

www.aeonlibros.com

LOMLOE

EPVA
y
Expresión
artística

La LOMLOE en nuestros libros

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

¿Qué son?

Las situaciones de aprendizaje, según la LOMLOE, son «situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas».

El alumnado deberá, en primer lugar, servirse de unas capacidades (desempeños) imprescindibles para alcanzar el éxito durante el tiempo que dure su formación. Son las competencias clave, cuyo desarrollo será parte esencial de la tarea educativa.

Por su lado, las competencias específicas implicarían un nivel mayor de concreción, por lo que requieren de unos saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes) propios de cada área y en conexión, asimismo, con determinados criterios de evaluación.

Otros rasgos estrechamente vinculados a las situaciones de aprendizaje son su carácter significativo (relacionado con el entorno del alumnado y sus vivencias), colaborativo y su organización, enfocada a un objetivo o producto final: la tarea que debe realizarse.

¿Cuáles son sus componentes?

- Identificación
- Justificación
- Descripción del producto final
- Concreción curricular
- Secuenciación didáctica
- Evaluación

¿Cómo las trabajamos?

- Identificando un punto de partida y un producto final que responda a los intereses del alumnado.
- Referenciando todas las acciones que se lleven a cabo con la vida cotidiana y el entorno inmediato.
- Potenciando el trabajo cooperativo y el aprendizaje entre iguales.

Además, entre las innumerables actividades que nuestra plataforma digital ofrece, contamos con una herramienta especialmente en línea con las metodologías implementadas por la nueva ley de educación. Se trata de las **lecciones digitales**, auténticas situaciones de aprendizaje para fomentar el trabajo colaborativo, así como el desarrollo de las distintas competencias.

En esta unidad aprenderás a...

- Identificar los elementos configuradores de la imagen y apreciar su valor: el punto, la línea, el plano y el clarooscuro.
- 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? Situaciones de aprendizaje

- Esta doble página muestra la obra *Castillo 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 y una camiseta de algodón tienen 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 dibujaras un gato con diferentes técnicas (con un lápiz, con lápices de colores, con rotuladores, con témperas, 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.

Situación de aprendizaje 1: El color, las líneas y las texturas con Paul Klee y Pablo R. Picasso

1. Introducción

Justificación:

- La relación entre los elementos plásticos, el color, la luz y las texturas con la vida cotidiana y el mundo que rodea al alumnado, le invita a reflexionar, interiorizar, descubrir, desarrollar su apreciación artística y educar su mirada (esas dos últimas acciones son esenciales). Es el comienzo de un contacto con el mundo de la creatividad y del arte como concepto propio, una vivencia que inserta a los alumnos y alumnas en su mundo interior con la intención de crearles consciencia de todo lo que les rodea.

Planteamiento:

¿Empezamos a conocer el arte en nuestra vida? ¿Por qué hay elementos curvos o rectilíneos? ¿Por qué la luz es diferente según el momento del año? ¿Conoces las diferentes técnicas? ¿Qué sientes cuándo dibujas? ¿Y cuando observas las curvas de la naturaleza? ¿Qué colores te atraen más? Todas estas preguntas serán el fundamento para el enriquecimiento del alumnado en el proceso creativo y su familiarización con las técnicas plásticas.

¿Cuál es el reto principal?

El principal reto de esta situación de aprendizaje es realizar una reflexión grupal del mundo plástico que nos rodea.

Pero hay más retos...

- Conocer qué es la luz y por qué vemos los colores, lo que implica una relación directa con el mundo de física.
- Descubrir las sensaciones que nos producen las diferentes texturas y relacionarlas con elementos cotidianos.
- Averiguar los tipos de colores y las sensaciones que nos producen. ¿Por qué hay colores fríos y cálidos? ¿Por qué utilizamos unos u otros? ¿Influye nuestro entorno?
- Investigar sobre los diferentes materiales que utilizamos para la creación, cómo podemos conseguirlos de la naturaleza, cuáles utilizamos y por qué.
- Toma de contacto con conceptos como la abstracción, el realismo y lo figurativo.
- Conocer a artistas representativos y muy significativos en la historia del arte realizando una lectura de algunos de sus pensamientos.
- Lograr plasmar las sensaciones del color, la luz y nuestro yo artístico y transmitirlo al resto de compañeros y compañeras.

