

RESUMEN TEMA 13

LOS DIFERENTES LENGUAJES Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS. INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA ELABORACIÓN DE COMPOSICIONES PLÁSTICAS E IMÁGENES: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO, SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y TÉCNICAS.

1. INTRODUCCIÓN.

2. LOS DIFERENTES LENGUAJES Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS.

3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA ELABORACIÓN DE COMPOSICIONES PLÁSTICAS E IMÁGENES: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO; SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y TÉCNICAS.

3.1. El proceso de creación del dibujo

3.2. Procesos de creación en la pintura

3.3. El proceso de creación de la escultura

3.4. La fotografía

3.5. El cine, y el vídeo y el DVD.

3.6. Otras formas de expresión artística.

3.7. Informática, arte e imagen

3.8. Intervención educativa.

- Selección y utilización de los materiales y técnicas.
- Objetivos
- Contenidos.
- Criterios de evaluación.

4. CONCLUSIÓN

5. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

En este tema vamos a abordar el estudio de la educación plástica, y más concretamente su expresión, que supone la plasmación de ideas y sentimientos mediante el conocimiento y la utilización de distintos códigos y técnicas artísticas. Para ello, seguiremos el siguiente esquema: en primer lugar, haremos una breve mención a los diferentes lenguajes y técnicas artísticas que vamos a estudiar, para, a continuación, desarrollarlos, describiendo su proceso de creación, y los materiales y técnicas que se utilizan en los mismos. Finalmente, explicaremos el proceso de intervención educativa, haciendo mención a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, vinculados con la expresión del lenguaje plástico.

2. LOS DIFERENTES LENGUAJES Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS.

La expresión por medio del arte implica unos materiales, unas técnicas y unos procesos para la construcción de imágenes y objetos. A lo largo de la historia y gracias al trabajo continuado de los artistas, se han configurado las denominadas disciplinas artísticas, que implicaban las diversas formas en que los hombres tenían de enfrentarse con la realidad y representarla. No obstante, estos campos han sufrido dos transformaciones decisivas en la época contemporánea. La primera vino provocada por la revolución industrial, que supuso la aparición de nuevas formas de enfrentarse con la realidad, con la aparición de nuevos instrumentos, que engloban desde la fotografía hasta los medios informáticos. La segunda transformación procede de las modificaciones teóricas en el mundo del arte, que han puesto en entredicho estos campos artísticos como espacios cerrados y exclusivos, ya que los creadores actuales no se someten fácilmente a límites establecidos, optando por mezclar lo que hasta ahora se habían considerado cosas distintas.

A pesar de estos cambios que se vinculan al arte más contemporáneo, nosotros seguiremos el criterio clásico abordando seis lenguajes artísticos, con sus respectivas técnicas y materiales: el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, el video, la informática, y un amplio campo que denominaremos otras formas de expresión artística.

3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA ELABORACIÓN DE COMPOSICIONES PLÁSTICAS E IMÁGENES: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO; SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y TÉCNICAS.

3.1 El proceso de creación del dibujo

3.1.1. El concepto de dibujo

Es la representación gráfica en que la imagen se traza, de modo más o menos complejo, sobre una superficie que constituye el fondo.

3.1.2. Fases en la creación de una obra de dibujo. Materiales y técnicas.

- El esquema o encaje. Se trata de ubicar las formas generales en el formato o superficie.
- El dibujo de línea o contorno, es el 2º paso a proceder.
- La perspectiva en el dibujo. Es la representación racional del espacio.
- Las luces y las sombras, sería el siguiente paso, para dar apariencia de una tercera dimensión al dibujo.
- Las proporciones en dibujo. La proporción es la relación de medidas que se establecen en un dibujo entre las partes y el todo.

3.1.3. Dibujo y abstracción

La creación a través del dibujo ofrece otras posibilidades además de las de tipo figurativo o realista, que es el abstracto, porque las líneas, los trazos, las marcas y gestos nos brindan la posibilidad de expresar emociones, sentimientos e ideas sin necesidad de tener un referente real.

