

Taller de Expresión Gráfica I
Cuaderno de trabajo

Unidad II Elementos de la composición que intervienen en la obra gráfica

Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación

Elaboró: Mtra. Adriana Vera Rodríguez

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Naucalpan

Índice

Presentación.....	4
Guía del uso del cuaderno de trabajo	6
Propósitos del cuaderno de trabajo	8
Propósitos generales y contenido temático de la Unidad 2 de la asignatura de Expresión Gráfica I	9
¿Qué es la Composición?	10
Elementos de la composición	11
El formato como soporte de la obra gráfica	12
Aprendizaje: Estudia la importancia de la composición a través de la obra gráfica.....	13
Actividad 1	13
Actividad 2	15
Rúbrica para evaluar la Actividad 2	16
Actividad 3	17
Elementos del Diseño	18
Elementos Conceptuales	19
Elementos Visuales	20
Elementos de Relación	21
Aprendizaje: Enuncia el concepto de composición en la obra gráfica e identifica sus elementos, para representarlos gráficamente.....	23
Actividad 4	23
Actividad 5	25

Rúbrica para evaluar la Actividad 5	27
Actividad 6	28
Sección Áurea	29
Aprendizaje: Comprende la distribución de espacios armónicos dentro de una composición por medio de la sección áurea, para su aplicación.....	31
Actividad 7	31
Actividad 8	33
Rúbrica para evaluar la Actividad 8	39
Actividad 9	40
¿Qué es el equilibrio visual?	41
Ley de la Balanza	42
Ley de la Compensación de Masas	43
Regla de los Tercios	44
Líneas de tensión	45
Aprendizaje: Aprende la forma de organizar los elementos de la composición para desarrollar un proyecto gráfico.....	46
Actividad 10	46
Actividad 11	49
Rúbrica para evaluar la Actividad11	50
Actividad 12	51
Evaluación final.....	52
Bibliografía	55

Presentación

El presente Cuaderno de Trabajo para la **Unidad 2 Elementos de la composición que intervienen en la obra gráfica del Taller de Expresión Gráfica I**, está basado en el Programa de Estudio vigente de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

Este material cuenta con estrategias diseñadas para facilitar la comprensión de los temas, así como la adquisición de aprendizajes haciéndolos significativos, de la misma forma, pretende fomentar la autonomía en los estudiantes de quinto semestre que cursen la asignatura.

Cada estrategia contiene actividades de inicio, desarrollo y cierre; también se pueden encontrar instrumentos para realizar la evaluación del alumno como son rúbricas para valorar el trabajo realizado en láminas de dibujo, análisis de obras pictóricas o composiciones gráficas.

Con el uso de este material se espera contribuir al proceso de análisis para la creación de imágenes así como en el manejo de los elementos de la composición y su aplicación en la comunicación gráfica, desarrollando en los alumnos actitudes y competencias que les permitan afrontar de manera exitosa la representación de proyectos y propuestas que promuevan soluciones a las necesidades estéticas y de la comunicación gráfica, tal como se señala en el Programa de Estudios de Expresión Gráfica I y II. ¹

---

¹ Tomado de: Programa de Estudios Actualizado Expresión Gráfica I y II 2016.
https://www.cch.unam.mx/sites/default/files/programas2016/TALL_EXPRESIONGRAFICA_I_II.pdf

La Unidad 2 Elementos de la composición que intervienen en la obra gráfica del Taller de Expresión Gráfica I, se estructura bajo los siguientes aprendizajes:

1. Estudia la importancia de la composición a través de la obra gráfica.
2. Enuncia el concepto de composición en la obra gráfica e identifica sus elementos, para representarlos gráficamente.
3. Comprende la distribución de espacios armónicos dentro de una composición por medio de la sección áurea, para su aplicación.
4. Comprende la forma de organizar los elementos de la composición para desarrollar un proyecto gráfico.

El cuaderno de trabajo está conformado por:

- Propósitos generales y contenido temático de la Unidad 2 de la asignatura de Expresión Gráfica I.
- Introducción a los temas abordados para alcanzar cada uno de los aprendizajes.
- Estrategias para cada aprendizaje, las cuales contienen el objetivo de la misma así como las instrucciones de cada actividad.
- Secuencias didácticas.
- Instrumentos de evaluación.
- Actividad de evaluación final.
- Bibliografía y cibergrafía consultada.

Guía de uso del cuaderno de trabajo

Las actividades que integran el presente cuaderno de trabajo están ordenadas de acuerdo a los aprendizajes de los contenidos temáticos del programa de estudios actualizado de Expresión Gráfica I.

Cada estrategia de enseñanza-aprendizaje incluye actividades de inicio, desarrollo y cierre. Para el uso del cuaderno de trabajo se recomienda leer con atención las instrucciones que acompañan cada una de las actividades de trabajo.

Para la apertura, las actividades establecen preguntas para identificar los conocimientos previos con los que cuenta el estudiante, de tal manera que se puedan vincular los conocimientos previos con la nueva información.

En el desarrollo se pueden encontrar secuencias didácticas que permitan alcanzar los aprendizajes señalados en el programa indicativo. Dichas secuencias se realizarán de manera individual o en parejas, según sea el caso, con el fin de desarrollar habilidades y actitudes que permitan aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.

Con las actividades de cierre se busca construir evidencias del logro del aprendizaje indicado para cada estrategia de aprendizaje.

Es importante tomar en cuenta que no solo es necesario realizar las actividades, si no también la manera en la que éstas se presentan, es decir, la calidad en la ejecución de cada trabajo, lo que determinará en gran medida las habilidades y actitudes a desarrollar, por ello se exhorta a realizar el mejor esfuerzo en aras de incrementar el nivel en la elaboración de cada tarea.

Como ya se mencionó, se incluyen rúbricas de evaluación que permitan conocer las características de los trabajos a desarrollar en cada una de las secuencias didácticas que conforman las estrategias de aprendizaje, con el fin de ofrecer una herramienta práctica y concreta que también ayude a mejorar el desempeño de los alumnos.

Para finalizar, se encuentra un ejercicio de autoevaluación con el cual se pueden identificar los logros obtenidos para así reforzar los temas necesarios y alcanzar mejores resultados en las evaluaciones que se realicen por parte del docente.

Propósitos del cuaderno de trabajo

El propósito del cuaderno de trabajo es proporcionar a los profesores y a los alumnos, material didáctico congruente al enfoque del programa de estudios de la asignatura, además de servir como apoyo para alcanzar los aprendizajes de los contenidos temáticos de la **Unidad 2 Elementos de la composición que intervienen en la obra gráfica.**

Las estrategias didácticas que conforman este material se elaboraron con el fin de promover aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales, privilegiando las actividades creativas en los procesos de trabajo de los alumnos, de tal manera que puedan utilizar los aprendizajes adquiridos en el salón de clases para expresar sus ideas y sentimientos mediante la aplicación de técnicas de dibujo en las que se utilicen los elementos de la composición como parte fundamental del lenguaje visual, al igual que realizando actividades con las que puedan sentirse identificados en su vida cotidiana como jóvenes.

El cuaderno de trabajo proporciona apoyo para el desarrollo del trabajo teórico-práctico realizado en el “Taller”, acotando el exceso de ejercicios y trabajos permitiendo que el alumno enfoque su interés y energía en proyectos que inciten a la reflexión sobre lo realizado.

Unidad 2.

Elementos de la composición que intervienen en la obra gráfica.

Propósitos: Al finalizar la unidad el alumno: <ul style="list-style-type: none"> • Comprenderá los elementos básicos de la composición a través del estudio de la obra gráfica. • Aplicará los elementos de la composición en propuestas gráficas. 	Tiempo: 22 Horas
--	--------------------------------

Aprendizajes	Temática
<p>El alumno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudia la importancia de la composición a través de la obra gráfica. 2. Enuncia el concepto de composición en la obra gráfica e identifica sus elementos, para representarlos gráficamente. 3. Comprende la distribución de espacios armónicos dentro de una composición por medio de la sección áurea, para su aplicación. 4. Comprende la forma de organizar los elementos de la composición para desarrollar un proyecto gráfico. 	<p>Concepto de composición en la obra gráfica. Elementos de la composición. El Formato como soporte de la obra gráfica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expresividad de los diferentes tipos de formato. • Formatos regulares e irregulares. <p>Elementos conceptuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punto: <ul style="list-style-type: none"> - Definición: el punto como elemento de representación gráfica. - Aglomeración y dispersión. • Línea: <ul style="list-style-type: none"> - Definición: la línea como elemento de representación gráfica: - Tipos de líneas y su cualidad expresiva. • Plano: <ul style="list-style-type: none"> - Definición: el plano como elemento de representación gráfica. - Geométricos: Regulares e Irregulares. - Estructuras compositivas. • Volumen: <ul style="list-style-type: none"> - Definición como elemento de organización gráfica. <p>Elementos visuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición elementos de peso visual en la composición: <ul style="list-style-type: none"> - Forma. - Tamaño. - Color. - Textura. <p>Elementos de relación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición como elementos de organización en la composición: <ul style="list-style-type: none"> - Dirección. - Posición. - Intervalo. - Ritmo. - Armonía. - Simetría y Asimetría. - Sección Áurea.

¿Qué es la Composición?

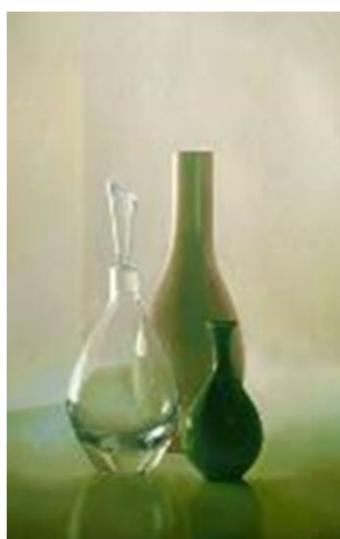
Es la disposición o distribución de todos los elementos que se colocarán en un diseño para que se encuentre visualmente equilibrado y ordenado. Lo que facilita una adecuada lectura visual de la imagen, a fin de transmitir un mensaje de manera sencilla y directa.

