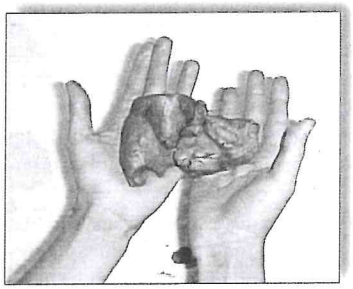
4

Entre plantillas. Trabajando con formas

Carmen Pérez Rodríguez

La forma es un fenómeno que despierta los recursos supremos de nuestra integridad y proporciona los medios que necesita nuestra sensibilidad y también pueden seducirnos hasta el límite del delirio.

(*La gramática del arte.* Albert M. Dalcq)



Participar en este libro me ha hecho retroceder en el tiempo y pensar desde cuándo me ha motivado y me he sentido inmersa en este mundo de imágenes y símbolos, que se transforman a veces en realidad y a veces en abstracción.

Para mí, el aprendizaje del arte empezó siendo un aprendizaje de la realidad.

Recuerdo que, siendo muy niña, cuando jugaba, mis juguetes siempre los encontraba desproporcionados, comparándolos con las muñecas, así que empecé a realizar, a mi manera, mis propios utensilios; no eran una copia de la realidad, sino una necesidad del momento, una necesidad de comunicarme con la realidad que estaba viviendo en ese instante.

Era a la hora de las comidas cuando, del pan que mi madre me servía, guardaba la miga, que después mezclaba con unas gotas de agua y amasaba hasta obtener una pasta que utilizaba para elaborar aquellos juguetes que necesitaba de tamaño proporcional al de las muñecas: vasos, tazas, platitos, ollas... También recuerdo el camino paseado junto a mis amigas, que nos dirigía a la parte del río donde las lavanderas restregaban las ropas con el genio que las caracterizaba, y la ilusión que me causaba ver aquel barro tan mágico que se formaba en la orilla, al mezclarse la arcilla con los restos de jabón. Aquella pasta tan suave, y que se modelaba tan bien, llenaba mis manos de sensibilidad.

Añoro con cierta nostalgia, por el tiempo que ha pasado, pero con un sentimiento de felicidad a la vez, aquellos momentos en que elaboraba también mis propios colores, para poder decorar los cacharritos que había modelado. Abría las alacenas donde mi madre guardaba las especies de cocina, el pimentón, el azafrán... pensando: «si esto da color a la comida, también tiene que colorear mi masa». Y experimentaba a continuación con las diferentes especies disfrutando totalmente absorta con los tonos que iba consiguiendo a medida que los ingredientes se iban mezclando.

Así que fue durante mi infancia cuando yo empecé a amar y sentir un mundo de formas y de colores, de materiales y texturas que me permitían crear y recrear mi mundo de ilusiones y realidades.

También me acompañó la suerte, y me es muy grato recordar ahora la motivación y el estímulo que recibí por parte de los profesores que me impartieron las asignaturas que entonces llamaban dibujo, manualidades...

Así que sin casi darme cuenta llevo mucho tiempo vinculada al mundo de la expresión plástica, sintiéndome cada vez más consciente de esta realidad y más próxima a ella.

Esta sensibilidad que me hizo tan feliz es la que intento transmitir a mis alumnos y alumnas, convencida de que ellos también puedan vibrar con algo que les puede ayudar a ser personas, a disponer de un lenguaje más para comunicarse; a desarrollar ese sentido de la vista y el tacto, a que exista una comunicación entre ellos.

No hay que olvidar que el aprendizaje del arte es un aprendizaje de la realidad.

Punto de partida de la propuesta

La propuesta de mi trabajo surgió ya hace algún tiempo, cuando en la escuela en la que trabajo se organizaron talleres como sistema para trabajar el área de educación visual y plástica. En ellos se partía de la socialización del material, se contemplaba la convivencia de diferentes grupos del mismo ciclo y la modificación de las funciones del espacio-aula; además, se quería potenciar una metodología de aprendizaje que pusiera énfasis en la observación y en la práctica.

En aquel momento, un grupo muy reducido de docentes estuvimos estudiando esta nueva propuesta de trabajo, a partir de una serie de preguntas que nos planteábamos: ¿qué queríamos conseguir con los talleres?, ¿qué objetivos hacía falta considerar?, ¿de qué manera podíamos estructurar secuencias de aprendizaje?, ¿cómo evaluar las actividades realizadas?, etc. Y muchas otras a las que poco a poco fuimos buscando respuesta.

Teníamos claro que debían ser talleres exclusivamente de plástica, y con el objetivo prioritario de contribuir a desarrollar la expresión y la creatividad individual en cada una de las etapas evolutivas de los niños y niñas, además de estimular la cooperación entre ellos, la valoración del trabajo en equipo y la socialización, y favorecer la realización de proyectos «liderados» por los propios alumnos y alumnas.

Se organizaron cinco talleres con una duración de entre cinco y ocho sesiones de hora y media, con una programación bianual, que coincidía de esta manera con la del ciclo.

El trabajo que presento estaba programado formando parte del taller de dibujo dirigido a segundo ciclo de primaria (con alumnado de los dos cursos) y corresponde a la secuencia que denominamos *estudio de la forma*. Especialmente, quería ofrecer recursos a los niños y niñas para incrementar su capacidad de dibujar, y que los comentarios que entre algunos de ellos se daban, por ejemplo, «yo no sé dibujar» o «a mí no me sale», fueran disminuyendo progresivamente, a la par que se incrementaban sus habilidades y/o capacidades para dibujar.

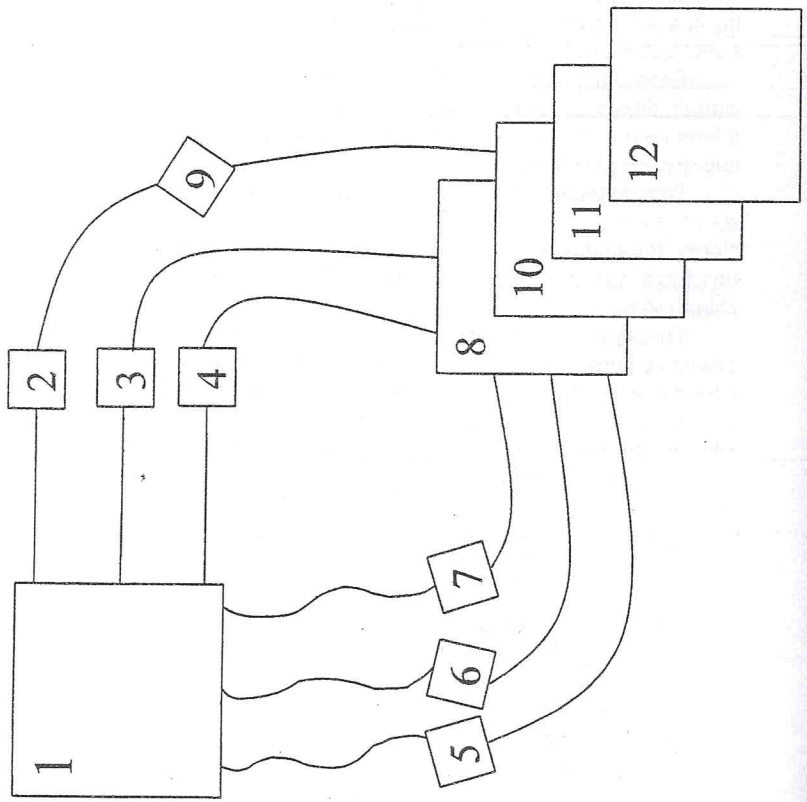
La secuencia la componen una serie de actividades y propuestas que giran en torno a la forma como concepto y que se desarrollaron en el transcurso de seis sesiones que equivalen a un taller.

Están programadas de forma sistemática y ordenada, y contemplan la utilización de diferentes materiales (lápiz, rotulador, carboncillo, pastel, tinta china...) y diferentes procedimientos artísticos (dibujo, *collage*, pintura...). Está previsto también que el propio alumnado proponga algunas actividades.

Para empezar el trabajo, los niños y niñas debían traer al taller en la primera sesión revistas, periódicos, catálogos... que contuvieran imágenes, ya fueran ilustraciones, fotografías, etc., con el fin de tener material suficiente para poder escoger una forma que fuera de su agrado, a partir de la cual desarrollaron las actividades planificadas.

En este primer encuentro, se les explicó el trabajo que globalmente llevarían a cabo y se intentó crear un ambiente de tranquilidad y relajación, comentando con ellos que el objetivo era superar los «miedos» a no saber dibujar y que descubrieran la cantidad de habilidades y capacidades que tienen para hacerlo a partir de algo que ellos mismos habían elegido, a la vez que se les procuraba transmitir seguridad.

Secuencia gráfica de la propuesta



Actividades para segundo ciclo de primaria

ACTIVIDAD 1 SELECCIÓN DE UNA FORMA O-D/R-EX

Conceptos:

- Forma y contorno.
- La forma a partir de la realidad.

Procedimientos: Observación, elección, recorte, reproducción y recorte.

Materiales: Revistas, fotos, ilustraciones, cartulina de 185 g y lápiz B.

Herramientas: Tijeras.

Tiempo: 15 minutos.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- A partir del material aportado por los alumnos y alumnas, se les invitará a mirar las imágenes, concentrándose en la observación de los contornos de las formas que vayan encontrando y buscando alguna que les guste o atraiga especialmente.
- Una vez se decidan por una, deberán recortarla.
- A continuación, deberán reproducir ésta varias veces sobre una cartulina y volver a recortar, obteniendo así varias plantillas que se utilizarán en las actividades programadas posteriormente.

Observaciones:

- Es necesario que dispongan de varias plantillas, dado que en las siguientes actividades es muy posible que se vayan deteriorando con el uso y algunas tengan que tirarlas.
- Es conveniente que recorten diferentes formas antes de decidirse por una, dado que aisladas del contexto en el que las encuentran y atendiendo a su contorno, algunas pueden resultar poco atractivas para ellos, aunque inicialmente les pareciera lo contrario.

Variaciones y posibilidades: Puede resultar interesante realizar actividades orales, describiendo la forma interior y exterior, intentando utilizar un vocabulario plástico preciso, e incluso convertir esta actividad en un juego para tratar de descubrir qué forma tiene cada compañero o compañera a partir de la descripción que haga de ésta y en la que no deberá hacer alusión a su nombre.

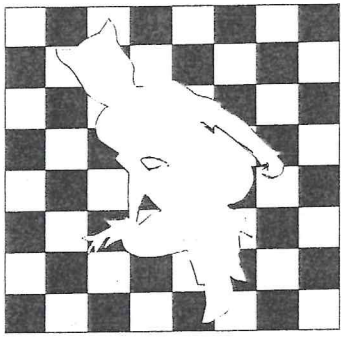
Es importante que conserven adecuadamente las plantillas que han elaborado para poderlas seguir utilizando. A partir de esta primera actividad, básicamente de observación y elección, se tratará de que cada alumno se vaya familiarizando con su forma particular, la que ellos han escogido para trabajar y con la que se sienten a gusto, porque les despierta algún interés específico, que no ha sido condicionado por el profesorado.

Si se llevan a cabo las alternativas propuestas, se estará facilitando, además, una percepción más completa de su forma, cuestión que les puede facilitar el posterior trabajo.

Actividad 2 Reproducción de la silueta O-EX

Conceptos:

- Forma y contorno.
- Medidas y proporciones.
- Procedimientos de reproducción.

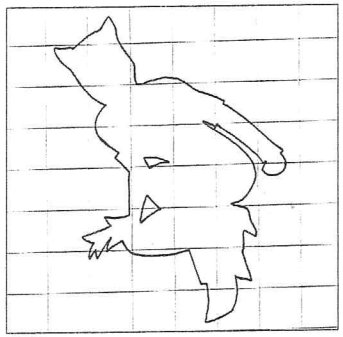


Procedimientos: Observación y dibujo.

Materiales: Lápiz B.

Herramientas: Goma blanca y cinta adhesiva.

Soporte: Papel impreso con el damero y la cuadrícula DIN A4 de 90 g.



Tiempo: 30 minutos.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Cada alumno deberá colocar la forma sobre un damero que se le ha proporcionado, sujetándola con dos trocitos de cinta adhesiva por detrás para que no se mueva.
- En otra cuadrícula, con las mismas divisiones y medidas que el damero, deberá dibujar o reproducir la forma exactamente igual que la colocada en el damero, fijándose bien en el contorno y la línea que dibuja en los diferentes cuadrados que atraviesa.

Con esta actividad se pretende que los niños y niñas aprendan un procedimiento para reproducir figuras que pueden aplicar en otras situaciones.

Actividad 3 Forma exterior y forma interior. Simetría y oposición EX

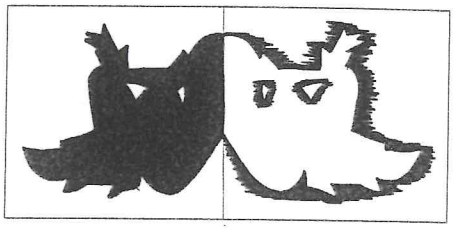
Conceptos:

- Forma y contorno.
- Simetría e inversión.
- Positivo y negativo.

Procedimientos: Recorte, reproducción simétrica y trabajo de acabado (positivo/negativo).

Materiales: Lápiz B y rotulador de punta mediana.

Herramientas: Regla de 30 cm y goma blanca.



Soporte: Papel blanco DIN A4 de 90 g.

Tiempo: 20 minutos.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Cada alumno trazará sobre una de sus plantillas una línea recta que divida la figura en dos partes. A continuación, recortará la figura por dicha línea, debiendo escoger unos de los dos trozos obtenidos para realizar el ejercicio.
- Deberá marcar el eje de simetría vertical sobre la hoja de papel que se le ha proporcionado, usando la regla o doblando por la mitad la hoja.
- A continuación, situará el trozo de la figura escogida sobre la línea de simetría trazada en el papel, haciendo coincidir el lado recortado (recto) con la línea, y repasará su contorno con el lápiz, primero en el lado derecho de la línea y luego, invirtiéndola, en el izquierdo. Obtendrá de esta manera una figura simétrica.
- A un lado del eje trabajará el positivo de la figura, y en su opuesto el negativo.
- Podrá completar el trabajo dibujando con rotulador diferentes tipos de tramas en el interior de las formas.

Variaciones y posibilidades:

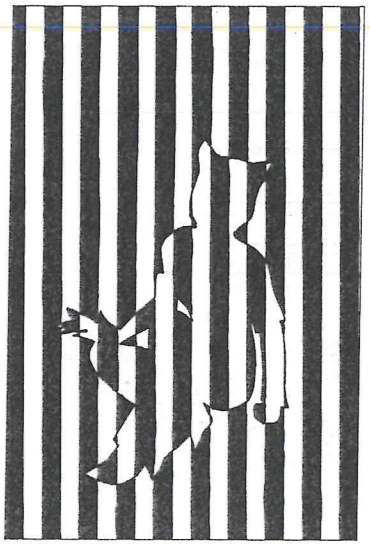
El efecto de simetría también puede ser el del reflejo, colocando el eje de forma horizontal.

Acabada la actividad, se comenta entre todos el resultado de sus trabajos, promoviendo la utilización de un vocabulario plástico amplio y preciso. Se les puede plantear preguntas como la siguiente: ¿queda definida igual la forma en positivo que en negativo? Y a continuación se les puede preguntar de qué otras maneras se podría definir. Siempre se ha de intentar dar importancia a sus propuestas e ir introduciendo aquellos conceptos que se pretende abordar a partir de sus aportaciones, en la medida de lo posible.