Los tipos de línea utilizados nos transmiten determinadas sensaciones que pueden ser utilizadas para expresar estados de ánimo (BOZAL, 1990; SANTOS, 1999):

- Línea horizontal: sosiego, calma.
- Línea vertical: espiritualidad, estabilidad, dominio.
- Línea oblicua: inestabilidad, dinamismo.
- Línea ondulada: ritmo cadencioso, tranquilidad.
- Línea quebrada: violencia, ruptura.

3.2 Procesos de creación en la pintura

3.2.1. El concepto de pintura

Durante mucho tiempo, hasta la aparición de la fotografía, la pintura ha sido el medio de expresión más idóneo para la representación bidimensional de la realidad tridimensional. Históricamente, se ha utilizado con diferentes intenciones: contar historias, comunicar experiencias, defender y propagar ideas y concepciones del mundo, imitar o interpretar la realidad, expresar realidades internas, etc.

3.2.2. Fases en la realización de una obra de pintura. Técnicas y materiales.

- a) Elección del tema o motivo a representar.
- b) La elección de los procedimientos y el soporte: óleo sobre tela, tabla, o cartón, acuarela sobre papel, acrílicos sobre lienzo o tabla, etc.

Proceso para crear una obra:

- A) Esquema-Encaje. Existen diferentes maneras de comenzar a pintar, pero la más habitual es

realizar algunos bocetos en pequeño formato que sirvan como referente de lo que será la obra final.

B) Desarrollo de la pintura. Lo habitual es que, a partir del esquema inicial, se proceda a realizar una mancha general.

C) Técnicas y materiales. Destacamos: La pintura al óleo, las acuarelas, la tempera y los acrílicos.

3.3. El proceso de creación de la escultura

3.3.1. Concepto

Se llama escultura al arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera u otro material. Es una de las Bellas Artes en la cual el artista se expresa mediante volúmenes y espacios.

3.3.2. Fases en la realización de una escultura. Tipos de escultura. Materiales y técnicas.

Existen fundamentalmente dos modos de crear una escultura:

1. Realizar una obra inspirada en la naturaleza, ya sea humana o animal, es decir una escultura figurativa.
2. Carecer de una imagen inicial, que actúe como punto de partida encontramos ésa imagen, optando por investigar sobre materiales y técnicas.

El segundo paso es decidir el tipo de escultura que vamos a realizar, pudiendo optar por tres: De bulto redondo, relieve o instalación.

El tercer paso es optar por un canon de belleza, si hemos optado por una escultura figurativa humana.

El cuarto paso es decidir el material y la técnica a utilizar. Los materiales más importantes son: Barro, piedra, bronce, madera, metales preciosos, hierro, aluminio u hormigón, o el papel. Las técnicas van desde la talla al modelado.

3.4. La fotografía

3.4.1. Concepto.

La fotografía es el arte de capturar el tiempo. Su origen está en la cámara oscura.

3.4.2. Pautas para hacer correctamente una fotografía:

- Definir el encuadre: Consiste en seleccionar la posición de la cámara para registrar las imágenes.
- Cuidar el enfoque sobre el elemento central de nuestra escena: Es fundamental para facilitar su reconocimiento.
- Acercarse al motivo, ocupando con él todo el encuadre, esta acción tiene la ventaja de facilitar la composición.

- Fotografiar siempre con el foco luminoso a la espalda. La ventaja fundamental es que evitar que las fuentes de luz confundan al fonómetro acerca del motivo central de la fotografía.
- Fotografiar en condiciones de bajo contraste luminoso.
- No mover la cámara al disparar y utilizar velocidades por encima de 1/60 segundos.

3.5. El cine, y el video y el DVD.

3.5.1. Concepto de cine

El cine es un medio que integra imagen y luz en movimiento con sonido.

