a Rávena, que era la segunda capital del Imperio bizantino.

Técnicas artísticas

Nuestros artistas y yo

Nivola Uyá

Ilustración del álbum ilustrado *Mariama diferente pero igual* (2014).
Texto de Jérôme Cornelius. Madrid. Editorial: Cuento de Luz.

Nos inspiramos con... Nivola

- ¿Qué música está ilustrando? ¿Qué los sacó a los personajes de la escena y qué crees que sienten?
- ¿Qué metáfora visual muestra esta ilustración? Imagina el texto que acompaña a la ilustración, y posteriormente, si tienes opción, localiza el texto del álbum.
- Selecciona un detalle del conjunto. ¿Te anima a pintar?

Ágatha Ruiz de la Prada

Lio (2018). Carcasa para teléfono móvil.

Nos inspiramos con... Ágatha

- ¿Cómo crees que se ha realizado el diseño original, a mano o por ordenador? Justifica tu respuesta.
- Realiza un boceto simple de este diseño, trazando de forma esquemática la línea sinuosa que es el grafismo principal del diseño y reproduciendo sus colores.
- Realiza una carcasa para tu teléfono móvil, o parte del de algún amigo o amigo.

Artistas

Entrevistas exclusivas a grandes artistas, representantes de nuestro patrimonio actual, que permitirán a nuestros alumnos y alumnas soñar con un futuro personal y profesional vinculado a las artes.

Con obras de todos estos artistas se crean **situaciones de aprendizaje** significativas y relevantes.

ENTREVISTA

El arte según Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada nació en Madrid en 1960. Es una de las grandes diseñadoras de moda de nuestro país, con un estilo personal y único, reconocido y admirado internacionalmente. Estudió en la Escuela de Arte y Técnicas de la Moda de Barcelona. Comenzó a los 20 años a trabajar como asistente de modista, y se dio a conocer en 1980 en el Centro de Diseño Local de Madrid y en varias de las conocidas galerías de arte del momento. En la década de los noventa sus colecciones se presentan en desfiles en Osaka, París, Miami y empieza su reconocimiento internacional. Desde sus inicios, sus ideas han sido supuestas y con un sello característico: hacer ropa feliz. Para ella utiliza colores vivos y puros, formas geométricas y todo un lenguaje simbólico de corazones, nubes y flores. A parte de crear líneas de ropa, es una maestra del diseño aplicado en zapatos, perfumes, relojes, complementos cerámicos, ropa para el hogar, papelería, muebles, vestuario teatral, ropa para mascotas, uniformes, medias, gafas, tapicería, decoración, utensilios de cocina y hasta etiquetas para botellas de vino. Ha publicado libros propios, y diseñado portadas de libros y discos. Los premios recibidos destacan su capacidad de vincular su creatividad en la moda con otras manifestaciones de las artes, el diseño o la industria. Destacan el Premio OFCA a la Estética Internacional (2004), Premio New Yorkers de la Cámara Comercio de España-EU (2007), Premio Embajadora de la Moda (2009), medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes (2009), Premio Women Together (2010), Premio Dedicación a la Moda (2010), Premio de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Florencia (2011), Premio Nacional de Moda (2017), etcétera.

Maestra Ruiz de la Prada, diseñadora «todo terreno», ¿qué supone para usted el diseño en el arte y en la cultura de su país?

Todo. Mi gran inspiración a lo largo de mi carrera ha sido siempre el arte contemporáneo. Cada vez están más ligados el mundo del arte y la moda, lo que me parece fantástico. Considero que un traje puede ser igual de expresivo y artístico que un cuadro. ¡Y qué maravilla poder convertirte en pieza de arte además!

Maestra de los colores intensos y luminosos, de las formas abstruidas y simples. En su mundo cada vez más gris y neutro, ¿necesitamos el color para vivir?

Absolutamente. También he dicho muchas veces que mis diseños son una manera de contrarrestar la tristeza de la vida. La definición ideal contra la depresión. Yo jamás he estado deprimida porque me rodeo de colores, y porque no paro de trabajar (con lo cual no tengo tiempo para ello). Creo firmemente en el poder de la colorterapia.