Siempre que se elabore un diseño, lo primero que se debe saber es la cantidad y características de los elementos que lo integrarán, en este punto el espacio también cuenta como un elemento más, por lo que es preciso no olvidarse de él.

Crédito al autor.

Una buena composición debe tomar en cuenta el tamaño, texturas y colores de cada objeto que la compone.

Elementos de la composición

En cualquier composición se encuentran dos tipos de elementos: los que tienen una presencia real y el espacio que se crea entre estos elementos y con el cual están inevitablemente asociados.

Los elementos compositivos pueden ser escalares o dinámicos, los primeros se relacionan con el espacio y son la dimensión, el tamaño y la proporción. Ellos permiten crear elementos dominantes, subdominantes o subordinados así como formar grupos de mayor o menor interés visual, lo que da lugar a la jerarquización necesaria para una ordenada lectura visual de la imagen, generando mayor impacto visual en el punto de máxima atención.

La libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix, 1830.

El formato como soporte de la obra gráfica

El formato es la orientación y la forma que se le da al área de trabajo y juega un papel importante en la composición, la condiciona al influir en el orden y la narrativa de la obra.

El formato más común por ser clásico y muy flexible, es el rectangular tanto en orientación vertical como en horizontal.

El formato cuadrado es más contemporáneo y va bien con composiciones minimalistas pues una pintura con demasiados elementos puede no ser fácil de equilibrar.

Aunque estos dos formatos son los más comunes, no son

los únicos, también los hay circulares y en triángulo, provocando cada uno sensaciones distintas en las obras.

Elaboración propia.

Aprendizaje:

Estudia la importancia de la composición a través de la obra gráfica.

Tiempo aproximado: 6 horas.

En esta estrategia se propone la elaboración de actividades que permitan al alumno valorar la importancia de la composición en la realización de una obra gráfica así como los puntos necesarios a considerar en el análisis de la misma, verificando que el hecho artístico no es solamente la obra de arte como tal si no también las formas y la disposición de los elementos en cada una.

Inicio

Actividad 1.

Instrucción: Contesta las siguientes preguntas y comenta tus respuestas en plenaria.

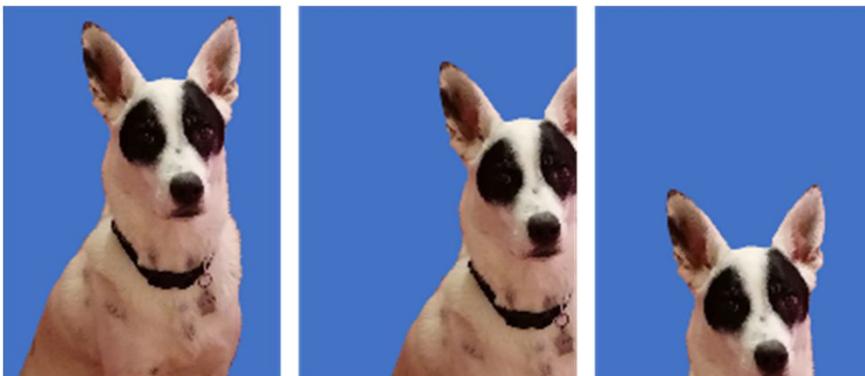
1. ¿Por qué consideras que es importante realizar una apropiada composición en la obra gráfica?

---

2. Observa las siguientes imágenes. ¿Cuál te resulta más agradable y por qué?

Elaboración propia.

---

3. Las imágenes que se muestran a continuación ¿transmiten peso o ligereza visual?

---

4. Observa las siguientes imágenes. ¿Cuál formato te parece más apropiado para la composición mostrada? Argumenta tu respuesta y compártela con el grupo.

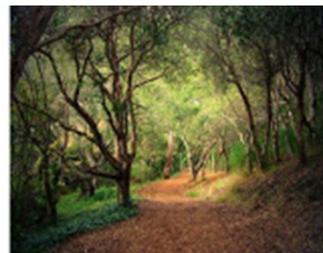
Elaboración propia.

---

5. ¿Cuáles son los esquemas compositivos utilizados para la elaboración de las siguientes imágenes?

Crédito al autor.

Desarrollo

Actividad 2.

Instrucción: Entra al link para que puedas ver un video de *Pablo Soma* sobre como analizar una obra de arte pictórica, donde se enumeran cinco puntos indispensables para realizar un ejercicio académico que permita definir las características de una composición plástica o artística.

Ya observado el video, la actividad se realizará en parejas.

1. Seleccionen una obra pictórica de su preferencia.
2. El trabajo se elaborará en formato de presentación en PowerPoint, Genially, Canva, Prezi o algún otro. Además de la parte protocolaria (portada, índice, fuentes de consulta), el contenido deberá abordar los cinco puntos para la realización del análisis mencionados en el video, utiliza como mínimo una diapositiva para el desarrollo de cada uno: contexto, técnica, soporte, estilo y contenido.
3. Es indispensable incluir la obra seleccionada así como las imágenes necesarias para reforzar el texto.
4. El análisis no debe presentar faltas ortográficas y sí una apropiada redacción.
5. Todas las fuentes de consulta deben estar debidamente citadas en formato APA.
6. En plenaria se expondrán al azar algunos de los trabajos realizados, el grupo podrá hacer observaciones y emitir críticas constructivas para cada caso, por lo que deberán tener su archivo listo.
7. La entrega se hará de manera digital por la vía seleccionada por el docente.

Para llevar a cabo la evaluación de la secuencia mostrada en la Actividad 2 se presenta la siguiente rúbrica.

RÚBRICA PARA EVALUAR EL ANÁLISIS DE UNA OBRA PICTÓRICA

Crterios	Excelente	Bien	Regular	Insuficiente
Contenido 20%	Incluye todos los apartados solicitados (portada, índice, 5 puntos de análisis, fuentes de consulta).	No incluye uno de los apartados de la parte protocolaria.	No incluye de 1 a 2 de los puntos necesarios para el análisis de la obra.	No incluye más de 2 de los puntos necesarios para el análisis de la obra.
Información completa y bien estructurada 40%	La información es clara, bien enfocada, destaca la idea principal. Todas las fuentes son correctamente citadas, no presenta faltas ortográficas.	La información tiene que ver con el tema, pero se pudo encontrar mejor. Presenta un máximo de tres faltas ortográficas. No cita todas las fuentes	La información es insuficiente y no presenta orden. Contiene un máximo de 6 faltas de ortografía, citas mal elaboradas.	No hay idea principal, la información no es adecuada. Presenta más de 6 faltas ortográficas No incluye fuentes de consulta.
Coherencia y pertinencia 20%	Muestra imágenes suficientes y claramente relacionadas con cada punto del análisis.	Muestra algunas imágenes relacionadas con cada punto del análisis.	Muestra pocas imágenes o no tienen relación con los puntos de análisis.	No presenta imágenes o carecen de relevancia para el trabajo.
Diseño y composición 20%	Las imágenes y textos presentan una apropiada lectura y equilibrio visual. Combinación de colores y/o texturas agradable.	Las imágenes y textos muestran poco orden compositivo. Combinación de colores y/o texturas aceptable.	Las imágenes y textos no muestra orden en todo momento. Los colores elegidos no presentan buena combinación.	No existe orden en los elementos. No utiliza colores en el diseño de la presentación.

Cierre

Actividad 3.

Instrucción: La actividad se llevará a cabo de manera individual.

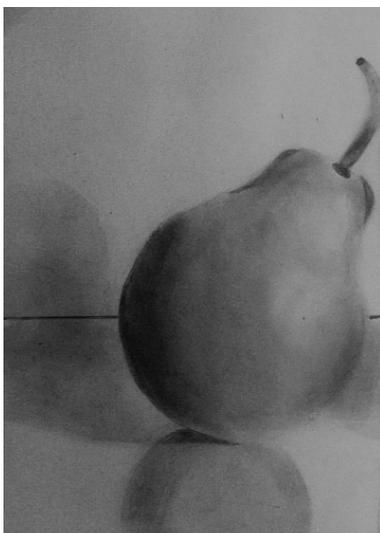
Selecciona de tres a cinco objetos para formar una composición, todos los objetos deben presentar formas y tamaños diferentes, evitando el uso de juguetes, peluches u objetos que al formar la composición no le den un toque artístico y valor estético.

Una vez lista la composición con los objetos elegidos, se deberá hacer el dibujo de imitación del bodegón en el block de trabajo, poniendo atención en:

- La proporción de los objetos con respecto a los reales.
- El encuadre adecuado para el esquema compositivo.
- La proporción del dibujo con respecto al área de trabajo.
- El dibujo deberá ocupar entre el 75% y el 85% del área de trabajo y estar centrado en el mismo.

Se empleará la técnica de esfumado en la elaboración del dibujo.

Deben aplicarse sombras tanto propias como proyectadas.

Elaboración propia.

Elementos del Diseño

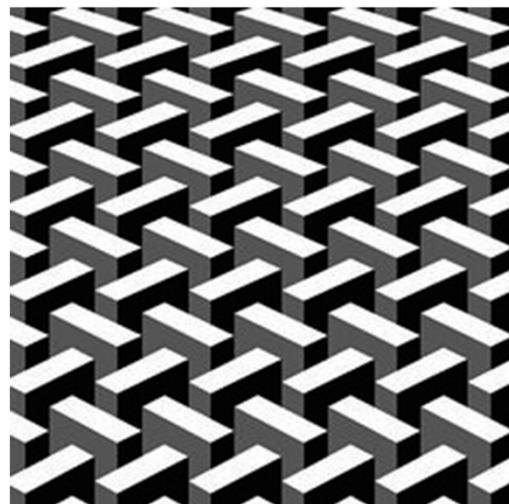
Existen principios, reglas o conceptos en lo que se refiere a la organización visual.