Temporalización: el tiempo de ocupación para trabajar la situación de aprendizaje estará bajo el criterio del/ de la docente de acuerdo a las características del grupo de alumnos/as.

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.

UNIDAD 2
Técnicas artísticas

Mujeres y reflexiones de Paul Cézanne (Mujeres en Provenza, Francia, 1839-1906), pintor.

- ¿Hay dos cosas en un pintor: el ojo y la mente. Cada una de ellas ayuda a la otra.
- ¿Who se trata de pintar la vida, se trata de hacer viva la pintura.
- El dibujo y el color no son diferentes; a veces se pinta lo que se ve dibujando.
- Los contornos y la relación de las formas convierten el espacio del dibujo y el color en un espacio.
- La sombra es un color como lo es la luz, pero menos brillante. La luz y la sombra son solo la relación de dos tonos.
- El genio es la capacidad de renovar las propias emociones en la experiencia diaria.

En esta unidad aprenderás a...

- Analizar, identificar y explicar el esquema compositivo básico y el proceso creativo de obras de arte y de otros propios.
- Descubrir las propiedades del color.
- Identificar un collage y sus procedimientos de creación.
- Diferenciar entre técnicas secas, húmedas y mixtas.

Y serás capaz de...

- Mezclar colores y modificar su saturación, brillo y luminosidad.
- Realizar siluetas, contornos y dintornos y diseños con estas.
- Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas con la técnica del collage.
- Trabajar de forma creativa con materiales reciclados.

¿Comenzamos? Situaciones de aprendizaje

- Esta doble página muestra la obra Roma (1925), de Hannah Höch. ¿Cómo crees que ha hecho la artista esta obra? ¿Qué sensaciones transmite? ¿Busca provocar o tranquilizar al espectador?
- De la página anterior. ¿Qué opinas de las ideas del pintor Paul Cézanne, considerado el padre de la pintura moderna?
- ¿Seguramente puedes tazar en el aire con tus dedos las líneas de contorno de cualquier letra o número, pero ¿qué harías si tuvieses que rellenar su dintorno?
- Si firmáramos con diferentes técnicas (lápiz, rotuladores, témpera, acuarela o realizando un collage), ¿el resultado visual sería el mismo?
- ¿Cree puede hacer una composición artística exclusivamente con materiales reciclados? ¿Qué podría hacer con estos materiales?

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, tareas de tipo colaborativo y significativo orientadas al desarrollo de las competencias, y **reflexión inicial,** para desarrollar una actitud responsable y crítica.

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

Se adecúa al **diseño curricular** y a las expectativas de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** que propone el marco de acción de la **Agenda 2030**, fijado por la Unión Europea y la Unesco, a través de unidades didácticas abarcables durante el curso escolar y un anexo que trabaja las herramientas y técnicas artísticas, junto a una sección que permite interactuar a los alumnos y alumnas con los y las artistas y sus obras que proporcionan verdaderas **situaciones de aprendizaje.**

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 de Pisa, conocido como **Fibonacci** (siglo XII), fue un matemático italiano autor de la **expresión 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 (si 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.

Practica y aprende

- En parejas, descubrid la flor sonriente (1996), de Takashi Murakami. Este diseño mezcla alegría y la inocencia, en una composición con equilibrio (dentro de un círculo), proporción (diseño reticular), ritmo formal (por la repetición de los pétalos) y ritmo cromático (por el uso gradual de los colores). Dibujad cada una una versión de la flor y comparad el resultado.
- 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».
- Analiza dos obras de la escultora Anna Taler: Montaña (2013), cristal rojo y cebra, y Espina plana (2001), ensamblaje de tijeras y plumas. En ambos casos, explica la composición (horizontal o vertical), equilibrio (distribución lógica entre partes) y ritmo, proporción (armónica o desproporcionada) y ritmo (si hay una repetición de formas en el espacio, una repetición 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?

La composición **11**

Saberes estructurados 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 de decir color rojo o tono rojo).

• **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 pierde 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 o oscuridad. Un color al 100% de saturación o pureza 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

- Según los expertos hay cinco tonos de rojo. Busca algunos de ellos, por ejemplo: bermellón, frambuesa, granate, rojo cebra o rojo venecia.
- Encuentra sobre las cualidades del color de la canción de la revista *El mundo de fútbol*. Define el tono, saturación y luminosidad de su color. Después, dibújate con lápiz de colores.

