

Manual de Educación Plástica y Visual

DESCUBRIR
EXPERIMENTAR
Y CREAR

Álvaro de Sandoval Guerra • Sergio Martínez Martínez

sandSval
EDICIONES

ESOT
NIVEL I

© 2008 by Ediciones Sandoval, s.l.
La Pereda, 40
39012 • Santander (España)
Tel. 942 393 299 • Fax. 942 393 305
www.ed-sandoval.es
correo@ed-sandoval.es

Autores

Álvaro de Sandoval Guerra
Sergio Martínez Martínez

Dirección editorial

Álvaro de Sandoval Guerra

Ilustraciones

Sergio Martínez Martínez
César Bustamante Casuso
María de Sandoval Fernández

Cubiertas y diseño gráfico

César Bustamante Casuso

Supervisión lingüística

Marta Villegas Merino

Impresión y encuadernación

Gráficas Calima, s. a.
Santander - Cantabria

DATOS TÉCNICOS DE ESTE LIBRO

Papel utilizado para los contenidos teóricos:

«Gardamatt», 135 gr/m², mate dos caras,
expresamente fabricado para esta obra.

Papel destinado a las propuestas operativas:

«Especial Dibujo», 140 gr/m², expresamente
fabricado para esta obra.

© Álvaro de Sandoval Guerra, 2008

«DESCUBRIR, EXPERIMENTAR Y CREAR»

Guía Didáctica del Profesor

Depósito legal: SA-82-2008

ISBN: 978-84-920616-4-8

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin la autorización previa y por escrito del editor.

IMPRESO EN ESPAÑA – PRINTED IN SPAIN

PRIMERA EDICIÓN: junio de 2008

«Dime y lo olvido;
enséñame y lo recuerdo;
involúcrame y lo aprendo»

BENJAMIN FRANKLIN (1706-1790)
Estadista y científico estadounidense.

«No conozco ningún hecho más alentador
que la incuestionable capacidad del hombre
para dignificar su vida por medio
del esfuerzo constante»

HENRI DAVID THOREAU (1817-1862)
Escritor, filósofo americano y
pionero de la teoría ecologista.

«No es preciso tener muchos libros, sino tenerlos buenos»

LUCIO ANNEO SÉNECA (2 a.C.-65)
Filósofo latino.

Esta Guía Didáctica del Profesor correspondiente al **Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria**, área de Educación Plástica y Visual, forma parte de los materiales didácticos curriculares del Proyecto Editorial de Ediciones Sandoval, habiendo sido debidamente supervisado y autorizado como material didáctico ajustado al currículo oficialmente vigente.

ELEMENTOS CONFIGURATIVOS
DEL LENGUAJE VISUAL

EL PUNTO Y LA LÍNEA COMO SIGNOS DE EXPRESIÓN

OBJETIVOS

- Saber explicar el significado de la palabra «signo» en el lenguaje visual.
- Analizar los signos más elementales de expresión: el punto y la línea.
- Analizar y valorar las aplicaciones y usos de cada uno de estos signos, así como las posibilidades gráficas y expresivas de la línea en relación a su trazado, su grosor o su velocidad.
- Comprender el valor de las líneas «virtuales» en las composiciones.
- Apreciar el uso que los artistas hacen del punto y la línea para aplicarlo a las propias composiciones, a lo largo del tiempo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Saber reconocer las posibilidades gráficas y expresivas del punto y la línea y aplicarlas en experiencias sencillas.
- Mostrar interés por practicar la «modulación» de la líneas para evitar composiciones monótonas o frías.
- Valorar el aprecio por analizar las aplicaciones del punto y la línea realizadas por artistas, empleándolas en las aplicaciones y dibujos.
- Observar y comparar el trabajo propio con el de los compañeros de aula, apoyando opiniones constructivas y analizando los comentarios de los demás.

1

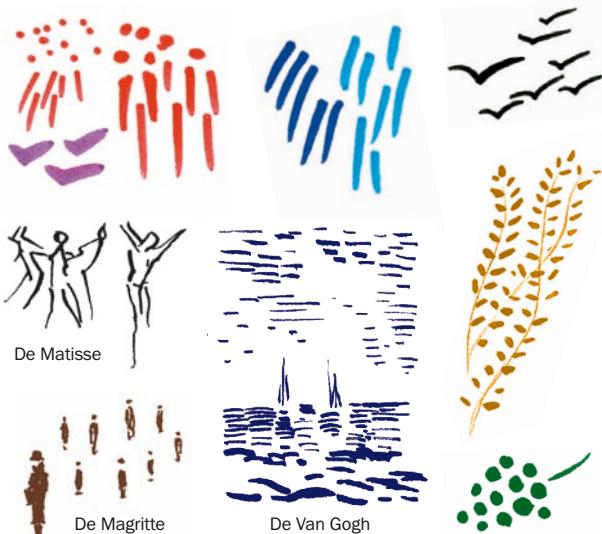
EL SIGNO

El primer contacto entre el lápiz, el rotulador o el pincel y una superficie produce, en términos perceptivos, un **signo**, que constituye la más simple unidad visual en el espacio.

En el lenguaje visual, el signo es un **punto**, una **línea**, un **trazo** del lápiz sobre el papel, del pincel sobre la tabla o el lienzo, del dedo sobre la plastilina o la arcilla. En definitiva, la «*huella*» hecha para representar o expresar algo.

Los signos más elementales son el **punto** y la **línea**. A pesar de su sencillez, ambos son capaces de conformar imágenes diversas, así como de transmitir las más variadas sensaciones. Ello dependerá de tres factores:

- El **instrumento** con que realizamos el signo.
- El **soprote** sobre el que aplicamos el instrumento.
- La **presión** y el **movimiento** de la mano que realiza el signo: trazo firme, ligero, suave, profundo, decidido, inseguro, rápido, pausado, etc.

▲ **Signos organizados** que configuran formas realizadas con varios instrumentos: lápiz, pluma, rotulador, pincel y pastel.

▲ La **huella** de la pincelada o la **incisión** de la gubia sobre el linóleo, determinan signos de distinta naturaleza.