3.5.2. El lenguaje cinematográfico. Proceso de creación de la imagen.

El cine presenta cinco características que le dotan de un lenguaje especial. Son:

- Es inmaterial. Sobre una pantalla plana y de tamaño constante, se proyectan las imágenes que están impresas.
- Es un medio de masas. El cine hace posible la visualización colectiva de cada proyección.
- La filmación. La filmación se puede definir como el proceso mediante el cual un fragmento espacio-temporal del mundo físico, convenientemente iluminado es registrado en un número variable de fotogramas aptos para el revelado y su ulterior proyección en la pantalla.
- El montaje: El montaje es la operación mediante la cual se empalman, siguiendo un orden determinado, los trozos de película filmada.
- Aspectos de la exhibición: La exhibición de las películas se hace en condiciones muy especiales: oscuridad, aislamiento del espectador, silencio e incomunicación.

3.5.3. Criterios de evaluación y valoración del cine.

Estos criterios son:

- Guión: El alumno debe ser capaz de valorar la unidad del mismo, no sólo el tema sobre el que se articula.
- Dirección: El director es el responsable del producto final. Por tanto, a él le compete la responsabilidad de la película.
- Actores: A ellos les compete interpretar los papeles que les han asignado, en consecuencia dar vida humana a las ideas que se muestran en la película, indagar en el personaje y construirlo de manera creíble, y sobre todo, incorporar al espectador a la película.
 - Sonido: Aunque no se le suele dar importancia, salvo que sea molesto, el sonido es el elemento que dota de intensidad a la película.
 - Fotografía: El alumno debe apreciar los encuadres, y por tanto la iluminación utilizada o la forma de enfocar, ya que es la clave para dotar de fuerza expresiva a la obra.
 - Iluminación: También pasa desapercibida, como el sonido, pero es el elemento que dota del cariz psicológico a las escenas.

- Vestuario y ambientación: Ayudan a crear un contexto que nos ayuda a introducirnos en un mundo distinto al nuestro.

- Efectos especiales: Ayudan a dotar de mayor verismo a las películas, pero a veces, terminan convirtiéndose en un fin en sí mismo, que ayuda a esconder graves carencias de guión o de dirección.

3.5.4. *El video y el DVD.*

El video se caracteriza porque si bien presenta las mismas características que el cine, permite un control inmediato de los resultados.

Pautas para la utilización del video/DVD. Destacan: Realizar un estudio previo. Utilizar el zoon para acercarse y eliminar del encuadre elementos molestos. No grabar en situaciones en que el contraste de luz sea demasiado fuerte. Mantener la paciencia cuando se graba. Apoyar la cámara en un trípode o sobre algún objeto que impida que vibre.

3.6. Otras formas de expresión artística.

3.6.1. *El cuerpo humano.*

El cuerpo es tratado como material, como instrumento, como objeto encontrado, un lugar en el que trabajar. Las técnicas son los tatuajes, mutilaciones, etc.

3.7. Informática, arte e imagen

3.7.1. *El arte en red.*

El arte en red es un concepto que nace junto con Internet. No se trata de obras de arte en un sentido tradicional, sino de espacios lúdicos, interactivos, que el visitante puede recorrer convirtiéndose en protagonista más que en espectador.

3.7.2. *El tratamiento de imágenes.*

Las nuevas tecnologías han generado nuevos modos para crear y tratar imágenes. A esto se llama Infografía. El resultado es que las imágenes resultantes no son el producto directo de la óptica, sino de la reconstrucción visual de los datos que la representan y codifican.

En el aula tiene mucha importancia porque una computadora bien equipada en un aula proporciona las mayores posibilidades de creación visual.