Técnicas artísticas

ENTREVISTA

Ha definido su diseño como «conceptual». Si eliminamos todo lo superficial llegamos a la conclusión de que la moda ha de ser cómoda: «cómoda para el cuerpo y para la mente, cómoda para quien la lleva y la mira, y cómoda de fabricar y destruir». ¿Cómo se llega a esa síntesis creativa, a ser un fiel al estilo?

Es un proceso de autoeducamiento. La vida nos bombardea con todo tipo de ideas, de normas y de imposiciones; el papel del artista es llegar a sus propias definiciones.

Muy probablemente, casi todos los lugares de nuestro país tienen algún objeto diseñado por usted. ¿Influye el diseño en nuestra vida cotidiana? ¿Deberíamos ser todos más atrevidos, imaginativos y menos previsibles?

Lo importante es ser coherente, ser fiel a sus ideas y ser libre con ellas. Al final cada uno es como es. Y si todo el mundo fuera imprevible eso también sería aburrido.

Diseñar es producto de la necesidad. ¿Cuáles son las necesidades de un artista diseñador en el siglo XXI?

La más importante es poder ganar dinero para hacer posibles sus diseños, la segunda, tener libertad de expresión. A veces son necesidades contradictorias, pero la primera es fundamental para llegar a conseguir la segunda.

En nuestro país, ¿cómo educaría la imaginación, la creatividad y la fantasía de nuestros jóvenes?

Les diría que visiten todos los museos que puedan, que lean mucho, y que intenten ser personas cultas y curiosas. Todo lo que a diseñar ha personalizado discos de metal y casacas de teléfonos.

Visualiza en YouTube un desfile de moda de la diseñadora. ¿Qué opinión, que le llama la atención? Analiza sus prendas y la puesta en escena (paseo, iluminación, platería, música...)

Analiza las técnicas artísticas empleadas en las cinco imágenes que aparecen en estas dos páginas (grabado, estampación, collage, esgrafado, difuminado...).

Y tu opinión es...

- Como la maestra Ruiz de la Prada, creo en el poder de los colores?
- Analiza los tres diseños de la página anterior (tipo de objetos, colores, formas, materiales...). ¿Te atreves a dibujar uno de ellos?
- Investiga si la diseñadora ha personalizado discos de metal y casacas de teléfonos.
- Visualiza en YouTube un desfile de moda de la diseñadora. ¿Qué opinión, que le llama la atención? Analiza sus prendas y la puesta en escena (paseo, iluminación, platería, música...)
- Analiza las técnicas artísticas empleadas en las cinco imágenes que aparecen en estas dos páginas (grabado, estampación, collage, esgrafado, difuminado...).

Técnicas artísticas

Libro digital

Si sabes hacer clic, ya eres digital

- **Si sabes hacer clic**, podrás disfrutar de todo lo que te ofrece nuestro libro digital.
- Una vez abierto, no tendrás que volver a salir de sus páginas. Podrás abrir los iconos, realizar las tareas propuestas o visualizar las animaciones y vídeos, utilizar las herramientas para el desarrollo de las destrezas, etc., y regresar a la página en la que estabas.
- Algunos de los recursos están disponibles en varios idiomas.
- **Danos una oportunidad.** Ojea las páginas de un libro y abre sus recursos solo una vez. Después, no querrás volver a utilizar ningún otro manual.

Galería de imágenes

Para usuarios AEON

- Libro impreso + libro digital gratuito
- Libro digital accesible desde la app (Android e IOS), ordenador o pizarra digital.
- Contenido también disponible en su totalidad offline, sin conexión a internet.

AEON PREMIUM – Plataforma para la creación de contenidos propios

- Interacción alumnado-profesor.
- Enriquece tus libros, abre tus propios documentos, crea cuadernos y presentaciones.
- Genera actividades y tareas personalizadas, compártelo con tus estudiantes y realiza su seguimiento.

Colorear en 3D

Aprender a aprender / Practica

Si mezclas varias técnicas artesanales, es muy importante que conozcas la naturaleza física de los medios. Los pigmentos que necesitan aglutinantes con base de aceites (graso) no se deben imprimir por medios solubles al agua (magros). Cuando mezcles materiales debes respetar la norma de pigmentos grasos sobre magros, nunca al revés. Por ejemplo: si quieres utilizar acrílicos (al agua) y cera (material graso), debes comenzar el cuadro con acrílicos y finalizarlo con encaustica. Si lo haces al revés empezas un cuadro con óleo y lo terminas con acrílico, que es al agua, la obra se cuarteará.

