

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

AUTORÍA ANA PRADO SANTOS
TEMÁTICA DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
ETAPA EDUCACION PRIMARIA

Palabras clave

Experimentación

Creatividad

Elementos básicos del lenguaje plástico

Técnicas plásticas y materiales plásticos

Posibilidades expresivas de los materiales

Resumen

Este artículo expone qué y cómo enseñar a los alumnos y alumnas de educación primaria la expresión plástica, puede servir de ayuda y complemento a los libros de texto.

1. INTRODUCCIÓN

En la escuela, debido a la falta de tiempo y al desconocimiento de esta área por parte del profesorado, las actividades de expresión plástica se limitan a las que vienen en los libros de texto de los alumnos y alumnas.

Se pueden llevar a cabo en el aula diversidad de actividades adaptándolas al horario. Estas actividades pueden ser dirigidas al conocimiento y uso de materiales plásticos y dirigidas al conocimiento de diversas técnicas plásticas como el óleo, la acuarela, el pastel, etc.

Para llevar a cabo el aprendizaje de cualquier técnica plástica se debe seguir un proceso progresivo, no se puede aprender a pintar sin alcanzar la adquisición de unas nociones básicas. En Educación Primaria podemos comenzar con el color y la composición.

2. NOCIONES BÁSICAS

2.1. El Color

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 13 – DICIEMBRE 2008

Comenzaremos con nociones sobre **el color**.

La mayoría de la gente sabe que un color primario no se puede obtener de la mezcla de otros y que los tres colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Lo que es menos sabido es que hay versiones diferentes de cada primario. Lo que hace a estos colores tan diferentes es lo que se conoce como “temperatura del color”. Algunos colores producen una sensación cálida, mientras que otros son fríos, y cada rojo, amarillo y azul tiene una versión cálida y una fría.

Esto, que obedece a razones científicas, también tiene, en cierta medida, motivaciones psicológicas, ya que asociamos determinados colores al fuego y otros a la frialdad de las aguas del mar. En el denominado “círculo cromático”, los rojos, naranjas y tierras situados en el lado izquierdo son colores cálidos, mientras que los verdes y azules del lado derecho son colores fríos. Sin embargo, el grado de calidez o frialdad varía de un color a otro; por ejemplo, el azul de manganeso contiene mucho verde y, por tanto, es más frío que el azul ultramar, que tiene un poco de rojo.

Hace unos trescientos años, sir Isaac Newton analizó la composición de la luz e identificó los colores del espectro: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Para explicar este fenómeno inventó el círculo cromático, donde situó los colores del espectro en un círculo.

Al pintar con acuarela, o con cualquier otro material, es importante tener presente el concepto de temperatura del color. El carácter de un cuadro depende de la temperatura de los colores que se utilicen; una buena distribución de los colores fríos y cálidos confiere espacio y dimensión a la pintura,

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

posibilitando además el modelado del tema con matices cálidos y fríos. Los colores parecen modificarse con la distancia, la hora del día en que nos hallamos, las condiciones atmosféricas y el juego de luces y sombras.

Los colores fríos (los que tienen más azul) tienden a verse menos, mientras que los colores cálidos (los que tienen más rojo y amarillo) resaltan más. Por esta razón los pintores de paisajes suelen usar colores más fríos para el fondo del paisaje y para dar sensación de espacio. Los colores también pueden tener un papel descriptivo: los cálidos se usan para temas soleados y tropicales, y los fríos azules y grises para escenas invernales.

Una actividad interesante puede ser realizar un círculo cromático con ténpera o acuarela.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

Por otro lado, es necesario saber mezclar colores y para ello se deben conocer bien los colores básicos. Si se mezclan colores inadecuados, sólo se consiguen feos tonos terrosos y grisáceos. Un ejercicio que a menudo piden los profesores de arte es el pintar usando sólo tres colores. De hecho, tal combinación da una increíble variedad de mezclas. En esta acuarela, Hazel Soan utilizó el carmesí de alizarina, el ocre amarillo y el ultramar para crear un esquema cromático cálido.