Los elementos de la composición están muy relacionados entre sí y no pueden ser fácilmente separados en una experiencia visual general.

Por separado, pueden parecer bastante abstractos, pero juntos determinan la apariencia definitiva en el contenido de un diseño.

Existen diferentes elementos del diseño como son:

- Elementos Conceptuales
- Elementos Visuales
- Elementos de Relación

Crédito al autor.

Elementos Conceptuales

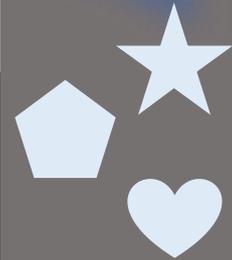
PUNTO	<p>Se considera la unidad mínima de dibujo, mediante ellos se pueden formar imágenes complejas.</p> <p>La forma mas común de un punto es la de un círculo simple, compacto, carente de ángulos y de dirección.</p>	
LÍNEA	<p>Es una sucesión de puntos.</p> <p>Es la trayectoria de un punto, mediante ella se hacen todos los trazos de un boceto.</p>	
PLANO	<p>Si se unen varias líneas en determinada posición, se generan planos.</p> <p>El cuadrado, el círculo y el triángulo se consideran planos básicos porque con ellos se originan todas las formas.</p>	
VOLUMEN	<p>Todos los cuerpos u objetos están formados por planos o superficies, líneas y puntos, que al ubicarse en formas determinadas, generan volumen.</p>	

Elementos Visuales

Son visibles y componen el principal lenguaje visual del concepto, formas y figuras

FORMA

Todo lo visible tiene una forma que el ojo, el tacto o incluso la imaginación perciben y que permite identificar al objeto.

TAMAÑO

Es relativo. Un mismo elemento gráfico puede parecer grande o pequeño según la ubicación, el color y los elementos que lo rodean.

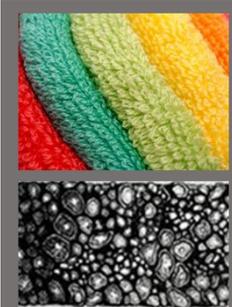
COLOR

El color es una impresión producida en los ojos e interpretada por el cerebro. Se comporta de manera diferente al relacionarse con otros colores y formas.

TEXTURA

Se relaciona con el material utilizado en la elaboración de un objeto y la sensación que logra transmitir ya sea visual o táctil.

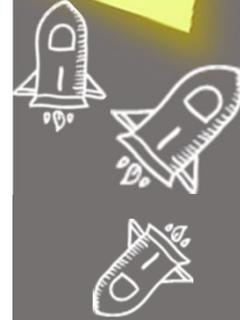

Elementos de Relación

El modo en que se relacionan las formas utilizadas da una interpretación y significado al diseño

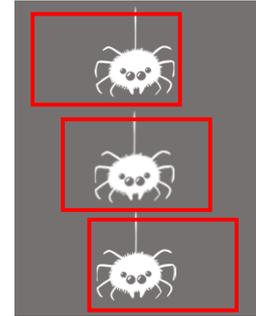
DIRECCIÓN

Depende de la relación con el receptor, el marco en el que está contenido y las otras formas que se sitúan en su alrededor.

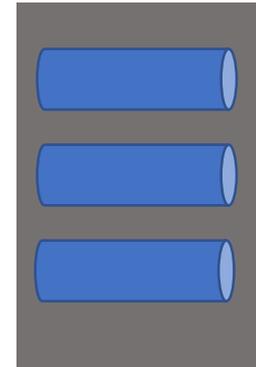
POSICIÓN

La apreciación de la posición de un elemento dependerá del espacio en el que este contenido

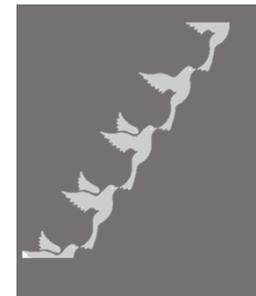
INTERVALO

No se aplica como tal a los elementos de una composición, es mas bien, una cualidad que éstos confieren al fondo ya que es el tamaño del espacio entre las figuras.

RITMO

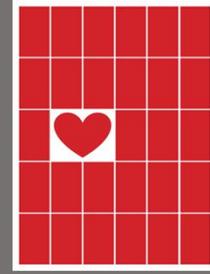
Es la repetición regular de elementos que producen sensación de movimiento en una composición.

Elementos de Relación

JERARQUÍA

Busca resaltar un elemento de entre los demás que integran una composición, ya sea por medio del color, la posición en el espacio, el tamaño o bien, dándole una forma diferente del resto.

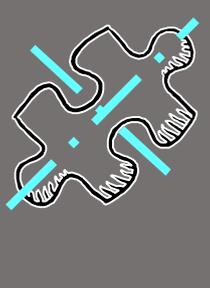
ARMONÍA

Ocurre cuando los elementos de un diseño se colocan apropiadamente para formar un todo, lo que resulta agradable a la vista. Aquí entra un uso adecuado del equilibrio, la proporción, concordancia y correspondencia.

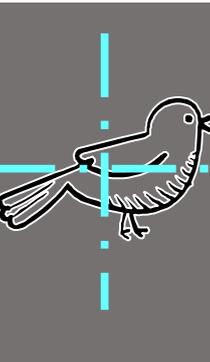
SIMETRÍA

Es la forma más simple para encontrar el equilibrio. En un esquema exactamente simétrico los elementos se repiten tomando como referencia un eje central. Existe otros tipos de simetría como la radial y la de traslación.

ASIMETRÍA

Marca una diferencia entre las partes de un elemento o una composición tomando como referencia un eje central. Su aplicación no indica carencia de equilibrio.

Aprendizaje:

Enuncia el concepto de composición en la obra gráfica e identifica sus elementos, para representarlos gráficamente.

Tiempo aproximado: 8 horas.

Las actividades diseñadas para la presente estrategia tienen como propósito que el estudiante comprenda que los elementos del diseño están relacionados entre sí de tal manera que en muchos casos unos no podrían existir sin los otros, por lo que no siempre pueden verse como conceptos aislados, más bien forman un todo en la apreciación visual.

Inicio

Actividad 4.

Instrucción: Entra al siguiente link para que puedas observar el video *GCFAaprendelibre* en el que se habla sobre los fundamentos del diseño, los elementos del diseño y como trabajar con ellos. Al término responde las siguientes preguntas.

<https://www.youtube.com/watch?v=7N2v0bpNFKA&t=5s>

1. De acuerdo con lo mencionado en el video ¿cuáles son las cualidades que puede tener una línea y por qué son importantes en el diseño?

---

2. ¿Cuál es el concepto de equilibrio visual planteado en el video y por qué crees que los elementos mencionados pueden afectarlo?

---

3. Investiga cuales son los diferentes tipos de línea y sus cualidades expresivas. Resume tu investigación y escríbela a continuación.

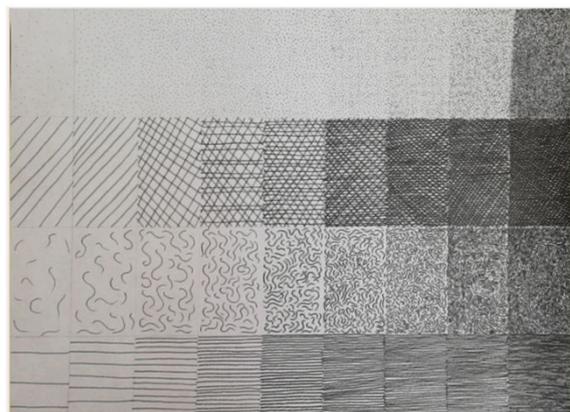
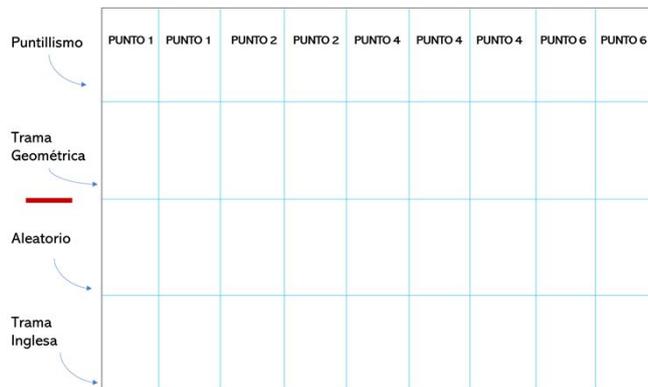

---

4. En la mitad de una hoja del block de dibujo, divide el área de trabajo en nueve columnas y cuatro filas, como se muestra en el esquema; usa un lápiz 2H para el trazo de la división. En cada fila se realizará la trama geométrica indicada en la imagen haciendo una saturación gradual por segmento de columna. Empieza utilizando un estilógrafo 0.1, después cambia a 0.2, seguido del 0.4 y termina con el 0.6. Observa el ejemplo.

