

LICEO CHAPERÓ
CURSO EXPRESION ARTISTICA

Material de apoyo 2do bimestre

Quinto Ciencias y Letras

Tema Elementos de las artes Plásticas

1. La forma y el espacio

Cuando se está frente a objetos, cuadros escultura u otros lo primero que se ve es un conjunto de formas. Este conjunto se identifica inmediatamente según su contorno, figura o perfil externo. De acuerdo a esto, se le llama forma al aspecto externo y propio que define a primera vista, cada uno de los seres o cosas percibidas.

En el campo del arte la forma puede ser vista, interpretada y sentida de manera diferente por los artistas. Esto explica el por qué una misma forma se puede representar de maneras muy distintas.

Definición de forma:

Configuración externa de algo. (drae)

Definición de Espacio:

- Extensión que contiene toda la materia existente.
- Parte de espacio ocupada por cada objeto material. (drae)

Las formas adquieren su significado dentro del espacio, estructurándose en una composición. El artista ha de ordenar, de manera lógica, todos los elementos para que cumplan su función en el cuadro, siendo esta sabia distribución de formas lo que hará más o menos válida la obra de arte.

- El lenguaje artístico es complejo y cambiante, pero obedece a una cierta lógica compositiva que, si se transgrede, puede provocar en el espectador una clara sensación de rechazo.

Forma

En la expresión artística es la determinación, distribución y organización de los elementos que percibimos al apreciar una obra de arte.

Contenido

Es el mensaje, la fuerza, el carácter, la historia o la esencia. Es lo que el artista quiso comunicar con su obra. Implica tiempo, personajes, momento histórico, el discurso implícito, la simbología, etcétera.

2. Composición

Es la colocación y ordenamiento de los elementos que integran una obra de arte, considerando las relaciones existentes entre ellos, y con la intención de generar efectos y significados en la misma.

La Composición se refiere a la distribución de los elementos en una obra: es el tipo de balance elegido por el artista. Hay de varios tipos:

a) Composición simétrica

Tiene un eje central y hacia un lado y otro de este eje, la composición es igual: por ejemplo, una mariposa o un rostro completamente de frente.

b) Composición asimétrica:

En ella, la figura principal está de un lado o de otro. Después se busca el equilibrio, usando color, tamaño o textura.

c) Composición radial

En ella el foco de interés se encuentra en el centro y todo deriva de él o hacia él.

3. El Color

La obra pictórica no se conforma sólo a través del dibujo y la geometría, sino que tiene en el color y la luz dos elementos imprescindibles.

Los colores pueden ser de dos tipos: fríos o calientes. Los primeros comprenden la gama de azules o violetas, mientras que los cálidos van de los rojos a los verdes. Esta dualidad, a través de la historia, ha sido calificada de distintas maneras.

La luz es factor determinante en el conjunto de la composición. Lo que interesa en el análisis de un cuadro o dibujo es su luz propia o autónoma, existente en sí y por sí, tanto en conjunto como en cada uno de los elementos que lo constituyen. El binomio color-luz es indispensable para valorar cualquier composición, ya que ambos sirven para crear y conformar el espacio.

TECNICAS ARTISTICAS

Para el estudio descriptivo de una obra de arte es importante considerar los aspectos técnicos y materiales con que la obra fue realizada.

Los materiales son las herramientas con las que podemos dibujar, pintar o esculpir.

Se entiende entonces por técnica la suma de procedimientos y procesos con que construye la obra de arte. Estos procedimientos son diferentes en cada uno de los lenguajes artísticos.

Estudio de lo pictórico:

✓ Dibujo

El dibujo es un procedimiento que puede aparecer solo o como base para aplicar otras técnicas.

Hay que distinguir entre el dibujo artístico (realizado a mano alzada) y el dibujo técnico (realizado con instrumentos de dibujo). El dibujo artístico busca plasmar sensaciones personales, influenciadas por la imaginación y las vivencias individuales, por lo que resulta eminentemente subjetivo, en cambio el dibujo técnico pretende ser objetivo y representar los objetos lo más parecido a la realidad, usando escalas, a fin de proporcionar la información técnica necesaria para su análisis técnico.

Las técnicas más empleadas son los lápices, el carboncillo o la tinta, los pasteles, lápices de cera entre otros.

✓ Pintura

Es el arte de representar motivos figurativos o abstractos sobre un soporte plano mediante materiales compuesto por un pigmento mezclando con aglutinante, que le da la consistencia y permiten la fijación en un soporte.

Las diferentes técnicas de pintura pueden dividirse según el medio en que se disuelven y agruparse en dos grandes categorías: secas y húmedas.

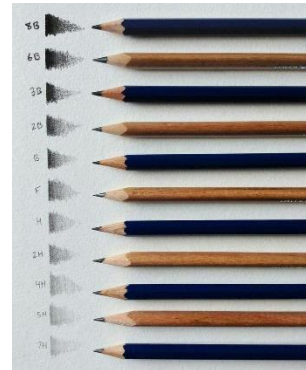
- LAS TÉCNICAS SECAS

Las técnicas secas son aquellas en que la pintura es sólida y no es necesario disolvente para su aplicación.

Los tipos más comunes de técnicas secas son:

EL LÁPIZ GRAFITO

Es el medio más común para dibujar. Creado en el siglo XVIII, puede tener diferentes grados de durezas.

LOS LÁPICES DE COLORES

Permiten realizar dibujos con una gran cantidad de tonos de colores y ofrecen la posibilidad de realizar gradaciones o texturas a base de tramas de líneas cruzadas.

Como en los lápices grafito, los hay de diferentes grados de dureza.

CARBONCILLO

El carboncillo o carbón vegetal, se utiliza para hacer dibujos preparatorios, estudios detallados de claroscuro y para esbozar la composición de una pintura de óleo o acrílico.

Su uso es muy flexible porque mancha con gran facilidad, proporcionando trazos amplios y la posibilidad de cubrir grandes superficies sombreadas.

EL COLLAGE

Técnica que se basa en pegar dibujos, fotografías o diferentes objetos (madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc) sobre diferentes soportes como cartón, lienzo o madera. El término viene del francés y significa pegado, encolado.

- **TÉCNICAS HÚMEDAS**

Las técnicas húmedas son aquellas en las que los pigmentos se encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso y los colores se aplican con ayuda de pinceles u otros instrumentos.

LA TEMPERA

Este tipo de pintura se caracteriza por ser opaca y cubriente, lo que permite trabajar tintas planas y corregir errores. También proporciona la posibilidad de trabajar con capas translúcidas si se le añade más agua.

Instrucciones:

Con base a la lectura

1. Crea una composición y aplica una técnica seca
2. Crea una composición y aplica una técnica húmeda

Tema libre

Soporte hoja bond de 120 gramos tamaño oficio.