Son técnicas mixtas:

- 1. El **graffiti** o **grito**. Solapado de materiales sobre una superficie.
- 2. El **frotado** (**frottage**). Consiste en pasar de forma insistente sobre algo con más o menos fuerza.
- 3. El **esgrafado**. Trazado de dibujos con un garfio o punzón en una superficie y dejando así al descubierto el color de la siguiente capa.
- 4. El **estampado**. Impresión en estarcidos de algo líquido, imágenes o dibujos contenidos en un molde.
- 5. El **estarcido**. Estampado de dibujos, letras o números haciendo pasar el color con un instrumento adecuado, a través de los recortes realizados en una chapa.
- 6. El **lavado**. Coloreado con aguadas de un dibujo.
- 7. El **estampado**. Aplicación de una pasta de color en un cuadro de manera que cubra la impresión o un primer dibujo.
- 8. El **difuminado**. Proceso de extensión del color o de las líneas de dibujo para que pierdan intensidad o para sombreado.
- 9. El **grabado**. Estampado obtenido por medio de la impresión de planchas preparadas al efecto.
- 10. El **collage**. Composición de una obra gráfica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas.

3D

Proceso de esgrafado con ceras blandas.

15. **Practica y aprende**

Investiga los collages del artista Kurt Schwitters. ¿Qué materiales son los más utilizados? ¿Aplica pintura sobre el resultado final?

Curiosidades

Pintura con pincel, dedo, paleta, cuerda, macho y frotón

Probablemente el pincel sea la herramienta más empleada para aplicar técnicas artesanales de pintura. Sin embargo, se experimenta con tus dedos, manos, papel pintado con paja de refresco, uñas de plástico o teleros y cualquier otro material que encuentres en tu entorno. Experimenta con ellos y crea una superficie de color. ¿Qué resultados obtienes? ¿Qué materiales son los más adecuados para aplicar técnicas artesanales de pintura? ¿Qué resultados obtienes? ¿Qué materiales son los más adecuados para aplicar técnicas artesanales de pintura?

Unidad 2

Técnicas artísticas 27

Animaciones 3D

Conciencia / Descubre

Silueta, contorno y dintorno

En la mayoría de procesos creativos se usan recursos para dar forma a los objetos o a las diferentes partes de la composición. Los más comunes son **contorno, silueta y dintorno**.

➤ **Contorno**. Es el conjunto de líneas que limita una figura, objeto o composición.

➤ **Silueta**. Es la forma esquemática y sin rasgos distintivos que presenta la masa y el interior de un cuerpo, objeto o composición. Aunque las siluetas generalmente se presentan en color negro se puede recurrir a otros colores. La silueta puede ser realista, esquemática o artística.

➤ **Dintorno**. Es el interior de una forma, su relleno. En ese interior aparecen colores, texturas, líneas...

Contorno de un triángulo, mano y figura de un personaje.

➤ **Practica y aprende**

En grupos de 4 o 5 compañeros, diseña un dintorno creativo. Utiliza un proceso de texto e imagen para crear un efecto. Al final, el grupo de compañeros y relleno con un solo color el interior para crear un efecto. Al final, el grupo de compañeros y relleno con un solo color el interior para crear un efecto.

Unidad 2

Técnicas artísticas 27

¿Qué dos imágenes no se corresponden con su descripción?

A Contorno

B Silueta

C Dintorno

D Contorno

Actividades

Aprender a aprender / Practica

Índice, icono y símbolo

Los signos visuales son muy variados y ricos y pueden representar la realidad en mayor o menor medida. Por este motivo y según la relación entre significado y referente, el filósofo y científico estadounidense **Charles Sanders Peirce** (1839-1914) creó la teoría de los signos.

Los **signos visuales** se dividen en **índice o indicio, icono y símbolo**.

➤ Un **índice o indicio** es una señal de algo, una pequeña cantidad de algo que no acaba de manifestarse y no se crea con intención comunicativa. En un índice o indicio está presente lo que se representa y, nosotros, lo interpretamos como evocador de algo diferente: humo = indicio de fuego; ruidos negros = indicio de lluvia; huella = indicio de paso; rizo = tormenta, desierto = color esmeralda... En definitiva, vemos una cosa y deducimos otra. Es decir, un indicio tiene una relación natural causa-efecto.

