

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

DIBUJO ARTÍSTICO

SERIE DISEÑA

NIVEL

ESO

Dibujo Artístico I para Educación Secundaria Obligatoria es una obra colectiva concebida, diseñada y creada en el Departamento de Ediciones Educativas de Santillana Educación, S.L., dirigido por **Teresa Grence Ruiz**.

En su realización ha participado el siguiente equipo:

ILUSTRACIÓN
ARTIMAGOS

Irene Areal
Antonio Casado
Juan Carlos Carmona
Eduardo Estrada
Elías González
Pedro Guillén
Francisco Solé
José María Valera

TEXTO
ARTIMAGOS

EDICIÓN
Elena Alfonso Talavera

EDICIÓN EJECUTIVA
Montserrat Herrero González

DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Lourdes Etxebarria Orella

Dibujo Artístico I ESO

Este material didáctico es una propuesta pedagógica de Santillana Educación para la Educación Secundaria Obligatoria. Está organizado en seis unidades, en las que se desarrollan las competencias para el área de Dibujo Artístico.

Cada unidad está compuesta por los siguientes apartados:

1 El dibujo figurativo

OBSERVACIÓN

En esta unidad se representa el encuadro de una escena en un paisaje. En su aspecto un dibujo preciso y detallado para representar una escena cotidiana en un entorno natural a un momento concreto.

Observa y reflexiona.

- Identifica formas geométricas en alguno de los elementos de la escena? ¿Y en otros, curvas, cuadradas, triangulares, circulares...
- ¿Cuál personaje de la escena te llama más la atención? ¿Por qué? ¿Pasión, color, tamaño, edad, del dibujo...
- ¿Con qué intención el autor se representa? ¿Y qué momento del día? ¿Por qué? ¿Qué te hace llegar a esas conclusiones?
- Presta atención a los detalles: la ropa, la comida, las plantas... ¿Cómo que el autor ha trabajado con ellos para transmitir una realidad para el espectador?
- Describe la sensación que te transmite la obra. ¿Cómo que la sensación te hace ver el momento al artista lo hubiera pintado con líneas gruesas de color?
- Si fueras que poder este dibujo, ¿cómo representar? ¿Con qué materiales utilizarías?

4 Cuaderno de Dibujo Artístico I

El desarrollo del tema

En estas páginas encontrarás la presentación de los contenidos empezando con una guía de observación aplicada a un modelo artístico o plástico, que se complementa con información teórica sobre el tema y las técnicas que se desarrollan en la unidad.

Estas páginas tienen el propósito de fomentar la **conciencia y expresión cultural**.

Encajado de ejes

PRACTICA

1. Se traza el eje central de la foto y del resto de figuras. Se dibujan con lápiz HB los contornos de las distintas mediante formas geométricas.

2. Se sustituyen los trazados geométricos por las líneas curvas correspondientes, usando un lápiz blando.

Dibuja el avión siguiendo el proceso de encajado explicado en el ejemplo. Colorea como te guste.

6 Cuaderno de Dibujo Artístico I

Las actividades de práctica

Son ejercicios en los que se explican paso a paso y de forma gráfica los procesos de dibujo, con el objetivo de que afiances lo aprendido en la explicación de los contenidos.

Cuando realices estas actividades desarrollarás la **competencia aprender a aprender**.

Encajado de ejes y figuras geométricas

APLICACIÓN

Descubre las líneas generales y los ejes centrales de las figuras. Comienza el dibujo trazando los ejes y las formas geométricas que definen los contornos de las figuras y el fondo. Después, dibuja las líneas definitivas. Por último, colorea con lápices de colores.

8 Cuaderno de Dibujo Artístico I

Las actividades de aplicación y creatividad

Son ejercicios para aplicar lo aprendido durante la exposición de los temas.

Cuando realices estas actividades desarrollarás tu **sentido de la iniciativa y del emprendimiento**.