2

EL PUNTO

El punto es el elemento base de la comunicación visual y, por tanto, el más elemental. La imagen de un **punto gráfico** no se corresponde con el **punto geométrico** pues este último carece de dimensiones; el **punto visual** en cambio es un signo y, como tal, emerge del fondo, se impone a la percepción y tiene un significado.

La forma y las dimensiones de un punto visual varían en función de: el **instrumento** que lo produce (lápiz, rotulador, punzón, etc.); el **soprote** sobre el que actúa el instrumento (madera, papel, barro, etc.); y la **presión** de la mano que lo imprime.

El punto ideal que todos tenemos en mente es un círculo mínimo, perfecto; pero si examinamos con una lupa una serie de puntos, cada uno de ellos tiene una forma que lo diferencia de los demás, lo que implica significados perceptivos distintos.

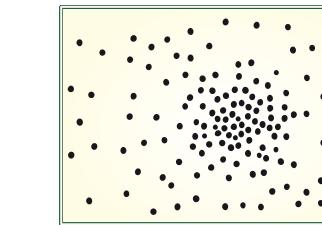
▲ «Rincón de los ecniformes», 95.000 a.C. Cueva El Castillo. Puente Viesgo (Cantabria). Dibujo rupestre compuesto por signos ideomorfos rectangulares y líneas de puntos.

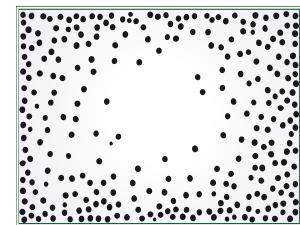
▲ **El modelado con las manos o la incisión** con instrumentos sobre el barro conforman un signo: la huella sobre la materia.

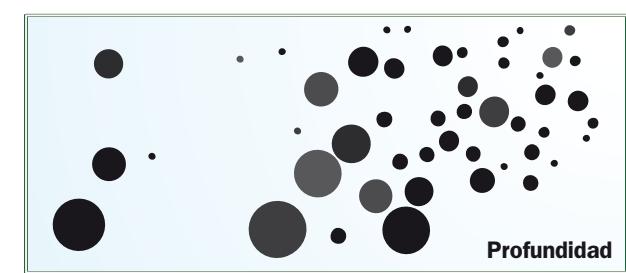
▲ Wassily KANDINSKY (1866-1944). «Motivo 17», 1926. Gran estudioso del punto y la línea y de sus múltiples posibilidades gráficas y expresivas. Sus conocimientos los plasmó en el libro «Punto y línea sobre el plano» (1926).

Concentración

Dispersión

Profundidad

2.2 El punto en la naturaleza

En la naturaleza el punto visual constituye la base estructural de infinidad de imágenes: un cielo estrellado aparece ante nuestros ojos como un conjunto de puntos dispuestos de varias formas; en algunos animales, sus pieles o sus plumajes están estructuradas geométricamente por puntos. La investigación microscópica de virus y bacterias nos demuestra que, también en las formas que no vemos a simple vista, el punto existe como forma autónoma y como elemento estructural.

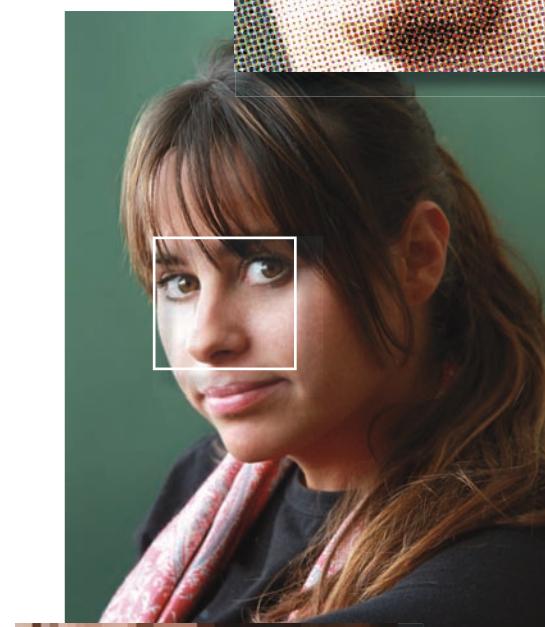
2.3 El punto gráfico y el punto digital

El **punto** es el elemento configurador de las imágenes que observamos tanto en los *medios escritos* como en los audiovisuales. Las imágenes fotográficas de los libros y prensa en general se forman mediante una trama de puntos de diferente color y grosor. En las ilustraciones a color, éste se logra a través de la yuxtaposición de puntos de cuatro colores básicos: *cian, magenta, amarillo y negro*.

En cambio, en los *medios digitales* (como los ordenadores o las modernas pantallas planas de televisión) la imagen se construye a través de *píxeles*, que son cuadraditos diminutos de diferentes colores entre los que no existe separación alguna.

► Punto gráfico.

Al aumentar la imagen se aprecia la trama básica de puntos de color (cian, magenta, amarillo y negro).

◀ Punto digital (pixel).

Al realizar un «zoom» sobre la imagen descubrimos la retícula de píxeles que definen su calidad (resolución).

2.4 Sombreado a través del punto

A través del empleo de puntos, podemos definir el **contorno** de los objetos, así como su **volumen**. Esto último se logra a través de su *acumulación* o *dispersión*: la concentración de puntos conforma áreas de color oscuro o de sombras, mientras que los puntos dispersos producen zonas claras o iluminadas. Además, a través del tamaño de los puntos también podemos sugerir la sensación de **profundidad**, pues los puntos más grandes parecen estar más cercanos que los de tamaño pequeño.

2.5 Colorear con puntos

La realización de composiciones a través del empleo de puntos de colores es una técnica que recibe el nombre de **puntillismo**. La proximidad o superposición de puntos de diferentes colores puede utilizarse para lograr tonos nuevos o para matizar los colores.