➤ Un **icono** es un signo visual que mantiene una relación de semejanza con la realidad que describe. Es decir, el icono es un signo que sustituye al objeto mediante su significación creada por el ser humano con intención comunicativa. Siempre aporta un significado claro, sin necesidad de interpretaciones, es algo universal y comprensible. Por ejemplo: cualquier obra artística figurativa en pintura o escultura como la Gioconda, de Leonardo da Vinci; mapas, signos convencionales de servicios públicos, emblemas, etcétera.

➤ Un **símbolo** es un elemento que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, etc. Por ejemplo, la bandera es símbolo de un país, territorio, institución o entidad, la paloma es el símbolo de la paz. Existe una relación por convención que evoca un significado consensuado socialmente (palabras, números, banderas, semáforos, señales de tráfico, logotipos de marcas...)

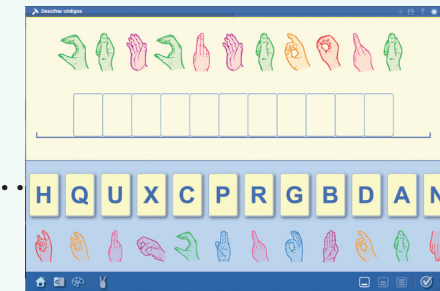
Ejemplo de iconos: mapa meteorológico, asos en lugar público y emblemas.

Ejemplo de símbolos: señal de prohibido fumar, bandera de la Unión Europea.

Símbolos e iconos 28

Unidad 3

Símbolos e iconos 28

Descifrar códigos

Colores

nombre: **tono**

#8C5A3B

#DD0099

#FFFFF

#000000

#0055FF

#AA00FF

#FFCC00

#FF0000

#808080

#FF0000

#000000

CMY / RGB

C 255

M 255

Y 255

CMYK

C 255

M 255

Y 255

K 0

CMYK

C 255

M 255

Y 255

K 0

Colores

Emprendimiento / Aplica

El color: colores primarios y secundarios

El color es la sensación que se produce en respuesta a una estimulación nerviosa del ojo causada por la luz, es decir, por la longitud de onda luminosa. El ser humano puede ver colores cuya longitud de onda está comprendida entre 380 y 770 nanómetros. Esto se conoce como **luz visible**. Dentro de esta se encuentran todos los colores.

Ejemplo de colores primarios: cian, magenta y amarillo.

Ejemplo de colores secundarios: verde, rojo y azul.

Los **colores primarios** son los tres colores básicos que no se pueden producir a partir de la mezcla de otros. A lo largo de la historia han existido diferentes teorías del color. Actualmente, los tres colores primarios son **cian, magenta y amarillo**, conocidos como el **modelo CMY** (del inglés, Cyan, Magenta and Yellow).

Los **colores secundarios** son los que se obtienen mezclando a partes iguales los colores primarios de dos en dos.

Practica y aprende

1. Dibuja un círculo cromático o rueda de colores primarios y secundarios. Para ello divide una circunferencia en seis partes iguales y combínalas en espacios alternos, para los tres colores primarios con líneas o curvas. Después, en los tres huecos sin pintar, mezcla los dos colores primarios adyacentes para crear el color secundario.

2. Dibuja un círculo cromático o rueda de colores primarios y secundarios. Para ello divide una circunferencia en seis partes iguales y combínalas en espacios alternos, para los tres colores primarios con líneas o curvas. Después, en los tres huecos sin pintar, mezcla los dos colores primarios adyacentes para crear el color secundario.

3. Investiga la rueda de color de Johann Wolfgang von Goethe, publicada en su libro *Teoría de los colores* (1810), donde presenta el modelo **RHS** (Red, Yellow, Blue). ¿Cuántos colores tiene? ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Y los colores secundarios?

Unidad 1

Expresión cultural, social y cívica / Sorpréndete

Practica y aprende

15. Cambia el color de una imagen mediante manipulación digital. Transforma una fotografía o dibujo escaneado propio en modo escala de grises, modo mapa de bits, modo color indexado (poca resolución), autómata (dos tonos de color) o en modo CMYK (Cian / Magenta / Amarillo / Negro). 32 bits por píxel, el más adecuado para imprimir.