Usos del dibujo figurativo

GALERÍA

La representación figurativa es muy variada, ya que puede utilizarse para distintos fines. En ocasiones, tiene un aspecto y una intención artística, y otras veces, un carácter más técnico.

1. La práctica del dibujo figurativo ha sido esencial a lo largo de la historia para describir, por ejemplo, las características de animales y plantas. Así, esta información gráfica se investigaba, se transmitía y se archivaba. En la actualidad, los biólogos y geólogos siguen realizando dibujos en los cuadernos de campo para registrar sus observaciones.
2. Además de hacer bocetos de referencia para observar y comparar lo real. Leonardo da Vinci utilizó el dibujo gráfico sus invenciones antes de construirlos.
3. Para los artistas del movimiento surrealista el dibujo figurativo fue un medio para evocar ideas de carácter fantástico, psicológico y crítico. Se adaptó a la representación de la realidad jugando con el dibujo, deformando las figuras y adaptando su lenguaje simbólico. Este experimentación les permitió transmitir sus mensajes, historias y sueños.

12 Cuaderno de Dibujo Artístico I

Galería

Está formada por reproducciones de obras artísticas, gráficas, plásticas y de diseño, con comentarios referentes al tema de la unidad.

Reflexionarás sobre los elementos constitutivos de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en diferentes ámbitos, desarrollando así la **competencia social y cívica**, y la **conciencia y expresión cultural**.

Índice

CONTENIDOS		CONTENIDOS	
1 El dibujo figurativo Pág. 4	• El dibujo como representación.• El encajado con ejes.• Encajado mediante figuras geométricas.• Encajado de ejes y figuras geométricas.• Encajado de proporciones.• Dibujo de detalles y acabado.• Dibujo de memoria.• Usos del dibujo figurativo.	4 El volumen Pág. 34	• Luces y sombras.• Claroscuro con trazos de lápiz.• Puntos de luz sobre fondo de color.• Claroscuro con manchas.• Luces y sombras con color.• Sombra arrojada.• Dirección de la luz.• Pintura de bodegón.
2 El color Pág. 14	• Teoría del color.• Creación de tablas de color.• Utilización de colores cálidos.• Utilización de colores fríos.• Armonía de colores próximos.• Contraste de colores complementarios.• Contrastes de luminosidad.• El cartel.	5 Igualdad y semejanza Pág. 44	• Tamaño, proporción y simetría.• Uso de la cuadrícula para copiar.• Reproducción de imágenes a mayor tamaño.• Relación de proporciones.• Figuras simétricas respecto a un eje.• Uso de la cuadrícula en figuras simétricas.• Figuras simétricas respecto a un punto.• Repetición y simetría en la artesanía.
3 La línea Pág. 24	• El punto y la línea como elementos plásticos.• Línea continua y discontinua.• Texturas con líneas rectas.• Texturas de puntos.• Texturas personales.• Líneas con pincel.• Texturas de trazos gruesos.• La línea en el grabado.	6 Creación digital Pág. 54	• Imágenes digitales.• Análisis de imágenes de Internet.• Dibujo a mano alzada con el ratón.• Dibujo de figuras geométricas.• Aplicación de filtros.• Dibujo vectorial.• Edición de imágenes en el móvil.• Imagen digital en el cine.

Kagegawa, de la serie *Las cincuenta y tres estaciones de Tokaido*. Utagawa Hiroshige, 1832.

▶ En este grabado japonés se representa el encuentro de unos viajeros en un puente.

El autor aplica un dibujo preciso y detallado para representar una escena cotidiana en un entorno natural y en un momento concreto.

Observa y reflexiona.