3

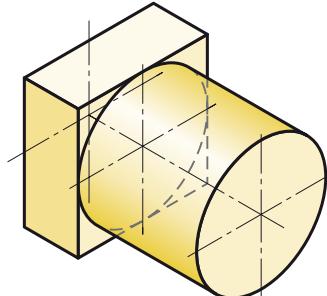
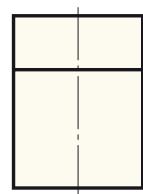
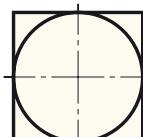
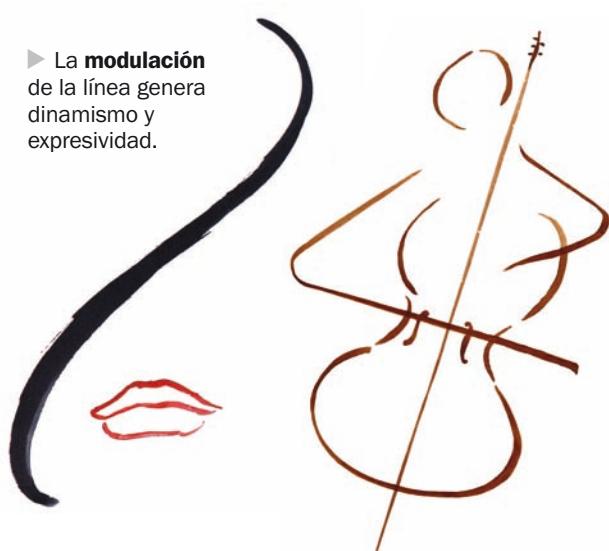
LA LÍNEA

La línea es el **trazo** que deja un punto en movimiento sobre una superficie.

Su representación, –como cualquier otro signo–, puede trazarse con diversos instrumentos y sobre diversos materiales. Si el trazo se realiza en una sola dirección tenemos una **línea recta**, que puede ser **horizontal, vertical, oblicua o quebrada**. Si la dirección varía continuamente tenemos una **curva** que puede ser **circular, ondulada, libre, quebrada o zigzagueante**.

En el dibujo libre, la fuerza expresiva de la línea es tal que permite representar los conceptos abstractos de una idea. Podemos conseguir –mediante variaciones visibles de la velocidad, el grosor, y el modo en que el medio o soporte responde– significados y respuestas a sensaciones y talantes diferentes; es lo que se denomina como **modulación de la línea**. No obstante, tales cualidades expresivas son inadecuadas en el dibujo técnico de proyectos, que exige, sobre todo, una exactitud cuantificable y líneas de espesores precisos.

► La **modulación** de la línea genera dinamismo y expresividad.

▲ El **dibujo técnico** requiere exactitud y líneas de grosor homogéneo.

▲ La **línea** surge en el momento en que el punto pierde su pasividad y se desplaza en alguna dirección. En este caso, los puntos son los esquiadores y la línea es su trayectoria sobre la nieve, pero existen muchos más ejemplos: la estela de un barco en el mar, las luces de los vehículos en la noche al ser captadas por una cámara de fotos, los fuegos artificiales, el humo de los aviones en el cielo, etc.

LA EXPRESIVIDAD DE LA LÍNEA

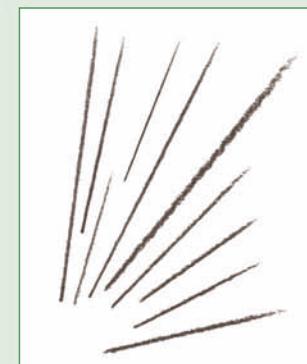
Según la trayectoria seguida por el punto que configura una línea, podemos distinguir distintos tipos de líneas, ya sean rectas, curvas, onduladas, etc. Cada una de ellas cuenta con **posibilidades expresivas** diferentes, así como sus combinaciones, algunas de las cuales te mostramos:

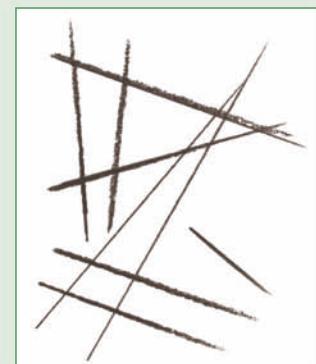
Horizontales: estabilidad, reposo, calma, quietud.

Verticales: equilibrio, elevación, dignidad, permanencia.

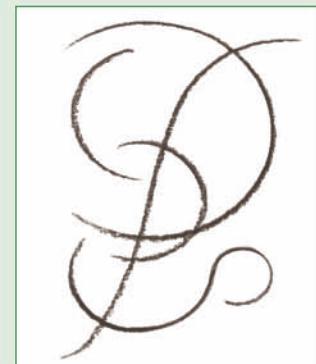
Concurrentes: dirección, dinamismo, radiación, atención.

Inclinadas: confusión, inestabilidad, inseguridad.

Onduladas: movimiento, vibración, excitación.

Con giro continuo: ritmo, profundidad, sensibilidad.

4

LA LÍNEA Y SUS APLICACIONES

Gracias a su carácter versátil y a las múltiples posibilidades que genera su *modulación*, la línea es un elemento gráfico-plástico excepcional, pues permite infinitas invenciones y variaciones, tanto en la superficie bidimensional del dibujo como en el espacio tridimensional de la escultura y la arquitectura.

En el dibujo y la pintura, la línea se utiliza para representar las formas, para generar ritmos y movimientos visuales y como elemento esencial en la representación de los volúmenes. A continuación te mostramos, para su detenido análisis, algunas de las posibilidades creativas de la línea que podrás desarrollar en las láminas que te presentamos en esta Unidad Didáctica.

4.1 La línea como trazo continuo

Un empleo de la línea muy creativo y realmente sorprendente en sus resultados es el dibujo con trazo continuo, es decir, sin levantar el lápiz del papel. Empleando esta técnica se logran dibujos llenos de dinamismo y espontaneidad, al tiempo que se ejercita nuestra capacidad para la observación de la realidad.

▲ Giacomo BALLA (1871-1958). «Baillarines», 1916.
Mediante un trazo continuo, el artista italiano (perteneciente al movimiento futurista) dota a las figuras de los dos danzantes de ligereza, gracia y movimiento.

4.2 Sombreado a través de la línea

A través del empleo de líneas podemos aportar volumen a nuestras composiciones. Para lograr zonas oscuras o en sombra debemos utilizar líneas paralelas muy juntas o entrecruzadas. Si lo que deseamos es representar áreas iluminadas, podemos reservar zonas en blanco o dibujar las líneas más separadas.