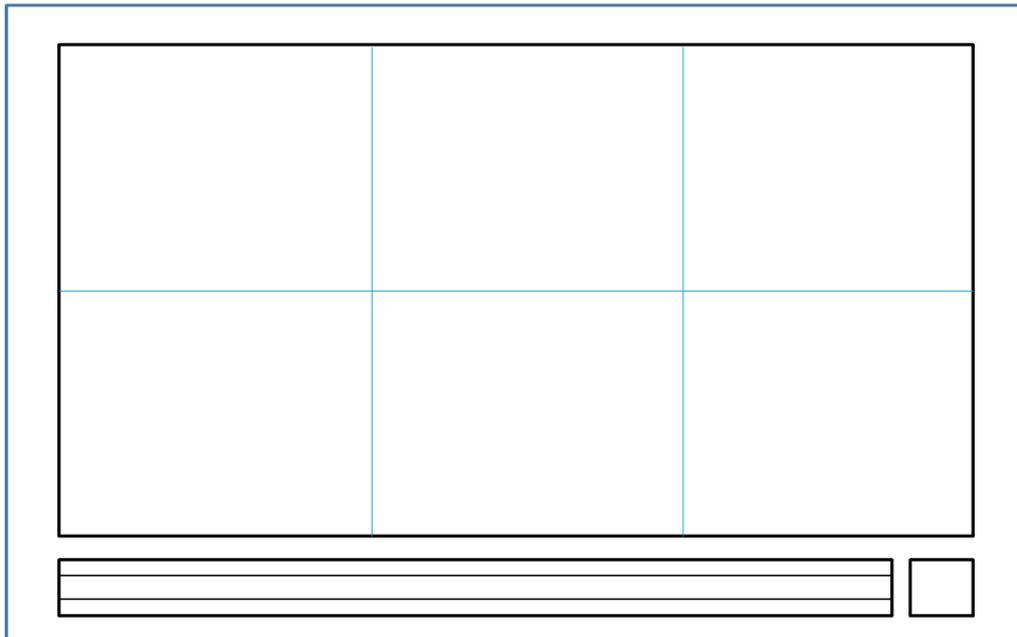

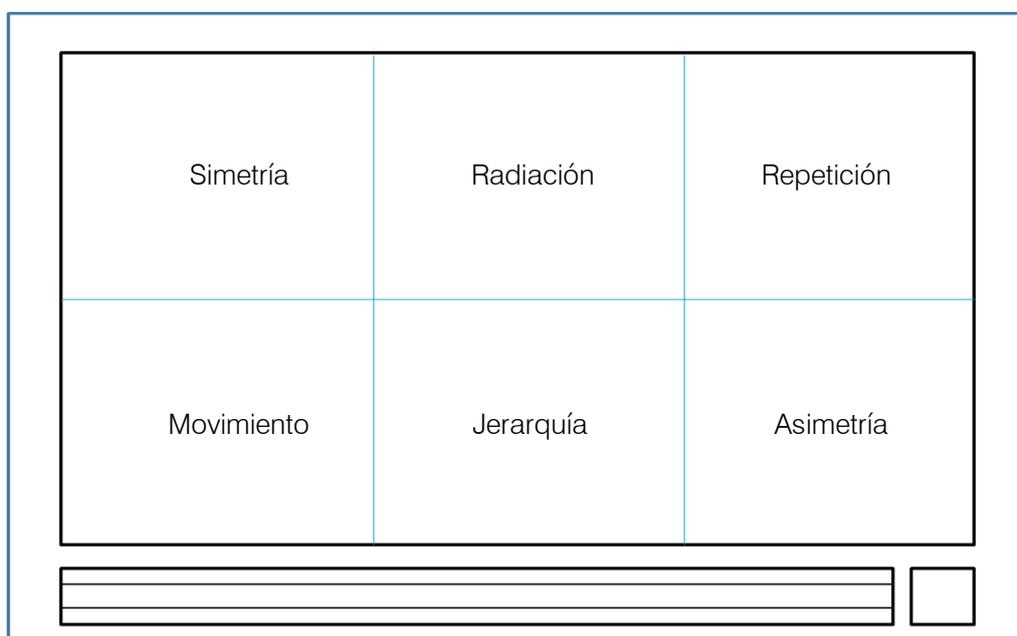
Desarrollo

Actividad 5.

Instrucción: En una hoja del block de dibujo, con su respectivo cuadro de datos y marco (opcional de acuerdo a lo solicitado por el docente) divide el área de dibujo en 6 partes iguales; Utiliza un lápiz 2H.

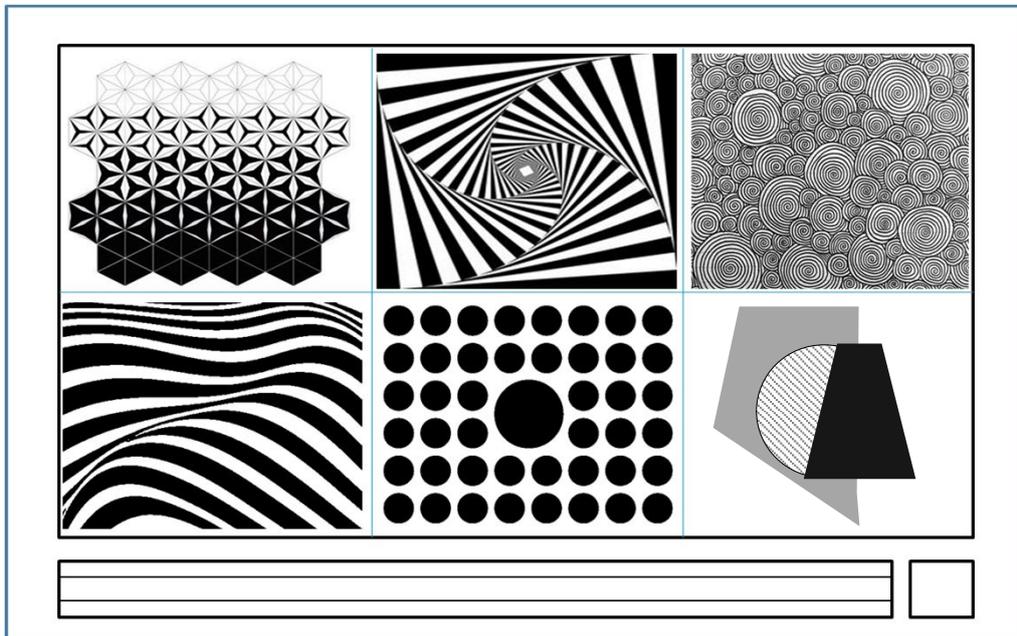

En cada espacio realiza con tinta, dibujos en los que se vean representados: simetría, radiación, repetición, movimiento, jerarquía, y asimetría.

En la siguiente imagen se presenta un ejemplo de como se verá la lámina terminada.

No es necesario utilizar las imágenes del ejemplo, crea tus propios diseños.

Traza los dibujos con lápiz 2H antes de entintar, al finalizar borra los trazos que puedan notarse para que el trabajo se vea limpio.

El estilógrafo a utilizar dependerá del diseño realizado para cada caso.

La actividad se elabora de manera individual.

Para llevar a cabo la evaluación de la secuencia mostrada en la Actividad 5 se presenta la siguiente rúbrica.

RÚBRICA PARA EVALUAR DISEÑO APLICANDO ELEMENTOS DE RELACIÓN

Criterios	Excelente	Bien	Regular	Insuficiente
Limpieza 20%	El trabajo está limpio, no presenta trazos de lápiz, manchas de tinta, o algún otro. En caso de llevar cuadro de datos, la letra es buena y la información está completa. Sin faltas ortográficas.	El trabajo presenta alguna mancha de tinta o no se borró el trazo del lápiz. La letra no es muy buena o falta información (en caso de presentar marco y cuadro de datos).	Presenta tachaduras o manchas de algún tipo. La letra (en caso de ser necesaria) no es legible y/o presenta faltas ortográficas.	El trabajo se aprecia notablemente sucio. Sin marco y/o cuadro de datos (si es que se solicitó).
Corresponde con lo solicitado 50%	Las seis imágenes representan el elemento indicado en el orden señalado. El diseño elaborado es de su autoría.	Mínimo cuatro imágenes representan el elemento indicado en el orden señalado. El diseño elaborado es de su autoría.	Mínimo tres imágenes representan el elemento y/o no presentan el orden indicado. El diseño no es de su autoría.	Menos de tres imágenes representan el elemento indicado y/o no están en orden. El diseño no es de su autoría.
Ejecución 30%	Excelente calidad de dibujo, la tinta no se corre o sale de los bordes del dibujo. En caso de llevar cuadro de datos, líneas derechas y bien trazadas, corresponden a las dimensiones solicitadas.	Buena calidad de dibujo, la tinta no se corre o sale de los bordes del dibujo. En caso de llevar cuadro de datos, líneas derechas y bien trazadas, corresponden a las medidas solicitadas.	Los dibujos no esta bien realizados la tinta se corre o sale de los bordes en varios dibujos. En caso de llevar marco o cuadro de datos, le ejecución es deficiente.	La tinta se corre o sale de los borde de los dibujos en la mayoría de los casos. El trazo de los dibujos se nota muy deficiente.

Cierre

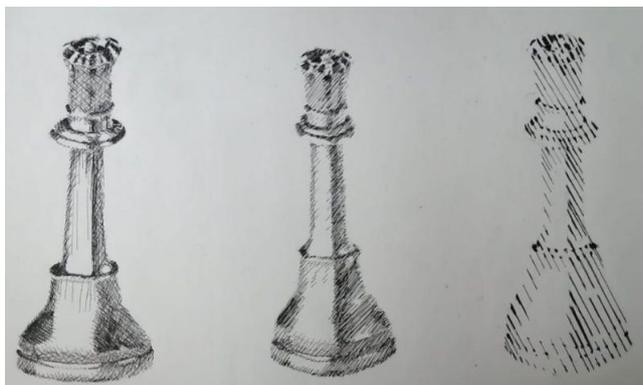
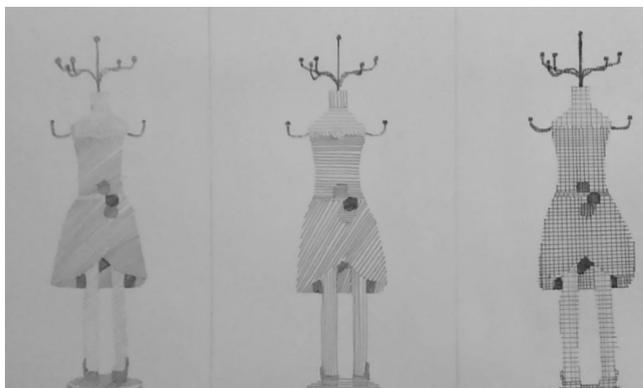
Actividad 6.