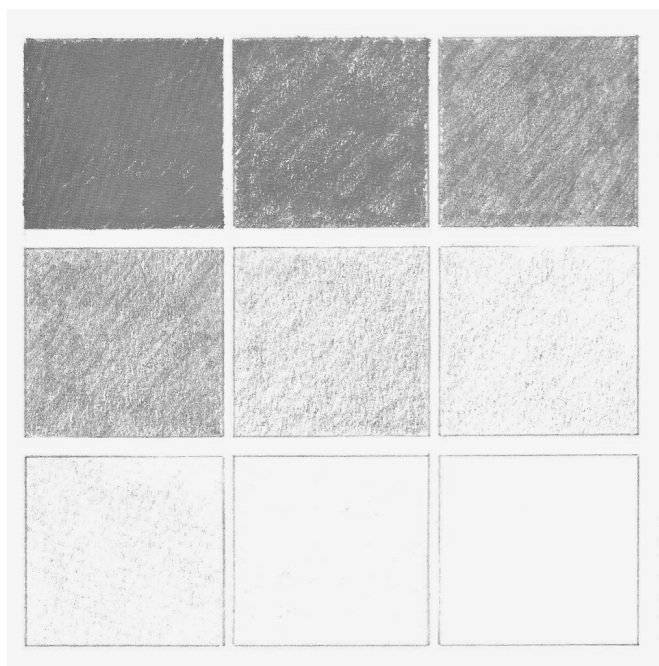
El círculo cromático es una gran ayuda para recordar los colores y establecer las relaciones entre ellos. Los más importantes o “primarios” son: rojo, azul y amarillo. A partir de éstos, mezclándolos, se obtiene una aproximación a los demás. El azul y el amarillo hacen el verde; el amarillo y el rojo, el naranja; el rojo y el azul hacen el violeta. Estos colores “secundarios” no son tan intensos como los tres originales. Mezclando los secundarios se obtienen los “terciarios”.

Por otro lado, comprobaremos que existen diferentes tonalidades de color. Sólo tenemos que observar un bosque o una pradera para darnos cuenta de la gran cantidad de tonos de verde que conforman el paisaje o el mar para poder ver varios tonos de azul.

Un ejercicio interesante es conseguir diferentes tonalidades de algunos colores. Este es un ejemplo realizado con témpera. También podemos realizarlo en el aula con un lápiz que no sea muy duro.

INNOVACIÓN
Y
EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

Los colores tienen nombres propios, en educación primaria, ya podemos dejar a un lado el rojo, el amarillo y el azul, para decir rojo bermellón o carmín, amarillo limón o amarillo cadmio, azul cobalto, azul ultramar,...

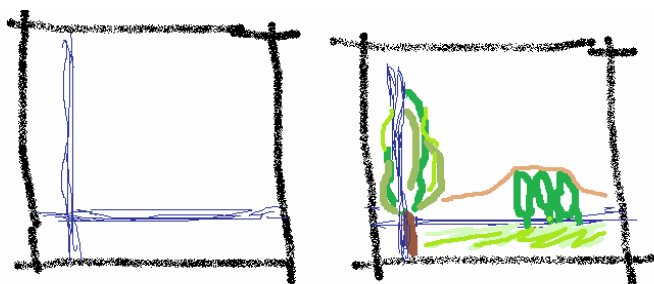
Podemos hacer un muestrario de colores como otro ejercicio práctico, conservándolo para futuras referencias.

2.2. La composición

La composición es el proceso de ordenamiento y colocación de diferentes elementos de un cuadro dentro del marco. Es la base de cualquier dibujo o pintura, cualquiera que sea la técnica o medio que se utilice. Existen unas orientaciones generales que ayudan a componer los cuadros.

Los cuadros pueden organizarse de acuerdo con la regla de tercios. Se divide mentalmente la superficie del cuadro en tercios, tanto horizontal como verticalmente. Existen varios modelos de composición.

La composición más sencilla consiste en trazar una línea vertical a la izquierda o a la derecha y una línea horizontal arriba o abajo, en esas dos líneas colocaremos los elementos fundamentales de nuestro cuadro. Si no los colocásemos en esas líneas el cuadro estaría descompensado, sin equilibrio.

Vale la pena hacer varios esbozos, a fin de planear la composición antes de comenzar a dibujar. Nunca se debe colocar el tema principal en el centro del papel ni muy pegado al borde. También hay que evitar las líneas continuas que atraviesan en cualquier sentido el dibujo.