Técnicas artísticas **22**

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 entorno. En ese interior aparecen colores, texturas, líneas...

Practica y aprende

- En grupo de 4 o 5 compañeros, diseñad un dintorno creativo. Utilizad un recortador de tacho e insertad varias formas e iconos. Elimitad las líneas de contorno y vedad con un solo color el interior para crear un efecto silueta. Finalmente, rellenad el dintorno con cualquier técnica de superposición de nuevas formas, etcétera.

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

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.

Aprender a aprender / Práctica

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:

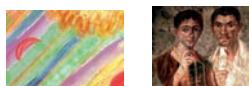
- Lápis de grafito y lápices de colores
- Rotuladores
- Bolígrafos
- Ceras
- Sanguina

Obras realizadas con técnicas secas. El cuarto de baño (1973-1973), de Antonio López; obra realizada a lápiz; Retrato de una mujer elaborada con lápices de colores; y Five Babarinas (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 trementina, aguarrás...), o bien se diluyen antes de su empleo. Además, los colores se aplican con ayuda de pinceles u otros instrumentos (espátula, esponja, plumilla, estilográfica, soplador, aerógrafo, spray...) y se aplican sobre soporte rugoso o poroso (papel de gramaje grueso, cartulina, cartón, lienzo, tela, papel...). Los materiales más comunes son:

- Acuarela
- Tinta
- Temperas
- Gouache o acuarela
- Óleo

Obras realizadas con técnicas húmedas. Ilustración creada con técnica mixta con gouache y lápiz. Retrato de una mujer realizado con acuarela.

Aprender a aprender / Práctica

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 (impropio). Cuando mezcles materiales debes respetar la norma de pigmentos grasos sobre magros, nunca al revés. Por ejemplo, si quieres utilizar acrílico (al agua) y ceras (material graso), debes comenzar el cuadro con acrílico y finalizarlo con ceras. 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:

1. El **dripping o goteo.** Salpicado de materiales sobre una superficie.
2. El **rotulado (rottage).** 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 con varias capas de color haciendo salir en algunos puntos la capa superficial y dejando así al descubierto el color de la siguiente capa.
4. El **estampado.** Impresión en estampas de algo (letras, 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 suavizarse.
9. El **grabado.** Estampa obtenida 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.

Práctica y aprende 15. ¿Qué materiales son los más adecuados? ¿Cuál pintura sobre el resultado final?

► **Curiosidades**
Pintura con pincel, dedo, paleta, cuerdas, mancha y fricción.
► **Indicador de nivel:** ¿Qué materiales son los más adecuados? ¿Cuál pintura sobre el resultado final?

Práctica y aprende

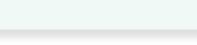
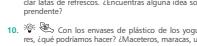
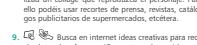
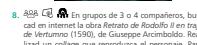
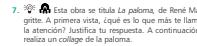
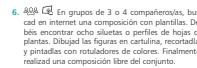
1. **15** Practica el esgrafado con ceras blancas. Como en el ejemplo anterior, pinta con cera la superficie de un papel. Después cubre completamente con una resaca de tinta china. Por último, dibuja formas con la ayuda de un garfio, estarcido o punzón.
2. **16** Investiga la acuarela, técnica de pintura húmeda creada desde la antigüedad. ¿Qué material se usa como aglutinante? ¿La mezcla requiere ser densa o líquida? ¿Con qué objetos se puede aplicar sobre la superficie?
3. **17** Descubre en internet la técnica del estarcido. ¿Te parece fácil o difícil?
4. **18** Realiza una composición colectiva grupal con la técnica del estarcido. Necesitarás una pasta para cada pareja de compañeros, un color, una cartulina y temperas. Corta la cartulina en pedacitos y los compañeros dibujan una figura (una estrella, un círculo, una línea, un triángulo...). Recortan la forma en la pasta en relieve, de forma que sobresalga. A continuación, unen la pasta en pintura y aplican sobre la cartulina. Si todos los compañeros realizan una forma distinta, podrán crear infinitas composiciones.

