

Práctica con cajas y cubos para entender la profundidad

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

El curso de Expresión Artística ofrece un recorrido formativo para estudiantes de 15 a 16 años, orientado al desarrollo de habilidades expresivas, críticas y técnicas en lenguaje visual. Las unidades configuran proyectos prácticos que permiten aplicar conceptos estéticos en contextos reales y fomentar un aprendizaje activo, colaborativo y reflexivo.

Unidad 2: Iluminación, sombreado y contraste para realzar la profundidad.

En esta unidad se explorarán técnicas de sombreado, iluminación y contraste para acentuar la profundidad en una escena construida con cajas y cubos. Los estudiantes aprenderán a identificar fuentes de luz, aplicar sombreado para enfatizar volumen y analizar cómo la iluminación guía la atención visual hacia elementos clave. Se busca comprender la relación entre luz y volumen para enriquecer la lectura espacial de la obra.

Objetivo: Utilizar técnicas de sombreado, iluminación y contraste para resaltar la profundidad en la escena construida con cajas y cubos, demostrando la relación entre luz y volumen.

Específicos:

- Identificar fuentes de luz y sus efectos en objetos geométricos simples.
- Aplicar sombreado básico para diferenciar volumen y acentuar la profundidad.
- Analizar cómo el contraste, la iluminación y el valor tonal guían la lectura de la escena y la atención visual.

Competencias

- Comprender y aplicar principios básicos de iluminación, sombreado y contraste para comunicar volumen y profundidad en imágenes planas y tridimensionales.
- Desarrollar la lectura visual y espacial, identificando cómo la luz define formas y guía la atención.
- Expresar ideas artísticas con soluciones propias, empleando diferentes técnicas y materiales de sombreado y iluminación.
- Trabajar de forma colaborativa, comunicando ideas y feedback de manera respetuosa.
- Planificar, ejecutar y evaluar proyectos, aplicando criterios de composición, valor tonal y contraste.
- Desarrollar la seguridad en el manejo de materiales y herramientas de arte.

Requerimientos

- Materiales básicos de arte: cajas y cubos de cartón, papel, cinta, pinturas, lápices, reglas y útiles de sombreado.
- Espacio de trabajo adecuado con buena iluminación y ventilación.
- Herramientas de medición y trazado (reglas, compases, lápices) para construir las escenas con precisión.

- Supervisión y normas de seguridad al uso de herramientas y sustancias de arte.
- Actitud de trabajo colaborativo y disposición para presentar y justificar ideas en grupo.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Profundidad y composición espacial con cajas y cubos

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar y nombrar los tres planos de profundidad en una composición visual.
- Disponer cajas y cubos en el espacio para lograr una lectura clara de primer plano, medio plano y fondo.
- Explicar los principios de organización espacial (superposición, escala relativa, posición en el plano) utilizados para construir la escena.

Contenidos Temáticos

1. Planificación de la composición y definición de los tres planos de profundidad: se analizarán criterios de organización espacial y se bosquejarán esquemas de la escena.
2. Construcción y disposición de cajas y cubos: se trabajará con proporciones y escalas para enfatizar el primer plano y el fondo.
3. Análisis y comunicación de la lectura espacial: se registrarán decisiones y se justificarán ante la clase, fortaleciendo la capacidad de comunicación visual.

Actividades

- **Actividad 1: Planificación visual en tres planos** - En parejas, diseñarán un boceto que establezca claramente un primer plano, un medio plano y un fondo. Describen qué cajas/cubos ocuparán cada plano, justificando la jerarquía visual y la lógica espacial. Puntos clave: identificación de planos, criterios de organización, comunicación de ideas. Aprendizajes: lectura de profundidad, toma de decisiones intencionadas sobre la composición.
- **Actividad 2: Construcción de la escena** - Con cajas y cubos, reproducirán el boceto en el espacio de la mesa. Experimentarán con la disposición, la distancia entre elementos y la superposición para reforzar la profundidad. Puntos clave: uso de escala, superposición y separación entre planos. Aprendizajes: aplicar conceptos de profundidad en una obra tangible.
- **Actividad 3: Presentación y justificación** - Cada grupo presentará su escena, señalando los tres planos y describiendo los principios de organización espacial empleados. Puntos clave: claridad expositiva y capacidad de justificar decisiones. Aprendizajes: comunicación visual y argumentación fundamentada.

Evaluación

- Evaluación del OBJETIVO GENERAL: calidad de la composición con tres planos de profundidad y capacidad de explicar la organización espacial. Indicadores: claridad en la lectura de la escena, uso coherente de planos y

justificación de decisiones.

- Evaluación de los OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 - Identificación y definición de planos: precisión al distinguir primer plano, medio plano y fondo.
 - Disposición espacial: organización eficiente y deliberada de los elementos para lograr profundidad.
 - Justificación de principios: claridad y pertinencia de las explicaciones sobre superposición, escala y posición.
- Evaluación formativa: observación durante la construcción, retroalimentación entre pares y autoevaluación de decisiones de diseño.

Unidad 2: Iluminación, sombreado y contraste para realzar la profundidad

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar fuentes de luz y sus efectos en objetos geométricos simples.
- Aplicar sombreado básico para diferenciar volumen y acentuar la profundidad.
- Analizar cómo el contraste, la iluminación y el valor tonal guían la lectura de la escena y la atención visual.

Contenidos Temáticos

1. Fundamentos de iluminación y sombra en objetos geométricos: lectura de luces, sombras y planos de forma simple.
2. Técnicas de sombreado y creación de volumen: degradados, sombras netas y texturas simples para enfatizar la profundidad.
3. Contraste y lectura de profundidad: cómo el valor tonal y la iluminación dirigen la atención y distinguen planos.

Actividades

- **Actividad 1: Experimento de una fuente de luz** - Con una lámpara o linterna, analizarán cómo la misma escena cambia al variar la posición de la fuente de luz. Deben identificar sombras, highlight y cambios de volumen. Puntos clave: relación luz-volumen, dirección de la luz, sombras proyectadas. Aprendizajes: lectura de profundidad desde la iluminación.
- **Actividad 2: Sombreado de volumen en cajas y cubos** - Realizarán un ejercicio de sombreado en una escena ya montada, aplicando gradientes y sombras en distintas direcciones para reforzar la sensación de volumen. Puntos clave: técnicas de sombreado, gradientes y valor tonal. Aprendizajes: reconocer cómo el sombreado afecta la percepción de profundidad.
- **Actividad 3: Análisis crítico y ajuste de contraste** - Evaluarán una escena de referencia y propondrán ajustes de iluminación y contraste para realzar la profundidad, explicando sus propuestas y predicciones de resultados. Puntos clave: análisis crítico, propuesta de mejoras. Aprendizajes: capacidad de previsión y ajuste del diseño para mejorar la lectura espacial.

Evaluación

- Evaluación del OBJETIVO GENERAL: capacidad para aplicar iluminación, sombreado y contraste que resalten la profundidad en la escena. Indicadores: presencia de iluminación coherente con la fuente, sombras que sugieren volumen y contraste suficiente para guiar la lectura.
- Evaluación de los OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 - Identificación de la fuente de luz y efectos en los objetos: precisión en la interpretación y descripción del fenómeno.
 - Aplicación de sombreado para volumen: uso correcto de degradados y sombras para reforzar la profundidad.
 - Análisis de contraste y lectura de profundidad: capacidad de justificar decisiones basadas en cómo la iluminación afecta la atención y la jerarquía visual.
- Evaluación formativa: revisión durante las actividades, retroalimentación entre pares y reflexión individual sobre el aprendizaje.