3. ELEMENTOS ESENCIALES DEL LENGUAJE PLÁSTICO

Algunos elementos plásticos que podemos trabajar en la escuela son: el punto, la línea y las formas planas.

3.1. El Punto

Podemos definir el **punto** como el más elemental de los signos gráficos. En matemáticas es el origen de una recta o el lugar en el que dos rectas se cortan.

Con puntos podemos realizar composiciones libres. Al utilizar las posibilidades infinitas de forma, tamaño y combinación de los puntos, las realizaciones que podemos obtener son incalculables: por acumulación o dispersión, composiciones radiales, circulares, con el mismo punto o con puntos diferentes...

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

El punto es un gran elemento expresivo, se puede utilizar como mancha, como elemento de figuración y como elemento de abstracción.

- El punto utilizado como mancha, tanto por concentración como por dispersión, ofrece múltiples posibilidades gráficas.
- El punto utilizado como elemento figurativo permite expresar la forma y el volumen de los objetos, así como evocar diferentes cualidades.
- El punto utilizado como elemento abstracto posibilita la esquematización de figuras conocidas o bien la creación de composiciones geométricas.

El punto es definidor de un estilo pictórico: el puntillismo. Este es un estilo surgido del impresionismo y consiste en la representación de formas y colores mediante la aplicación de pequeños puntos de color puro en el lienzo. Grandes artistas han utilizado esta técnica en sus obras: “El circo” de Seurat , “Entrada en el puerto de Marsella” Paul Signac, “Tarde en la Grande Jatte” de Georges Seurat,...

3.2. La línea

La **línea** es la representación gráfica de la trayectoria de un punto.

- Según sea la trayectoria, obtendremos líneas rectas, curvas, abiertas, cerradas, quebradas, mixtas, onduladas, etc.
- Según la posición que las líneas tengan respecto a un punto, respecto a una línea o respecto al plano, pueden ser paralelas, divergentes, convergentes, perpendiculares, etc.
- Según su trazo, las líneas pueden ser continuas o discontinuas, insinuadas o completamente terminadas, gruesas o finas, de grosor uniforme o de grosor variable, etc.

La línea es el principal elemento estructurador del espacio. Mediante la línea podemos dar al espacio una organización, crear planos de percepción, dividirlo en campos visuales, orientarlo, centrar la atención en una parte del espacio, etc.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

La línea puede servir para simplificar la representación de la realidad o para crear formas plenamente abstractas.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

A veces, basta con representar tan sólo las líneas predominantes, despreciando las líneas menores, para obtener una forma semiabstracta que no reproduce la imagen real, sino que la evoca y esquematiza.

En otras ocasiones, la línea se utiliza para crear formas totalmente abstractas que sólo existen en nuestra mente.

En el lenguaje plástico, la línea es un elemento expresivo de primera magnitud. El dibujo de una línea sobre el papel no se reduce a un rasgo realizado con mayor o menor habilidad, sino que adquiere en sí mismo un incalculable poder de comunicación.

La línea puede expresar todo tipo de sensaciones, y la contemplación de la línea suscita en espectador inquietudes plásticas.

- Las **líneas rectas** expresan robustez y rigidez, mientras que las **líneas curvas** expresan dinamismo y vitalidad.
- Las **líneas horizontales** nos sugieren tranquilidad y reposo. Ésta es la sensación que recibimos cuando contemplamos el mar, una llanura o un edificio en el dominan las líneas horizontales.
- Las **líneas verticales** expresan una tensión ascensional que implica sensaciones de fuerza, equilibrio y espiritualidad. Recibimos estas sensaciones al contemplar un conjunto de árboles altos y derechos.
- Las **líneas oblicuas** nos transmiten sensaciones de actividad y de movimiento.

Una función importante de la línea es la ordenación de las composiciones figurativas. Cuando analizamos la estructura de un cuadro advertimos la existencia de unas líneas que ordenan las formas. Estas líneas aportan a la valoración general de la obra sus cualidades su equilibrio.

Otra de las funciones de la línea en toda composición es la de describir las formas. La línea realiza esta descripción básica cuando delimita el contorno de las figuras. La definición será más clara cuanto más completo sea el conocimiento que el dibujante tiene del objeto y cuanto mayor sea su dominio técnico del dibujo.