ACTIVIDAD 4 DEFINICIÓN DE LA FORMA POR FRANJAS EX

Conceptos:

- Forma y contorno.
- Procedimientos de transformación: franjas y alternancias.



Procedimientos: Encaje, reproducción y trabajo de acabado por franjas.

Materiales: Lápiz B y rotulador de punta media de color negro.

Herramientas: Goma blanca.

Soporte: Papel DIN A4 de 90 g. impreso con líneas verticales separadas entre sí 1 cm.

Tiempo: 30 minutos.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Sobre una hoja, dividida en franjas verticales de 1 cm, cada alumno deberá colocar la forma con la que está trabajando, en la posición y orientación que desee, y a continuación repasará el contorno en lápiz. De esta manera, la figura también quedará dividida en franjas verticales.
- Se indicará a los alumnos y alumnas que deberán trabajar las franjas del interior de la figura de forma alternativa: llena, (cubriendo el fragmento de franja con rotulador de punta media negro) y vacía (sin cubrirla).
- De la misma manera, deberán trabajar la parte que no ocupa la forma, pero a la inversa; la franja, que en el espacio que ocupa la plantilla está cubierta, en la no ocupada quedará sin cubrir, y así sucesivamente hasta tener todo el espacio trabajado.

Estos primeros ejercicios pretenden trabajar con la forma de manera estática para, a continuación, introducir la noción de movimiento, refiriéndonos a conceptos como la superposición, delante y detrás, traslaciones, etc.

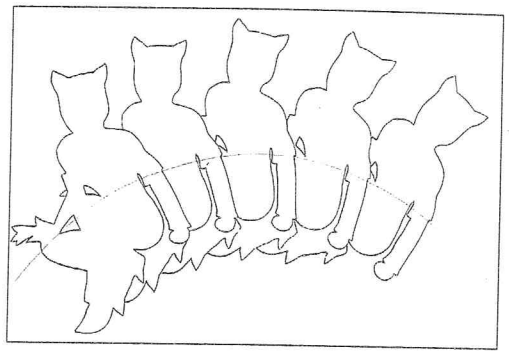
ACTIVIDAD 5 FORMA, SUPERPOSICIÓN Y MOVIMIENTO EX

Conceptos:

- Forma y composición.
- Procedimientos de transformación: traslación, repetición y superposición.

Procedimientos: Realización de una composición, a partir de la traslación de una plantilla sobre una línea.

Materiales: Lápiz B y rotulador de punta fina o media.



Herramientas: Goma blanca.

Soporte: Papel blanco DIN A4 de 90 g.

Tiempo: 30 minutos.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Los alumnos y alumnas trazarán una línea curva a mano alzada sobre el papel soporte en posición apaisada. La curva será trazada desde un vértice del papel hasta su opuesto.
- Se les indicará que marquen dos puntos en el contorno de la plantilla.
- A continuación, deberán colocar la plantilla sobre uno de los extremos de la línea curva trazada, de manera que los dos puntos marcados queden situados justo encima de dicha línea. Con precisión, reseguirán el contorno.
- Continuarán el ejercicio desplazando la plantilla sobre la línea curva, manteniendo siempre los dos puntos de contacto encima de ésta en la misma posición, e irán resiguiendo el contorno cada vez, teniendo en cuenta que la forma ya dibujada está delante y tapa la que han de dibujar, que quedará detrás, lo cual significa que hay líneas del contorno no visibles, que no se deben realizar.
- Una vez acabada la composición, realizada mediante translaciones, la repasarán con rotulador.

Observaciones:

- La plantilla la pueden desplazar manteniendo siempre la misma distancia o no; observarán que la parte visible de la figura depende de dicha distancia.
- Para obtener una sensación más intensa de profundidad, se les puede pedir que rellenen las formas de manera gradual, por ejemplo usando tonos o texturas progresivamente más suaves, dando la sensación de que la forma se desvanece.

Variaciones y posibilidades: Pueden realizarse ejercicios similares, a partir de desplazar la plantilla sobre otro tipo de líneas, o bien desplazándola de forma rotativa sobre un punto marcado en el soporte, que servirá de centro, haciéndolo siempre coincidir con un único punto marcado sobre la plantilla.

Para que el ritmo del taller no sea monótono, puede ser interesante introducir actividades que no estaban previstas, que quizás se perfilen a partir de los intereses y expectativas que van apareciendo en el propio alumnado a medida que va realizando ejercicios, sin perder de vista los objetivos programados.

Así, se puede proponer que los alumnos y alumnas hagan de diseñadores de tejidos estampados, alfombras...

Actividad 6 Formas modulares EX-C

Conceptos:

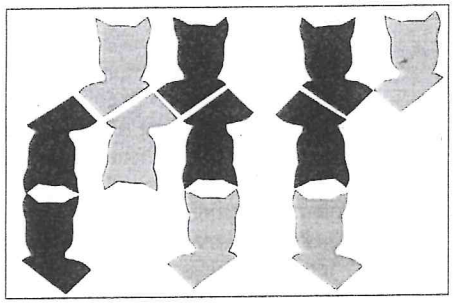
- Forma. Unidades y/o módulos.
- Procedimientos de transformación: repetición y seriación.

Procedimientos: División, recorte, experimentación, observación y composición.

Materiales: Lápiz B, cartulinas de diferentes colores y barra de pegamento.

Herramientas: Tijeras y goma blanca.

Soporte: Cartulina de color DIN A4 de 185 g.



Tiempo: 45 minutos.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Se pedirá a los alumnos y alumnas que dividan una de las plantillas iniciales con un eje y la recorten por el eje trazado, obteniendo así dos piezas diferentes, entre las que habrán de escoger una para trabajar.
- Deberán reproducir la pieza elegida un determinado número de veces, resiguiendo el contorno sobre una cartulina y recortándolas después, obteniendo de esta manera un juego de teselas o piezas modulares.
- A continuación, se les animará a usarlas para hacer una composición, que conviene realizar en un primer momento sobre la mesa, de manera que se puedan mover, y volver a colocar tantas veces como haga falta, hasta que cada uno encuentre la composición que le resulte más satisfactoria. Cuando eso ocurra, deberán trasladar y pegar las piezas sobre un papel.

Observaciones:

- Los módulos o teselas los pueden disponer sin que haya contacto entre ellos.
- Mientras realizan pruebas sobre la mesa con las diferentes piezas, puede ser interesante fotografiar con la cámara digital las diferentes composiciones que van realizando.

Variaciones y posibilidades:

Trabajar en grupo para hacer composiciones utilizando las teselas o los módulos de diferentes alumnos y alumnas.

En la actividad anterior y en la siguiente, la plantilla adquiere otra dimensión al utilizarse, ya que no sólo es un medio para plasmar formas en el papel, sino que se independiza de éste, para multiplicarse en elementos que construyan nuevas formas, que pueden variar y modificar hasta encontrar su lugar definitivo en el espacio.

Estas actividades (6 y 7) tienen en común la técnica del *collage*.

Actividad 7 Descomposición de la forma EX-C

Conceptos:

- Forma.
- Procedimientos de transformación: fragmentación y deformación.

Procedimientos: Reproducción, división, recorte y composición.

Materiales: Lápiz B, cartulina y barra de pegamento.

Herramientas: Tijeras, regla graduada y goma blanca.

Soporte: Papel Basik DIN A4 de 130 g.

Tiempo: 30 minutos.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Los alumnos y alumnas deberán repasar y recortar la plantilla sobre una cartulina del color que ellos escojan.
- Dividirán el interior con líneas rectas horizontales. La distancia interlineal la decidirá cada uno de ellos.
- Recortarán la forma por las líneas trazadas.

- Compondrán de nuevo la figura, pero dejando un espacio entre cada línea. Observarán de este modo que la forma ha quedado distorsionada.
- Cuando la tengan a punto, la pegarán sobre un papel.

Observaciones: Para que controlen sus piezas, es aconsejable que antes de recortarlas las numeren y/o dibujen un esquema o boceto.

Variaciones y posibilidades:
- El ejercicio se presta a muchas variaciones, según el tipo de líneas que se utilicen en la descomposición: rectas, curvas, onduladas, secantes, perpendiculares, paralelas... Puede proponerse un solo tipo, o bien que cada uno use las que prefiera, si se han comentado antes las posibilidades.
- También puede ser interesante hacer composiciones en grupo.

Después de realizar esta serie de actividades con su plantilla utilizando diferentes procedimientos, el alumnado ya se ha familiarizado con su forma y pensamos que está en disposición de trabajar a partir de ella con libertad, explorando nuevas posibilidades expresivas y gráficas.

ACTIVIDAD 8 DEFINICIÓN DE LA FORMA POR GRAFISMOS EX

Conceptos:
- Definición de la forma mediante grafismos.
- Posibilidades del trazo. Textura visual.

Procedimientos: Reproducción y trazado de grafismos.

Materiales: Lápiz B y rotulador de punta fina.

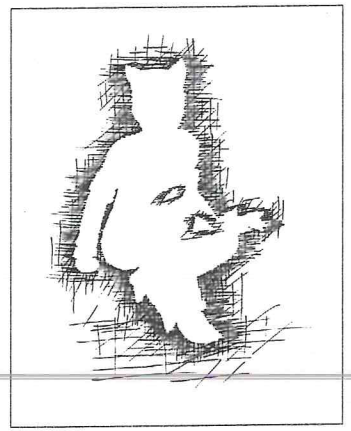
Herramientas: Goma blanca.

Soporte: Papel blanco DIN A4 de 90 g.

Tiempo: 20 minutos.

Agrupación: Individual.

Proceso:
- Los alumnos y alumnas repasarán la plantilla con lápiz sobre una hoja.
- Trabajarán la parte exterior de la forma mediante grafismos o trazos que previamente habrán elegido, combinando un solo tipo o varios de líneas, atendiendo a su dirección, grosor, etc.; trabajándolas con mayor o menor separación entre ellas.
- De la misma manera, trabajarán también la parte interior, pero evitando la continuidad con los trazos exteriores.



Variaciones y posibilidades
- El tipo de grafismos para definir la forma también puede ser propuesto por el profesor o la profesora.
- Pueden utilizarse otros materiales.

Hasta ahora, el alumnado sólo ha trabajado con un modelo de cuadrícula o damero cuyo objetivo era ofrecerle estrategias para reproducir formas a un tamaño igual o diferente, pero siempre proporcional. Utilizar otro tipo de dameros puede contribuir a que los propios alumnos descubran nuevas posibilidades, incrementando de esta forma sus inquietudes en relación con la experimentación y creación.

ACTIVIDAD 9 VARIACIÓN Y DEFORMACIÓN MEDIANTE CUADRÍCULAS O-EX-C

Conceptos:
- Forma: medida y proporciones.
- Procedimientos de transformación: traslación sobre cuadrículas y deformación.

Procedimientos: Observación y reproducción a partir del uso de retículas.

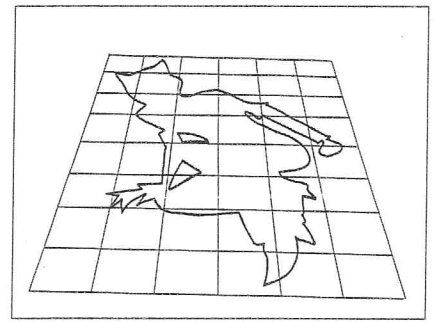
Materiales: Lápiz B, la forma recortada en cartulina, hoja con el damero y cinta adhesiva.

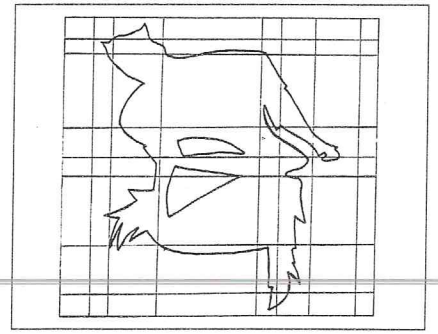
Herramientas: Regla graduada y goma blanca.

Soporte: Tres hojas de papel blanco tamaño DIN A4 de 90 g impresas dos de ellas con las cuadrículas, la tercera en blanco.

Tiempo: 1 hora.

Agrupación: Individual.





Proceso:

- Se indicará a los alumnos y alumnas que coloquen la forma recortada sobre el damero de las actividades iniciales.
- Dispondrán de dos cuadrículas diferentes para reproducir la forma, siguiendo los pasos de la actividad 2.
- Las cuadrículas estarán divididas igual que el damero, pero las líneas que las configuren:
  - No guardarán distancias iguales entre ellas (en la primera).
  - Tendrán una disposición en perspectiva (en la segunda).
- Después, el alumnado diseñará y dibujará una tercera cuadrícula, pudiendo utilizar líneas curvas, si lo desea, sobre la que deberá reproducir de nuevo la forma.

Variaciones y posibilidades

- También podemos pedir a los alumnos y alumnas que sean ellos los que dibujen todas las cuadrículas.

En la actividad siguiente, debe animarse al alumnado a trabajar con libertad, experimentando las posibilidades de diferentes tipos de trazo, de manera que vayan descubriendo las posibilidades que ofrece el trabajo imaginativo a partir de una forma conocida.

ACTIVIDAD 10 DEFINICIÓN ABSTRACTA DE LA FORMA EX-C

Conceptos:

- Forma. Silueta y contorno.
- Tipos de líneas.
- Posibilidades del trazo.

Procedimientos: Transformación a partir del contorno.

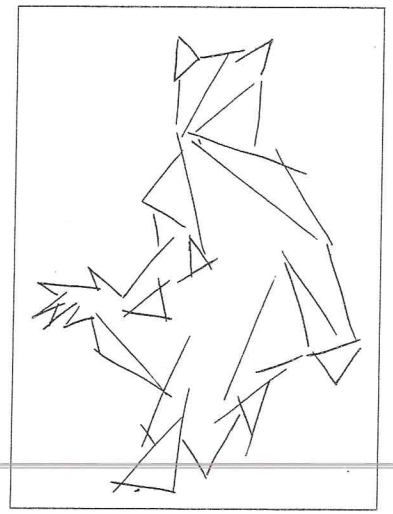
Materiales: Lápiz B y rotulador de punta fina.

Herramientas: Goma blanca.

Soporte: Papel blanco DIN A4 de 90 g.

Tiempo: 20 minutos.

Agrupación: Individual.



Proceso:

- Dado que los alumnos y alumnas han trabajado repetidas veces con la forma que escogieron inicialmente, damos por sentado que los ejercicios realizados les han permitido familiarizarse con ella.
- En esta actividad, se les propone que transformen la silueta o el contorno de su figura. Primero deberán reseguir el contorno de la plantilla suavemente con una línea a lápiz que después podrán borrar.
- A continuación, tendrán que volver a delimitar el contorno de su figura pudiendo utilizar diferentes tipos de líneas para definirlo: quebradas, onduladas, segmentos, curvas..., explorando también, por ejemplo, las posibilidades expresivas del grosor, etc. De esta manera, la forma tendrá una apariencia diferente a la inicial y habrá sufrido un proceso de transformación aplicable en otros contextos.

Observaciones:

- Pueden ponerse ejemplos diferentes en la pizarra y establecer un diálogo previo para examinar posibilidades.
- Es conveniente que el alumnado experimente con los diferentes tipos de trazos antes de realizar la obra definitiva.