Práctica y aprende 17. ¿Qué materiales son los más adecuados? ¿Cuál pintura sobre el resultado final?

Comprueba lo que sabes

1. Según los espejos hay gran variedad de tonos de azul. Busca algunos de ellos, tales como el indigo, lapulazul, azul de Prusia, azul acero y azul capí.
2. Realiza tu propia versión de Los peces rojos (1912), de Henri Matisse. En primer lugar, obtiene 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.

• **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

Práctica y aprende

18. **18** Elabora un macetero colgante para casa o para mi 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 adhesiva 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, una a través de los agujeros y colgala en un gancho.
 - Haz una ventanilla en la botella con ayuda de un ciler; agujera el tapón con un punzón (te recomendamos que colletes el punzón cuando vas a perforar el tapón, ya que son de plástico duro, para una cuenta y hazlo un poco. Finalmente, colgala 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 nuevo macetero con hilos de colores (si la botella tiene orificios o heriduras) o con cinta adhesiva de colores. ¿Te animas a hacer un jardín vertical?

19. **19** Recorta mis zapallitos. ¿Tienes una zapallita de toneo rojo que ya no quieres o no puedes utilizar? ¿Te animas a personalizarla y darle una nueva vida? Prueba a otorgarle un aire renovado con restos de tela (busca ropa roja) o visita una tienda de retalés y cota transparente. Para ello, realiza el siguiente proceso:
 - En primer lugar, cubre con celo la parte inferior de goma de la zapallita para no ensuciarla.
 - A continuación recorta los retales con diferentes formas (triángulos, círculos o figuras inventadas).
 - Por último, pega estas formas en toda la superficie del tono de la zapallita.
 - Puedes diseñar otras zapallitas con botones cosidos con diferentes formas, tamaño y colores.

20. **20** Un portabebes de color. Para su creación necesitas botellas de plástico, un ciler, cinta adhesiva y velitas con soporte. Corta con el ciler la parte inferior de la botella y recorta la parte cortante con cinta adhesiva. No puedes poner en el interior una velita con soporte!

21. **21** Descubre en internet el Parque Güell de Barcelona, diseñado por Antoni Gaudí. En este destaca la aplicación de la técnica del trencadís en figuras escultóricas, fachadas, pavimentos de jardines, columnas, suelos, etcétera.
22. **22** ¿Podríamos sembrar trigo en la cáscara de un huevo que vamos a comer? ¿Cómo lo harías?

Técnicas artísticas 20

Galería de arte / Pensamiento crítico

Mosaico de Teodora, anónimo bizantino

Obras: Mosaico de Teodora.
Autor: anónimo.
Estilo: 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 séuelos respectivos; asienten figuradamente a la consagración de la iglesia y manifiestan la comprensión divina del soberano y su esposa. La emperatriz y su séquito están haciendo una ofrenda con un ciler.
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 e 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 realzan los efectos mediante un principio óptico que genera, incluso, su iridiscencia.
Composición. Las figuras se presentan frontales, de pie y con los pies dispuestos en V), con miradas penetrantes, rígidas, hieráticas, con los emblemas de sus cargos en una composición rígida y jerárquica, en la que destacan sus vestidos con una ostenta gama cromática. La emperatriz encarna la imagen terrestre de la divinidad y, por tanto, se remarca el carácter divino de la soberana. 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 ligera que da paso a un espacio dispuesto en negro y una ofrenda 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 coronas. Se hace una clara orientación de lujo, riqueza, suntuosidad, ornamentación, cosmismo y solemnidad. El resto de figuras están en la misma postura, con las cabezas a la misma altura (horizontal), con rostros imprevistos y fallos de naturalidad.
Contexto histórico. La iglesia de San Vital de Rávena se levantó para dotar de un templo digno a Rávena, que era la segunda capital del Imperio bizantino.

Técnicas artísticas 20

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.

Nuestros artistas y yo

Nivola Uyá
Ilustración del álbum ilustrado *Mariama diferente pero igual* (2014).
Texto de Jerónimo Cornelles. Madrid. Editorial: Cuento de Luz.

Nos inspiramos con... Nivola
• ¿Qué escena está ilustrada? ¿Qué los sucede 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 animas a pintarlo?

Ágatha Ruiz de la Prada
Lío (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 para el de algún familiar o amigo.