Instrucción: Selecciona un objeto cuyo grado de complejidad en la forma sea elevado, puede ser un objeto que tengas en casa, buscar alguna imagen de internet, un monumento, animales, plantas. Selecciona tres diferentes técnicas de trama.

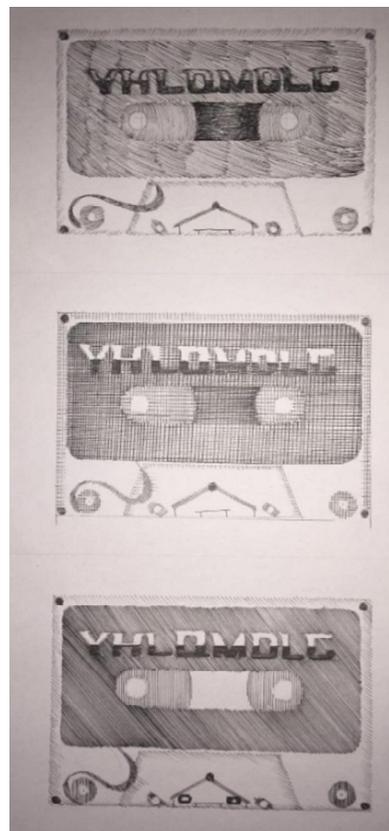
De manera individual, realiza el trabajo en una hoja del block de dibujo con su respectivo cuadro de datos y marco (opcional de acuerdo a lo solicitado por el docente).

Divide el área de dibujo en tres columnas del mismo ancho, en cada espacio traza con un lápiz 2H la imagen u objeto seleccionado, cuida que las proporciones con el real sean similares, así como que todas tengan entre sí el mismo tamaño.

Una vez trazadas las imágenes aplícales con estilógrafo una de las tramas seleccionadas. Al finalizar no olvides borrar el trazo a lápiz.

Trabajos de estudiantes.

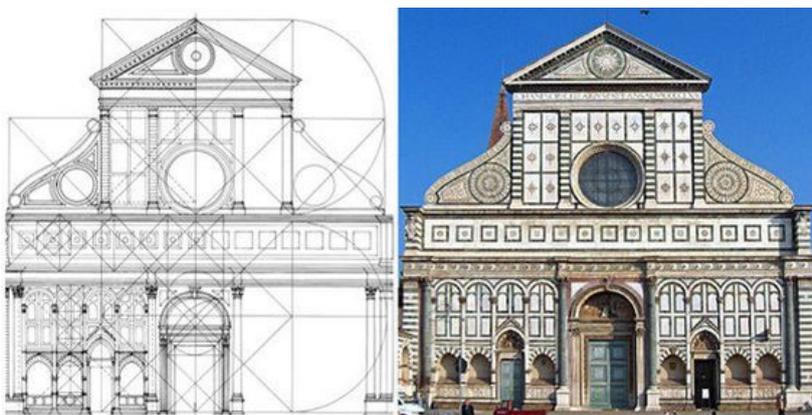
Sección Áurea

También conocida como razón áurea, razón dorada o número de oro, esta razón matemática se puede encontrar en la naturaleza e incluso en el cuerpo humano.

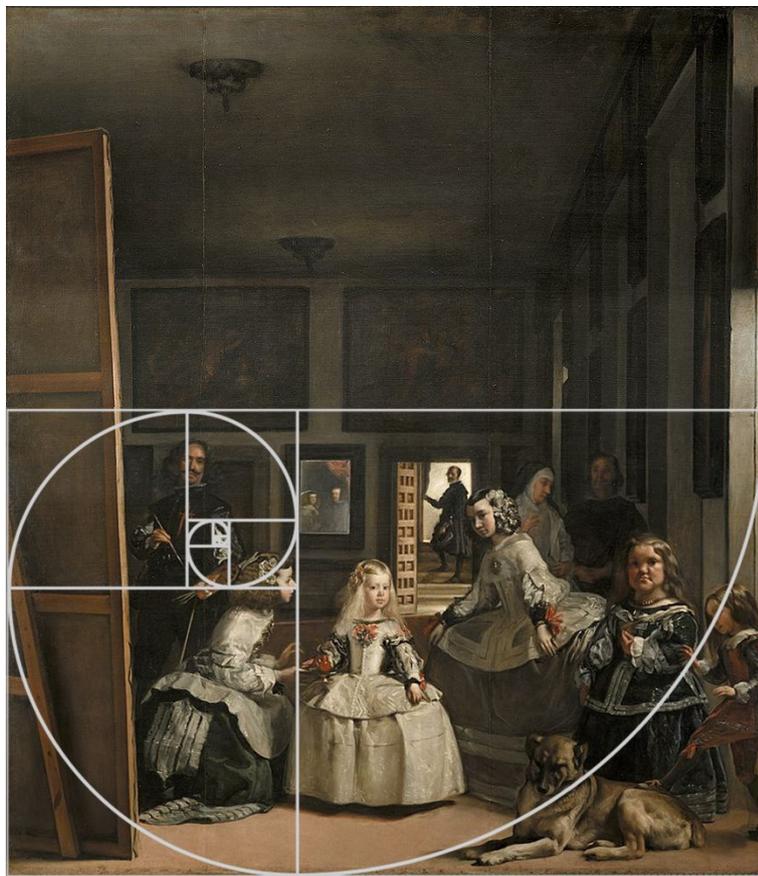
Se trata de un patrón basado en un rectángulo, el cual, circunscrito en si mismo se repite con unas proporciones determinadas hasta el infinito. A su vez, uniendo los vértices opuestos del cuadrado resultante con un arco de 1/4 de circunferencia da como consecuencia una espiral.

Diseñar utilizando principios como la sección áurea no solo hace más estéticos los proyectos sino que incrementa su legibilidad.

Alicia en el país de las maravillas
George Dunlop Leslie, 1879.

Esta proporción ha sido utilizada a lo largo de la historia del arte y del diseño, ya que mantiene el orden y equilibrio de las composiciones gráficas.

Las meninas, Diego Velázquez, 1656.

La composición de una imagen o un proyecto utilizando esta espiral resulta agradable a la vista ya que las proporciones parecen naturales y se consigue el equilibrio entre los elementos que la componen.

Aprendizaje:

Comprende la distribución de espacios armónicos dentro de una composición por medio de la sección áurea, para su aplicación.

Tiempo aproximado: 4 horas.

El propósito de la estrategia presentada a continuación es introducir a los estudiantes en el concepto de proporción como uno de los aspectos más importantes de la composición gráfico-plástica, así como mostrar la importancia de analizar y medir visualmente las formas que integran una imagen.

Inicio

Actividad 7.

Instrucción: Entra al siguiente link para que puedas observar el video de *Luis porras Camargo* en el que se muestra una parte de la película *Donald en el país de las matemáticas*, correspondiente a la sección áurea. Al terminar responde las siguientes preguntas.

[\(31\) El pato Donald y la proporción áurea editado - YouTube](#)

1. Explica con tus propias palabras en que consiste la relación en tamaño que presentan las líneas de la sección de oro.

---

2. Escribe tres ejemplos en los que puedas encontrar la sección áurea en la naturaleza.

---

3. Según lo expuesto en el video, describe en que consiste el secreto para crear el rectángulo de oro.

---

4. ¿Qué representaba la sección de oro para los antiguos griegos? Y explica con tus palabras alguno de los usos que le dieron.

---

5. Investiga porqué a la sección áurea también se le llama “La Divina Proporción” y escríbelo a continuación.

Desarrollo

Actividad 8.

Instrucción: Investiga cómo funciona la *Sucesión de Fibonacci* y cuáles son los dígitos que integran parte de su secuencia numérica.

Al trasladar dicha secuencia a una figura rectangular se obtiene el *Rectángulo Áureo*. Para una mejor comprensión se trazará de manera individual en el block de dibujo.

Materiales:

- Block de dibujo
- Lápiz 2H
- Lápiz HB
- Compás
- Regla "T"/ escuadras/ regla
- Escalímetro/ regla
- Goma
- Sacapuntas

Pasos:

1. Ubica el centro del área de dibujo para que sirva de punto de partida al trazo del rectángulo áureo, éste debe quedar centrado en el espacio de trabajo.
2. Con ayuda de la regla "T" o de las escuadras traza una línea horizontal de 21.00 cm. Emplea el lápiz 2H para el trazo del rectángulo. Todas las dimensiones están en centímetros.

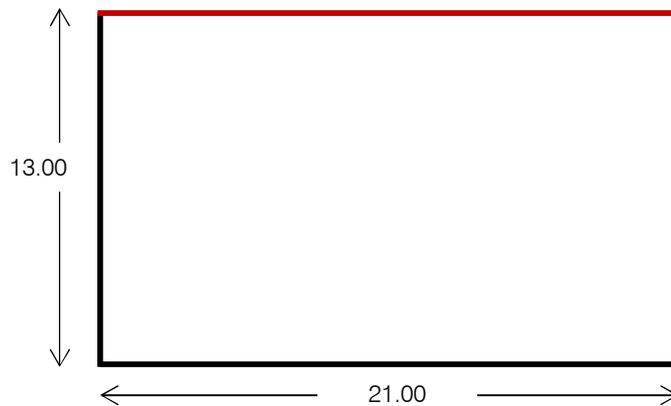

3. En el borde izquierdo de la línea anteriormente realizada, traza otra línea pero ahora vertical, con una longitud de 13.00 cm.