- ¿Identificas figuras geométricas en alguno de los elementos de la escena? Di si son rectas, curvas, cuadrados, triángulos, circunferencias...
- ¿Qué personaje de la escena te llama más la atención? ¿Por qué? (posición, color, tamaño, detalle del dibujo...).
- ¿Qué estación del año se representa? ¿Y qué momento del día? Explica qué te hace llegar a esas conclusiones.
- Presta atención a los detalles: la ropa, la cometa, las plantas... ¿Crees que el autor los ha imaginado o se ha inspirado en la realidad para dibujarlos?
- Describe la sensación que te transmite la obra. ¿Crees que la impresión habría sido la misma si el artista lo hubiese pintado con líneas gruesas de cera?
- Si tuvieras que copiar este dibujo, ¿cómo empezarías? ¿Qué materiales utilizarías? ¿Por qué utilizarías esos y no otros?

El dibujo como representación

El dibujo es una forma de expresión gráfica que sirve a las personas para comunicarse.

Cuando realizamos un dibujo figurativo, podemos intentar representar la realidad como la percibimos, pero también como la imaginamos. En las obras figurativas, como retratos, paisajes, interiores o bodegones, reconocemos formas y figuras del mundo que nos rodea.

El arte figurativo abarca muchos estilos y distintos grados de semejanza con la realidad. Por ejemplo, encontramos dibujo figurativo en las imágenes de animales en Altamira, los frescos romanos, los murales egipcios, la pintura barroca, y las obras de impresionistas, cubistas y surrealistas del siglo xx.

Cuando se quiere realizar un dibujo figurativo, conviene observar detenidamente la realidad que se va a representar y trazar un buen encajado.

Para encajar un dibujo se utiliza el lápiz de grafito. Existen diferentes calidades de dureza en los lápices; se puede encontrar una gama de hasta diez grados de dureza (H) y diez de blandura (B). Los lápices más blandos son más suaves, se deslizan mejor sobre el papel y lo manchan más.

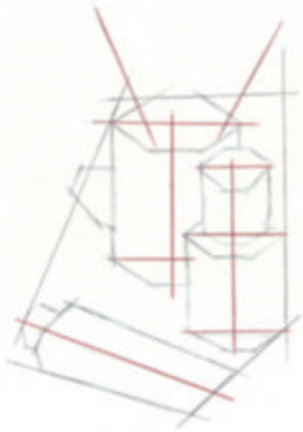
Materiales para utilizar en esta unidad:

- Lápiz de dureza media (HB) para el boceto.
- Lápiz blando (2B, 3B) para el acabado.
- Lápices de colores.
- Goma de borrar.
- Regla.

Para realizar un dibujo figurativo, se pueden seguir en orden estos pasos:

1. Observar el modelo para reconocer y definir las líneas generales que describen la escena, prestando atención a las relaciones entre figuras.
2. Trazar líneas generales y los ejes de las figuras, a ser posible a mano alzada (aunque para los ejes podemos usar la regla).
3. Identificar posibles formas geométricas en lo que se quiere representar y trazarlas en el dibujo a modo de boceto.
4. Dibujar las líneas definitivas y borrar las del boceto. Añadir los detalles. Colorear si se desea, introduciendo elementos informativos, como el sombreado para destacar el volumen de los objetos.