Otra forma de sombrear es variar el grosor de las líneas, empleando líneas gruesas en las zonas de sombra y líneas finas en áreas luminosas.

4.3 Colorear con trazos

Con el empleo de líneas de color realizadas con instrumentos de dibujo (rotuladores, lápices de colores, ceras, etc.) podemos elaborar interesantes composiciones polícromas. Notarás cómo los efectos se multiplican si combinamos ópticamente líneas de distintos colores para lograr tonos nuevos.

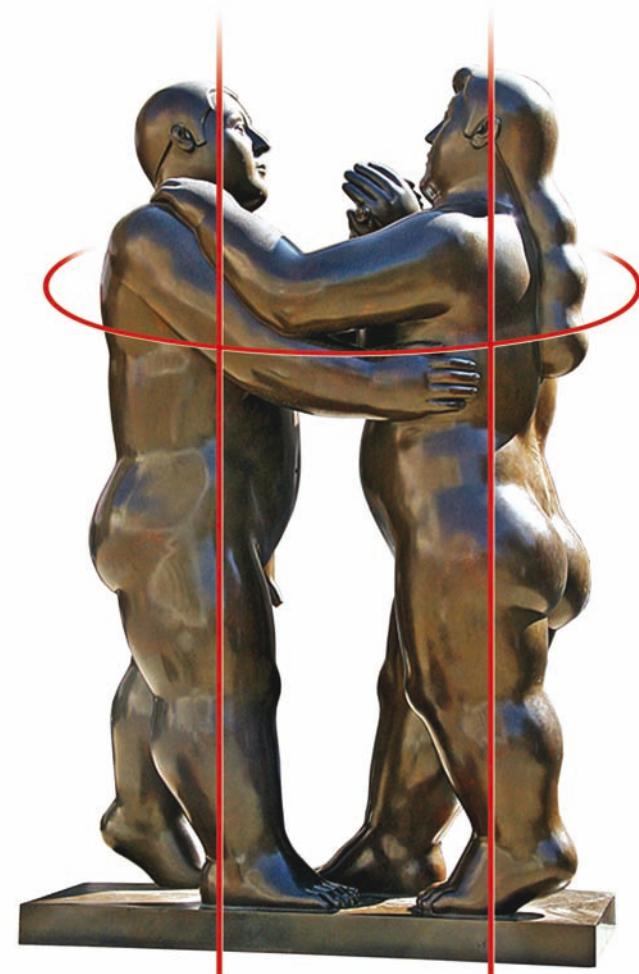

4.4 La línea en la estructura compositiva

Se entiende por **líneas maestras** aquellas líneas «virtuales» que reflejan movimientos y direcciones presentes en la composición, pero que no se muestran de manera evidente.

Las líneas maestras pueden ser *horizontales*, *verticales*, *oblicuas*, *circulares*, *onduladas*, etc. Su disposición determina el nacimiento de las **líneas de fuerza** o **activas**, es decir, aquellos trazos internos de la obra que la convierten en una creación única e irrepetible.

Cuando hablamos de escultura y arquitectura, en el estudio de las líneas maestras, tiene tanta importancia la forma y disposición de los diferentes elementos artísticos como la relación que estos guardan con el espacio circundante.

▲ Fernando BOTERO. «Los amantes», 1998. Bronce.
Las dos orondas figuras (animadas ambas por sendas líneas verticales) se funden en un abrazo a la altura del pecho, siendo ese círculo virtual el que enlaza y une ambos volúmenes en una sola realidad.

5

EL PUNTO Y LA LÍNEA EN EL ARTE

A pesar de su sencillez, el punto y la línea son dos elementos con los que pueden crearse composiciones artísticas llenas de creatividad y fuerza expresiva. De hecho, algunos autores han centrado su actividad en el estudio de estos elementos, tratando de explicar las relaciones que se establecen entre ambos y su combinación para dar lugar a composiciones armoniosas y llenas de significaciones figurativas o abstractas.

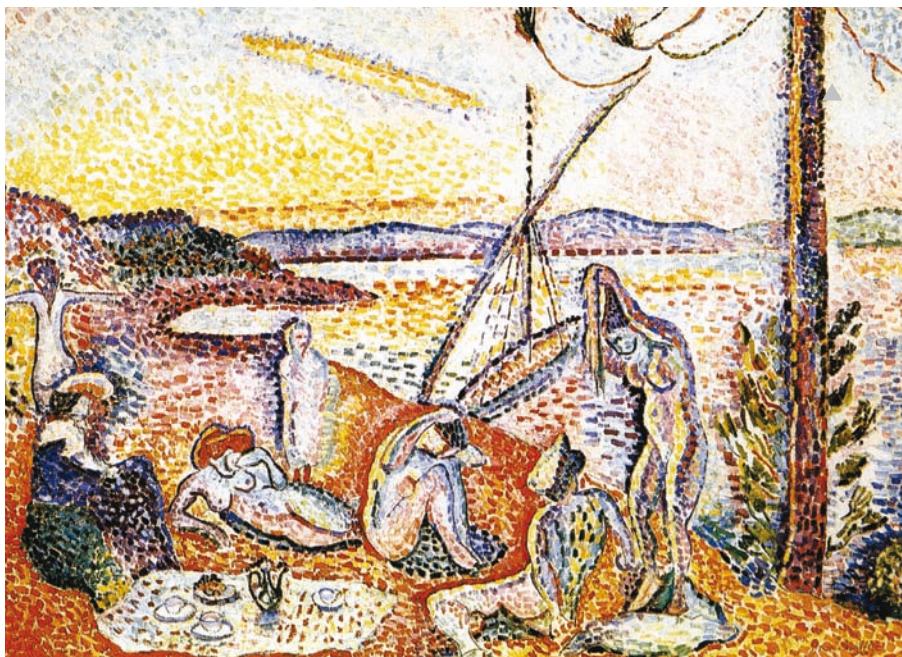
En esta página te mostramos –para su análisis– varios ejemplos del modo en que el punto y la línea han sido empleados por diversos autores. Recuerda que la **modulación** de la línea en grosor, rapidez o intensidad es esencial para lograr resultados originales, frente a las composiciones planas y aburridas que se obtienen empleando una línea homogénea.