Son numerosas y variadas las actividades que se pueden realizar en el aula con el punto y la línea, utilizando diversas técnicas y materiales plásticos.

4. MATERIALES CROMÁTICOS

4.1. El lápiz

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

Todo el mundo conoce **el lápiz** como utensilio de escritura, pero quienes trabajan en bellas artes lo consideran, además, el más común e imprescindible útil de dibujo. Por fortuna resulta sumamente económico y se fabrica en una extensa gama de calidades, de igual modo que el papel para dibujar.

Una vez dominado, el lápiz es un instrumento maravilloso, pues se puede usar para crear una amplia gama de efectos. La gran belleza del lápiz está en que es capaz de describir una forma o un contorno con un solo trazo, y ese trazo puede variar entre la gran ligereza y la gran pesadez. Cuando se aprende a utilizar el lápiz, se convierte en uno de los medios que se usan de un modo más instintivo y divertido.

El lápiz es aliado inseparable del Arte, ya que la mayoría de las obras, tanto de dibujo, como de pintura, ilustración, impresión, grabado o incluso escultura, nacen de un boceto realizado a lápiz. Resumiendo, el lápiz es un medio ideal para trabajos preliminares, pero ofrece también amplísimas posibilidades para la realización de dibujos por sí mismo.

Los lápices se ofrecen en una gama de gradaciones que va desde los muy duros a los muy blandos: HB, 2B, 3B, 4B, 6B y 9B. Los lápices blandos son adecuados para obtener tonos más oscuros, los lápices duros dan mayor definición. El lápiz HB es el que más se utiliza.

Antes de utilizar el lápiz para dibujar debemos aprender a cogerlo bien. Lo haremos como tenemos costumbre a la hora de escribir, pero evitando que los dedos queden demasiado cerca de la punta, es decir, manteniéndolos a una distancia de unos 4 cm. Hay que sujetar el lápiz con poca fuerza pero manteniendo firme la muñeca y móvil la articulación del codo o el hombro.

En el aula haremos ejercicios de soltura, practicando el trazo de distintos tipos de líneas, círculos, procurando trabajar con rapidez, sin emplear demasiado tiempo en cada ejercicio.

Otros ejercicios con el lápiz serán de difuminado que pueden realizarse con la gama blanda, entre HB y 6B.

4.2. Los lápices de colores

Los lápices de colores no son sólo cosa de niños, como algunos opinan. Pueden usarse con gran efectividad en el dibujo de cualquier tema: bodegones, paisajes, retratos, etc. No olvidemos que muchos dibujantes y artistas famosos los utilizan en sus obras. Como ejemplo podemos nombrar a Alberto Durero.

Los lápices de colores, económicos y fáciles de manejar, se comercializan en distintas calidades. Y hay varios tipos: de distinto grosor, solubles en agua para obtener un efecto similar al de la acuarela, de distinta dureza.

Las ventajas de los lápices de colores es que son limpios y no se deterioran con el tiempo, su almacenamiento tampoco plantea problemas.

Los lápices de colores se distinguen de otros materiales por su amplia y atractiva gama de posibilidades expresivas.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

Una de las dificultades que presentan los lápices de colores es que todos tienen la misma intensidad de color y hay que dejar zonas de papel en blanco para crear contraste.

Con los lápices de colores se pueden hacer ejercicios para trabajar el color, la mezcla de colores, la degradación de color y el dibujo.

4.3. Los rotuladores

El rotulador es un instrumento inventado recientemente. Nuestros abuelos no lo conocían. Podemos encontrarlos en muchas versiones: los hay en trazo fino, grueso y muy grueso; con color opaco o transparente, con colorantes naturales o artificiales, diluidos en alcohol o en agua, permanentes y los que cambian de color o pueden borrarse con un rotulador especial. En educación primaria utilizaremos los que no son tóxicos y tienen el agua como base para el color.

Una de las cosas más geniales de los rotuladores es la intensidad de sus colores. Aunque eso sí, ya lo advertimos, los dibujos resisten mal la exposición a la luz y pierden con el tiempo su brillantez. Para que perduren, debemos preservarlos del sol directo. Debemos también tener la precaución de taparlos con el capuchón después de utilizarlos, para evitar que se sequen antes de tiempo y ya no nos sirvan.