Técnicas artísticas 20

• 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 Artes 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 varios de los concursos generales de arte del momento. En la década de los noventa sus colecciones se presentan en ciudades como Nueva York, Miami y empieza su reconocimiento internacional. Desde sus inicios, sus ideas han sido supuestas y con un sello característico: hacer ropa feliz. Para ella utilizar 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, revestimientos cerámicos, ropa para el hogar, papelería, muebles, vestuario infantil, ropa para mascotas, uniformes, medias, gafas, tacones, difusores, 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 ODA a la Estética Internacional (2004), Premio New Yorkers de la Cámara de Comercio de España-EE UU (2007), Premio Intimidad 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 Firenze (2011), Premio Nacional de Moda (2017), entre otros.

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 parte de arte andante!

Maestra de los colores intensos y luminosos, de las formas abultadas y simples. En un 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 tristora 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 que no tengo tiempo para ello). Creo firmemente en el poder de la colorterapia.

Técnicas artísticas 20

ENTREVISTA

Ha definido su diseño como «conceptual». Si elimináramos todo lo superfluo 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 tan fiel a un estilo?

Es un proceso de autoeducamiento. La vida nos bombarda con todo tipo de valores, 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 coherentes, ser fieles a tus ideas y ser libres con ellas. Al final cada uno es como es. Y si todo el mundo fuera imprevisible 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 educar 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 se desvirtúa es impropio, el arte y la cultura lo son de una manera sublime y mágica.

Maestra, ¿qué recomendaría a un chico o una chica que desee dedicarse a la moda?
Les recomendaría que disfruten con todo aquello que hacen, que se diviertan con el trabajo y no se obsesionen demasiado con el éxito. Si de verdad te apasiona tu profesión, eso ya es un éxito en sí mismo, y lo demás, ya se llegará.

Y tu opinión es...
• Como la maestra Ruiz de la Prada, ¿crees en el poder de los colores?
• Analiza los tres diseños de la página anterior (tipo de objeto, colores, formas, materiales...). ¿Te animas a dibujar uno de ellos?
• Investiga si la diseñadora ha desarrollado casos de éxito y campañas de televisión.
• Visualiza en YouTube un desfile de moda de la diseñadora. ¿Qué opinas, qué te llama la atención? Analiza sus prendas y la puesta en escena (pasarela, iluminación, peluquería, música...).
• Analiza las técnicas artísticas empleadas en los cinco mágnets que aparecen en estas dos páginas (grabado, estampación, collage, esgrafado, difuminado...).

Técnicas artísticas 20

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-profesorado.
- 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 húmedas, es muy importante que conozcas la naturaleza física de los medios. Los pigmentos que necesitan aglutinantes con base de aceites (granos) no se deben imprimir por medios solubles en agua (magno). Cuando mezclas materiales debes respetar la norma de pigmentos grasos sobre magros, nunca al revés. Por ejemplo: si quieres utilizar acrílicos (de agua) y creas (material graso), debes comenzar el cuadro con acrílicos y finalizarlo con encaustica. Si lo haces al revés (empiezas un cuadro con óleo y lo terminas con acuarela, que es al agua), la obra se cuartea.

Son técnicas mixtas:

1. El **drípping o goteo**. Salpicado de materiales sobre una superficie.
2. El **frotado (frottage)**. Consiste en pasar de forma insistente sobre algo con más o menos fuerza.
3. El **segrafado**. Trazo de dibujos con un garfo o punzón en la capa superficial y dejando así al descubierto el color de la siguiente capa.
4. El **estampado**. Impresión en estampas de algo (letras, 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 sombrear.
9. El **grabado**. Estampa obtenida 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.

Practica y aprende

11. Practica el segrafado con creas blandas. Como en el ejemplo anterior, pasa con creas la superficie de un papel. Después cubre completamente con creas negra o tinta china. Por último, dibuja formas con la ayuda de un palillo, espátula o punzón.
12. Investiga la encaustica. Técnica de pintura húmeda usada desde la Antigüedad. ¿Qué material se usa como aglutinante? ¿La mezcla resultante es densa o fluida? ¿Con qué objetos se puede aplicar sobre la superficie?
13. Descubre en internet la técnica del estarcido. ¿Te parece fácil o difícil?
14. Realiza una composición colectiva grupal con la técnica del estampado. Necesitarás una pátula para cada pareja de compañeros, un color, una cartulina y lápices. Cortad una pátula por la mitad y en su superficie dibujad una figura lisa, sencilla, un círculo, una línea, un triángulo... Recortad la forma en la pátula en relieve, de forma que sobresalga. A continuación, vertid la pátula en pintura y aplicad sobre la cartulina. Si todos los compañeros usáis una forma distinta, podéis crear infinitas composiciones.