▲ **Gregorio PRIETO**
(1897-1992).
«Estudio anatómico», 1932.
Sencillo y espontáneo apunte
que juega con la combina-
ción de puntos y líneas.

▲ **Renzo PIANO**. «Centro Paul Klee», 2005. Berna (Suiza).
Las líneas de esta arquitectura configuran tres «suaves colinas
de acero» que se funden con el paisaje circundante.

▲ **Henri MATISSE (1869-1954)**. «Lujo, calma y voluptuosidad», 1905.
El punto, la línea y el color –aplicado por el genial pintor francés de modo explosivo–, dan
forma a esta atrevida y vital composición, puente entre el arte clásico y el contemporáneo.

◀ **Jorge OTEIZA**
(1908-2003).
«Desocupación de
la esfera», 1958.
Claro exponente
escultórico de lo que
significa abrazar el
espacio con la esencia
de una línea, no
virtual, sintetizada
en la materia.

VOCABULARIO

- **Signo** En el lenguaje visual, el signo es la huella o marca hecha, sobre un soporte, para representar o expresar algo.
- **Punto** Es el elemento base de la comunicación visual. El punto gráfico es perceptible, frente al punto geométrico, que carece de dimensiones.

- **Línea** Es el trazo que deja un punto en movimiento sobre una superficie. Sirve para representar formas, objetos y conceptos abstractos.
- **Modulación** Variaciones que introducimos en el trazado de una línea modificando la velocidad, el grosor o la presión ejercida sobre el soporte.

UTILIZACIÓN EXPRESIVA DEL PUNTO GRÁFICO

El **punto**, a pesar de su sencillez, es un elemento gráfico con el que pueden obtenerse resultados excelentes.

En el ejemplo inferior puedes apreciar cómo han sido utilizadas las dos formas de aplicación del punto gráfico vistas en la teoría: por un lado, el uso de puntos de diversos colores conforman los tonos de la imagen original; por otro lado, la dispersión o concentración de estos puntos genera el volumen.

En esta lámina te proponemos que interpretes el bodegón de frutas siguiendo el mencionado ejemplo.

Apoyándote en las líneas de contorno que tienes marcadas, debes ir aplicando puntos de colores fijándote en los originales. Si quieres, puedes marcar suavemente con lápiz las zonas de sombra y luz para facilitar el trabajo. Una vez se haya secado el rotulador, no te olvides de borrar las líneas del dibujo.

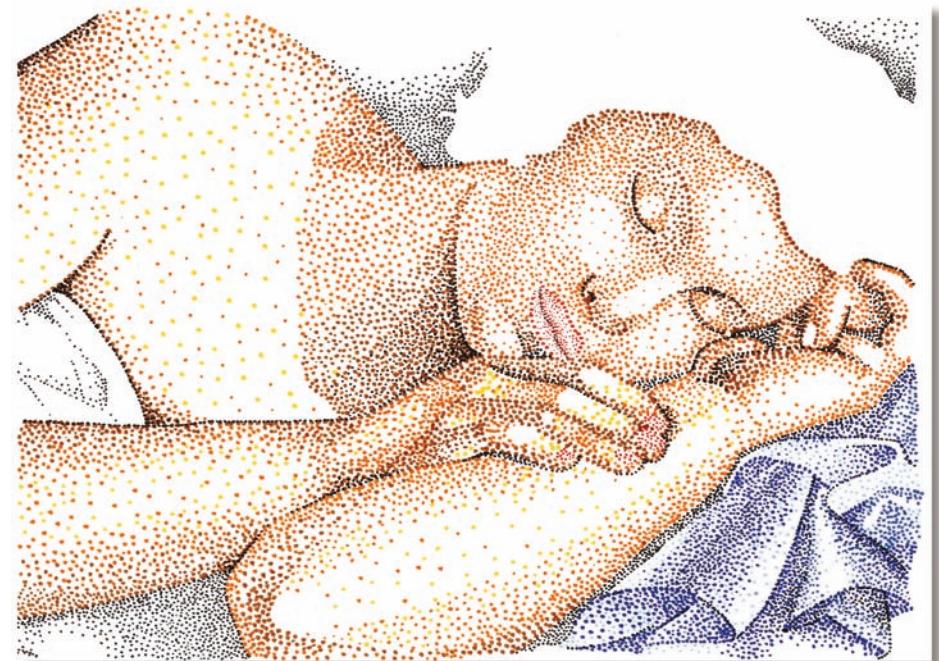
Nombre: _____

Nº: _____ Curso: _____ Fecha: _____

MATERIALES: lápiz de grafito y rotuladores.

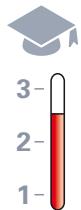
Tamara DE LEMPICKA (1898-1980). «Chica durmiendo», 1923.

Obra elaborada con rotuladores de colores de punta fina

Técnica: Rotuladores

VERIFICACIÓN

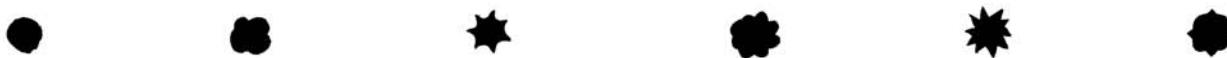
1. Enumera diversos tipos de signos que conozcas.

El trazo del lápiz sobre el papel, de la tiza sobre el encerado, del pincel sobre la tabla o el lienzo, la marca de la presión del dedo sobre la plastilina o la arcilla, el corte en la madera o linóleo, el rehundido en el barro, los elementos constructivos o decorativos en la arquitectura, etc. En definitiva, la huella que podamos aplicar sobre una superficie plana o con relieve para representar o expresar algo.

2. ¿Qué es el punto? ¿Qué representaciones y tamaños puede tener?

El punto es el signo gráfico más pequeño. Es el elemento gráfico más simple que sirve para generar otros elementos más complejos (líneas, superficies, etc.) que definen imágenes. Puede tener variadas y diversas representaciones y tamaños.