Los rotuladores podemos realizar gran variedad de ejercicios, podemos trazar líneas, puntear, manchar, colorear superficies,... Combinar los rotuladores con lápices de colores, pastel....

Podemos experimentar sobre distintas superficies, papel rugoso, papel absorbente, cartón, corcho, papel vegetal, etc. Y jugar con el agua y comprobar los efectos sobre el rotulador.

4.4. El pastel

El pastel ofrece multitud de posibilidades artísticas y se utiliza tanto para apuntes rápidos, como para trabajos totalmente acabados.

A pesar de que se conocen desde el siglo XVI, el uso de los pasteles no se generalizó hasta el periodo impresionista, a finales del siglo XIX. Entre todas las obras realizadas por pintores como Manet, Renoir, Degas y Cassat, los estudios de bailarinas realizados por Degas quizá sean las más popularizadas.

El tratamiento de los pasteles es espontáneo que conduce a la obtención de una textura vibrante y fresca. Debido a estas características el pastel es un medio particularmente apropiado para el retrato, aunque también se utilice para crear bodegones llenos de vida y excelentes paisajes.

Los pasteles pueden combinarse de forma satisfactoria con otros materiales como la acuarela o la tinta.

Existen varios tipos de pasteles blandos, duros y grasos. Los pasteles blandos son los que se suelen utilizar.

4.5. La acuarela

La **acuarela** es una de las técnicas más antiguas, debido a sus cualidades, espontánea y rápido secado, se utilizaba para realizar bocetos. Por este motivo, la acuarela era menospreciada y el óleo era

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

la técnica apreciada y la única considerada arte “verdadero”. No fue hasta el siglo XVIII que la pintura a la acuarela alcanzó su esplendor y empezó a extenderse cada vez más. Artistas ingleses, como John Cotman, William Turner y John Constable llevaron esta técnica a un nivel extraordinariamente alto.

La delicadeza y la transparencia de los efectos de la acuarela no pueden conseguirse casi con ningún otro medio.

Una de las dificultades de la acuarela es que tras su secado no se puede corregir y que el pigmento sufre un aclarado del 50%. A pesar de esto, cuando se aprende a utilizar y dominar esta técnica te envuelve y maravilla.

4.6. El acrílico

La pintura al **acrílico** es al agua y se seca rápidamente, aunque, al secarse, los colores se aclaran algo.

La característica más destacada de los colores acrílicos es su rapidez de secado. En la mayoría de los casos es posible aplicar una segunda capa al cabo de treinta minutos, lo que les diferencia de los óleos, que obligan a esperar varias horas entre aplicación y aplicación. Por lo tanto, es más conveniente trabajar con acrílico que con óleo en el aula.

Se puede usar sobre papel, cartulina o lienzo. Tiene la misma ventaja que el óleo y a diferencia de la acuarela se pueden superponer las capas, con lo cual si te equivocas se puede corregir, lo que no ocurre con la acuarela.

4.7. El óleo

Durante siglos, la pintura al óleo ha sido el medio pictórico que ha contado con más adeptos, ya que posee la gran ventaja de la flexibilidad, es decir, ofrece plena libertad para experimentar, alterar y corregir, debido a que los colores al óleo tardan en secarse sobre el lienzo.

La pintura al óleo se comercializa en tubos. Una de las mayores satisfacciones que proporciona a pintura al óleo es la diferencia de resultados, caso que se aplique con pincel o espátula. Utilizándola directamente del tubo, se pueden crear atrevidos relieves o ricas texturas.

Debemos disponer de tiempo para trabajar con esta técnica en la escuela ya que requiere mucha preparación.

5. MATERIALES BÁSICOS

La técnica de acuarela, acrílico y óleo requiere un tiempo para preparar el equipo necesario.