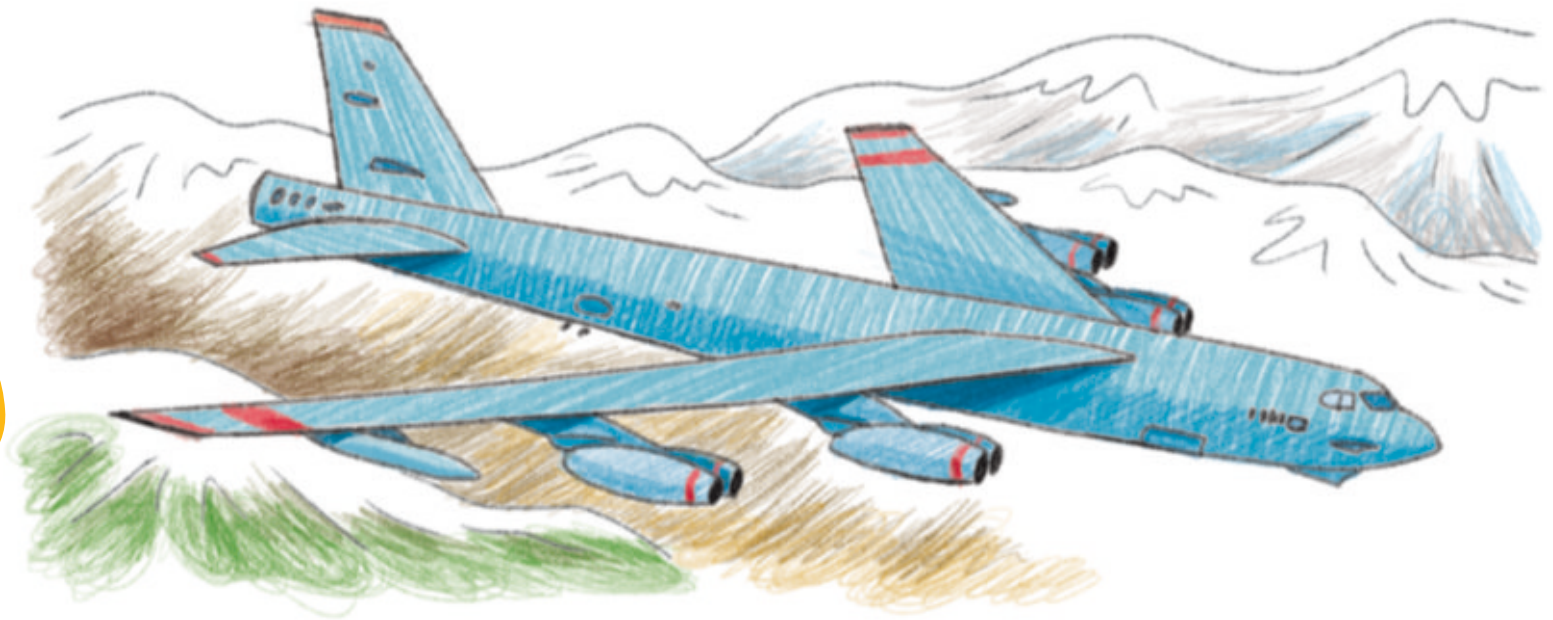

Paso a paso

1. Se traza el eje central de la taza y del resto de figuras. Se dibujan con lápiz HB los contornos de los objetos mediante formas geométricas.

2. Se sustituyen los trazados geométricos por las líneas curvas correspondientes, usando un lápiz blando.

Dibuja el avión siguiendo el proceso de encajado explicado en el ejemplo. Colorea como te guste.

Encajado mediante figuras geométricas

PRÁCTICA

1. Marcando suavemente con un lápiz HB, se trazan las figuras geométricas que más se acercan a las formas del cuerpo del oso: elipses, circunferencias, triángulos...

Paso a paso

2. Con un lápiz blando, sobre las líneas anteriores, se trazan con fuerza otras que definen las formas del oso.
3. Se borran las líneas que ya no hagan falta y se colorea.