El punto considerado en abstracto (geométricamente) es idealmente pequeño, idealmente redondo. El punto real, en cambio, puede tomar infinitas formas; el círculo perfecto con el que solemos asociar al punto es susceptible de adquirir protuberancias o puntas, tender a formas más geométricas o, finalmente, desarrollar formas libres. En definitiva, su borde es fluctuante y las posibilidades formales del punto son ilimitadas.

Ejemplos de formas puntuales que evocan perceptivamente significados diferentes.

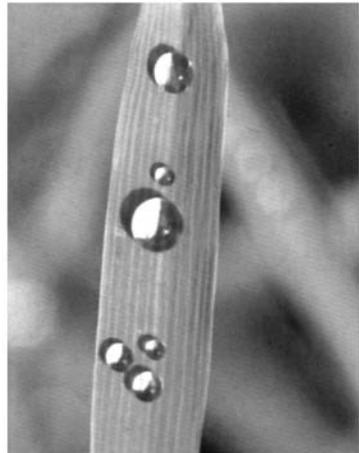
3. Pon algunos ejemplos en donde el punto constituya un elemento estructural presente en formas de la naturaleza; y otros presentes en las producciones artificiales del hombre.

La arena del mar, las piedras de un río, las estrellas del cielo, las gotas de rocío, las pupilas del ojo, todo tipo de legumbres o el moteado de la piel de ciertos animales serían ejemplos de puntos en la naturaleza.

Los cuadros realizados con la técnica de puntillismo, las telas de lunares o el diseño antideslizante de algunos suelos servirán de ejemplos de producciones visuales creadas por el hombre.

*Signos puntuales naturales.
Piedras de río.*

*Signos puntuales naturales.
Gotas de rocío.*

*Signos puntuales naturales.
Alubias blancas.*

*Signos puntuales artificiales.
Vestido de lunares.*

SÍNTESIS LINEAL DE UNA IMAGEN

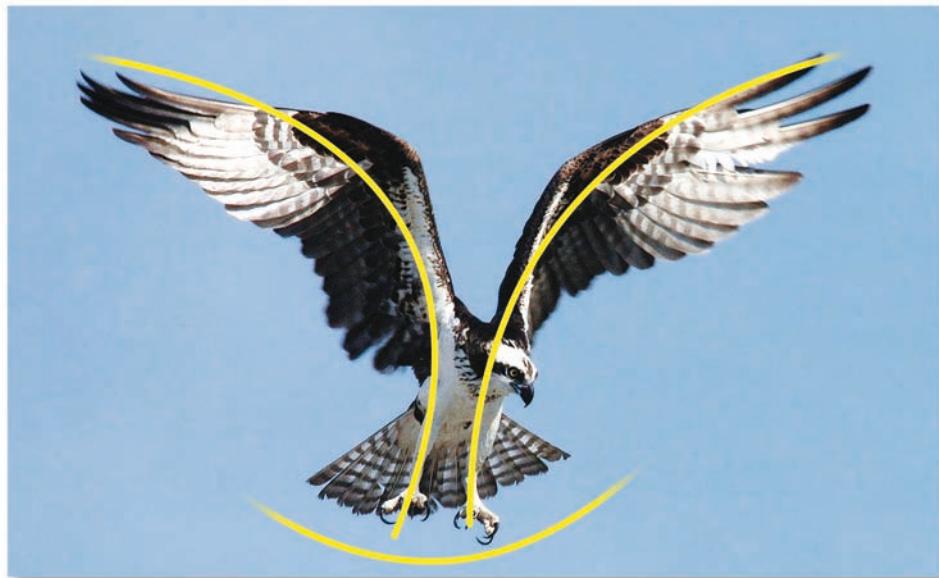

En la teoría de esta Unidad Didáctica has podido comprobar la existencia de *líneas maestras* que ayudan a comprender la composición y estructura de las imágenes. Por ello, es muy necesario practicar la síntesis de obras pictóricas, escultóricas y/o arquitectónicas, así como de imágenes fotográficas, con el fin de plasmar únicamente las líneas básicas; aquéllas que por sí solas nos ofrecen una imagen fidedigna de la original.

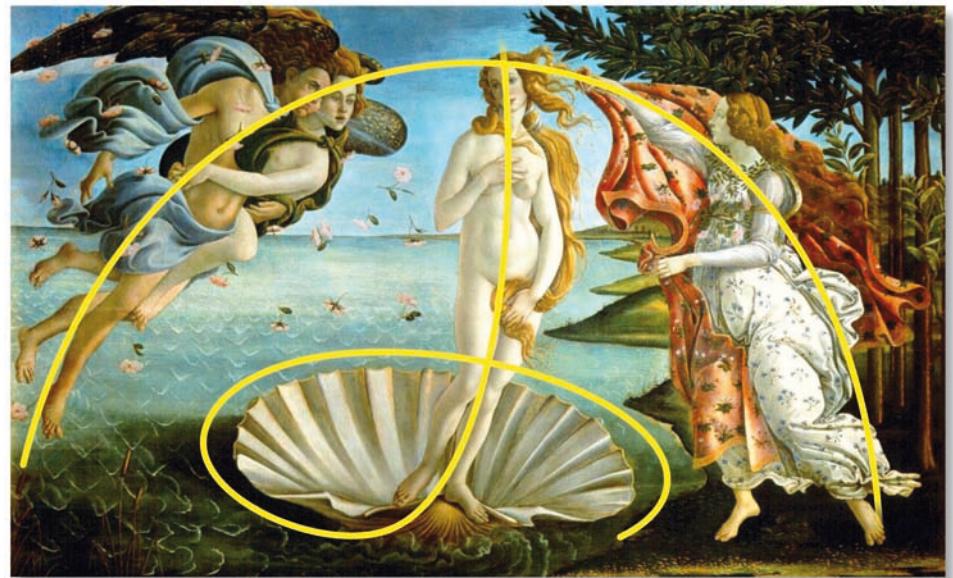
En la fotografía de la izquierda se puede apreciar cómo las líneas horizontales, verticales e inclinadas constituyen la estructura básica o andamiaje de la fachada. Sin embargo, en el caso de la escultura del león que aparece en primer plano, las líneas maestras que predominan son las curvas.