Es conveniente y adecuado hacer referencia en algún momento al trabajo de los artistas, de manera que los niños y niñas se vayan acostumbrando a ver obras de arte de diferentes épocas, estilos, culturas... con la finalidad de ir incrementando su cultura visual y general, y aprovechando para estimular la observación precisa y detallada, especialmente de aquellos aspectos plásticos sobre los que se esté trabajando.

ACTIVIDAD 11 DEFINIR LA FORMA INSPIRÁNDOSE EN ALGÚN ARTISTA O-D/R-C

Conceptos:

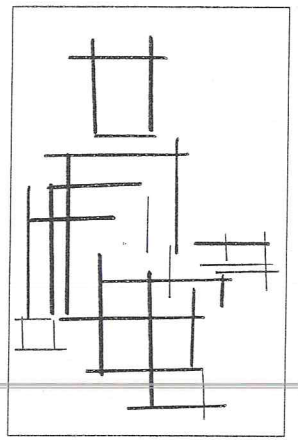
- Estilo.
- Forma.
- Posibilidades de transformación.

Procedimientos: Observación indirecta, diálogo y transformación.

Materiales: Láminas o diapositivas de Mondrian, Picasso, Miro; lápiz B, lápices de color y rotulador punta fina.

Herramientas: Goma blanca.

Soporte: Papel blanco DIN A4 90 gr.



Tiempo: 1 hora y media.

Agrupación: Grupo clase e individual.

Proceso:

- Se presentará a los alumnos y alumnas una serie de láminas o diapositivas de diferentes artistas: Mondrian, Picasso, Miró... También se les sugerirá que aporten ellos documentación sobre los artistas citados.
- Se les invitará a observarlas y analizarlas entre todos, resaltando especialmente los rasgos característicos de cada artista, recogiendo por escrito las opiniones para poderlas comentar de nuevo otra vez, finalizada ya la actividad.
- Se les proporcionará el material necesario para que, inspirándose en alguno de estos artistas, trasformen su forma, tratando de aplicar alguno de los rasgos más destacados que hayan observado sobre su estilo.

Para acabar la serie de actividades, se propone trabajar a partir de la imaginación, potenciando la creatividad y la expresión personal de cada niño o niña, estimulando asociaciones y nuevas creaciones.

Actividad 12 Convertir la forma en otro objeto D/R-C

Conceptos:

- Forma.
- Posibilidades de transformación. La realidad, la memoria y la imaginación.

Procedimientos: Reproducción y transformación.

Materiales: Lápiz B y rotulador de punta fina.

Herramientas: Goma blanca.

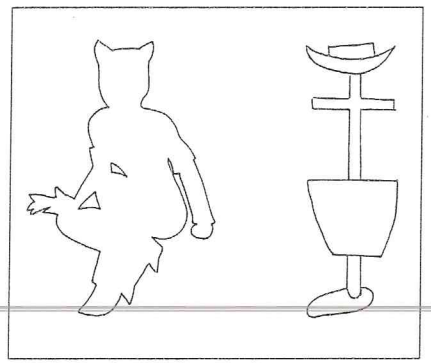
Soporte: Papel blanco DIN A4.

Tiempo: 45 minutos.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- En una parte de la hoja y con ayuda de la plantilla, los alumnos y alumnas dibujarán el contorno de su forma inicial.



- Después de observarlo detenidamente, dejarán fluir su imaginación para convertir su forma en otra diferente, en la otra mitad de la hoja.
- Para llevar a cabo este proceso de transformación, se sugerirán diferentes posibilidades, estableciendo un diálogo previo.
- Es interesante animarles a establecer asociaciones con otras cosas, objetos, etc., haciendo uso de la memoria o de la imaginación, teniendo en cuenta la forma en su totalidad o bien una parte de ésta.

A modo de reflexión

Hasta aquí ha llegado el desarrollo de la serie de actividades propuestas para trabajar la forma de maneras muy diversas. Caben otras muchas posibilidades para seguir el trabajo iniciado.

Es importante que durante el proceso el alumnado haya tenido ocasión de disfrutar del trabajo, sentir satisfacción, inquietud, curiosidad, etc., planteándose interrogantes y dudas acerca de las posibilidades inexploradas, manteniendo altas las expectativas y la motivación para seguir trabajando en torno al tema. De esta manera se garantiza, en cierto modo, el aprendizaje, aunque a veces éste se produzca con el paso del tiempo, y no de forma inmediata y constatable.

El hecho de compartir los talleres de plástica del centro con otros profesores nos permitió realizar un seguimiento intenso de los alumnos y comprobar que, a lo largo de su escolarización, iban siendo capaces de aplicar las diferentes posibilidades que habían experimentado en el trabajo con la forma en otras situaciones diferentes a las del propio taller. Esa transferibilidad fue para nosotros un indicativo del éxito del taller.

Espero que el lector pueda seguir diseñando nuevas alternativas a partir de estas actividades propuestas, porque ésta es una de las intenciones. Y para facilitar dicha tarea, apunto algunas ideas más que desde mi punto de vista merecen ser exploradas:

- Generación de formas seriadas a partir de la superposición y el movimiento sobre diferentes líneas.
- Definición de formas usando procedimientos distintos:
  - Grafismos de diferentes intensidades.
  - Segmentos (paralelos, secantes, oblicuos...).
  - Puntos.
  - Manchas.
  - Caligramas.
  - Figuras geométricas.
  - Etc.
- Esquematización de la forma.
- Procedimientos de reproducción (escala, proporciones...).
- Experimentación con materiales diferentes, buscando la adecuación al procedimiento empleado...

Objetivos abordados a partir de las actividades

- Apreciar la configuración geométrica o forma geométrica de los objetos-esquema.
- Describir diferentes tipos de formas (descriptivas, geométricas, causales), clasificarlas y relacionarlas entre sí.
- Detectar los elementos visuales dominantes que particularizan un objeto: forma, color, textura y tamaño.
- Aplicar las respuestas plásticas más adecuadas para expresarse según el propio gusto y estilo personal.
- Diferenciar los diferentes elementos que configuran una composición.
- Operar con los elementos del lenguaje plástico: tamaño, proporción, relación, ritmo, simetría, compensación de masas y movimiento, a fin de combinarlos significativamente realizando una composición.
- Dominar el gesto al plasmar gráficamente las observaciones.
- Valorar las diferencias en el trazo y apreciar sus posibilidades expresivas.
- Mostrar cierta predisposición para plasmar plásticamente las ideas.
- Usar los elementos del lenguaje visual y plástico de acuerdo con el uso del mensaje, comunicación, proyecto que se pretenda conseguir.
- Apreciar las principales manifestaciones del arte catalán, español y universal.
- Habituarse a realizar los trabajos de manera ordenada y organizada, con pulcritud y rigor.
- Adquirir una actitud crítica ante la propia obra y la de las otras personas.
- Respetar la obra propia y la de los otros.

5

Un compás sin música

Valentín Lozano

Les enseñó cómo resolver la cuadratura del círculo, percibir la ley de las proporciones sin cálculo, manejar el tendel de trece nudos, dándole a veces la forma de una escuadra y otras la de un compás.

(*El templo de Rey Salomón.* Christian Jacq)

Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es un detalle que solían y suelen tener muchos docentes para con sus alumnos y ex alumnos: la tendencia a echarles el brazo por el hombro y comenzar a aconsejarles sobre su futuro sin esperar ni su respuesta ni su opinión y, a menudo, sin respetar sus inquietudes, deseos y expectativas, reduciéndolo todo a un simple monólogo sobre lo conveniente e indicado en cada ocasión.

Era algo que yo veía, cuando era pequeño, como una pérdida de tiempo en el mejor de los casos, porque en tanto que monólogo nadie escuchaba tales pretendidos consejos. Más tarde, a medida que iba madurando, lo empecé a ver como un intento de persuasión por parte del maestro para hacer a su alumno a su imagen y semejanza, anulando iniciativas y opiniones, y en consecuencia, el desarrollo de la personalidad, entorpeciendo la construcción de una manera de ser propia. Y así, estos maestros, que escuchaban y escuchan poco o nada a sus alumnos, desperdician la ocasión de conocerles, estimarles y comprenderles mejor, y de establecer una relación basada en el diálogo, el respeto y la consideración mutuas, que enriquezca a ambos.

Así, desde que me hice maestro, intento no dar consejos a aquellos alumnos y alumnas con los que convivo. Y sí, en cambio, escuchar todo aquello que me cuentan, sobre sus intereses y sus inquietudes, sus temores y sus ilusiones... tratando de conocerles mejor y procurando siempre entablar una conversación en la que nos sintamos al mismo nivel, de manera que mis opiniones sean meras opiniones que, junto a muchas otras opiniones, les puedan ayudar a tomar sus propias decisiones y a ir configurando su propia personalidad. Y con esta intención intento también desarrollar mi trabajo como docente.

Como profesor de plástica, tengo una experiencia de más de treinta años. Sigo considerando cada día lo mucho que aprendo cuando observo trabajar a los niños y niñas, y continúo sorprendiéndome con su capacidad de autoaprendizaje.

Observo su iniciativa, a la hora de incorporar nuevas actividades, e intento adaptarme a sus conocimientos, viéndolos cómo trabajan, corrigiéndoles y orientándoles, y procurando plantearles propuestas de trabajo motivadoras.

Punto de partida de la propuesta

La propuesta que presento en las próximas páginas surgió de la colaboración espontánea con el profesor de matemáticas, que un día me comentó, en el transcurso de una conversación informal, que la falta de destreza y habilidad del alumnado con el manejo del compás le suponía una dificultad cuando trabajaba temas de geometría. Se quejaba de que el tiempo que requería aprender a manejarlo con cierta destreza no podía «sacarlo» de las horas en las que impartía matemáticas y, casi sin quererlo, me vi embarcado en el diseño de actividades de plástica que requirieran el uso del compás para los dos cursos de segundo ciclo, de manera que, además de cubrir los objetivos propios del área, contribuyeran a facilitar tanto al alumnado como al profesor de matemáticas el desarrollo de las clases de geometría.

La propuesta comprende un bloque de cuatro actividades para cada nivel (tercero y cuarto) en un orden de progresión creciente, siendo distribuidas a lo largo del curso escolar.

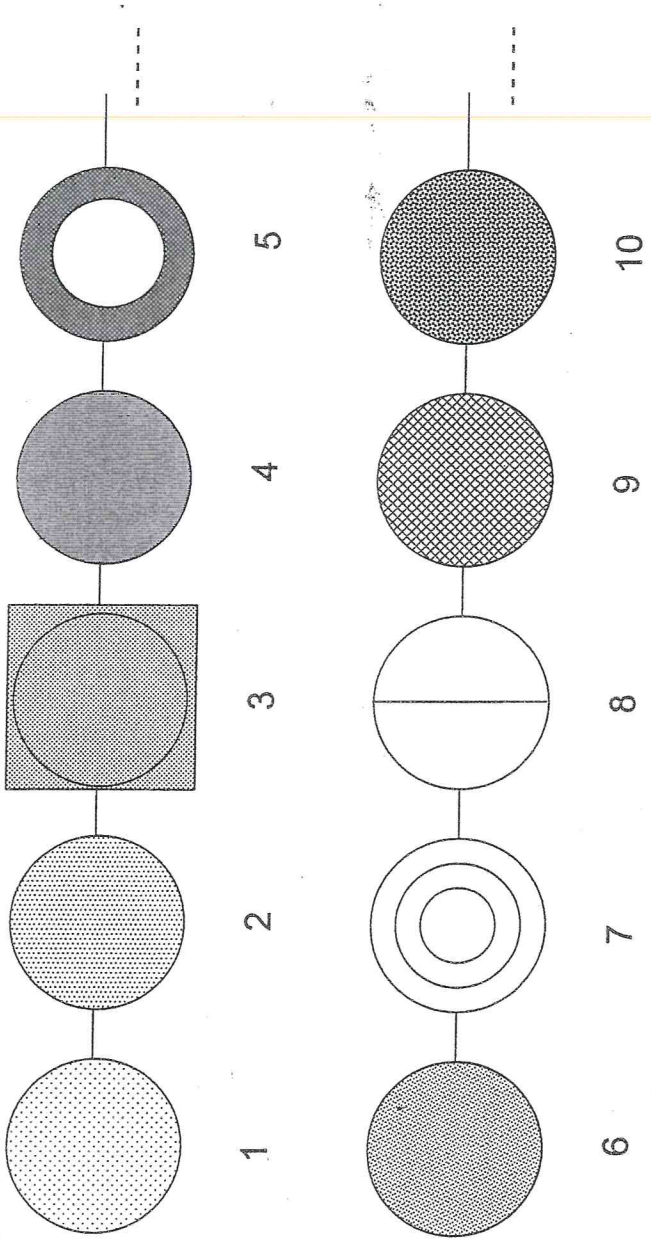
En tercero, con el fin de que el alumnado aprendiera a trazar líneas rectas valiéndose de la regla, introduje una actividad más (actividad 3), que más tarde volverían a realizar, pero combinándola con la técnica del compás.

Pretendía trabajar el manejo del compás conjuntamente con otros procedimientos y técnicas que reforzaran conceptos que se habían trabajado anteriormente, como textura, color, composición, línea, mancha, etc., o que se introducían por primera vez.

Una vez realizados los trabajos, éstos se colgaron en la clase o fueron expuestos en espacios preparados para ello; se comentaron en grupo y se valoraron con la intención de que el alumnado viera la cantidad de posibilidades que surgían a partir de la propuesta. Es muy importante que los alumnos y alumnas comprendan que a partir de un solo enunciado se pueden generar muchas «soluciones» adecuadas y diversas.

Ciertas actividades que requieren un trabajo meticuloso se realizaron en sesiones diferentes, combinando dos actividades diferentes, de manera que el alumnado pudo organizarse a su manera e ir realizando a su ritmo las diferentes actividades, combinando aquellas que requerían más concentración con otras más relajadas.

Secuencia gráfica de la propuesta



Actividades para tercer curso de primaria

Esta primera actividad tiene por objeto observar las dificultades que experimentan los niños y niñas al manejar el compás para orientarles y sugerir estrategias adecuadas que les ayuden a mejorar; además, es interesante que el alumnado sea consciente de estas dificultades, para que pueda también desarrollar estrategias de autoevaluación.

Actividad 1 ¡Profe, que se me cierra! O-D/R-EX

Concepto: Posibilidades plásticas de materiales y herramientas.

Procedimientos: Observación, diálogo, trazado experimental y evaluación.

Materiales: Lápiz 2B.

Herramientas: Compás y goma de borrar blanca.

Soporte: Papel blanco DIN A4 de 90 g.

Tiempo: 20 minutos.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Se mostrará a los alumnos y alumnas una serie de imágenes (anuncios gráficos, dibujos, fotografías, etc.) que contengan objetos o formas circulares para que los observen, haciéndoles notar la perfección del círculo.
- Se les explicará la necesidad de utilizar el compás para poder realizar círculos perfectos.
- A continuación, se les animará a usar el compás para hacer círculos indiscriminadamente sobre un papel, hasta llenarlo, sin preocuparse de las dificultades que surjan y de los «accidentes que se produzcan».
- Por último, se comentarán las dificultades que han tenido para realizar los círculos con perfección.