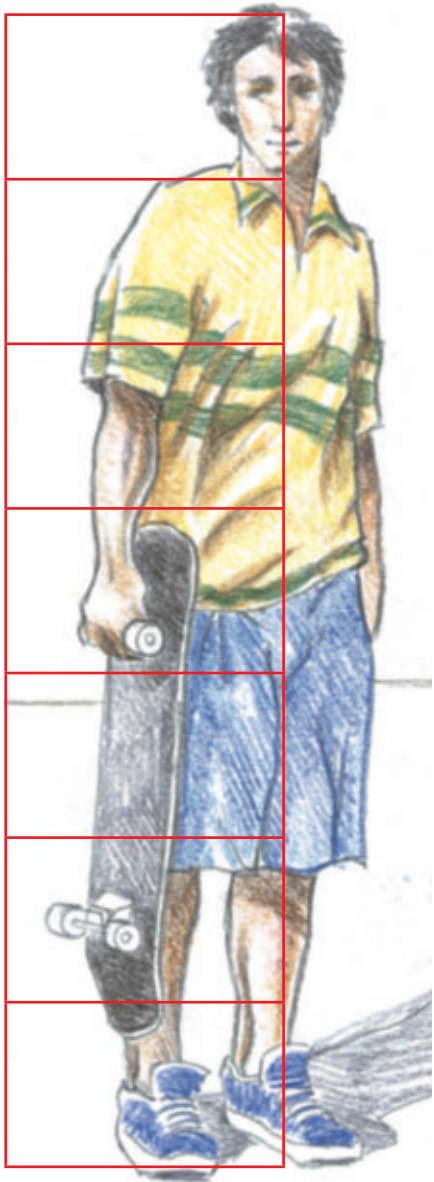
Encaja estos elementos mediante figuras geométricas siguiendo el ejemplo. Colorea como más te guste.

► Descubre las líneas generales y los ejes centrales de las figuras. Comienza el dibujo trazando los ejes y las formas geométricas que definen los contornos de las figuras y el fondo. Después, dibuja las líneas definitivas. Por último, colorea con lápices de colores.

Encajado de proporciones

APLICACIÓN

- Copia en el centro el dibujo de la derecha. Primero, traza el eje central de la figura y marca las partes, atendiendo a las proporciones del cuerpo humano, tal y como se ha realizado en el ejemplo. Después, dibuja la figura siguiendo el proceso de encajado.

