

Principios del valor tonal y gradación de sombras

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Este curso de Expresión Artística ofrece un enfoque práctico y teórico para desarrollar la capacidad de planificar y realizar composiciones que transmitan volumen y profundidad mediante el manejo del valor tonal. La unidad 3, denominada Aplicación en composición y estudio de objetos, se presenta como la fase final del proceso formativo, centrada en aplicar lo aprendido sobre gradaciones de luz y sombra a objetos simples y compuestos. Los estudiantes evaluarán críticamente las transiciones entre claros y oscuros para mejorar la legibilidad visual y el impacto estético de sus imágenes, incorporando criterios de observación, técnica y expresión personal. A lo largo de la unidad, se combinarán ejercicios de planificación, estudios de valor y bocetos finales para fortalecer habilidades de análisis visual, control de la gradación y uso intencional del valor tonal. El curso busca el desarrollo integral: fomentar la creatividad, la reflexión crítica, la autonomía en la toma de decisiones artísticas, y la capacidad de comunicar ideas con claridad mediante recursos visuales. Se propone un aprendizaje dialógico con retroalimentación entre pares y docentes, basada en propuestas gráficas que se pueden aplicar a contextos como diseño, ilustración, publicidad escolar o proyectos culturales. Requisitos mínimos de participación incluyen disponibilidad para practicar fuera del aula, uso de materiales básicos de dibujo o pintura y compromiso con la revisión y mejora de las propuestas. Al completar la unidad y el curso, el alumnado debería poder planificar y ejecutar composiciones que guíen la mirada del observador, representar volumen y profundidad con objetos simples y compuestos, y proponer mejoras a partir de la evaluación crítica de las gradaciones de sombra.

Competencias

- Capacidad para aplicar principios de valor tonal para expresar volumen y profundidad en composiciones diversas.
- Habilidad para planificar, desarrollar y evaluar una composición paso a paso, considerando la legibilidad visual y el impacto estético.
- Desarrollo de la mirada crítica y la capacidad de proponer mejoras a partir de la observación y la retroalimentación.
- Dominio básico de técnicas de observación, trazado y sombreado en objetos simples y compuestos.
- Aplicación de conceptos de composición en contextos reales de vida diaria y proyectos escolares.

Requerimientos

- Materiales mínimos: papel de dibujo, lápices (H, B), graphite o carbón, goma de borrar, regla, soporte para bocetos.
- Cuaderno de bocetos y acceso a iluminación adecuada para el estudio de objetos con sombras laterales.
- Participación en clases y revisión de propuestas con retroalimentación de docentes y pares.
- Compromiso para realizar prácticas y ejercicios de valor tonal fuera del aula cuando sea necesario.

- Capacidad para planificar y justificar elecciones de gradaciones en las composiciones, con ejemplos o bocetos que acompañen las entregas.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Fundamentos del valor tonal y gradación de sombras

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar valores claros, medios y oscuros y explicar su papel en la composición.
- Distinguir entre sombras de forma y sombras de relleno, y relacionarlas con la fuente de luz.
- Realizar un ejercicio práctico de valor: renderizar una esfera simple para lograr una gradación continua.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Valor tonal y escala de grises — Descripción breve: definición de valor tonal y su representación en blanco, negro y grises intermedios; relación entre luz y sombra.
2. Tema 2: Luz, sombra de forma y sombra de relleno — Descripción breve: diferencias entre sombra que sigue la geometría del objeto y sombra que rellena el volumen.
3. Tema 3: Técnicas de gradación para superficies simples — Descripción breve: estrategias para crear transiciones suaves y control de bordes en superficies planas y curvas.

Actividades

- **Observación y mapeo de valor en una esfera** - Descripción: con una luz lateral, dibuja una esfera y crea una escala de valor en la hoja desde blanco hasta negro. Identifica las zonas de valor y sus transiciones. Puntos clave: localizar el foco de luz, definir zonas de sombra y brillo. Aprendizajes: reconocer cómo el valor define forma y volumen.
- **Práctica de bordes: sombra de forma vs sombra de relleno** - Descripción: en un cubo y una esfera, aplica sombras de forma y sombras de relleno para comprender cómo cambian los bordes con la iluminación. Puntos clave: control de dureza de bordes; impacto del gradiente en la percepción de volumen. Aprendizajes: dominio básico de bordes según la fuente de luz.
- **Mini proyecto de valor: esfera con gradación continua** - Descripción: renderiza una esfera con una gradación suave que vaya del claro al oscuro, cuidando reflejos y transición. Puntos clave: construcción de una gradación fluida; observación de reflejos. Aprendizajes: ejecución de gradación continua para modelar volumen.

Evaluación

- Objetivo General: Criterios de logro: el estudiante identifica correctamente valores en imágenes y aplica gradación para representar volumen en al menos dos ejercicios. Instrumentos: rúbrica de valoración, lista de verificación de observación y entrega de un valor de referencia de una esfera.

- **Objetivo Específico 1:** Indicadores: clasificación de valores en un diagrama de escala de grises; explica la función de cada valor en una composición. Instrumentos: cuestionario corto y revisión de bocetos.
- **Objetivo Específico 2:** Indicadores: demuestra la diferencia entre sombras de forma y sombras de relleno en al menos dos objetos. Instrumentos: evaluación de ejercicios prácticos y retroalimentación oral/escrita.
- **Objetivo Específico 3:** Indicadores: produce una gradación continua en una esfera con bordes controlados. Instrumentos: entrega de render y rúbrica de gradación.