16. **ABP**. En equipo, busca en internet un bodegón (por ejemplo, de Fernando Botero) y fotostópalo. Perfila la silueta de sus objetos. Divídelo en tres grupos para hacer tres versiones cromáticas: 1. colores naturales, 2. colores no naturales y 3. colores de una sola gama. Podrás realizar un lavado o coloreado con aguadas, un estarcido o un collage.

17. Crea un collage, con un programa de retoque fotográfico, mediante la superposición o yuxtaposición de fragmentos de fotografías.

18. **ABP**. Investiga esta acción artística: *Influencia homopélica para plasma de color* el gran computador contemporáneo el niño de la *Isidoro* (1966), de Joseph Beuys. Con un plano de color cubierto de felpa y una cruz roja bordada, también de felpa, ¿qué denuncia el artista? A continuación, en pareja, realiza una acción artística para denunciar algún problema actual.

19. **ABP**. ¿Cuántos colores solo en la acción blanca (1972), de Benet Sar? Investiga la trayectoria de esta artista afroamericana reconocida por sus obras de ensamblaje o assemblage. ¿Qué mensaje tiene esta obra?

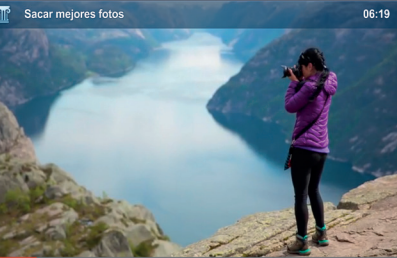
Ejemplo de obra realizada con la técnica de decoupage. The Floating Piers (Los puentes flotantes), 2010, de Christo y Jeanne Claude. Instalación artística medioambiental temporal en el lago Iseo (Italia), a manera de pasarela peatonal o muelle, con 70.000 m² de tela amarilla sobre un sistema de vigas flotantes.

Ejemplo de obra realizada con la técnica de decoupage. The Floating Piers (Los puentes flotantes), 2010, de Christo y Jeanne Claude. Instalación artística medioambiental temporal en el lago Iseo (Italia), a manera de pasarela peatonal o muelle, con 70.000 m² de tela amarilla sobre un sistema de vigas flotantes.

Ejemplo de obra realizada con la técnica de decoupage. The Floating Piers (Los puentes flotantes), 2010, de Christo y Jeanne Claude. Instalación artística medioambiental temporal en el lago Iseo (Italia), a manera de pasarela peatonal o muelle, con 70.000 m² de tela amarilla sobre un sistema de vigas flotantes.

Unidad 2

Método de creación 29

Vídeo

Comprueba lo que sabes

1. Según los expertos hay gran variedad de tonos de azul. Busca algunos de ellos, tales como el indigo, lapislázuli, azul de Prusia, azul acero y azul capí.

2. Realiza tu propia versión de *Los peces rojos* (1972), de Henri Matisse. En primer lugar, cubre los colores: son puros, muy saturados y de gran luminosidad; después elabora otra versión con colores neutros, es decir, con colores mezclados con blanco y negro, menos saturados, más apagados, y más oscuros o blanquecinos.

3. **ABP**. Trabaja con la técnica de degradado. Realiza en pareja degradados con láminas de colores de un color primario a otro primario diferente (amarillo y azul). Trazad en un folio diez rectángulos. Un compañero empieza a la izquierda con azul y llega a la derecha con amarillo. El otro compañero comienza a la derecha con azul y continúa el degradado hacia la izquierda hasta llegar al amarillo.

4. **ABP**. **ABP**. Busca una versión mixta. En primer lugar, busca en internet la obra *Buñuel de los Capuchinos* (1873), de Claude Monet. Explica la gama de color empleada (si es cálida o fría) y analiza las cualidades de los colores (colores puros o no, colores saturados o no, colores luminosos o no). Justifica tus respuestas.

5. Explica las tres versiones de este jarrón de cerámica y el recurso que se ha empleado. Razona tu respuesta.

6. **ABP**. En grupos de 3 o 4 compañeros, busca en internet una composición con plantas. Delinea y recorta en cartulina, recortadas y pintadas con rotuladores de colores. Finalmente, realiza una composición libre del conjunto.