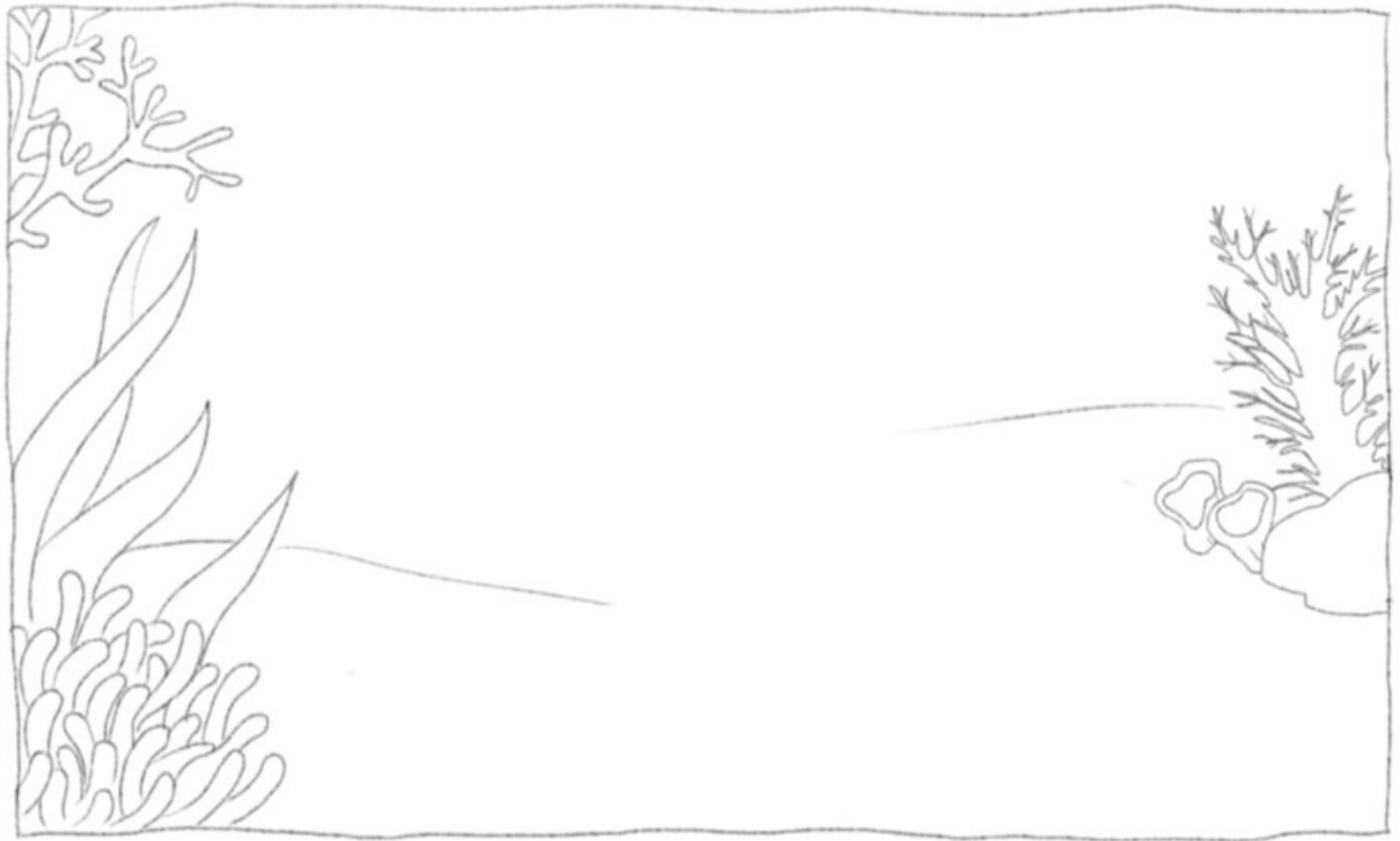

**Paso
a
paso**

1. Se encaja el dibujo usando un lápiz duro o HB.

2. Se observa el modelo con detenimiento, fijándose en aquellos detalles que aún no se han dibujado. Se borran todas las líneas auxiliares y se trazan las líneas definitivas con un lápiz blando, marcándolas más o menos según se desee.

Completa la imagen encajando los elementos de la parte superior y ajustándolos al tamaño que quieras. Dibuja las líneas definitivas y aplica el color prestando atención a los detalles que definen cada elemento.

**Paso
a
paso**

1. Se observan las fotos con detenimiento. Después, se cierran los ojos y se intenta recordar algo de ellas: las formas, los colores, los detalles...
2. Se retiran las fotos. Se encaja sobre el papel la imagen de alguna escena, trazando las líneas generales de la composición.
3. Se abocetan las figuras dibujando ejes y formas geométricas. Después, se trazan las líneas definitivas y se colorea.

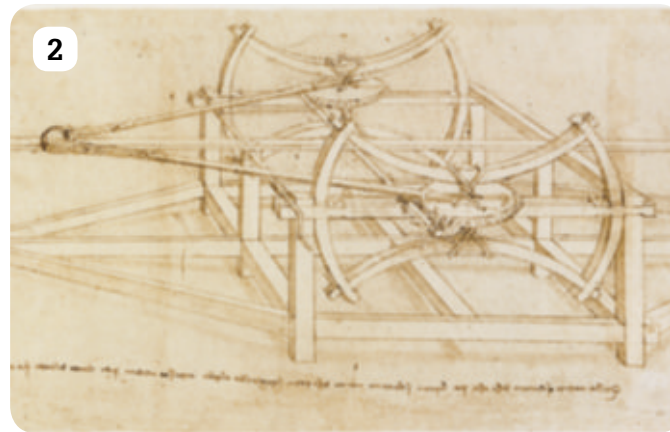
Selecciona fotos de tus vacaciones y realiza un dibujo de memoria siguiendo los pasos.

Usos del dibujo figurativo

La representación figurativa es muy variada, ya que puede utilizarse para distintos fines. En ocasiones, tiene un aspecto y una intención artística, y otras veces, un carácter más técnico.