Comentarios

Practica con pincel, dedo, pátula, cuerdas, mancha y frotación

Probablemente el primer uso de la acuarela más apropiado para aplicar técnicas húmedas de pintura. Sin embargo, se entretiene a experimentar con tus dedos, manos, espátula, pátula y pincel de refresco, vertiendo pintura y cubriendo en pintura y aplicando en superficie (estampando) y mojar en colores (dibujando una especie de papel de servilleta y aplicar sobre una superficie rojiza que aparezca, cartón acanalado).

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...

Practica y aprende

4. RDP. 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.

Unidad 2 Técnicas artísticas 28

¿Qué dos imágenes no se corresponden con su descripción?

A Contorno B Silueta
C Dintorno D Contorno

Unidad 2 Técnicas artísticas 28

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 según la relación entre significados y significante, el fidedigno y científico etnólogo **Charles Sanders Peirce (1839-1914)** creó la teoría de los signos.

Los **signos visuales** se dividen en **índice, 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, nubes negras = indicio de lluvia, huella = alguien ha pasado; rayo = tormenta, desierto = calor asfixiante... En definitiva, vemos una cosa y deducimos otra. Es decir, un indicio tiene una relación natural causa-efecto.

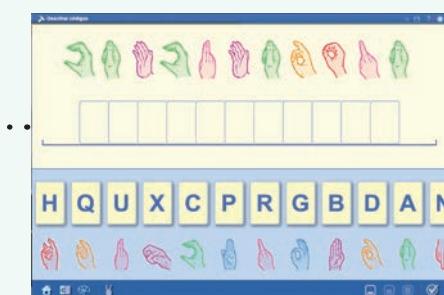
► Un **icono** es un signo visual que mantiene una relación de semejanza con la realidad que describe. Es decir, el icono es un signo que sustituye al objeto mediante su significación creada por el ser humano con intención comunicativa. Siempre aporta un significado claro, sin necesidad de interpretaciones, 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, establos.

► Un **símbolo** es un elemento que, por convención o asociación, se considera representación de una entidad, de una idea, etc. Por ejemplo, la bandera es el 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...)

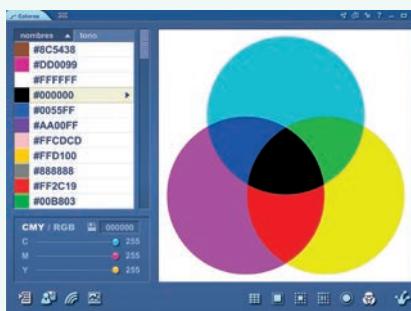
Practica y aprende

1. 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 individual (con pincel multicolor), duotono (los tonos de color) o modo CMYK. Crea / Modifica / Elimina / Abre. ¿Es fácil o más adecuado para imprimir?
2. RDP. En grupos, buscad en internet un blog que ejemplifique la técnica de la silueta de sus autores. ¿Cuál es el uso que se hace con las siluetas? ¿Cómo se crean? ¿Qué colores se utilizan? ¿Qué tipos de siluetas se crean?
3. Crea un collage, con un programa de retoque fotográfico, mediante la superposición o juxtaposición de fragmentos de fotografías.
4. Investiga esta acción artística: Influencia: hemorragias para piano de color de John Cage y compositor contemporáneo de los años 60 de la Sinfonía (1966), de Joseph Beuys. Con un piano de cola sobrio de fábry y con una caja roja, bombas, bombas de fábry, liquid desaturated el artista? A continuación, en pareja, realizad una acción artística para denunciar algún problema actual.
5. ¿Cómo regresó solo en la sección Sinfonía (1972), de Brito Saar. Investiga la trayectoria de este artista africano reconocido por sus obras de empuje y montaje. ¿Qué mensaje tiene esta obra?