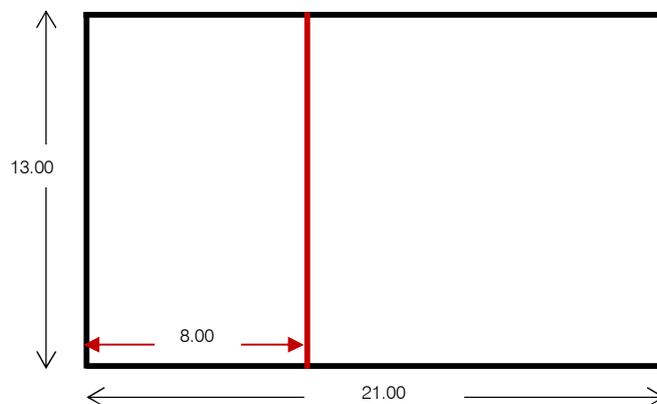

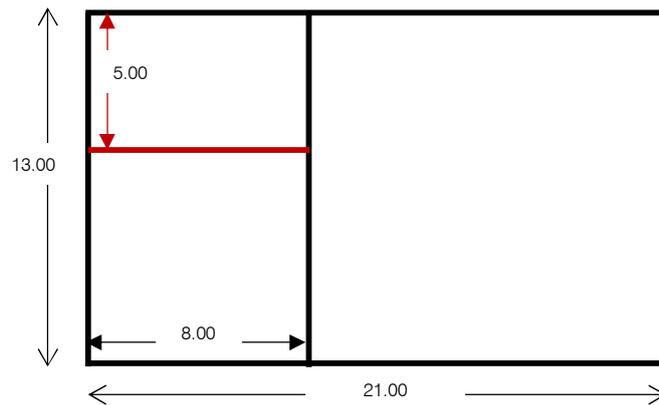
4. Completa el rectángulo repitiendo las dimensiones anteriores.

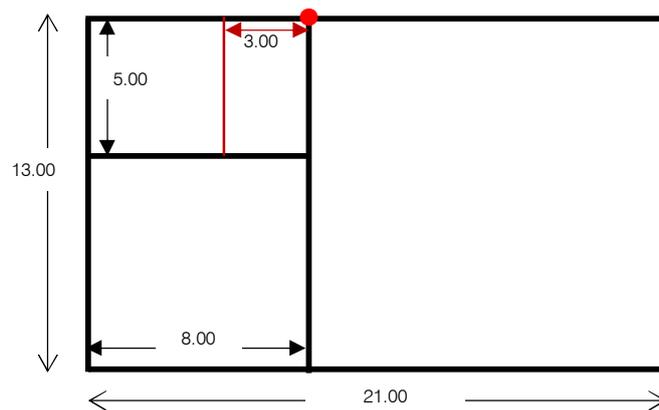
5. El rectángulo se subdividirá siguiendo la sucesión de Fibonacci. Para ello, marca una distancia de 8.00 cm desde la línea lateral izquierda hacia la derecha. A esa distancia, traza un línea vertical de la misma altura que el rectángulo (13.00 cm).

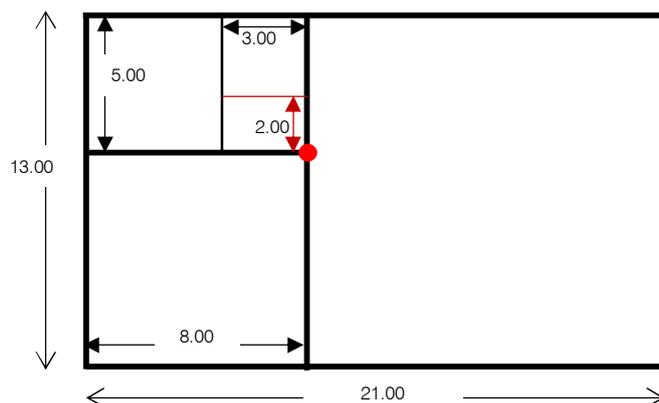
6. Siguiendo con la subdivisión, de la esquina superior izquierda marca una distancia de 5.00 cm de longitud, pero esta vez hacia abajo. A dicha distancia traza una línea que vaya hacia la realizada en el punto anterior.

7. En el siguiente esquema ubica el punto, a partir de él en tu dibujo toma una distancia de 3.00 cm hacia la izquierda. Ahora traza una línea vertical que baje a la línea elaborada en el paso anterior.

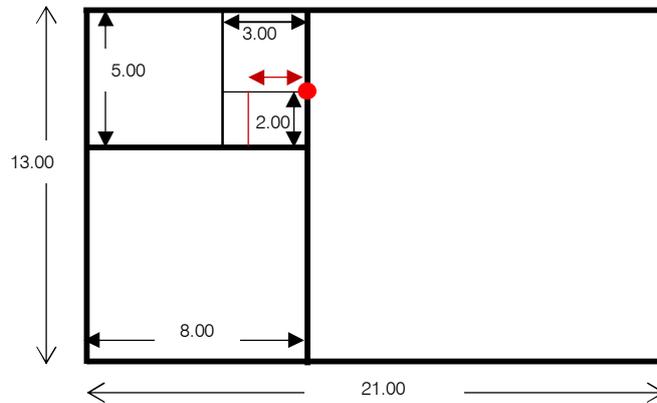

8. En el ejemplo a continuación, ubica un nuevo punto, a partir de él marca una distancia de 2.00 cm hacia arriba, a partir de esa longitud traza una línea horizontal hacia la izquierda, como se indica en el esquema.

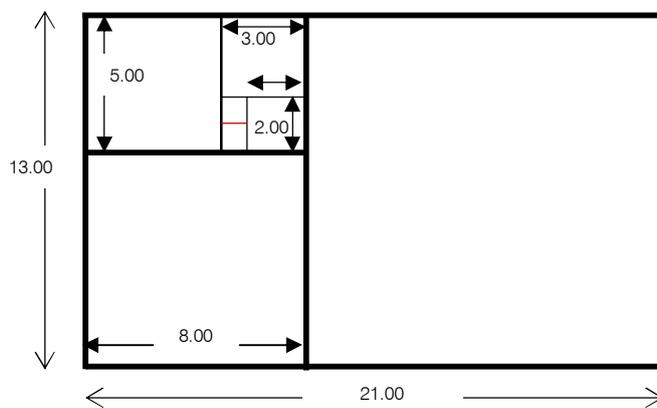

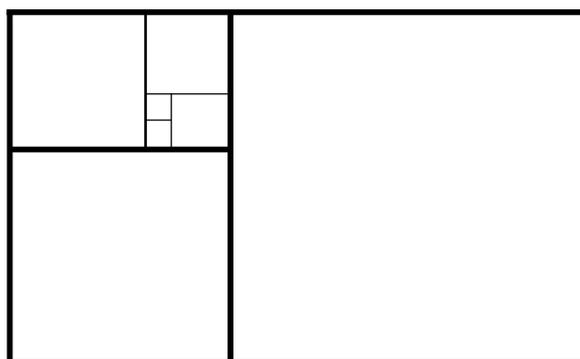
9. De la parte derecha de la línea trazada en el punto anterior, toma una medida de 2.00 cm hacia la izquierda y dibuja una línea vertical con ayuda de las escuadras.

10. Finalmente divide por la mitad el último rectángulo obtenido, se formarán dos cuadrado de 1.00 cm x 1.00 cm de dimensiones cada uno.

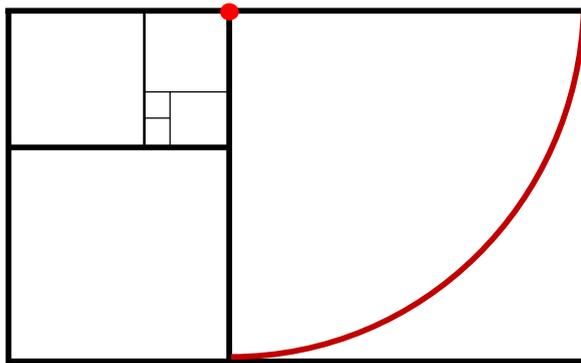

11. El Rectángulo Áureo debe verse de la siguiente manera.

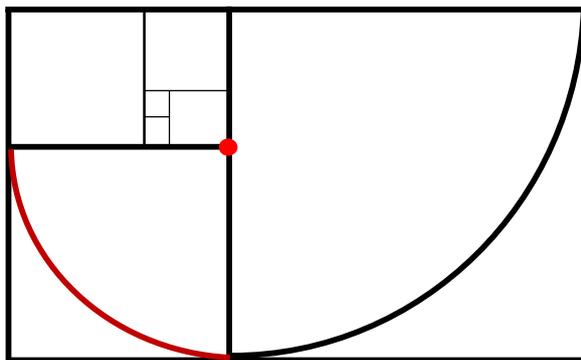

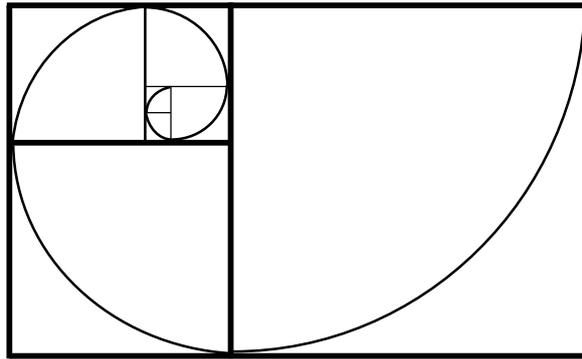
12. Una vez terminado el Rectángulo Áureo, se trazará la Espiral de Oro, para ello y con ayuda del compás se dibujará $\frac{1}{4}$ de circunferencia dentro de cada uno de los cuadrados que forman el Rectángulo. Para realizar la primera curva, ubica el compás en el punto indicado en el esquema y trázala.

13. Una vez trazada la primera curva, ve al siguiente cuadro y ubica el punto en el lugar donde debes colocar el compás para trazar la siguiente curva, cuidando que el inicio de esta nueva curva coincida con el final de la primera.