5.1. Materiales básicos para la acuarela

La pintura la podemos encontrar en pastillas o en tubos pero es aconsejable los tubos pues es más económico y las pastillas son demasiado pequeñas.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 13 – DICIEMBRE 2008

A la hora de comprar un pincel conviene no escatimar el dinero ya que la calidad del pincel es importante. Debemos tener pinceles de distinto grosor y forma, uno redondo grande para pintar las superficies grandes y otro pequeño para los detalles; y uno plano, interesante para conseguir gran variedad de efectos. Los pinceles pueden estar hechos de pelo de marta roja, marta mezclada, ardilla o buey y los sintéticos. Estos últimos son más económicos pero la calidad es muy inferior, ya que pierden el pelo, tanto que no podamos trabajar bien ni conseguir los efectos que nos proponamos.

Las paletas de acuarela no se parecen a las convencionales, son blancas, de plástico con compartimentos con pocitos donde se mezclan los colores.

Necesitaremos también un tarro con agua, un rollo de cocina para absorber los excesos de agua del cuadro, quitar pigmento cuando necesitemos una corrección y limpiar los pinceles.

En cuanto al papel, existen papeles de acuarela de muy diversas calidades y tipos, tanto en blocs como en pliegues sueltos que son más económicos. Para empezar podemos utilizar cualquier papel, pero enseguida utilizaremos un papel de mejor calidad. El papel rugoso es el más aconsejado para poder experimentar las diversas posibilidades de esta técnica.

Necesitaremos una tabla para colocar el papel, con chinchetas o con cinta adhesiva. Y, por último, un caballete de acuarela.

5.2. Materiales básicos para el óleo

La pintura al óleo viene en tubos y existe gran variedad de calidades.

Para empezar basta con disponer de tres pinceles de cerda, entre planos y redondos. La espátula sirve para mezclar, aplicar pintura sobre el lienzo o desprenderla de él.

En cuanto a la paleta, cualquier superficie lisa que no sea porosa sirve para preparar y mezclar las pinturas al óleo. Puede utilizarse un plato, cartón duro.

Hay que tener siempre a mano trapos de algodón o rollos de cocina.

Los dos soportes tradicionales para la pintura al óleo son el lienzo y la madera. Para la escuela adquiriremos una tabla ya preparada o un cuaderno para óleo con hojas especiales de papel rematadas por los bordes.

El secreto para mantener en buenas condiciones los útiles de pintura es saber utilizarlos y limpiarlos con mucho cuidado. Una vez limpios se deben colocar en un bote con el pelo hacia arriba.

6. EL BOCETO

El boceto es el dibujo que realizamos antes de comenzar a pintar un cuadro. Debemos tener un cuaderno de bocetos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008

El cuaderno de bocetos es la solución ideal para ejercitar a la mano inexperta. Cuanto más lo utilizemos, mayores serán los progresos. El cuaderno de bocetos es bueno llevarlo siempre que vayamos de viaje, excursión,... ya que la inspiración puede surgir en cualquier momento y lugar.

En el cuaderno de bocetos podemos practicar el dibujo, el color, la composición para ir asimilando las habilidades y técnicas. También nos servirá para practicar nuevas ideas o experimentar con nuevas formas de composición o de tratamiento del color. Y hay que pensar que muchas de las pruebas no nos satisfarán pero cometiendo errores es como vamos a aprender.

El cuaderno de bocetos nos permite además perder el miedo al papel en blanco. Muchos alumnos y alumnas tienen este problema y para pintar, la regla número uno es: perder el miedo. El miedo a equivocarnos, a no saber que hacer en ese espacio blanco.

Con el cuaderno de bocetos permitiremos a los alumnos y alumnas expresarse libremente y desarrollar la creatividad para plasmarlo después en una obra de arte.

7. BIBLIOGRAFÍA

- BAGNALL, HILLE. (1995). *Introducción a la acuarela*. Barcelona: CEAC
- BARTLETT, C. (1992). *Dibujar y pintar bodegones*. Barcelona: BLUME
- COMELLA, M. A. (1996). *Rotuladores*. Barcelona: PARRAMÓN
- EDWARDS, B. (1994). *Aprender a dibujar*. Madrid: URANO
- PALMER, J. (1994). *Dibujo*. Madrid: ANAYA

Autoría

- Nombre y Apellidos: Ana Prado Santos
- Centro, localidad, provincia: Guillermo Romero Fernández, Córdoba, Córdoba
- E-mail: prado_2323@yahoo.es