Nombre: _____

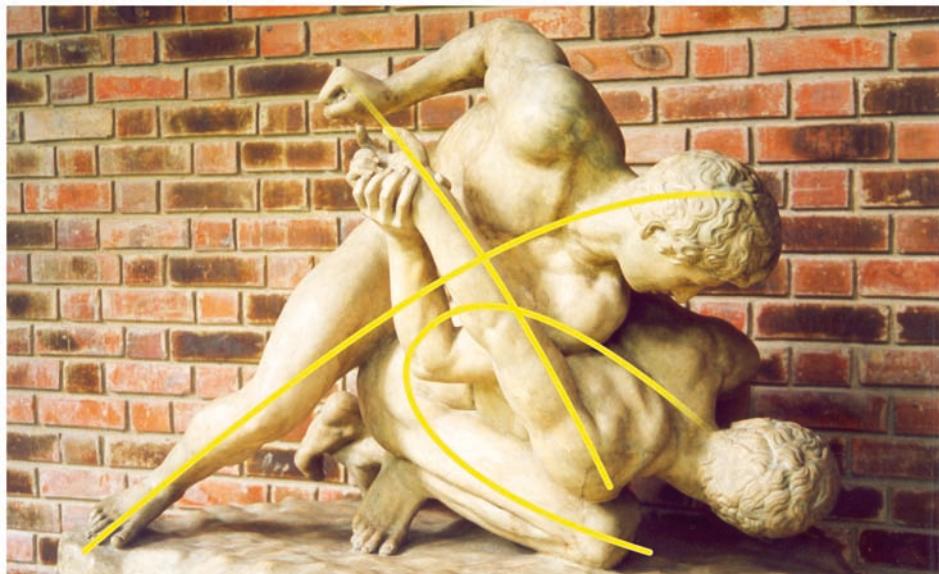
Nº: _____ Curso: _____ Fecha: _____

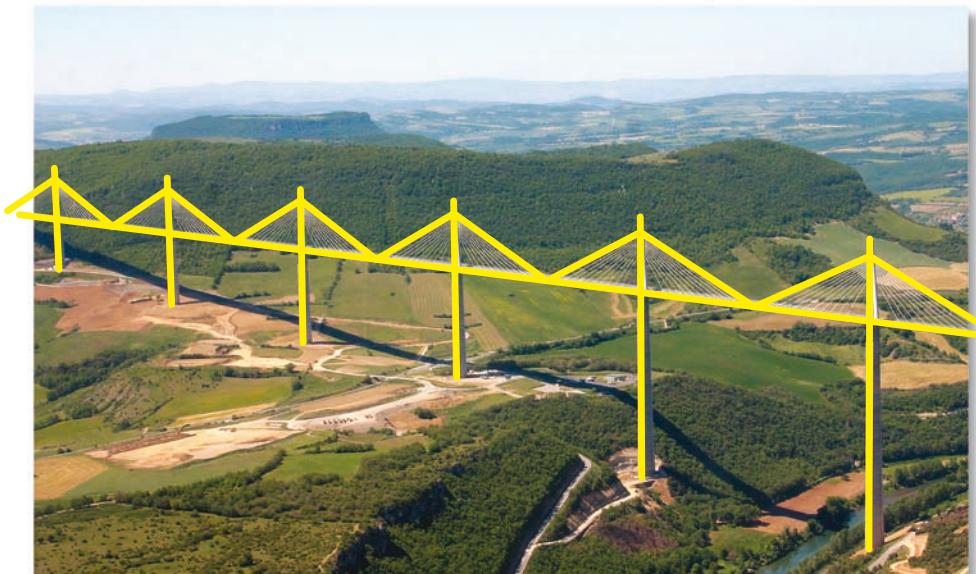
Aguila culebrera (*Circaetus gallicus*).

Sandro BOTTICELLI (1445-1510). «El nacimiento de Venus», 1485.

«Los luchadores». Escultura del periodo Helenístico, siglo III a.C.

Michel VIRLOGEUX y Norman FOSTER. «Viaducto de Millau», 2004. Aveyron, Francia.

VERIFICACIÓN

1. ¿Qué es la línea? ¿Qué expresividad puede transmitir?

La línea nace como el resultado de tensiones, de fuerzas que empujan al punto a su transformación: la línea es el trazo que deja un punto al abandonar el reposo.

La expresividad de la línea depende de su conformación:

- La línea recta sugiere consistencia y estabilidad. Si es vertical transmite elevación y fuerza. Si es horizontal nos habla de reposo y tranquilidad. Si la línea recta es oblicua, en cambio, expresa inquietud, inestabilidad.
- Las líneas quebradas sugieren dinamismo, cambio continuo, desequilibrio.
- Las líneas onduladas transmiten movimiento regular, sensualidad, ritmo sostenido.

En cualquiera de los casos anteriores, la expresividad de la línea depende también de su agrupación con otras líneas y de su modulación, esto es, rapidez de ejecución, grosor y respuesta del soporte al trazo realizado.

2. ¿De qué maneras puede modularse la línea?

La modulación de la línea le proporciona a ésta personalidad y expresividad. La línea puede modularse mediante:

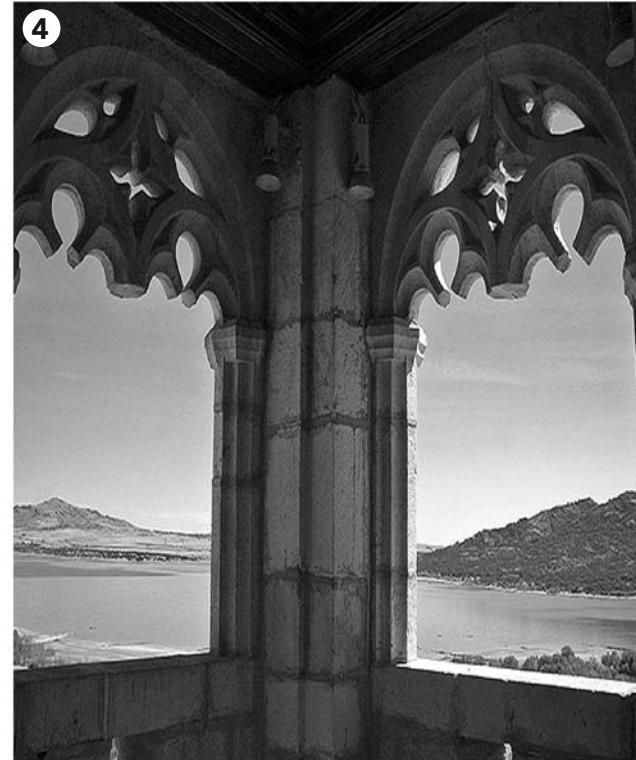
- El medio de dibujo o pintura que empleemos.
- La respuesta del soporte a la presión del medio utilizado.
- El grosor del trazo.
- La presión sobre el soporte.
- El trazo de la mano que dibuja.

3. ¿Existen líneas que no son el trazo de un instrumento? Pon algún ejemplo.

La frontera de separación entre dos colores o tonos distintos determina un ejemplo plástico (1) de lo que puede entenderse por línea no trazada con un instrumento.

Es habitual mirar al horizonte y visualizar la línea que marca la separación entre el medio terrestre o marítimo y el espacio atmosférico (2). También es común percibir el perfil de los objetos que nos facilita diferenciar el fondo de la forma (3). En consecuencia, existen líneas, no trazadas físicamente, que configuran formas y determinan objetos (4).

60

EXPRESIVIDAD Y CONTROL DE LA LÍNEA

La **línea** es el trazo del lápiz que corre sobre el papel al objeto de representar formas planas o volumétricas, trasladando sus contornos como muestran las figuras adjuntas.

1. Prueba a dibujar con una línea continua el contorno de algunos objetos sencillos como los que se muestran. Antes de poner el lápiz o rotulador sobre el papel, analiza detenidamente el objeto con el fin de memorizar la trayectoria de la línea que sintetice la abstracción de su forma.

2. Ahora se trata de conseguir, asimismo, con una sola línea continua, el trazado de una obra de arte. No importa que las líneas se entrecrucen, lo fundamental es que a través de la observación atenta del original crees tu propia composición lineal con toda la expresividad que esta técnica conlleva.

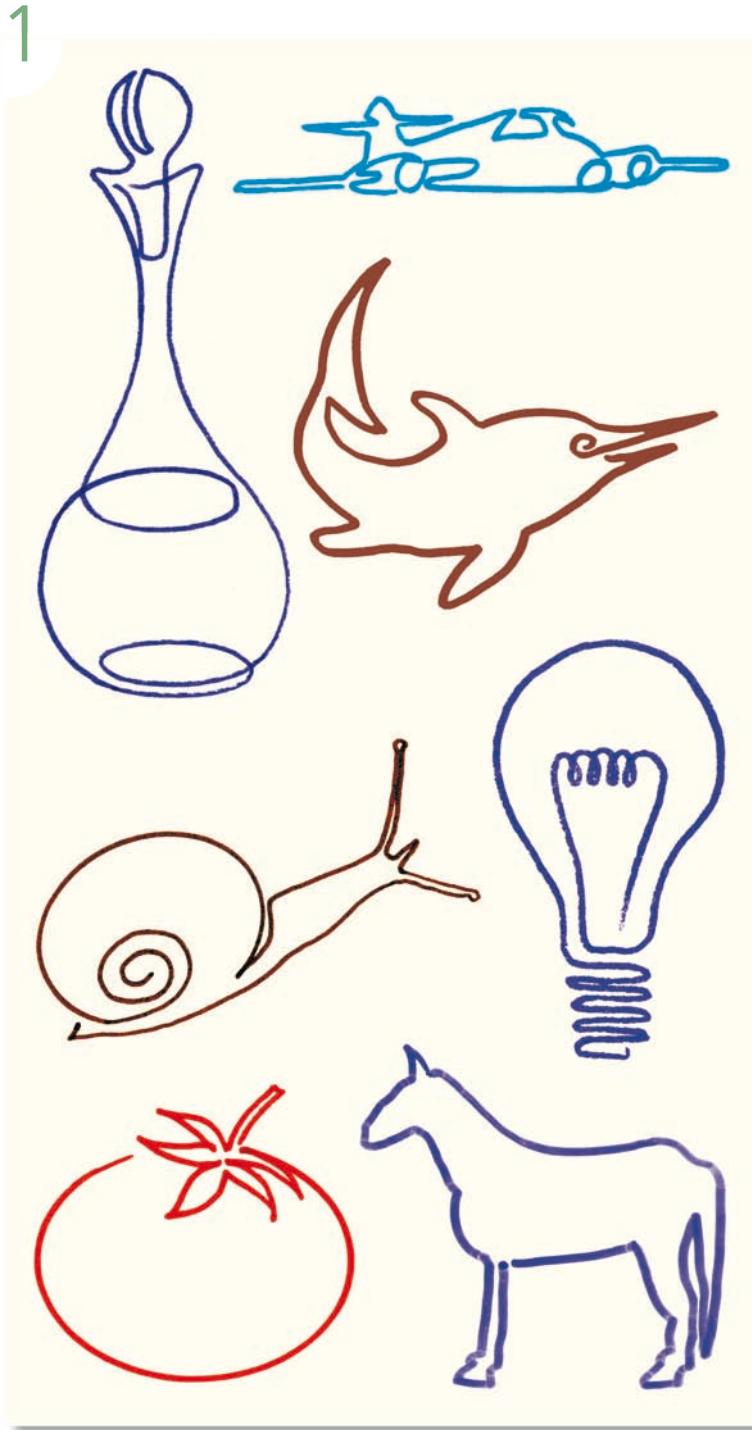
Como orientación del trabajo a realizar se ha trazado la línea que contornea la mano izquierda del **arlequín**, la cual debes continuar hasta abstraer la forma del retrato.

Nombre:

Nº:

Curso:

Fecha:

Pablo PICASSO (1881 - 1973).
«Arlequín con espejo», 1923.

sandSval
EDICIONES