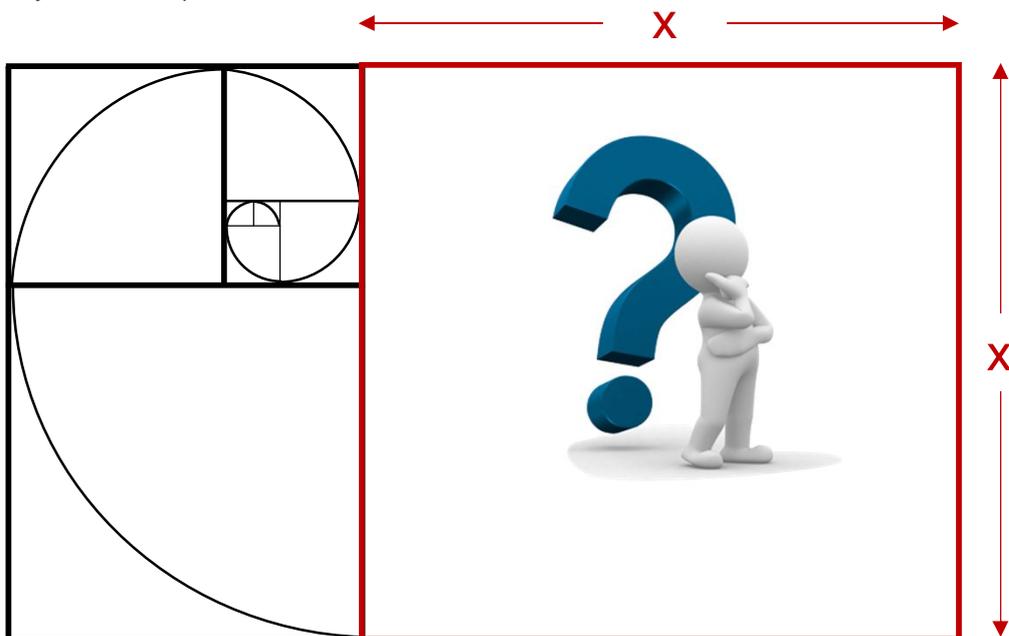
14. Continúa trazando un cuarto de circunferencia en cada uno de los cuadrados que conforman el Rectángulo Áureo. El resultado final debe ser como se muestra a continuación.

15. Remarca el Rectángulo Áureo con lápiz HB. Es importante siempre mantener los lápices bien afilados igual que la punta del compás para lograr trazos firmes, líneas regulares y con ello un dibujo limpio y de calidad.

Como habrás notado, el Rectángulo Áureo tiene la cualidad de poder dividirse en submúltiplos de él mismo y cuadrados de forma infinita. De igual manera puede ir aumentando de tamaño.

Siguiendo la Sucesión de Fibonacci ¿cuáles deben ser las dimensiones del siguiente cuadrado para aumentar el tamaño del rectángulo dibujado en la presente actividad?

Para llevar a cabo la evaluación de la secuencia mostrada en la Actividad 8 se presenta la siguiente rúbrica.

RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRAZO DEL RECTÁNGULO ÁUREO Y LA ESPIRAL DE ORO

Crterios	Excelente	Bien	Regular	Insuficiente
Limpieza 20%	No presenta ningún tipo de mancha, tachadura o trazo mal borrado.	Presenta alguna mancha, tachadura o trazo mal borrado.	Se aprecian varias manchas, tachaduras y/o trazos mal borrados.	El trabajo se aprecia notalmente sucio y manchado.
Trazo 30%	Los trazos son precisos. Se nota uniformidad en el grosor tanto de las líneas rectas como de las curvas.	El trazo de algunas líneas rectas o curvas presentan una leve disparidad en el grosor.	Más de la mitad de las líneas tanto curvas como rectas presentan disparidad notoria en su grosor.	El trazo es discontinuo, las líneas rectas y curvas no son precisas y presentan gran diferencia en su grosor.
Ejecución y proporción 50%	Las líneas se aprecian perfectamente horizontales o verticales. La proporción del dibujo (medidas) corresponde exactamente a lo indicado. Todas las líneas tanto curvas como rectas concuerdan en su continuidad. El Rectángulo Áureo está centrado en el área de dibujo.	Las líneas se aprecian perfectamente horizontales o verticales. La proporción del dibujo (medidas) corresponde exactamente a lo indicado. Algunos de los segmentos de líneas que continúan pueden no coincidir de manera exacta. Dibujo centrado en el espacio.	Las líneas se aprecian perfectamente horizontales o verticales. La proporción del dibujo (medidas) no corresponde con exactitud a lo indicado. Las líneas curvas no coinciden en sus uniones. Dibujo centrado en el área de trabajo.	Las líneas que deben ser horizontales o verticales presentan alguna inclinación, lo que no permite obtener la proporción exacta para el trazo del dibujo. Las líneas curvas no coinciden en sus uniones. Dibujo no está centrado.

Cierre

Actividad 9.

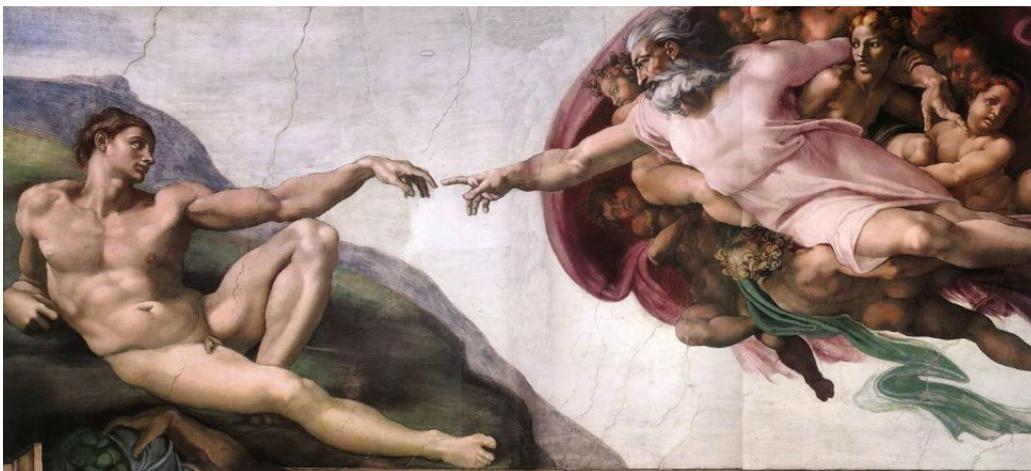
Instrucción: Cada una de las siguientes imágenes utiliza la sección áurea para su composición. Coloca una hoja de papel albanene sobre ellas y con ayuda de un marcador traza la sección donde corresponda.

Virgen del jilguero, Rafael Sanzio, 1506.

Elaboración propia.

La creación de Adán, Miguel Ángel Buonarroti, 1512.

¿Qué es el equilibrio visual?

Para conseguir el equilibrio se pueden utilizar algunos criterios de organización

Es el estado de una composición cuando la fuerza o atracción visual de los elementos que la integran generan armonía a la vista.

Al ordenar los elementos de una composición de maneras diferentes en el espacio, éstos pasan a formar parte de una organización mayor, lo que les puede atribuir un nuevo significado.

A los diferentes tipos de organización se les conoce como Reglas Compositivas, cada una supone diversos grados de complejidad los cuales se deben armonizar para no romper

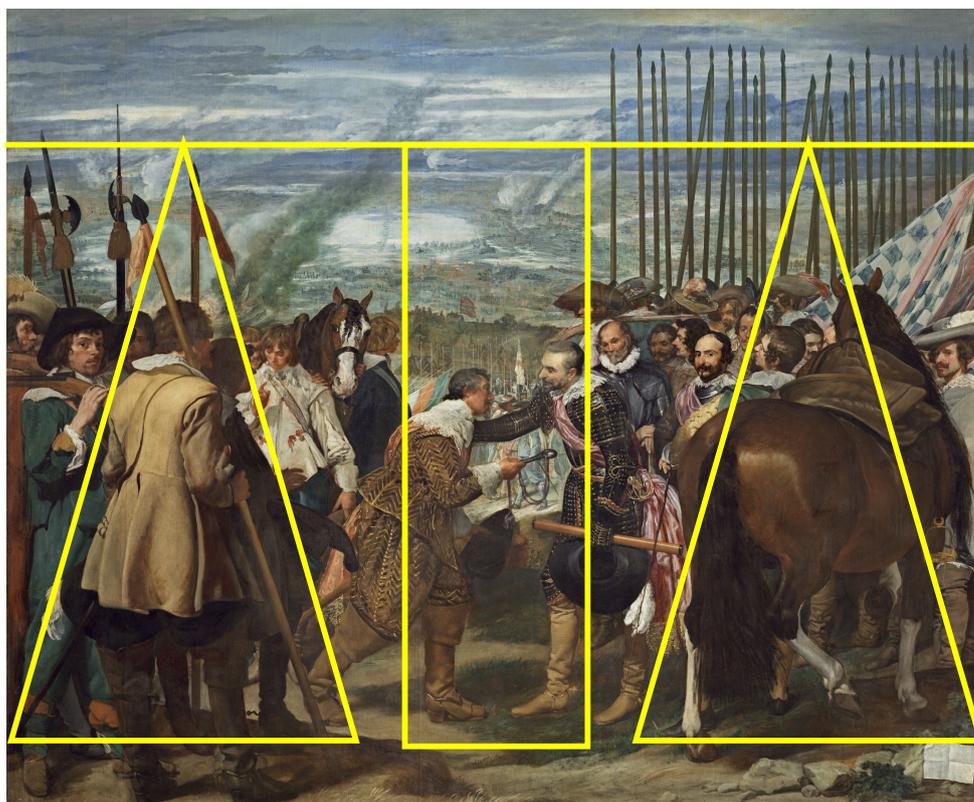
la unidad del conjunto.

Alicia en el país de las maravillas
George Dunlop Leslie, 1879.

Ley de la Balanza

Este criterio compositivo hace analogía a una balanza de dos platillos y consiste en colocar dos figuras semejantes en tamaño, color e incluso significado a la misma distancia del centro, esta última es la máxima zona de atención en el espacio compositivo. Este tipo de equilibrio es estático.