Una vez que los alumnos y alumnas han comprobado la dificultad que presenta el manejo del compás a la hora de trazar las circunferencias, se les propone que lo cojan de una manera correcta a fin de mejorar su eficacia.

Actividad 2 Hagamos circunferencias O-EX

Conceptos: Instrumentos y técnicas como elementos de la comunicación y la expresión.

Procedimientos: Explicación, demostración, trazado y corrección.

Materiales: Lápiz 2B.

Herramientas: Compás.

Soporte: Papel blanco DIN A4 de 90 g.

Tiempo: 30 minutos.

Agrupación:

- Grupo clase en la explicación.
- Individual en la realización.

Proceso:

- Se explicará al alumnado por dónde se ha de coger el compás y cómo se tiene que hacer girar con dos dedos, teniendo fija la pata de la aguja y suelta la del grafito. (Se pueden poner ejemplos en la pizarra usando un compás de madera con tiza.)
- A continuación, se propondrá a los alumnos y alumnas que intenten hacer tantos círculos como quieran y que salgan lo mejor posible recordando las explicaciones dadas.
- Mientras realizan el ejercicio, el profesor o la profesora hará correcciones individuales, en función de las dificultades observadas.

Observaciones: Ver el movimiento que ejecuta el profesor o la profesora puede servir de modelo y ayuda.

Variaciones y posibilidades:

- Pueden experimentar ellos en la pizarra con el compás de madera.
- Se puede realizar un gran mural entre varios alumnos y alumnas, a modo de experimentación colectiva.

Además del compás, a veces tenemos que utilizar otros instrumentos, como la regla, la escuadra y el cartabón, tanto en actividades de plástica como de geometría, así que esta tercera actividad tiene por objeto incrementar la habilidad de los chicos y chicas en el manejo de estos instrumentos.

Actividad 3 Abstracción O-EX-C

Conceptos:

- Posibilidades plásticas de los materiales y las herramientas.
- Composición.
- Gesto y forma.

Procedimientos: Explicación, demostración, combinación del color y trazado de rectas.

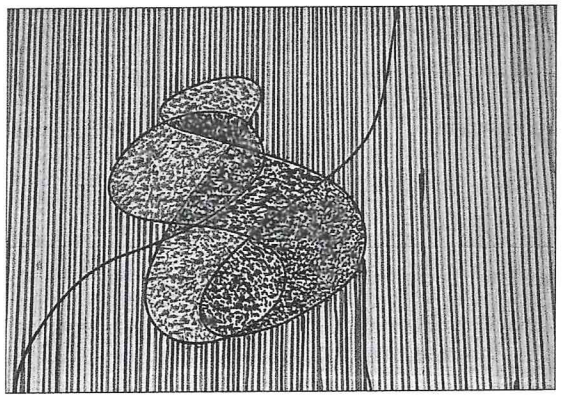
Materiales: Rotuladores al agua, negro y de diferentes colores.

Herramientas: Tijeras y regla graduada de 30 cm.

Soporte: Papel blanco DIN A4 de 90 g.

Tiempo: 4 horas.

Agrupación: Individual.



Proceso:

- Se dará a cada alumno una regla graduada de 30 cm y se le pedirá que observe sus bordes. Se le hará ver que uno de sus bordes no está cortado en línea perpendicular, sino que tiene un ángulo recto hacia fuera, que se extiende a lo largo de toda la regla. Este ángulo sirve para hacer líneas rectas con un rotulador. Si ponemos la regla con ese ángulo para abajo y trazamos una recta con el rotulador por ese lado, comprobamos que la regla no se ensucia, y por consiguiente, tampoco el papel.
- Para realizar el trabajo, tendrán que imaginar que el folio es una pista de patinaje. El rotulador negro hará las veces del patinador que entra en la pista y deambula en todas direcciones dejando marcada una línea curva que se va entrelazando en una especie de composición rítmica y armónica sobre el suelo hasta que sale de la pista.
- Después, deberán rellenar los espacios interiores de esta composición con puntos de rotuladores de diferentes colores (puntillismo). En cada espacio deberán poner un solo color, que será distinto de los espacios contiguos.
- Todo el espacio exterior a la composición se rellenará con rectas paralelas, combinando colores fuertes (rojo, naranja, marrón...).
- Estas líneas rectas deberán realizarlas como se les ha explicado anteriormente, de manera que quede un fondo de líneas rectas que se aproximen a las paralelas, pues el alumnado las trazará a ojo. Es conveniente que en el trazo el movimiento de la mano sea vertical y siempre de fuera hacia adentro.

Teniendo en cuenta que los alumnos y alumnas son pequeños, los nuevos conceptos han de introducirse uno a uno. Por eso ahora se introduce otra actividad en la que repiten el trabajo de la línea recta, pero combinándolo con el manejo del compás.

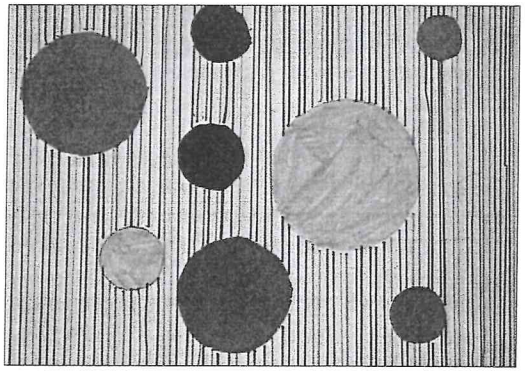
Actividad 4 Realicemos una composición con círculos de colores C

Conceptos:

- Composición. Figura y fondo. Equilibrio y armonía.
- Clasificación sistemática del color: colores fríos y cálidos.

Procedimientos: Explicación, trazado de círculos y uso de colores cálidos y fríos.

Material: Lápices de colores cálidos y rotuladores al agua de colores fríos.



Herramientas: Compás, regla de 30 cm, goma blanca y trapo.

Soporte: Papel blanco DIN A4 de 90 g.

Tiempo: 3 horas.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Se recordará a los alumnos y alumnas el concepto de color frío y color cálido.
- Se les propondrá realizar una composición a base de círculos, de diferentes tamaños, distribuidos con armonía e intentando dar sensación de equilibrio compensado en el soporte.

- Una vez acabados, deberán pintar los círculos con lápices de color, como ellos deseen, pero usando exclusivamente colores cálidos.
- Acabarán el trabajo rellenando el fondo del soporte con líneas rectas paralelas en el sentido que ellos quieran, con la ayuda de una regla, escuadra, cartabón..., usando exclusivamente rotuladores de colores fríos.

Antes de plantear la siguiente actividad, es conveniente explicar al alumnado lo que son grecas o cenefas y mostrarle su reiterada utilización en la decoración de toda clase de edificios, paredes, cerámicas, etc. Puede ser interesante hablarle de la importancia que tuvo en la decoración romana y griega, así como en los esgrafiados del modernismo catalán.

Se puede recurrir a los edificios del entorno próximo, si los hay, para realizar observaciones *in situ* o bien usar fotografías, tanto de edificios como de cerámica (jarrones, platos, baldosas, etc.), de modo que los alumnos y alumnas puedan ver la variedad y diversidad de grecas que existen.

ACTIVIDAD 5 A TRAVÉS DE MIS VENTANAS EX-C

Conceptos:
- Cenefa y greca.
- Composición. Simetría. Módulo, ritmo y repetición.

Procedimientos: Explicación, trazado de círculos, diseño de grecas, combinación de forma y color, selección, recortado y pegado de motivos fotográficos.

Material: Lápiz B, recortes de revista, pegamento de barra (sólido) y rotuladores al agua.

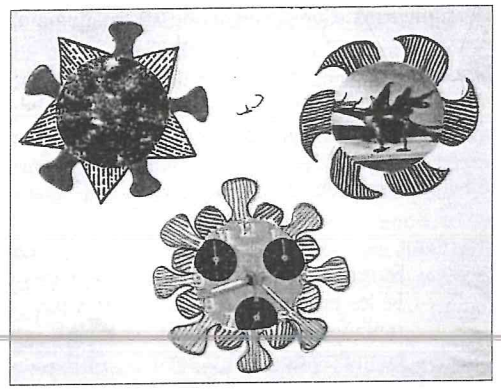
Herramientas: Tijeras, compás, goma blanca y plantilla.

Soporte: Cartulina DIN A4 de 185 g.

Tiempo: 2 horas.

Agrupación: Individual.

Proceso:
- Se explicará al alumnado el concepto de simetría y greca como elemento decorativo.



- Seguidamente, se dará a cada alumno una plantilla preparada por el profesor (DIN-A4), con tres puntos equidistantes, de manera que tomándolos como centros podamos trazar tres circunferencias, de 3 cm de radio cada una y dibujen una composición armónica y equilibrada.
- Superponiendo la plantilla sobre el soporte, pincharemos los puntos con la aguja del compás, para que queden señalados en él.
- Tomando como centro los puntos resultantes al pinchar, se trazarán sendas circunferencias de 3 cm de radio.
- Con ayuda de las tijeras, se vaciarán los círculos, de forma que queden tres ventanas redondas.
- Alrededor de cada ventana circular se dibujará una cenefa diferente utilizando dos figuras (geométricas o no) que se irán alternando. Esta cenefa primero la dibujarán a lápiz, y una vez terminada de dibujar, deberán reseguirla y pintarla con rotuladores.
- Cuando hayan terminado el trabajo y una vez seco, si quedan señales del lápiz, se borrarán.
- Una vez acabado el diseño de la cenefa, se pedirá a los alumnos y alumnas que busquen en revistas fotografías de temas que quieran ver a través de las ventanas. Una vez escogidas, deberán recortarlas y pegarlas por detrás.
- Finalmente, tendrán que pegar el trabajo sobre un soporte de cartulina (25 x 32 cm).

Variaciones y posibilidades:
- Se puede cambiar el radio de las circunferencias o el número de circunferencias, y hacer cenefas con más de dos elementos.
- Una actividad previa podría ser la confección de la plantilla por parte del alumnado.

Con la actividad 5 se acaban las propuestas para el tercer curso. El lector se dará cuenta de que caben muchas otras actividades que combinen el manejo del compás con el trabajo de cualquier otro concepto que se considere oportuno, incorporando, por ejemplo, otros materiales, soportes, etc.

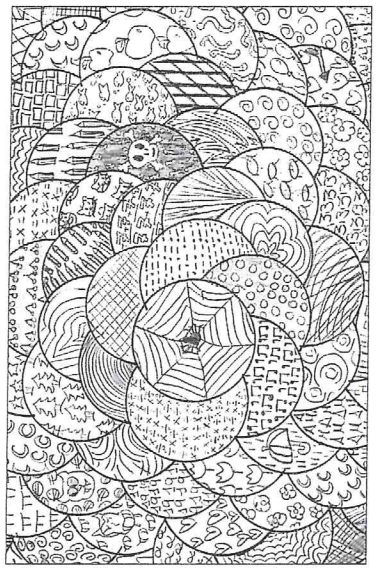
Actividades para cuarto curso de primaria

Para el cuarto curso se presentan cuatro actividades de una complejidad creciente, y mediante las cuales el alumnado mejorará su pericia en el manejo del compás, así como también otros procedimientos y conceptos (tratamiento de las texturas), que anteriormente se han tratado en otros niveles, al tiempo que se incorporan otros contenidos.

Actividad 6 Alfombra de texturas EX-D/R-C

Conceptos:

- Composición. Figura fondo. Superposición.
- Forma, textura y color.
- Nociones espaciales y proyectivas.
- Texturas.



Procedimientos:

- Trazado de círculos y realización de texturas.
- Representación de formas bidimensionales.

Material: Rotulador negro al agua, grafito del compás y lápiz B.

Herramientas: Compás con acoplamiento para rotulador y goma blanca.

Soporte: Papel blanco DIN A4 de 90 g.

Tiempo: 4 horas.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Se pedirá al alumnado que llene completamente el soporte con círculos de 3 cm de radio usando el compás con un rotulador acoplado (por medio de un soporte).
- Deberán tener en cuenta que los círculos que están arriba se superponen o tapan a los de abajo completamente o en parte, lo cual implica que muchos de los círculos deberán trazarse sólo en parte, porque habrá segmentos de la circunferencia que quedarán tapados y no serán visibles, y por tanto no habrá que trazar las líneas ocultas.

- Se generará un diálogo con los alumnos y alumnas sobre las diferentes posibilidades que existen para realizar el ejercicio (empezar ubicando tres o cuatro circunferencias, partir de una...).
- Una vez tengan todos los círculos hechos, tendrán que rellenar cada uno de ellos con texturas diferentes, usando el rotulador negro.
- (Dada la dificultad de realizar un gran número de texturas diferentes, podrán repetirlas, pero en espacios que no sean contiguos.)

Observaciones: Como paso previo a la composición definitiva, puede ser adecuado que el alumnado, antes de acoplar el rotulador, haga pruebas con la punta del grafito en un soporte aparte.

Variaciones y posibilidades: Realizar las texturas con rotuladores de diferentes colores.

Cuando planteé la siguiente actividad, aproveché que una entidad bancaria lanzaba una promoción en la que regalaban platos de diseño a los impositores, y a todos los buzones llegaban folletos con fotografías de estos platos. Las imágenes de la promoción sirvieron para activar la motivación del alumnado y establecer un diálogo sobre el plato de cerámica como una de las artes decorativas y, por lo tanto, de colección.

Algunos alumnos y alumnas trajeron a clase fotografías de otros platos de cerámica, loza y porcelana, así como algunos auténticos, típicos de diferentes sitios de la península: Fajalauza (Granada), Sargadelos (Galicia)...

Todo esto nos dio pie a plantear la riqueza de la cerámica ibérica en lo que al plato se refiere (cerámica catalana, granadina, levantina, turolense, etc.).

También hablamos de cómo artistas de la importancia de Pablo Picasso han hecho platos de cerámica personales. Así, motivados los alumnos y alumnas, comenzamos la clase propiamente dicha en que se les propuso el diseño de un plato.

ACTIVIDAD 7 DISEÑO DE UN PLATO D/R-O-C

Conceptos:

- El lenguaje plástico como medio de conocimiento y de expresión del propio mundo.
- Composición, forma, textura y color. Diseño. Artes decorativas. Formas geométricas: círculos concéntricos.

Procedimientos:

- Trazado de círculos concéntricos.
- Invención y realización de los elementos decorativos que se realizarán en el plato.
- Representación de formas bidimensionales.

Material: Lápiz B, rotuladores al agua.

Herramientas: Compás con acoplamiento para rotulador y goma blanca.

Soporte: Papel blanco DIN A4 de 90 g.

Tiempo: 2 horas.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Se explicará al alumnado qué son círculos concéntricos.
- Se hará referencia a los tipos de ornamentos que han observado en la documentación recogida, y a los trabajos de texturas hechos anteriormente.
- Con la ayuda del compás, deberán trazar con rotulador negro tres círculos concéntricos de 4, 6 y 8 cm, respectivamente.
- Con rotuladores de diferentes colores se realizarán los trazos, texturas y motivos para un plato.

Observaciones: Es conveniente que empiecen el trabajo en lápiz y pasen a usar el color cuando hayan definido mínimamente los motivos que realizarán.

Variaciones y posibilidades: Realizar un mandala.

Antes de plantear la siguiente actividad, tanto en este curso como en el anterior, los alumnos y alumnas han tenido la oportunidad de trabajar el *collage*, la simetría y el manejo del compás. Por esta razón, nos encontramos ante una actividad muy completa, diríamos que de repaso, para perfeccionar conjuntamente los tres aspectos que anteriormente aprendieron por separado.