7. Esta obra se titula *La palma*, de René Magritte. A primera vista, ¿qué es lo que más te llama la atención? Justifica tu respuesta. A continuación, realiza un collage de la palma.

8. **ABP**. En grupos de 3 o 4 compañeros, busca en internet la obra *Retrato de Rodolfo* (el traje de Vermeer) (1565), de Giuseppe Arcimboldo. Realiza un collage que reproduzca el personaje. Para ello podrás usar recortes de prensa, revistas, cartones publicitarios de supermercado, etcétera.

9. Busca en internet ideas creativas para recortar letras de refresco. ¿Encuentras alguna idea sorprendente?

10. Con los envases de plástico de los yogures, ¿qué podemos hacer? (Mascotas, maracas, un lápiz?)

Unidad 2

Técnicas artísticas 31

Técnicas artísticas

A Tono.

B Reflexión.

C Grosor.

D Saturación.

E Luminosidad.

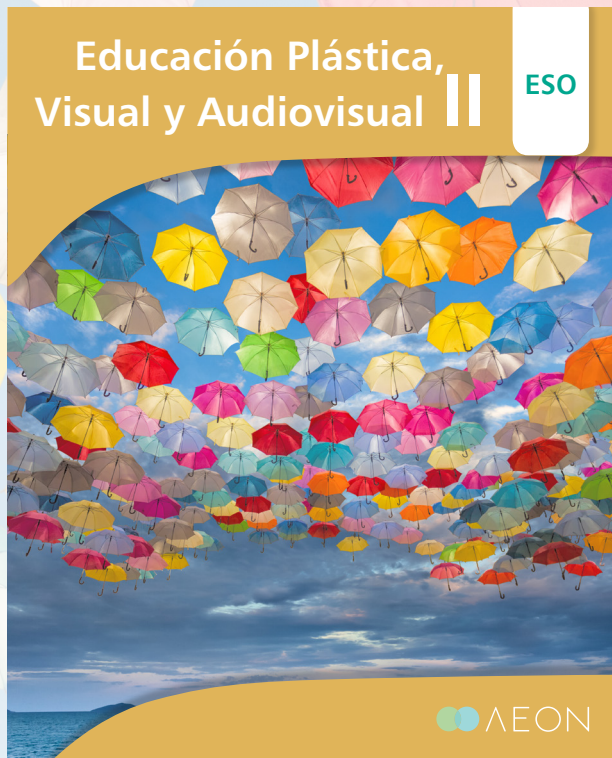
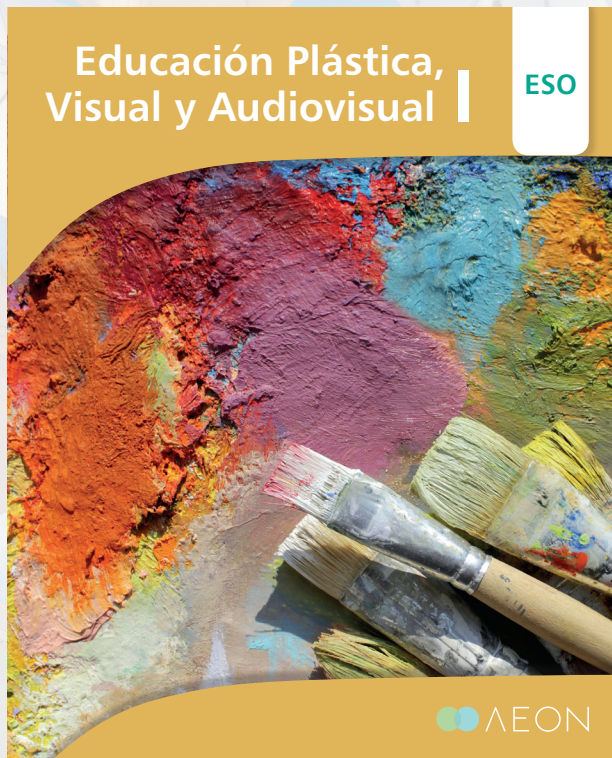
2 Las formas de la imagen

Silueta y dintorno. Selecciona las respuestas correctas.

A La silueta representa de forma esquemática la figura, así como su

Test/Hoja de preguntas

www.aeonlibros.com

editorial@aeonlibros.com

656 255 506

638 925 245

