

TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR

ARTES VISUALES 2023

OBJETIVOS:

- Reconocer y analizar los códigos que compone el lenguaje visual.
- Clasificar y diferenciar sus características y posibilidades.
- Explorar la imagen y sus posibilidades de intervención.

CONTENIDOS:

Elementos básicos del lenguaje visual: Punto, Línea, tipos y uso- Forma, clasificación- Textura táctil y visual - Espacio compositivo- indicadores de espacio - Color: cualidades- Tipos de imagen figurativa y abstracta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Presentación completa de las actividades que este integrador incluye.

Realizar de manera oral un análisis de obra (elegida por el estudiante) que incluya una explicación de los conceptos y de los elementos visuales presentes en la obra.

Elementos del lenguaje visual.

Toda imagen (pintura, dibujo, escultura, etc.) está constituida por elementos que conforman el lenguaje plástico visual, del mismo modo que al escribir utilizamos signos propios del lenguaje escrito, como las letras, las palabras, los puntos y las comas, en Artes Visuales para realizar una composición (o mensaje visual) también necesitamos utilizar signos propios de este lenguaje como el punto, la línea, formas, colores, texturas. Quien realiza una composición organiza los elementos de un modo tal que permita comunicar lo que se quiere decir. Para “entender” una imagen es necesario saber mirar y para poder hacerlo es necesario desarrollar la percepción. Cuanto más miramos, más vemos y mejor lo hacemos: somos capaces de entender los mensajes y disfrutarlos y también de crear mensajes visuales coherentes con las ideas que queremos expresar.

PUNTO Y LÍNEA:

El punto es el elemento más básico y sencillo con el que podemos dibujar, es la unidad más pequeña, tiene configuración, tamaño, color, textura. La forma más usual del punto es un pequeño círculo, aunque también pueden existir puntos de forma cuadrada, irregular, dependiendo de la herramienta con la que se haga. Con el punto podemos crear sensaciones de profundidad, luces y sombras, crear direcciones y construir formas. Cuando construimos una imagen y queremos darle luces y sombras solo tenemos que hacer más puntos cercanos en las zonas a sombrear y dibujar menos puntos en las zonas a iluminar (concentración y dispersión) también podemos crear texturas visuales.

Línea: podemos definir a la línea como el rastro o trazo que deja un punto al desplazarse sobre una superficie y también como una sucesión de puntos. La línea tiene ciertas características: la intensidad y el grosor. Una línea es más intensa cuanto mayor es la fuerza de su trazo y más gruesa cuando es más ancha. Por el contrario, cuando una línea es muy fina decimos que tiene poco grosor, y cuando tiene poca fuerza o queda muy poco marcada que es poco intensa.

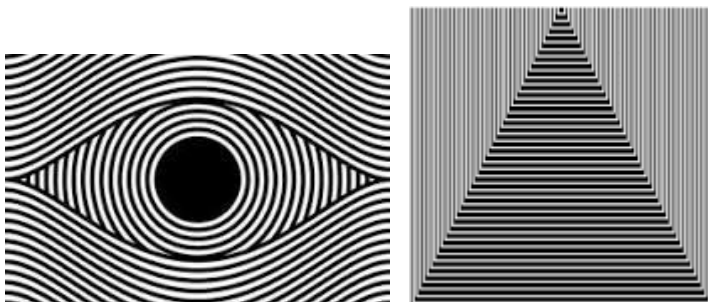
Existen dos tipos de líneas básicas: la recta, donde no variamos de dirección, y la curva, en la que la variamos constantemente. A partir de estas líneas básicas, la recta en sus tres posiciones: horizontal, vertical e inclinada, y la curva, podemos crear otras líneas que son derivadas de ellas ya sea geométricamente (con regla, compás, etc.), o de forma libre. Así aparece la quebrada, formada por rectas en distintas posiciones de angulación, la ondulada, compuesta de curvas, y la mixta o combinada, donde se mezclan rectas o curvas.