ACTIVIDAD 8 «COLLAGE» C

Conceptos:

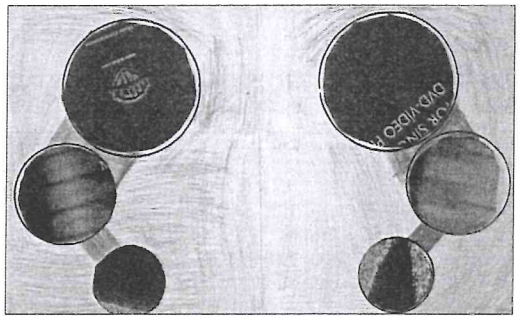
- Composición, equilibrio y compensación de masas. Simetría.
- *Collage*.

Procedimientos:

- Trazado de un eje de simetría.
- Trazado de circunferencias.
- Recortado y pegado de círculos.

Material: Recortes de revistas, pegamento de barra (sólido), lápiz B y lápices de color.

Herramientas: Compás, tijeras y goma blanca.



Soporte: Cartulina DIN A4 de 185 g.

Tiempo: 3 horas.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Se explicarán los conceptos de eje de simetría y de puntos simétricos con respecto al eje.
- Se doblará la cartulina por la mitad, obteniendo dos hojas tamaño cuartilla, y se señalará la doblez para que, una vez abierta, haga de eje de simetría.
- Así doblada, pinchando con la aguja del compás, señalarán varios puntos que serán los centros de diversas circunferencias. (Al tener el papel doblado, los centros marcados quedan simétricos respecto al eje, al desdoblar el papel.)
- A continuación, se les pedirá que tracen circunferencias de distinto diámetro utilizando los puntos marcados, primero en un lado de la cartulina y después en el otro, debiendo usar el mismo radio en cada pareja, de manera que no sólo los centros, sino también las circunferencias, guarden simetría.
- Esas mismas circunferencias las habrán de volver a trazar en la hoja de una revista usada, recortándolas a continuación para pegarlas exactamente sobre cada uno de los círculos trazados en la cartulina.

- Se les pedirá que acaben el trabajo pintando con lápiz de color el fondo que queda en blanco.

Variaciones y posibilidades: En lugar de usar papel de revistas, podemos utilizar cartón ondulado, papel de lija, etc., para experimentar así la textura en lugar del color.

El siguiente trabajo trata de reforzar el aprendizaje del manejo del color, así como el de los colores primarios y secundarios, ya trabajados en actividades anteriores, tanto en tercero como en cuarto. Se introduce ahora una variante que consiste en obtener colores secundarios a partir de un entramado de líneas con dos colores primarios. El alumnado experimentará los resultados de este nuevo procedimiento.

Actividad 9 Estudio del color EX-C

Conceptos:
- Clasificación sistemática del color: primarios y secundarios.
- Combinación armónica de colores.
- Puntillismo.

Procedimientos: Explicación, trazado de círculos, mezcla y combinación de colores.

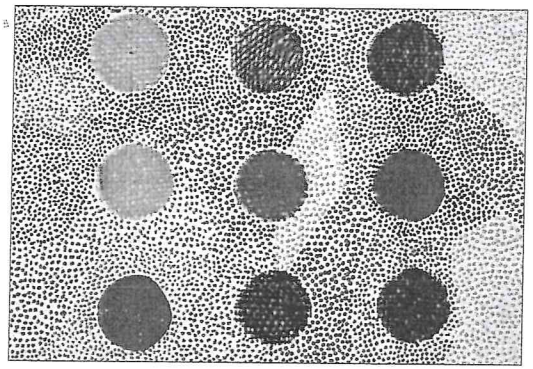
Material: Rotuladores de color al agua.

Herramientas: Compás, plantilla de distribución y regla.

Soporte: Cartulina DIN A4 de 185 g.

Tiempo: 2 horas.

Agrupación: Individual.



Proceso:
- Se dará a cada alumno una plantilla con nueve puntos dispuestos en tres filas de tres puntos cada una y equidistantes entre sí. Superponiendo esta plantilla sobre el soporte, los alumnos pincharán los puntos con la aguja del compás, para que queden señalados en el soporte.
- Tomando cada punto como centro, trazarán nueve circunferencias de 3 cm de radio cada una.

- Los círculos quedarán alineados de tres en tres. En cada fila, pintarán los de los extremos con un color primario diferente (magenta, amarillo o cian), mediante dos capas cruzadas de líneas rectas, trazadas con regla y rotulador.
- En el círculo intermedio pintarán del mismo modo, pero utilizando una capa de cada color de los círculos compañeros para conseguir los correspondientes colores secundarios (amarillo + cian = verde).
- Rellenarán el fondo con puntos de colores diferentes a los círculos, para que la imagen tenga contraste.

Unos días antes de plantear la siguiente actividad, y aprovechando que era primavera, pedí a los alumnos y alumnas que observarán cuantas flores pudieran en jardines y parques, en la montaña, en los quioscos y en las tiendas... Dedicamos después una sesión a comentar aspectos diferentes sobre las distintas partes de las flores, la variedad de colores y formas existentes, su disposición sobre el suelo formando un manto de diferentes densidades, etc. También estuvimos recordando algunas fiestas populares en las que se utilizan flores, como el Hábeas, en Sitges, en cuya celebración forman una alfombra floral en el suelo.

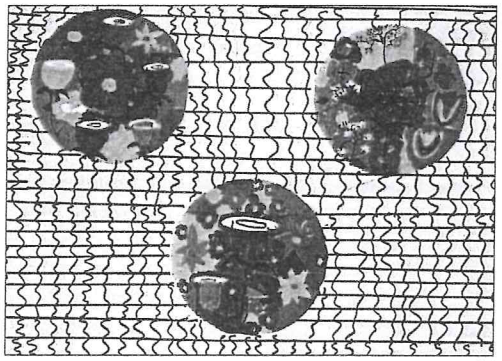
De esta manera trabajamos previamente, y en relación con la observación, diferentes formas y estructuras de flores, disposición de los pétalos, colorido, etc.

Actividad 10 La cámara de las flores C

Conceptos:
- Texturas
- Composición.

Procedimientos: Explicación, trazado de circunferencias, realización de las flores y trazado de las texturas.

Material: Rotuladores al agua, negro y de diferentes colores.



Herramientas: Compás con soporte para rotulador y plantilla de distribución.

Soporte: Papel blanco DIN A4 de 90 g.

Tiempo: 3 horas.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Se dará a cada alumno una plantilla con tres puntos dispuestos en forma de vértices de un triángulo equidistantes entre sí.
- Superponiendo esta plantilla sobre el soporte, los alumnos pincharán los puntos con la aguja del compás, para que queden señalados en el soporte.
- Tomando como centro los puntos señalados, trazarán tres circunferencias de 4 cm de radio cada una.
- Dentro de cada círculo, pintarán una alfombra de flores que cubra totalmente su superficie.
- El soporte que queda en torno a los círculos deberán rellenarlo de texturas, mediante líneas realizadas con un rotulador negro.

A modo de reflexión

Con la actividad anterior se acaban en el segundo ciclo las actividades diseñadas para que el alumnado aprenda el manejo del compás.

A través de las diferentes actividades propuestas, los alumnos adquirieron habilidad en el uso del compás y ello repercutió a su vez en el área de matemáticas, uno de los objetivos iniciales que motivó la propuesta, puesto que en las clases de geometría la utilización de la herramienta dejó de ser un problema o inconveniente.

Sin embargo, sería interesante no dar por acabado el tema y tener en cuenta que el compás permite y sugiere múltiples ejercicios diferentes, de manera que sería deseable seguir trabajando con él en ciclo superior, programando actividades de creciente complejidad y exigencia.

Objetivos abordados a partir de las actividades

- Utilizar los instrumentos, herramientas y materiales apropiados, con la técnica correspondiente y en función de la finalidad comunicativa de la producción para la cual se usan.
- Detectar los elementos visuales dominantes que particularizan un objeto: forma, textura, color y tamaño.
- Describir diferentes tipos de formas y relacionarlas entre sí: descriptivas, geométricas y causales.
- Diferenciar los diversos elementos que configuran una composición.
- Operar con los elementos del lenguaje plástico: tamaño, proporción, relación, ritmo, simetría, compensación de masas, movimiento, a fin de combinarlos significativamente realizando una composición.
- Emplear los elementos apropiados del lenguaje visual y plástico para el diseño de un plato.
- Aplicar los recursos básicos que ofrece el lenguaje visual y plástico: línea, superficie, color, textura y espacio.

- Valorar las diferencias en el trazo y apreciar sus posibilidades expresivas.
- Diferenciar los factores que definen un determinado color: valor (grado de luminosidad) y tono (característica cromática).
- Utilizar la terminología que se desprende de la clasificación sistemática de los colores (teoría del color): primarios, secundarios, complementarios, armónicos, cálidos, fríos.
- Utilizar la terminología correcta para denominar las herramientas, los instrumentos, los materiales y las técnicas utilizadas en las producciones propias.
- Mostrar curiosidad e inquietud por experimentar con diferentes materiales, utensilios y técnicas.
- Habituarse a realizar los trabajos de manera ordenada y organizada, con pulcritud y rigor.
- Respetar la obra propia y la de los otros.
- Respetar los materiales, las herramientas y los instrumentos, y ocuparse de su mantenimiento y recogida.

6

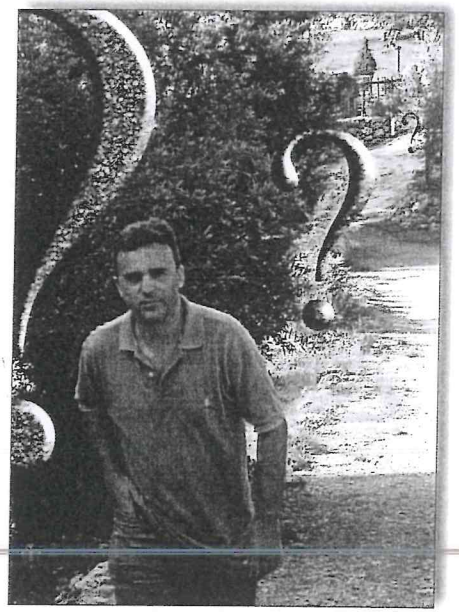
En busca del color perdido

F. Javier Aragón Navarro

Lego a mis amigos un azul ultramar para estimular el espíritu, un rojo para hacer circular la sangre de manera gozosa, un verde para calmar los nervios, un amarillo oro: riqueza, un malva de cobalto para soñar... un ocre amarillo para aceptar la tierra, un verde veronés para la memoria de la primavera... un amarillo limón para la gracia, un blanco puro: pureza, un tierra sombra natura para aceptar mejor la melancolía... un tierra de siena tostado para el sentimiento de permanencia [...]

(*Del testamento de Maria Helena Viera da Silva*)

Desde pequeño, siempre quise ser mecánico: arreglar las cosas que la gente tiraba porque ya no funcionaban. Me encantaba todo lo que tenía botones, teclas y muelles. Era fantástico, podía jugar con cualquier cosa, era imposible aburrirse. A veces me enfadaba porque en la televisión casi nunca anunciaban juguetes divertidos, los encontraba excesivamente estáticos. Cuando un juguete se me rompía (a veces yo contribuía a ello), era cuando comenzaba la diversión: podía hacer con él lo que quisiera, porque ese juguete ya no «servía» para nada a ojos de los demás, así que podía disfrutar con él a mi entera voluntad, examinándolo, abriéndolo, desmontándolo y volviéndolo a reconstruir, eso sí, a condición de que no lo dejara luego tirado en cualquier sitio, estorbando.



Siempre tuve infinidad de tesoros: brillantes canicas, potentes imanes, chapas variadas, gomas superelásticas... y fantásticas cajas de cartón.

Nunca se me ocurrió que la plástica llegase a ser una profesión, era una parte más de la diversión; me gustaba disimular los defectillos de fabricación de cualquier cosa que inventaba y hacerla agradable a la vista, así que siempre acababa decorando mis inventos.

A medida que me fui haciendo mayor, mi entusiasmo por la, ahora tecnología, seguía igual, pero mi interés por la plástica iba en aumento. El dominio del color, la técnica, los materiales, las herramientas, me comenzaba a generar la misma satisfacción que de pequeñito el uso de botones y gomas elásticas. Además, disfrutaba cada vez más compartiendo con los demás lo que hacía, sobre todo con los niños, que eran los que mejor me entendían.

Estudié magisterio, colaboré en el proyecto de Aulas-Taller (EGB) y asistí a cursos de formación de educación visual y plástica. En la actualidad, doy clase de tecnología en el primer ciclo de ESO y colaboro, desde hace dieciséis años, en el Programa de Educación Visual y Plástica del ICE de la Universidad de Barcelona.

Punto de partida de la propuesta

El año que hicimos esta experiencia, yo era profesor en el tercer ciclo en una escuela de primaria. Era el tutor de un grupo al que le gustaban mucho los talleres rotativos que se hacían mezclando alumnado de diferentes cursos de un mismo ciclo, en los que se realizaban actividades plásticas, que en general eran puramente manipulativas y estaban muy alejadas de abordar realmente los conceptos propios del área.

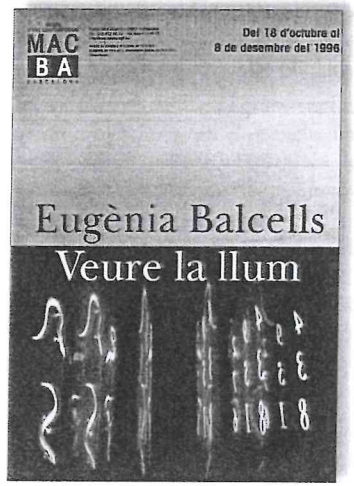
Esta situación me impulsó a intentar dos cosas: por un lado, promover la creación de un aula de plástica en la escuela, de uso comunitario (hasta ahora cada docente trabajaba en su propia aula y con sus propios materiales y herramientas); y por otro lado, abordar de forma sistemática los principales conceptos relacionados con la teoría del color.

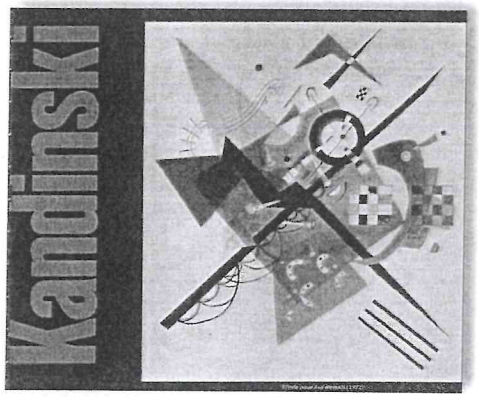
Propuse al director la adecuación de un espacio de la escuela y reconvertirlo en aula de plástica, exponiéndole las ventajas que iba a suponer para todo el profesorado y también para el alumnado disponer de un aula convenientemente equipada. Un aula que posibilitaría, entre otras cosas, ahorrar, compartir y ampliar los materiales y herramientas utilizadas.

¡Y el aula se hizo! Pero quedaba otro trabajo difícil: convencer al resto del claustro de los beneficios que supondría trabajar en un espacio adecuado y compartir el aula. Pensé que la mejor manera sería predicar con el ejemplo: sería yo el primero en utilizarla.