Unidad 2 Técnicas artísticas 29

Descifrar códigos

Colores

Lección digital: son situaciones de aprendizaje donde, a partir de un tema, se proponen cuestiones, textos, vídeos, animaciones, tareas, etc., encaminadas a fomentar el desarrollo de las distintas competencias y capacidades del alumnado.

Emprendimiento / Aplica

El color: colores primarios y secundarios

El **color** es la sensación que se produce en respuesta a una estimulación retiniana 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.

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 coloración en espacios alternos, para los tres colores primarios con lápiz o creta. Después, en los tres huecos en parte, mezcla los dos colores primarios adyacentes para crear el color secundario.
2. RDP. En grupos de 3 o 4 compañeros, buscad en internet la teoría de los colores de Isaac Newton, publicada en su libro Óptica (1704), y realizad un experimento.
3. Investiga la rueda de colores de Johann Wolfgang von Goethe, publicada en su libro Teoría de los colores (1810). ¿Cómo presentó el modelo (Red, Yellow, Blue). ¿Cuáles colores tiene? ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Y los colores secundarios?

Unidad 2 Técnicas artísticas 30

Expresión cultural, social y cívica / Sorpréndete

Sacar mejores fotos

Practica y aprende

1. 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 individual (con pincel multicolor), duotono (los tonos de color) o modo CMYK. Crea / Modifica / Elimina / Abre. ¿Es fácil o más adecuado para imprimir?
2. RDP. En grupos, buscad en internet un blog que ejemplifique la técnica de la silueta de sus autores. ¿Cuál es el uso que se hace con las siluetas? ¿Cómo se crean? ¿Qué colores se utilizan? ¿Qué tipos de siluetas se crean?
3. Crea un collage, con un programa de retoque fotográfico, mediante la superposición o juxtaposición de fragmentos de fotografías.
4. Investiga esta acción artística: Influencia: hemorragias para piano de color de John Cage y compositor contemporáneo de los años 60 de la Sinfonía (1966), de Joseph Beuys. Con un piano de cola sobrio de fábry y con una caja roja, bombas, bombas de fábry, liquid desaturated el artista? A continuación, en pareja, realizad una acción artística para denunciar algún problema actual.
5. ¿Cómo regresó solo en la sección Sinfonía (1972), de Brito Saar. Investiga la trayectoria de este artista africano reconocido por sus obras de empuje y montaje. ¿Qué mensaje tiene esta obra?

Unidad 2 Técnicas artísticas 29

Vídeo

Comprende lo que sabes

1. Según los expertos hay gran variedad de tonos de azul. Busca algunos de ellos: tinte como el indigo, lapidario, azul de Prusia, azul acero y azul capri.
2. Realiza tu propio versión de Los peces rojos (1972), de Henri Matisse. En primer lugar, elige 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 más fríos.
3. RDP. 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 dos rectángulos. En el primero un collage que reproduzca el personal. Para ello podéis usar recortes de prensa, revistas, catálogos publicitarios de supermercados, etcétera...
4. RDP. Busca en internet ideas creativas para recitar latas de refresco. ¿Encuentras alguna idea sorprendente?
5. Esta obra se titula La paloma, de René Magritte. ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir? ¿Cómo se realiza? Justifica la respuesta. A continuación, realiza un collage de la paloma.
6. RDP. En grupos de 3 o 4 compañeros, buscad en internet la obra Retrato de Rodolfo II en traje de Jheronimo (1580), de Guiseppe Arcimboldo. Realiza un collage que reproduzca el personal. Para ello podéis usar recortes de prensa, revistas, catálogos publicitarios de supermercados, etcétera...
7. Busca en internet ideas creativas para recitar latas de refresco. ¿Encuentras alguna idea sorprendente?
8. Con los envases de plástico de los yogures, ¿qué podríamos hacer? (Masterclass, marcas, 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

Unidad 2 Técnicas artísticas 31

Test/Hoja de preguntas

Educación Plástica,
Visual y Audiovisual

ESO

AEON

Educación Plástica,
Visual y Audiovisual

ESO

AEON

Expresión artística

4°
ESO

AEON

AEON

www.aeonlibros.com

editorial@aeonlibros.com

656 255 506

638 925 245