Pez de San Pedro. Krüger, 1784.

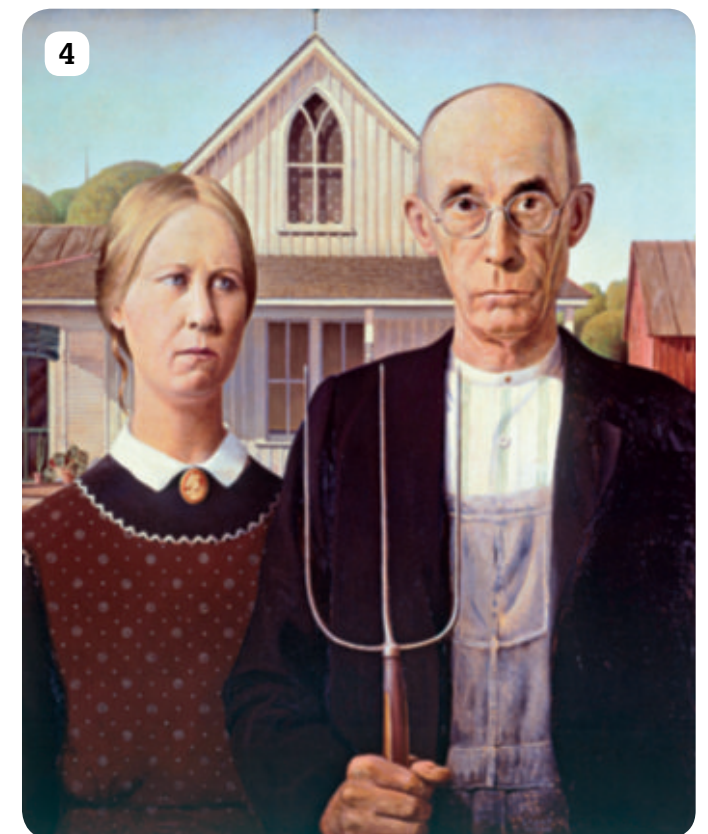
Boceto de catapulta. Leonardo da Vinci, 1518.

Perspectiva urbana con autorretrato. Federico García Lorca, 1930.

1. La práctica del dibujo figurativo ha sido esencial a lo largo de la historia para describir, por ejemplo, las características de animales y plantas. Así, esta información gráfica se investigaba, se transmitía y se archivaba. En la actualidad, los biólogos y geólogos siguen realizando dibujos en los cuadernos de campo para registrar sus observaciones.
2. Además de hacer bocetos del natural para observar y comprender la realidad, Leonardo da Vinci plasmaba de forma gráfica sus invenciones antes de construirlas.
3. Para los artistas del movimiento surrealista el dibujo figurativo fue un medio para crear obras de carácter fantástico, psicológico y onírico. Se alejaban de la representación de la realidad jugando con el dibujo, deformando las figuras y situándolas en paisajes imposibles. Esta experimentación les permitió transmitir sus temores, fantasías y sueños.

4. En esta obra se observan con claridad las formas geométricas utilizadas para la composición y el trazado de las figuras. Los personajes y elementos, aunque dibujados de forma hiperrealista, adquieren gran carga simbólica: los rostros, la ventana gótica, el tridente, el broche... De esta manera, el autor consigue no solo un retrato de dos personas, sino la representación de los roles tradicionales del hombre y la mujer en una cultura determinada.

Gótico estadounidense. Grant Wood, 1930.

- Llover
- Soñar
- Navegar

► Selecciona uno de los dibujos y una de las palabras del recuadro y utiliza la pareja de elementos como inspiración para crear una obra surrealista. Primero, piensa qué es lo que quieres dibujar. Después, realiza un boceto aproximado, utilizando las técnicas de encaje que has practicado en la unidad. Finalmente, traza las líneas definitivas y colorea tu obra.