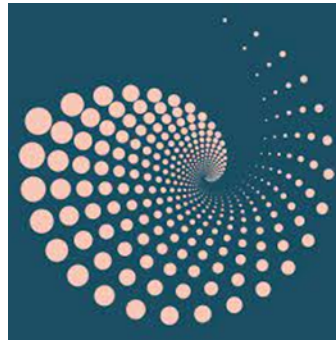
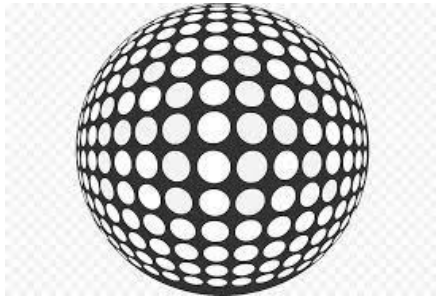
Según su función:

- Línea de contorno: la utilizamos para dibujar el aspecto externo de las formas.
- Trama ó Línea tonal: la palabra tonal, procede de tono, se refiere a la relación luz-oscuridad, es decir, a tono claro y tono oscuro. Es un entrecruzamiento de líneas, con ello conseguimos que el dibujo produzca la sensación de que tiene volumen, de que es más real.
- Textura visual: Tanto con los puntos como con las líneas es posible crear diferentes tipos de texturas visuales (efectos de superficie que sólo se perciben con la vista y no con el tacto).

Actividad 1: Realizar una representación de arte óptico usando líneas o puntos para generar volumen en la bi-dimensión.

ARTE OPTICO: La principal característica del arte óptico es que los efectos visuales producen una sensación de movimiento y de profundidad en una superficie plana, los elementos dominantes son: líneas paralelas, contrastes cromáticos, creación de patrones mediante la combinación o repetición de formas, figuras y colores; y utilización de formas geométricas.

FORMA:

La forma es la apariencia que tiene todos los objetos y por medio de ella podemos reconocerlos y diferenciarlos. Cuando dibujamos y unimos los extremos de una línea habremos transformado en un perímetro que será el origen de una forma o figura. Visualmente cuando creamos una forma/figura el resto de la superficie se transforma en fondo, siempre que miramos un objeto, lo miramos contra un fondo y existe una relación entre ambos

Las formas geométricas: son formas que responden a una fórmula o construcción matemática. Un ejemplo puede ser el cuadrado, el triángulo, el círculo...

Aquí tienes un ejemplo de formas geométricas. En el campo del diseño gráfico estas formas se emplean a menudo para crear fondos pues aportan limpieza, serenidad y precisión.

Las formas artificiales: son aquellas que están creadas por el hombre, como el diseño de una silla, de un coche, etc.

Las Formas orgánicas o naturales: son aquellas que se inspiran en la naturaleza. En diseño las puedes emplear cuando quieres transmitir sensualidad, movimiento o dinamismo.

En esta imagen puedes ver cómo se combinan las formas naturales con las formas geométricas. Si te fijas bien verás cómo los círculos enmarcan a las flores, esto produce un enriquecimiento en el trabajo final.

Actividad 2: Observa las siguientes imágenes y contesta si tienen forma geométrica, orgánica o artificial ;tener en cuenta que en ocasiones muchas de estas formas se mezclan entre sí!

TEXTURA

Llamamos textura a la apariencia externa que tienen todos los elementos, cosas o seres vivos que nos rodean y que podemos percibir con la vista y el tacto. Todo material posee en su superficie una textura que lo diferencia de otro y que puede ser lisa, rugosa, áspera, granulada, suave, etc.

Podemos clasificar las texturas con el sentido que se perciban:

Las texturas visuales Son las que se perciben gracias a la vista. No tienen volumen. Pueden ser inventadas o copiadas de la realidad. Por ejemplo representaciones gráficas en papel, fotografías, dibujos.

Las texturas táctiles se perciben a través del tacto, son texturas con salientes y entrantes, es decir que tienen un relieve.

Actividad 3:

- Realizar en una hoja de dibujo una textura táctil utilizando collage o técnica de falso mosaiquismo con papel glace o recorte de revistas.
- Realizar en otra hoja de dibujo una composición de textura visual utilizando elementos del lenguaje visual: puntos, líneas, formas, color.

EL COLOR

La presencia del color en todos los aspectos de nuestras vidas es sumamente central, nos ofrece información sobre como son los objetos y nos ayuda a distinguirlos, nos permite expresar estados de ánimo o darnos a conocer, sirve para distinguir un producto de otro, etc. video el círculo cromático nos sirve para observar la organización básica y la interrelación de los colores. En la imagen se observa perfectamente los colores **primarios** identificados con la letra **P**; **secundarios** con **S**; **terciarios** con **I**.

Y recordemos que los **complementarios** son aquellos que están enfrentados.

Los artistas utilizan el color para representar formas y transmitir sensaciones, algunos emplean colores cálidos (amarillos, naranjas y rojos) para transmitir sensación de calidez, viveza, alegría, mientras que otros optan por colores fríos (azules, verdes y violetas) que aportan sensaciones de frialdad, tranquilidad, o tristeza. Observa las distintas maneras de utilizar el color en las siguientes obras.