En aquel momento me beneficié de una serie de circunstancias y coincidencias para iniciar la experiencia, planificando una salida a Barcelona, con el objetivo de visitar en el MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) dos exposiciones y disfrutar de un paseo por el barrio, las Ramblas, el mercado de la Boquería, etc., de manera que la salida fuese el motor de arranque de las actividades que tenía previstas para el siguiente trimestre.

Aproveché una hora de tutoría para explicar a mis alumnos y alumnas que en los talleres del siguiente trimestre trabajaríamos el tema del color, y que empezaríamos por hacer una salida a Barcelona para visitar un museo de arte contemporáneo en el que verían dos exposiciones.





Dos semanas después íbamos de excursión al MACBA a ver una instalación de Eugènia Balsells «Veure la llum» (Ver la luz) y una exposición temporal dedicada a Kandinski.

Propuse a los chicos y chicas hacer el trayecto en metro y bajar una estación antes para acabar el recorrido caminando, que es la mejor velocidad para ver las cosas. El paseo nos brindaba la posibilidad de observar obras de arte públicas interesantes, integradas en el paisaje de la ciudad, así como otras cosas..., de manera que lo había concebido como parte esencial de la salida.

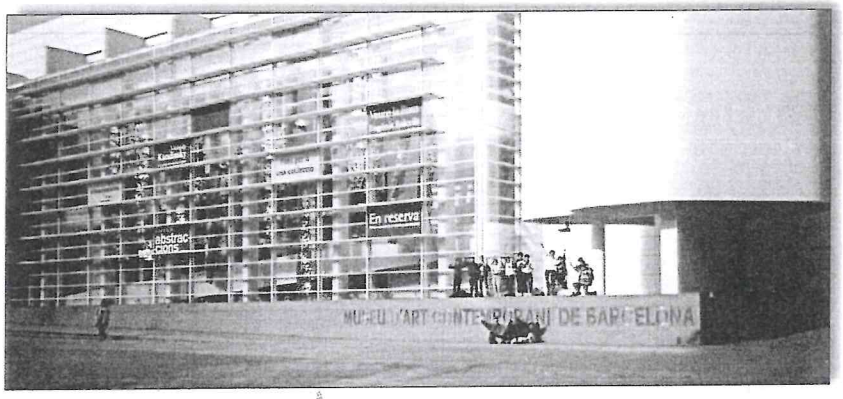
Durante todo el viaje en autobús y en metro intenté no sermonearles con que tenían que ir todos juntos y portarse bien. En cambio, sí les hablé de colores, formas, composiciones, mezclas, sensaciones, lateralidad... con la intención de sensibilizarlos. Al bajar del metro no les metí prisa. Me quedé quieto mirando un mosaico que estaba en la pared de la estación, hasta que todos ellos acabaron imitándome y empezamos a hablar sobre composición, equilibrio, color... Al salir a la calle, nos encontrábamos en las Ramblas y nos dedicamos a observar el mosaico de Joan Miró que hay en el suelo, casi justo a la salida del metro, y a buscar la firma del artista que lo hizo. Fue un rato muy divertido, dado que la búsqueda resultaba infructuosa... Todo el tiempo la había estado pisando yo y apareció debajo de mi zapato...

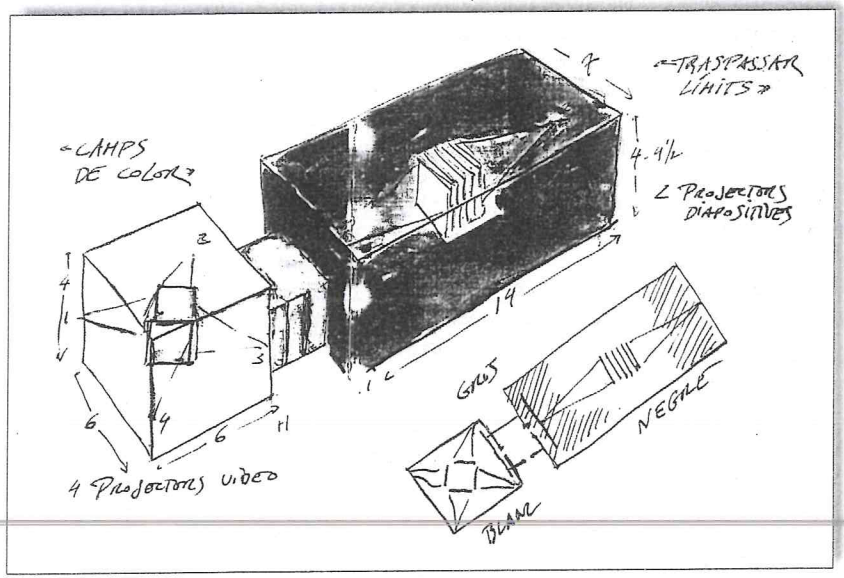
Los alumnos y alumnas estaban receptivos y tan sensibilizados que al pasar por el mercado de la Boquería[1] les pareció que era un almacén de colores, luces y formas...

1. *http://www.boqueria.info http://www.ac-boqueria.com/*

Estuvimos desayunando en una plaza ajardinada del barrio a la que llegamos a través de calles llenas de tiendas muy antiguas, con formas y líneas muy bonitas, que merecían ser observadas y admiradas con calma, de la misma manera que el mobiliario urbano que en ella encontramos, sobre el que estuvimos comentando aspectos de construcción, materiales, resistencia, color, función...

Al final llegamos a una plaza *dura* muy amplia, en la que había un edificio singular con la fachada de cristal, que reflejaba la luz y el espacio circundante, el MACBA. Estuvimos contemplando el edificio y hablando sobre él antes de entrar a ver las exposiciones.





La instalación «Veure la llum» (Ver la luz) constaba de dos partes. La primera, «Camps de color» (Campos de color) estaba compuesta por una habitación blanca de algodón y unos prismas instalados en cada una de las esquinas que reflejaban la luz hacia el centro de la habitación y por los que salían todos los colores del espectro solar, de tal manera que parecía que nos invadían por todas partes: por el suelo, por el techo, por las paredes, con tal intensidad que hasta daba la sensación de estar respirando los colores. Se escuchaba una música relajante muy agradable.

A continuación, atravesamos un laberinto gris que nos conducía a otra habitación absolutamente negra y oscura, «Traspassar límits» (Traspasar límites), donde se veían proyectadas en el espacio diapositivas desde dos proyectores que estaban contrapuestos y que atravesaban suaves telas hasta mezclarse en una sola imagen.

Después de haber experimentado ambos espacios, y casi sin dar tiempo al alumnado a respirar, nos dirigimos a la exposición de Kandinski, el artista del color, de la música y del ritmo de la pintura: un místico en plena época maquinista y de desarrollo industrial dominada por el progreso técnico. Pudimos observar, entre otras grandes obras, la primera acuarela abstracta de la historia de la pintura occidental.

De vuelta hacia el metro, en las Ramblas, encontramos una estatua viviente pintada de oro y unos metros más allá los quioscos de las floristas «guiñaron» el ojo a mis alumnos y alumnas, así que nos acercamos todos para comprar una flor: nos llevamos los colores a la escuela.

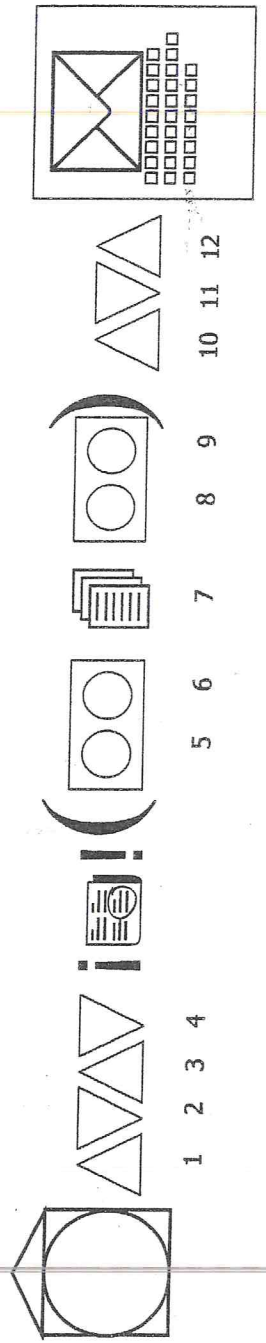
El trabajo posterior a la visita era de vital importancia para el desarrollo de la actividad. Los días siguientes a la salida, los alumnos y alumnas buscaron, identificaron, seleccionaron y clasificaron todo el material relacionado con ella para después, en la clase, hacer una puesta en común con el material recopilado.

De este debate surgió la necesidad de continuar trabajando el tema del color de forma práctica en la nueva aula de plástica.

A la hora de naturales, comenzamos a estudiar el tema de la luz y el color.

A partir de ese día, en la nueva aula de plástica mis alumnos y alumnas vieron, vivieron, respiraron, sintieron y utilizaron el color para expresarse, de forma muy diferente a como lo habían hecho antes. La salida al museo y las experiencias diversas vividas durante el día les aportaron nuevas perspectivas y posibilitaron que se enfrentaran con el tema del color con entusiasmo y motivación.

Secuencia gráfica de la propuesta



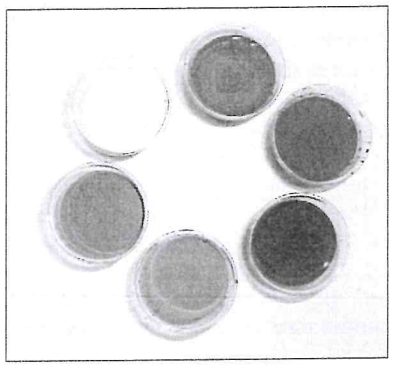
Actividades para tercer ciclo de primaria

Para empezar a abordar el tema de la teoría del color, decidí plantear una actividad de experimentación que permitiera a los alumnos y alumnas configurar un círculo cromático siendo ellos los que manipulasen los materiales y/o colores, en vez de hacer un planteamiento teórico. De esta manera tendrían que deducir algunos conceptos que me interesaba introducir.

Actividad 1 De las mezclas de colores al círculo cromático EX

Conceptos: Color. Círculo cromático. Color primario. Color secundario.

Procedimientos: Disolución, mezcla, medida, reflexión y diálogo.

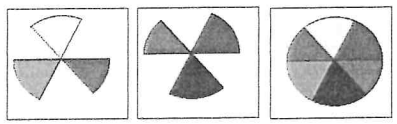


Materiales:

- Rotulador permanente.
- Agua, témpera cian, amarilla y magenta.

Herramientas:

- 1 garrafa de 5 litros llena de agua.
- 3 botellas de agua de 1,5 litros.
- 25 vasos de plástico transparente.
- Papel de celulosa.
- 1 cucharilla.
- 3 jeringuillas graduadas sin aguja (una para cada color primario).



Soporte: Vasos transparentes de plástico.

Tiempo: 1 hora.

Agrupación: Grupo clase.

Proceso:

- Se pedirá a los alumnos y alumnas que hagan probetas graduadas con las tres botellas de plástico: se echa en cada botella el contenido de un vaso y el nivel que resulta se marca con un rotulador permanente. Se repite la operación hasta que se llene la botella.
- En cada botella pondrán un color diferente de témpera: cian, amarillo y magenta. Se ayudarán de una jeringuilla para añadir la misma cantidad de témpera.

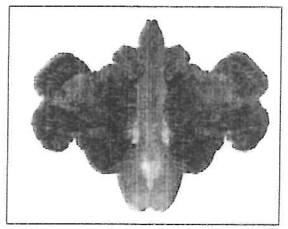
- Deberán llenar las botellas de agua y agitarlas.
- Colocarán tres vasos y los llenarán cada uno con un color diferente, de manera que obtengan un triángulo con los colores primarios.
- Se intercalarán tres vasos más y se pondrán dentro, al 50%, los dos colores que cada vaso tiene a su lado para obtener los secundarios.
- Deberán continuar el mismo proceso hasta llegar al círculo cromático deseado.
- Al final de la clase se dedicarán unos minutos para reflexionar y dialogar sobre lo que han trabajado.

Observaciones:

- Como se mezclan mejor los colores líquidos que los sólidos, es preferible usar témperas diluidas con gran cantidad de agua.
- Como indicación, se puede hacer la proporción entre un 5-10% de pigmento y el resto de agua (cuanto más pigmento añadamos más saturado quedará el color).
- Es conveniente realizar la actividad con un grupo reducido de alumnos. Si no es posible, el profesor o la profesora debe preparar actividades paralelas en las que el alumnado pueda trabajar de forma autónoma, o bien realizar la actividad y que el alumnado observe.
- Se ha de guardar el círculo cromático realizado con los vasos y las tres botellas de 1,5 litros con los colores primarios para la actividad 3.

Variaciones y posibilidades:

- Mientras un grupo manipula los vasos, los demás pueden realizar una actividad paralela. Ésta es una posibilidad alternativa:
  Los alumnos y alumnas han de doblar un papel por la mitad. Lo abrirán y pondrán unas gotas de magenta, de cian y de amarillo. Volverán a doblarlo, presionarán y abrirán. En determinadas zonas surgirán «mágicamente» otros colores que no estaban antes.

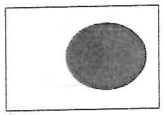


La sesión de experimentación suscitó entre el alumnado algunas dudas e interrogantes, como por ejemplo sobre la capacidad de mezclarse de las témperas, sobre los problemas que existen para referirse a un color determinado (momento que aproveché para hablar de la gama Pantone) o sobre las dificultades de obtener el color negro a partir de mezclas, así como en torno al color rojo, que observaron se trataba de un secundario. Este último aspecto generó la siguiente actividad, que organicé basándome en algunas de las hipótesis del alumnado, continuando con el énfasis en la experimentación.

Actividad 2 Rojo que te cojo EX-D/R

Concepto: Color. Color primario. Color secundario.

Procedimientos: Mezcla, combinación y comparación de colores, reflexión y diálogo.



Materiales:
- Témpera: magenta, rojo, cian y amarillo.
- Agua.
- Barra de pegamento, cola.

Herramientas: Pincel, botes y elementos de limpieza (trapos...).

Soporte:
- Hoja de papel DIN A4 de 90 g.
- Cartulina blanca 50 x 70 cm.

Tiempo: 1 hora.

Agrupación: Equipos de tres alumnos.

Proceso:
- En equipos de tres, los alumnos y alumnas deberán conseguir el color rojo mezclando el magenta con gotas de amarillo que se irán añadiendo a medida que se remueve la pintura.
- En equipos de tres, deberán conseguir el color violeta.
- Los equipos que opinen que se consigue mezclando el rojo y el cian se situarán en una parte de la clase. Los que opinen que se hace con el magenta y el cian se colocarán en la otra parte de la clase.
- Deberán etiquetar los resultados de las combinaciones de colores y pegarlos en una cartulina.
- A la vista de los resultados obtenidos por ambos grupos y después de compararlos entre sí, se propondrán unos minutos de reflexión para luego pasar al diálogo, en el que se comentarán cuáles han sido las mezclas más adecuadas para obtener los colores que inicialmente se pretendía. Ambos grupos deberán intentar sintetizar sus conclusiones y expresarlas verbalmente. (La idea es que ellos mismos lleguen a la conclusión de que el «mejor» violeta es el obtenido con el magenta y el cian, ya que al hacerlo con el rojo y el cian el rojo está «contaminado» de amarillo.)