Unidad 2: Unidad 2: Gradación de sombras y manejo de bordes

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar cómo la gradación define contornos y transiciones entre valores.
- Aplicar técnicas de borde suave y borde duro en distintas superficies (cilindro, esfera).
- Crear un ejercicio de valor con varias texturas para entender reflejos y sombras.

Contenidos Temáticos

1. Gradación y transiciones de valor — Descripción breve: cómo las variaciones de gris crean contornos y volumen.
2. Bordes: duros vs suaves — Descripción breve: efectos de la iluminación en bordes y su lectura visual.
3. Valor en texturas y materiales — Descripción breve: cómo la textura modula el valor y la reflexión de la luz.

Actividades

- **Actividad 1: Práctica de gradación progresiva** - Descripción: realiza una serie de cilindro y esfera con gradación suave y contrasta diferentes intensidades para observar transiciones. Puntos clave: control de densidad de grafito, continuidad de la gradación. Aprendizajes: dominio de la gradación para definir superficies.
- **Actividad 2: Bordes duros y bordes suaves** - Descripción: dibuja un cubo y una esfera bajo luz lateral; alterna bordes duros y suaves para ver cómo cambia la lectura de forma. Puntos clave: duración de la transición y peso visual. Aprendizajes: manejo de bordes según el objetivo visual.
- **Actividad 3: Estudio de textura en valor** - Descripción: aplica técnicas de sombreado para simular texturas (metal, madera, vidrio) y compara cómo el valor afecta la percepción de cada material. Puntos clave: observación de reflejos y contraste. Aprendizajes: relación entre textura y valor.

Evaluación

- **Objetivo General:** Criterios de logro: demuestra gradación fluida y control de bordes en al menos tres ejercicios; comparación entre texturas diferentes en un estudio de valor. Instrumentos: rúbrica de evaluación, portafolio de ejercicios prácticos.
- **Objetivo Específico 1:** Indicadores: identifica y justifica las transiciones entre valores; presenta una explicación breve de por qué ciertas transiciones funcionan mejor para cada forma. Instrumentos: cuestionario y revisión de ejemplos.

- **Objetivo Específico 2:** Indicadores: demuestra uso correcto de bordes duros y suaves en objetos de geometría básica. Instrumentos: evaluación de ejercicios prácticos y retroalimentación.
- **Objetivo Específico 3:** Indicadores: produce un estudio de textura con al menos tres materiales distintos y analiza su valor. Instrumentos: entrega de serie de imágenes y reflexión escrita.

Unidad 3: Unidad 3: Aplicación en composición y estudio de objetos

Objetivos de Aprendizaje

- Planificar una composición utilizando variaciones de valor para guiar la mirada.
- Desarrollar un estudio de valor de un objeto compuesto (fruta, vaso, botella) con luz lateral.
- Evaluar críticamente las gradaciones de sombra en un boceto final y proponer mejoras.

Contenidos Temáticos

1. Planificación de composición con valor — Descripción breve: cómo distribuir valores para dirigir la atención del espectador.
2. Estudio de objeto compuesto — Descripción breve: análisis de iluminación y valor en conjuntos de objetos.
3. Evaluación y mejora de gradaciones — Descripción breve: revisión crítica y refinamiento de valores para mayor coherencia.

Actividades

- **Actividad 1: Diseño de composición con valor** - Descripción: bosqueja una composición simple y luego otra versión con variaciones de valor para guiar la mirada. Puntos clave: jerarquía visual, contraste y equilibrio de valores. Aprendizajes: uso estratégico del valor para dirección visual.
- **Actividad 2: Estudio de objeto compuesto** - Descripción: realiza un estudio de una composición de 2-3 objetos (fruta, vaso, botella) con iluminación lateral, cuidando las transiciones de valor y la coherencia de la iluminación. Puntos clave: lectura de volumen en conjunto; manejo de sombras y reflejos. Aprendizajes: integración de múltiples valores para un conjunto coherente.
- **Actividad 3: Autoevaluación y mejora de gradaciones** - Descripción: revisa un boceto final, identifica inconsistencias de gradación y propone mejoras específicas. Puntos clave: criterios de calidad, justificación de cambios. Aprendizajes: pensamiento crítico y mejora continua.

Evaluación

- **Objetivo General:** Criterios de logro: entrega de una composición con jerarquía de valores clara; estudio de objeto compuesto con gradación adecuada y un informe de autoevaluación con propuestas de mejora. Instrumentos: rúbrica de portafolio, reflexión crítica y presentación de bocetos.

- Objetivo Específico 1: Indicadores: la composición dirige la mirada mediante variaciones de valor consistentes; se justifica cada decisión de valor. Instrumentos: análisis de composición y rúbrica.
- Objetivo Específico 2: Indicadores: el objeto compuesto muestra coherencia de iluminación y gradaciones entre elementos. Instrumentos: entrega de estudio y revisión de pares.
- Objetivo Específico 3: Indicadores: el boceto final incorpora mejoras claras en las gradaciones y justifica cambios. Instrumentos: informe de autoevaluación y revisión de docente.