Esta obra pertenece al período azul de Picasso, pintó obras monocromáticas representando en ellas escenas sombrías y desalentadoras. El color azul domina el cuadro, se trata de un color frío. En él retrata con melancolía y expresividad mendigos y personas sencillas denunciando la situación de pobreza y miseria de su época «El guitarrista ciego» (1903).

«La alegría de vivir » Matisse

En este cuadro está representado el mito de Arcadia, el país imaginario que estaba habitado por pastores. Matisse Pinta una escena donde integra figuras desnudas con el entorno paisajístico, un ambiente campestre donde los personajes bailan, se abrazan o conversan amigablemente y logra transmitir a través del color el optimismo, armonía y la alegría, en la obra predominan los colores cálidos como el rosa, rojo,

naranja y amarillos, el foco de luz proviene de las dos figuras centrales del cuadro y la superficie amarilla sobre la que se encuentran.

Actividad 3:

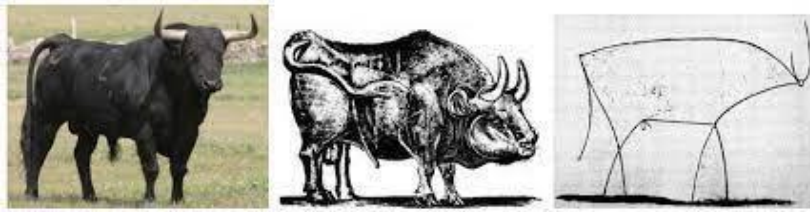
Busca las siguientes imágenes en internet y responde:

“La noche estrellada”, 1889, Vincet Van Gogh / “Senecio”, 1922, Paul Klee

- ¿Qué sensación te provoca cada una de las obras?
- ¿Qué paleta de color predomina en cada obra?
- ¿Qué tipos de formas aparecen?
- ¿Es una imagen realista, figurativa o abstracta?
- ¿Tipo de textura?
- Divide la hoja de dibujo a la mitad y realiza dos composiciones; una con paleta de colores cálidas y otra utilizando paleta de color fría.

IMAGEN REALISTA, FIGURATIVA Y ABSTRACTA:

Las imágenes figurativas son aquellas en las que podemos reconocer el objeto representado. Conforme disminuya ese grado de parecido o acercamiento con la realidad la imagen irá alcanzando grados de abstracción cada vez mayores. Se denomina realista a la imagen fiel a la realidad que representa, a veces confundiéndose con ella (Hiperrealismo)

Actividad 4:

- Observa las tres imágenes de un toro, indica qué tipo representa cada una.
- Pensa en un motivo sugerente y represéntalo de las tres formas, en tres recuadros iguales.
Termina dando color.

RELACIÓN FIGURA-FONDO

Los elementos visuales se dividen en dos grupos: la figura y el fondo. Como hemos visto anteriormente, la figura es el objeto principal de enfoque en la composición, mientras que el fondo es el espacio que rodea y da soporte a la figura. Formas, colores y texturas rodean los objetos que observamos, les sirven de marco y generan contrastes que los hacen resaltar o similitudes que los hacen fundirse uno con otro.

Figura simple fondo complejo: el entorno, muy elaborado contrasta con la figura. El fondo se trabaja con detalles, color, línea y texturas en cambio la figura se resuelve con los elementos mínimos indispensables para dar su configuración.

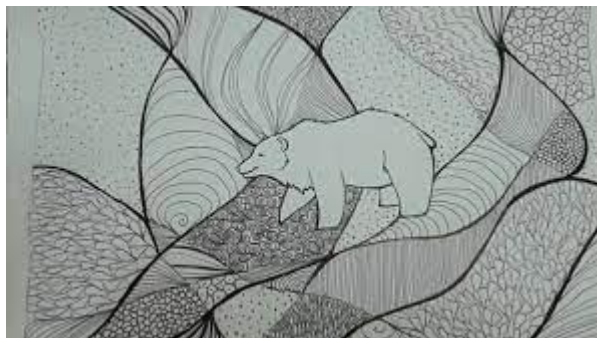

Figura compleja fondo simple: se trata de la relación más comúnmente usada. La figura es más definida por tener mayor cantidad de detalles, más volumen o muchos y variados planos de color, valor o textura. El fondo en cambio, es resuelto con colores generalmente planos; si hay color, se usan colores neutros, con pocos o ningún grafismo y escaso contraste entre colores claros y oscuros.

Actividad 5:

Realizar folleto, en una hoja doblada tipo biombo, representar los dos tipos de relación entre figura/fondo: del lado derecho figura compleja, fondo simple; y en la parte izquierda figura simple, fondo complejo.

-Complejizar utilizando los recursos antes vistos en todo el integrador.