Variaciones y posibilidades:
- Se puede realizar esta actividad utilizando los vasos de la sesión anterior.
- Otra posibilidad es experimentar con otros colores, por ejemplo, el verde, el rosa..., estableciendo hipótesis previas sobre los colores necesarios para conseguirlos y las proporciones de las mezclas.

Ya han experimentado con los colores primarios y secundarios y tienen claro cuáles son unos, cuáles los otros, y cómo se obtienen, de manera que me propongo introducir el negro y el blanco, que permitirán oscurecer e iluminar, respectivamente.

Actividad 3 De las mezclas de colores al cilindro cromático EX

Conceptos: Color. Tono. Matiz.

Procedimientos: Mezcla, aclarado y oscurecido de colores, experimentación, clasificación, diferenciación y decisión.

Materiales:
- Témpera: blanco y negro.
- El círculo cromático realizado en la actividad 1.

Herramientas:
- 2 jeringuillas graduadas sin aguja (una para el blanco y otra para el negro).
- 2 botellas de agua de 1,5 litros.
- 6 acetatos o plástico rígido transparente.
- 3 botellas de 1,5 litros con los colores primarios de la primera actividad.

Soporte: 42 vasos de plástico transparentes (con tapa, si es posible).

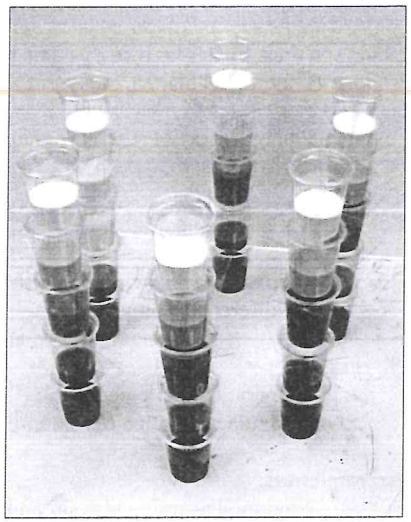
Tiempo: 1 hora.

Agrupación: Grupo clase y equipos de tres alumnos.

Proceso:
- A partir del círculo cromático realizado con vasos transparentes y las botellas de 1,5 litros con los colores primarios de la actividad 1, se pedirá a los alumnos y alumnas que sigan realizando mezclas.
- Deberán aclarar y oscurecer cada color añadiéndole blanco y negro en diferentes proporciones.
- Cada equipo de tres alumnos se encargará de un color diferente. Deberán hacer dos variaciones añadiendo blanco y otras dos con negro.
- Para añadir el blanco y el negro, tendrán que utilizar una jeringuilla graduada sin aguja y añadir a todos los vasos la misma cantidad de pigmento.
- Así pues, el cilindro se compondrá de cinco plantas

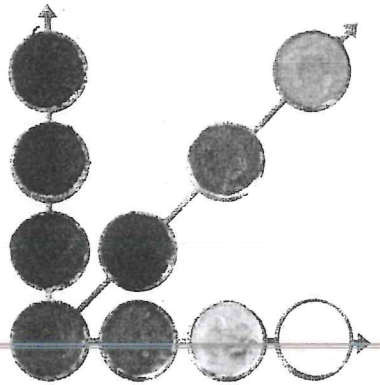
más otras dos: la superior, donde todos los vasos estarán llenos tan sólo de pigmento blanco, y la inferior del cilindro, con todos los vasos llenos de pigmento negro.

- Cada variante nueva tendrán que colocarla encima del color original, si le han añadido blanco, y debajo, si le han añadido negro, separadas por un acetato transparente que servirá de base.
- El resultado será un cilindro en el que cada planta constituye un círculo cromático diferente con los colores más claros a medida que subimos en el cilindro y más oscuros a medida que descendemos.



Observaciones:

- Es importante decidir la cantidad de pigmento que queremos añadir a cada color, ya que esto nos proporcionará unas mayores o menores diferencias tonales (1 gota, 2 gotas... 2 ml, 4 ml...).
- Es conveniente advertir al alumnado antes de iniciar propiamente la actividad de que use el negro en muy pequeñas dosis y con mucho cuidado, ya que es relativamente fácil pasarse y oscurecer el color demasiado, dificultando la obtención de tonos diferentes.
- Si los vasos no tienen tapa, es conveniente hacer unas plataformas con plástico rígido transparente (acetato) de un diámetro un poco superior al de la boca del vaso, de manera que se puedan colocar unos sobre otros.
- Son necesarios 42 vasos para poder realizar 7 niveles con 6 colores cada uno. Si ya se tienen los 6 vasos con color de la primera actividad (círculo cromático) se necesitarán solamente 36.



Variaciones y posibilidades:

- Dado que la actividad tiene por objeto incrementar la «pericia» del alumnado para realizar mezclas y obtener los colores que desee, puede resultar interesante plantear otras actividades que sigan reforzando el objetivo:

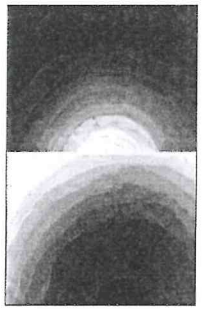
- Bar-Restaurante El Arco Iris. Colores a la carta: Un alumno o una alumna hará de camarero/a y preparará los cócteles de los colores que cada cliente (el resto de alumnado) le pide.
- Un alumno o una alumna hace un color y el compañero que tiene a su lado lo intenta reproducir.

La próxima actividad plantea diversas propuestas para que el alumnado ponga en práctica todo lo que ha aprendido hasta ahora. Será la primera vez que los alumnos y alumnas usarán el color propiamente para dibujar o pintar... teniendo claro cómo obtener los colores que quieran o necesitan para expresar, en este caso, la sensación de profundidad, de lejanía, la perspectiva del color y las connotaciones que tiene el color con el día y la noche, con la luz y la oscuridad.

Actividad 4 Degradados EX-C

Conceptos:

- Color. Tonos y matices.
- Composición figurativa, no figurativa, geométrica...
- Fondo y figura.



Procedimientos: Trazado, coloreado, experimentación y mezcla.

Materiales: Témpera: magenta, cian, amarillo, blanco y negro.

Herramientas: Pincel.

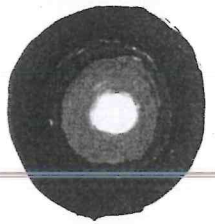
Soporte: 3 hojas de papel DIN A4 de 120 g.

Tiempo: 1 hora.

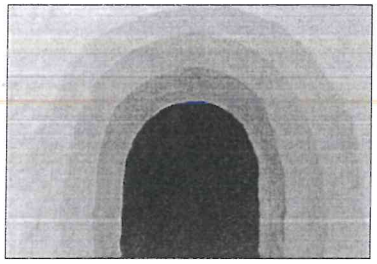
Agrupación: Individual.

Proceso:

- Se explicará a los alumnos y alumnas que han de hacer composiciones figurativas con tonalidades realizadas a partir de un solo color al que irán añadiendo blanco o negro. Se les entregarán tres folios, que dividirán en dos mitades con el fin de realizar las dos alternativas de cada una de las propuestas:
- Túnel (de día/de noche).
- Tubo (desde dentro/desde fuera).
- Arco Iris/Montañas lejanas.



- Primero habrán de dibujar los elementos y, a continuación, decidir sobre ellos, al menos 6 franjas paralelas.
- Cada división deberá ser coloreada de forma progresiva con un degradado del color seleccionado, teniendo en cuenta que el resultado ha de dar la sensación adecuada a cada título.



Variaciones y posibilidades: Realizar esta actividad con composiciones no figurativas.

Después de haber practicado con la realización de mezclas para producir colores usando únicamente témpera, programé unas actividades que tuvieran como objetivo examinar las posibilidades de fabricar pinturas y/o colores a partir del empleo de materiales conocidos y utilizados habitualmente por ellos. Anteriormente había introducido el concepto de pigmento y, posteriormente, el de disolvente. Tan sólo quedaba hacer referencia al concepto de aglutinante en lo que respecta a la composición básica de la pintura.

Planteé la primera actividad de este bloque utilizando la siguiente estrategia de motivación: recibimos en el aula un telegrama urgente de manos del conserje del centro, con el siguiente texto, justo antes de iniciar la sesión de plástica:

> ¡TELEGRAMA URGENTE!
> Sr. Director (stop) bacteria peligrosa detectada en la témpera (stop) no utilicen ningún tipo de pintura hasta nuevo aviso (stop)
>
> Departamento de Sanidad

En un primer momento, los alumnos y alumnas se sintieron desanimados, hasta que les propuse una alternativa: fabricar pinturas utilizando cola blanca de carpintero y algunos productos que pudiéramos encontrar en la cocina del colegio. Previamente, me había puesto de acuerdo con la cocinera, de manera que disponía de algunas cosas que me interesaban. Así que la sesión empezó con una excursión a la cocina...

ACTIVIDAD 5 ¡ALERTA, UNA BACTERIA EN LA TÉMPERA! EX-C

Conceptos: Color. Fabricación de pinturas. Pigmento. Aglutinante.

Procedimientos: Mezcla, coloreado y experimentación.

Materiales:
- Papel DIN A4 azul (telegrama urgente).
- Cacao en polvo, café, té al limón, canela, colorante alimentario, azúcar, preparados alimenticios solubles (café, cereales...).
- Cola blanca de carpintero.

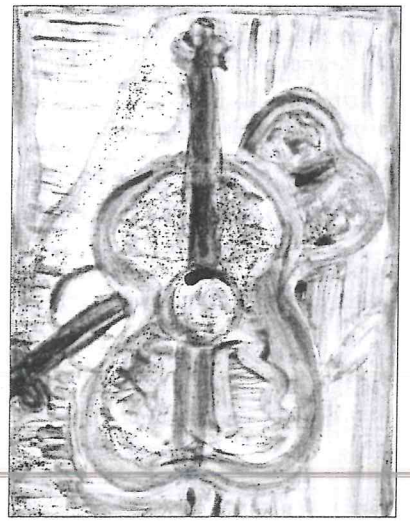
Herramientas:
- Pinceles.
- Vasos de plástico transparente.

Soporte: Papel Basik DIN A4 de 120 g.

Tiempo: 1 hora.

Agrupación: Individual.

Proceso:
- Se propondrá a los alumnos y alumnas que experimenten con los productos obtenidos en la cocina (pigmentos), mezclándolos con la cola blanca de carpintero (aglutinante) para obtener diferentes pinturas que posteriormente usarán para realizar composiciones cromáticas.
- Cada alumno cogerá un vaso de plástico transparente y echará en él una materia a modo de pigmento, mezclándolo a continuación con una proporción de aglutinante hasta conseguir una textura adecuada para poder ser utilizado como pintura. Lo etiquetará indicando su composición y lo dejará a disposición de quien



lo quiera utilizar. De esta forma, cada alumno fabrica una pintura que comparte con el grupo de manera que todo el mundo se puede beneficiar del trabajo de los demás.
- Las composiciones se realizarán en un DIN A4 y podrán ser figurativas o totalmente abstractas.

Observaciones:
- El uso que cada uno dé a la pintura depende del tipo de composición que quiera realizar. Lo más importante es la experimentación con estas pinturas fabricadas por ellos.
- Se ha de tener en cuenta que las cantidades de cola blanca de carpintero han de ser proporcionales a la actividad que se va a realizar, debido a que seca con mucha rapidez y al cabo de 24 horas, sin cerrar herméticamente, son inservibles.

Variaciones y posibilidades: También se puede utilizar como aglutinante engrudo.

El hecho de fabricarse ellos mismos sus propias pinturas les entusiasmó tanto que en la siguiente sesión estaban deseando que la «prohibición» siguiese vigente. Por supuesto, sus deseos fueron cumplidos. El único problema era que ya no quedaba cola blanca y que la cocinera había gastado absolutamente todo lo que tenía en la cocina, exceptuando una docena de huevos (estaba previsto).

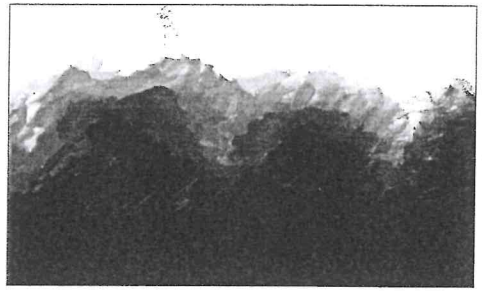
Los chicos tenían claro que la cola blanca era un aglutinante y que los productos de la cocina habían servido de colorantes, pero ahora surgía un nuevo reto: ¿se podría fabricar pintura utilizando la yema de huevo como aglutinante? Y en caso afirmativo, ¿qué materia se podría utilizar para pigmentarla?, ¿cómo afectaría el color de la yema al resultado final de la mezcla?

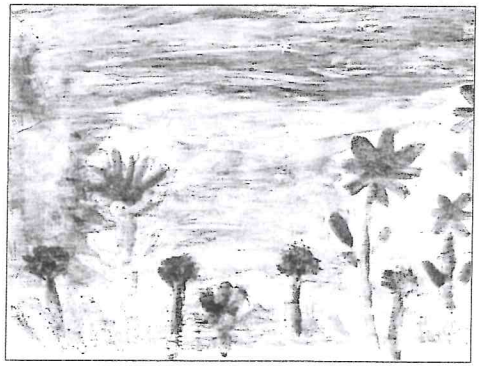
¡Benditos problemas que nos hacen pensar! Y sirven de motor y estímulo.

ACTIVIDAD 6 TORTILLA DE TIZAS EX-C

Conceptos: Color. Fabricación de pinturas: pintura al huevo, barniz.

Procedimientos: Experimentación, separación, mezcla, coloreado y barnizado.





Materiales:
- Huevos.
- Tizas de color.

Herramientas:
- Pinceles.
- Martillo.
- Gasa, tela fina o medias de señora.
- Tijeras.
- Vasos de plástico transparente.
- Trapos de algodón.

Soporte: Papel Basik DIN A4 de 120 g.

Tiempo: 1 hora.

Agrupación: Equipos de 4 alumnos.

Proceso:
- Se entregará un huevo fresco a cada grupo.
- Deberán separar la yema de huevo de la clara. Para ello, podrán usar una tela fina de gasa o medias de señora, a modo de colador. En un vaso guardarán la yema y en otro la clara.
- Tendrán que reducir a polvo las tizas de color (deberán rascarlas o golpearlas con un martillo sobre un trapo y guardarlas en un vaso de plástico transparente).
- A continuación, deberán mezclar las tizas con la yema de huevo, usando un solo color o varios. Una vez obtenidas las mezclas, confeccionarán un muestrario pintando directamente con un pincel sobre el papel.
- Una vez secas las muestras sobre el papel, se barnizarán usando la clara.

Variaciones y posibilidades: Si hay mezclas suficientes, se puede proponer al alumnado que haga una composición libre para utilizarlas.

Durante la sesión hubo que aprovechar y frenar, al mismo tiempo, el entusiasmo de los alumnos y alumnas. Por un lado, tenían que tener claro que no se podía hacer milagros, dado que no todos los materiales son igualmente adecuados para fabricar pintura. Por otro, era el momento oportuno para profundizar sobre los componentes de la pintura; para analizar, sistematizar y llegar a algunas conclusiones concretando los contenidos, y para aprovechar estos nuevos conocimientos a fin de buscar soluciones a temas prácticos.

ACTIVIDAD 7 COLOR, COLOR, COLOR... D/R-C-EV

Conceptos: Color. Fabricación de pinturas.