3.8. Intervención educativa

Selección y utilización de los materiales y técnicas: Las técnicas y materiales que vamos a utilizar en nuestra área son:

- 1º. Ciclo: Utilización de técnicas básicas de elaboración: dibujo y coloreado, la técnica del collage, impresión sobre papel y sobre barro y plastilina y manipulación de materiales diversos, y manejo de instrumentos: papeles, ceras, pinturas, cartones, témperas, etc.
- 2º Ciclo: Dibujo y pintura con materiales y técnicas húmedas: acuarela, témpera, acrílico,

etc. Estampación y técnicas de impresión. Materiales y técnicas volumétricas (modelado y alfarería manual, talla): arcilla, escayola, poliespán, etc.

- 3º Ciclo: Los nuevos lenguajes artísticos y los medios: Instalación, performance, fotografía, cine, vídeo y ordenador.

Las áreas que pueden desarrollarse con estas técnicas y materiales son: Área de Conocimiento del Medio natural, social y cultural, Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, Matemáticas, Lengua extranjera, Lengua castellana y Educación Física.

Objetivos: Las capacidades habilidades y destrezas que los alumnos deben desarrollar en este ámbito son:

- *Objetivos de Etapa:* Destacamos: Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales.

- *Objetivos de área:* En el área *Educación Artística*, y de acuerdo con el Real Decreto citado, los objetivos que pueden desarrollarse desde la expresión artística son: Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos

Contenidos:

Primer ciclo (6-8 años):

- Bloque 2. Expresión y creación plástica: Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con intencionalidad, de las líneas que delimitan contornos y del espacio que define la forma.

Segundo ciclo (8-10 años):

- Bloque 2. Expresión y creación plástica: Utilización de recursos digitales para la elaboración de producciones artísticas.

Tercer ciclo (10-12 años):

- Bloque 2. Expresión y creación plástica: Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas.

Criterios de evaluación:

- *Primer ciclo:* Probar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas, texturas y colores.

- *Segundo ciclo:* Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud o diferencia.

- *Tercer ciclo:* Realizar representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen organización espacial, uso de materiales diversos y aplicación de diferentes técnicas.

4. CONCLUSIÓN

A partir de esta intervención didáctica en el ámbito de la expresión, conseguimos trabajar

con los niños y niñas de una forma integral: su intelectualidad, su afectividad-emotividad, y su realidad social.

Con la finalidad de desarrollar su creatividad y comunicación.

Comenzar desde el movimiento con niños y niñas es fundamental, puesto que el movimiento es energía, es placer espontáneo y armonioso, con o sin elementos (telas, cuerdas...), con o sin personas, en un espacio. Este tipo de experiencias responden a las necesidades del niño o niña y facilitan que se produzca el acto creativo; querer expresar, querer comunicar lo que se ha vivido.

Acercar a los niños y niñas al arte desde su propias vivencias, desde lo lúdico... facilita que se encuentren motivados ante la creación artística, que investiguen sobre las sensaciones que les produce, que se cuestionen lo que el autor quiere comunicarles. Se desarrolla una educación estética, de la sensibilidad.

El acto creativo desarrolla la autoestima del niño o niña, se siente orgulloso/a por su producción, sobre las producciones de sus compañeros.

Este tipo de actividades posibilita la integración de las diferencias (intelectuales, étnicas, sociales..), todos experimentan, todos crean, todos tienen necesidad de comunicar.

5. BIBLIOGRAFÍA.

ACHUCARRO. J. A. (2003): *La "red de dibujar" como modelo para una reflexión sobre escultura*. Bilbao: Universidad del País Vasco.

BOZAL, V. (1990): *El lenguaje artístico*, Editorial Península. Barcelona.

ELVIRA, M. A.: *El Arte Griego (III)*, Madrid: Historia 16

LEÓN, P. (1999): *El Arte Griego (II)*, Madrid: Historia 16.

RUÍZ, J. B. (2005): *La fotografía creativa del paisaje: técnica y composición*, Alicante.

VV. AA. (2004): *Las artes plásticas como fundamento de la educación artística*, Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.