Procedimientos: Síntesis, esquema, clasificación, relación y asociación de conceptos.

Materiales:
- Ficha de conceptos básicos sobre el color.
- Rotuladores.

Soporte: Papel DIN A4 de 80 g.

Tiempo: 1 hora.

Agrupación: Equipos de 4 alumnos.

Proceso:
- Se entregarán las fichas con los conceptos básicos que han ido trabajando en las sesiones anteriores. Cada equipo deberá realizar un esquema sobre la fabricación de pintura, relacionando los conceptos de los que disponen y añadiendo otros.
- Deberán trabajarlo primero en borrador y luego pasarlo a limpio en un DIN A4.
- Cada equipo expondrá al resto de la clase lo que ha hecho. Se incorporarán las correcciones que se consideren oportunas y se analizará la diversidad de esquemas.

Formando parte de la programación, pensé en introducir un concepto que me parecía muy interesante: el reciclaje del material. Contábamos con algunas témperas resecas guardadas en algunos rincones de los armarios de las clases que daba pena tirar, pero que para lo único que servían eran para acumular polvo y ocupar un espacio inútilmente. Iban a servir de materia prima para la siguiente actividad.

ACTIVIDAD 8 RECUPEREMOS LA TÉMPERA PERDIDA EX-C

Conceptos: Color. Fabricación de pinturas. Reciclaje de materiales.

Procedimientos: Reciclaje y mezcla.

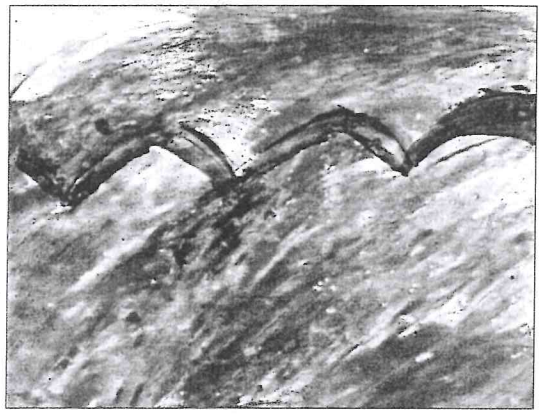
Materiales: Témpera reseca y lavavajillas.

Herramientas:
- Pinceles, tijeras, martillo y trapos.
- Papel de celulosa.

Soporte: Papel Basik DIN A4 de 120 g.

Tiempo: 1 hora.

Agrupación: Individual.



Proceso:
- Se comentará a los alumnos y alumnas que hay témpera reseca en los armarios desde hace años y que ellos han de buscar una solución para aprovecharla.
- Se les sugerirá que la pueden recomponer mezclándola con lavavajillas.
- Primero habrán de envolver con un trapo la témpera reseca y golpearla con un martillo hasta convertirla en polvo, y luego ponerla en un vaso con lavavajillas y remover hasta que tenga la textura adecuada. Cada alumno se hará cargo de una témpera que, una vez preparada, pondrá a disposición de la clase.
- Con estas témperas harán una composición referente al mar. (Hasta ahora no han podido disfrutar de una amplia gama de azules.)

Observaciones: Este recurso puede utilizarse, también con la témpera, como pigmento, en perfecto estado.

En la siguiente sesión me propuse que los chicos y chicas tuvieran un protagonismo especial y fueran ellos los responsables de aportar materiales después de plantearles el siguiente reto: qué materiales de uso doméstico podrían utilizarse como pigmento para dar color a una mezcla utilizando los aglutinantes que habíamos utilizado hasta entonces (cola blanca, yema de huevo y lavavajillas) y otros nuevos que les proporcionaría. La intención era experimentar y sacar conclusiones independientemente de si la mezcla fabricada era la más adecuada.

Actividad 9 Mi color, mi tesoro EX-C

Conceptos: Color. Fabricación de pinturas.

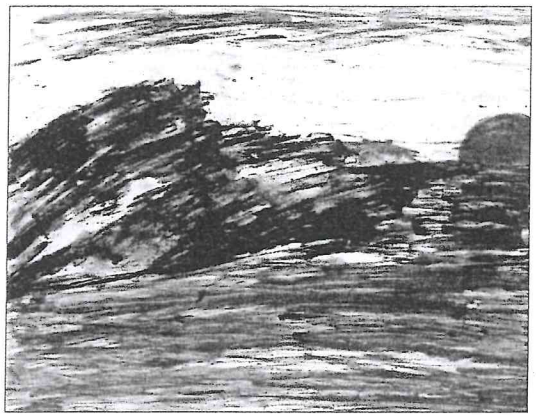
Procedimientos: Experimentación, mezcla y clasificación.

Materiales:

- Aglutinantes: Lavavajillas, látex, acrílico, fijador escolar, barniz para madera acrílico, barniz de uñas, cola blanca, yema de huevo, etc.
- Disolventes: Agua y acetona (quitaesmalte de uñas).

Herramientas:

- Pinceles, esponjas, palos de helado (espátula).
- Cañas de refresco con la punta cortada a bisel a modo de pluma.
- Cuchara (para las proporciones y para mezclar).



Soporte:

- Papel Basik DIN A4 de 120 g.
- Cartulina.

Tiempo: 1 hora.

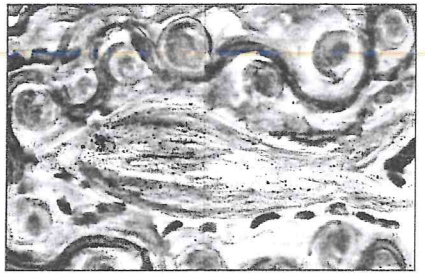
Agrupación: Equipos de 4 alumnos.

Proceso:

- Se examinarán y comentarán los materiales aportados por los alumnos y alumnas y se retirarán los que no se consideren adecuados.
- Se entregarán los aglutinantes y el resto de materiales a cada equipo.
- Seguidamente, se les propondrá hacer un mural con diferentes pruebas mezclando un pigmento con un aglutinante. Las mezclas podrán realizarlas sobre plásticos rígidos a modo de paleta y luego pasarlas con el pincel, la esponja o el palo de helado a un soporte de papel que, a su vez, se recortará y pegará sobre una cartulina.
- En el mural deberán poner la muestra y debajo el nombre de los componentes y herramientas utilizados.
- Una vez terminado y seco, se colocará en la pared.
- Para terminar, se observarán y comentarán el resto de murales.

Observaciones:

- Los pigmentos aportados por el alumnado fueron: tinta de calamar, salsa de soja, violeta de genciana, mercromina, ceniza, yodo, etc.
- Una vez realizada la actividad, repartí a los alumnos y alumnas una ficha informativa sobre los aglutinantes, y sobre los productos que pueden disolverse en ellos.



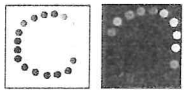
Después de este paréntesis (fabricación de pintura), volví a retomar la explicación de algunos conceptos básicos de la teoría del color.

Actividad 10 El calor del color O-D/R

Conceptos: Colores cálidos y colores fríos.

Procedimientos: Proyección, observación y comparación.

Materiales: Diapositiva del círculo cromático y celofán de diferentes colores.



Herramientas: Proyector de diapositivas.

Soporte: Pantalla blanca.

Tiempo: 30 minutos.

Agrupación: Grupo clase.

Proceso:

- Se proyectarán unas diapositivas de diferentes colores fabricadas con papel de celofán. Al mismo tiempo, se planteará un diálogo sobre la sensación que producen los colores observados, centrándose en lo cálido y lo frío.
- Después, se proyectará una diapositiva del círculo cromático y tendrán que delimitar la zona fría y la zona cálida.

Observaciones: Se puede hacer una breve introducción al color luz (mezcla aditiva) frente al color pigmento (mezcla sustractiva).

Variaciones y posibilidades:

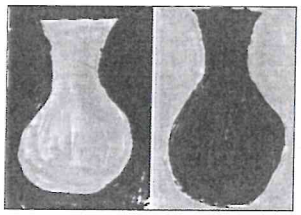
- Después de comentar las sensaciones que les produce la contemplación de los colores, se puede sugerir al alumnado algunas actividades. Por ejemplo:
  - Realizar composiciones propias.
  - Realizar otro mural con colores y comprobar la sensación mayoritaria que producen, incluso hacer encuestas o votaciones.

La diferencia entre color cálido y color frío había quedado clara, así que me propuse introducir otro concepto más de la teoría del color: el color complementario.

Actividad 11 El Yin-Yang del color O-C

Conceptos:

- Color. Color complementario.
- Composición. Fondo y figura.

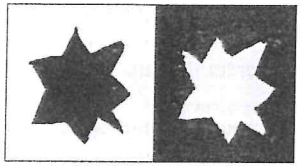


Procedimientos: Observación, emparejamiento, dibujo y coloreado.

Materiales:

- Témperas: amarillo, cian y magenta.
- Círculo cromático impreso.
- Lápiz.

Herramientas: Pincel.



Soporte: Hoja de papel DIN A4 de 90 g.

Tiempo: 1 hora.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Sobre el círculo cromático impreso que se entregará a cada alumno, se realiza la siguiente explicación: emparejando cada color con el que tiene enfrente, aparece el llamado opuesto o complementario.
- Después de dedicar un tiempo a buscar los complementarios, usando el círculo cromático, se pedirá a los chicos y chicas que dibujen una figura sencilla y la coloreen con un color que ellos elijan y luego usen el complementario para dar color al fondo.

Variaciones y posibilidades: Puede hacerse un trabajo de investigación sobre la utilización de los complementarios en los pintores fovistas, por ejemplo.

Con el fin de dar por terminada la teoría del color (por ese curso), decidí introducir el concepto de armonía, comparando la pintura con la música.

Actividad 12 Armonía, la sinfonía del color O-D/R-EX-C

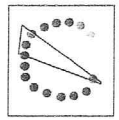
Conceptos:

- Color. Armonía, color armónico.
- Composición figurativa y no figurativa.

Procedimientos: Dibujo y coloreado de formas.

Materiales: Témperas: amarillo, cian, magenta, blanco y negro.

Herramientas: Pincel.



Soporte: Hoja de papel DIN A4 de 90 g.

Tiempo: 1 hora.

Agrupación: Individual.

Proceso:

- Después de explicar el profesor o la profesora unas nociones básicas sobre la armonía del color y escuchar y discriminar sonidos, melodías y ruidos, se compararán los colores a los sonidos. Se discriminarán los armónicos de los que no lo son en el contexto en el que se encuentran.
- Los alumnos y alumnas deberán realizar en la mitad izquierda de la hoja apaisada una composición sencilla con colores armónicos y en la mitad derecha la misma composición con colores no armónicos.

Variaciones y posibilidades: Como actividad alternativa, se pueden observar diapositivas o fotografías y clasificarlas en dos grupos diferentes: aquellas en las que domina la armonía de colores y aquellas en las que no.

A modo de reflexión

Era importante que esta experiencia no quedase en un agradable recuerdo y los conceptos diluidos por el paso del tiempo. Me pareció imprescindible que quedara constancia de lo que los chicos y chicas habían vivido, y por ello les propuse la redacción de una carta dirigida al director del MACBA en la que le explicaran qué les había supuesto ir a ver las exposiciones del museo, qué aspectos les habían interesado más, cómo habían continuado trabajando, etc. El texto que generaron sirvió como un ejercicio de reflexión y de autoevaluación que completó el dossier que estaban elaborando de forma individual sobre el trabajo llevado a cabo en el taller dedicado al color.

La experiencia no acabó aquí, desde mi punto de vista valía la pena que toda la escuela pudiera admirar, valorar y compartir el resultado de aquellos meses de trabajo y esfuerzo, y que el alumnado adquiriera un protagonismo especial, mostrando el producto de sus aprendizajes y sus vivencias, así que hicimos una selección de los trabajos realizados, junto con algunas fotografías, recortes de revistas y prensa, y organizamos una exposición abierta a todos los ciclos.

Los alumnos y alumnas se sintieron realmente satisfechos, y la experiencia animó al resto del profesorado a comentar en un claustro las grandes posibilidades que tenía el uso compartido del aula de plástica. El uso generalizado tan sólo era cuestión de tiempo y de una buena organización y gestión del aula.

Objetivos abordados a partir de las actividades

- Aplicar las respuestas plásticas más adecuadas para expresarse con diferentes materiales y técnicas según el propio gusto y estilo personal.
- Detectar los elementos visuales dominantes que particularizan un objeto: forma, textura, color y tamaño.
- Diferenciar los factores que definen un determinado color: valor (grado de luminosidad) y tono (característica cromática).
- Habituarse a realizar los trabajos de manera ordenada y organizada, con pulcritud y rigurosidad.
- Mostrar cierta predisposición para plasmar plásticamente las ideas.
- Mostrar curiosidad e inquietud por experimentar con los diferentes materiales, utensilios y técnicas.
- Mostrar predisposición a observar atentamente una realidad determinada, haciendo uso de la memoria visual.
- Representar el volumen en la superficie plana: valores claro/oscuro.
- Respetar los materiales, las herramientas y los instrumentos, y ocuparse de su mantenimiento y recogida.
- Utilizar la terminología correcta para denominar las herramientas, los instrumentos, los materiales y las técnicas utilizadas en las producciones propias.
- Utilizar la terminología que se desprende de la clasificación sistemática de los colores (teoría del color): primarios, secundarios, complementarios, armónicos, cálidos y fríos.

7

El retrato. Una cuestión de narices

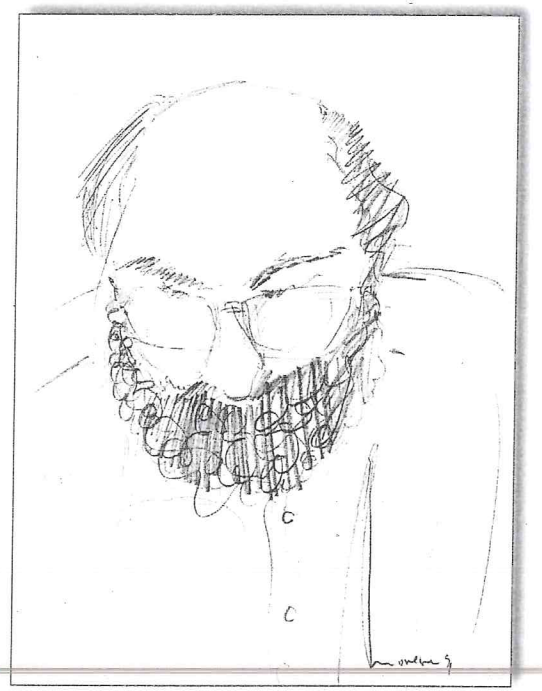
Jordi Caja

Un buen retrato es una biografía pintada.
(Anatole France)

Recuerdo que de pequeño me gustaba convertir las ventanas en marcos que recortaban paisajes, urbanos desde la casa de mis padres y rurales en la casa que mi abuela tenía en la montaña.

También recuerdo un cuadro de grandes dimensiones pintado por un tío de mi madre que presidía el comedor de casa. Representaba una gitana con su hijo.

Mirar a través de las ventanas o de los cuadros es un juego que me ha enriquecido. Muchas veces, mirando obras de arte me he planteado preguntas o he hallado respuestas que me han ayudado a crecer; tanto es así que, sin darme cuenta, me situé al otro lado, buscando maneras de crear mis propias ventanas.



Retrato realizado por Jordi Morera Roig