La rendición de Breda, Diego Velázquez, 1634.

La imagen muestra un ejemplo en el que elementos con características similares se ubican a ambos lados del cuadro. Esta regla compositiva transmite tranquilidad y estabilidad.

Ley de Compensación de Masas

Esta forma de composición busca el equilibrio mediante el contrapeso. El punto de interés se descentraliza y se compensa para generar equilibrio en la composición, es decir, se balancean los elementos de la imagen jugando con su tamaño, forma, color o posición. Dos objetos de diferente tamaño pueden compensarse gracias al color de cada uno. Esto hace que la obra sea llamativa, induce al movimiento y realza el punto de interés.

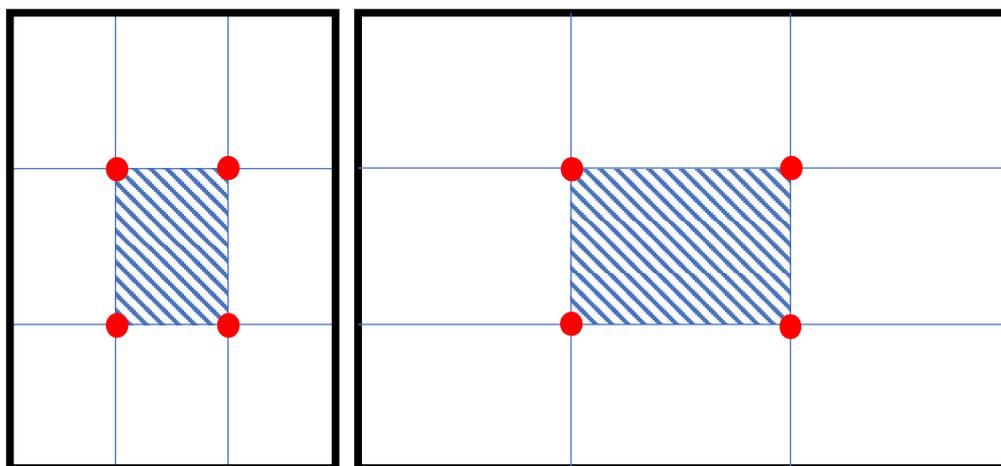

Impresión III (Concierto), Wassily Kandinsky, 1911.

En la imagen se puede ver como el autor nivela el mayor peso que tienen los elementos de la izquierda con el color cálido en el lado derecho. Este equilibrio es dinámico.

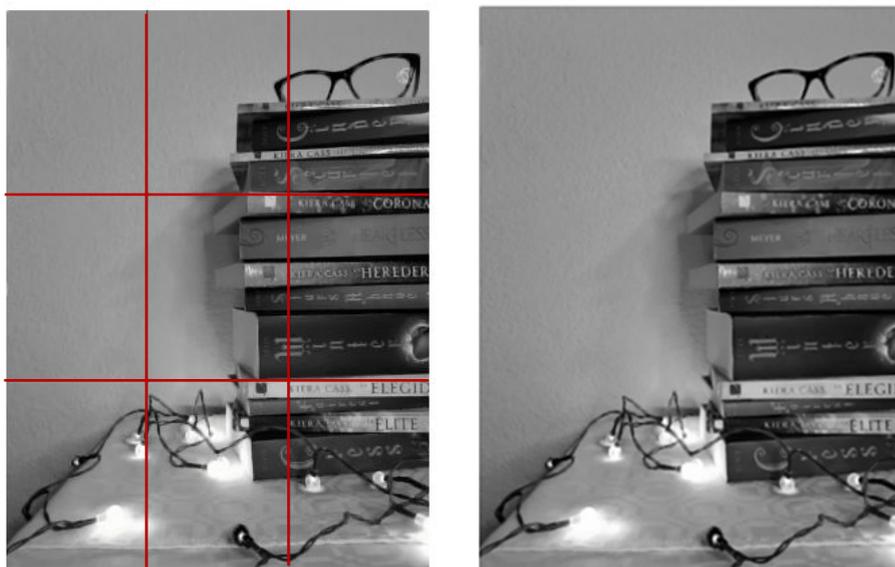
Regla de los Tercios

Consiste en dividir el espacio en tres partes iguales, tanto en sentido vertical como horizontal.

Procurando no situar el objeto principal de la composición en el cuadro del centro.

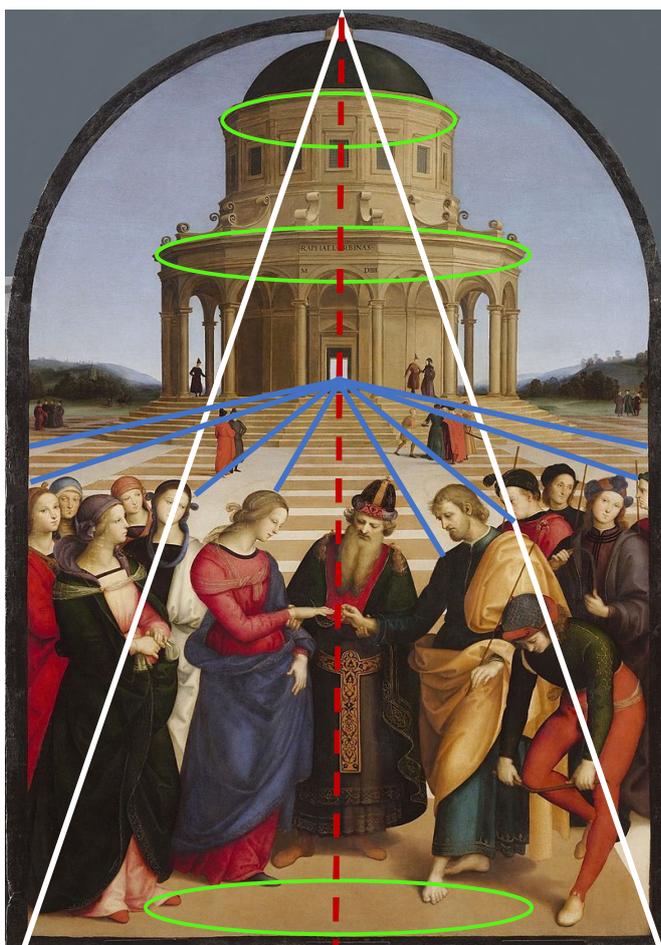
La idea es ubicar al objeto en alguna de las intersecciones, ya que son los puntos de interés.

Elaboración propia.

Líneas de tensión

La estructura compositiva de toda imagen contiene líneas

invisibles generadas por los elementos que la componen y que muestran el orden en que se sitúan las formas.

Dependiendo del tipo de líneas utilizadas, la obra transmitirá diferentes sensaciones tales como serenidad, agresividad, dramatismo, dulzura, entre otras.

Los desposorios de la Virgen, Rafel Sanzio, 1504.

El balance de la imagen mostrada se percibe a través de la simetría. El esquema compositivo piramidal que contiene a las figuras principales, el ritmo de las formas rectangulares del piso proveen la ubicación del punto de fuga y orientan la mirada hacia él. La posición de los pies de las figuras dibujan un óvalo, mismo que se repite a lo alto de la composición, dando la sensación de dirección.

Aprendizaje:

Comprende la forma de organizar los elementos de la composición para desarrollar un proyecto gráfico.

Tiempo aproximado: 4 horas.

La siguiente estrategia se diseñó con el fin de que el alumno conozca y utilice las reglas compositivas que se emplean en la elaboración de composiciones gráficas, analizando obras pictóricas y realizando trabajos plásticos que evidencien tales conocimientos; ordenando los elementos que componen la imagen generando equilibrio visual.

Inicio.

Actividad 10.

Instrucción: Contesta las siguientes preguntas y comenta tus respuestas en plenaria.

1. ¿Cuándo tiene una figura mayor peso visual?

---

2. Investiga los diferentes tipos de líneas de tensión que se pueden encontrar en una obra artística y descríbelos a continuación.

---

3. Explica con tus propias palabras en qué se diferencian la Ley de la balanza y la Ley de la compensación de masas.

---

4. ¿Cuál de las reglas compositivas se utilizó para la elaboración de cada una de las siguientes obras pictóricas? Traza sobre ellas las líneas que lo comprueban.

a)

El nacimiento de Venus,
Sandro Botticelli, 1485-1486.

b)

El juramento de los Horacios,
Jacques-Louis David, 1784.

El temerario remolcado a sique seco, J. M. W. Turner, 1839.

c)

---

d)

El sueño del caballero, Rafael Sanzio, 1504.

5. Sobre la siguiente imagen coloca un papel albanene y traza las diferentes líneas de tensión que componen la escultura.

El rapto de Proserpina, Gian Lorenzo Bernini, 1622.

Desarrollo

Actividad 11.

Instrucción: Entra al link para que puedas ver un video de *GCFAaprendelibre* sobre conceptos básicos del diseño gráfico, donde se abordan temas como los principios básicos para elaborar un diseño, qué es la proximidad, qué es el espacio en blanco, la alineación, el contraste y como establecer jerarquía visual. Anota las ideas principales.

<https://www.youtube.com/watch?v=gJhOHTOjGO8&t=24s>

Disposición y composición

Una vez observado el video, realiza de manera individual tres composiciones gráficas con las siguientes características:

1. Selecciona de 4 a 7 objetos que tengas es casa, pon atención en tu selección, que los objetos den un toque artístico.
  2. Con ellos elaborarás 3 composiciones diferentes.
  3. Los objetos pueden intercambiarse en cada composición o mantenerse siempre y cuando cambie la ubicación de los mismos.
  4. O bien, puede emplearse un acercamiento al objeto.
- El trabajo se elaborará en formato de presentación en PowerPoint, Genially, Canva, Prezi o algún otro. En ella se mostrará una fotografía con todos los objetos y 3 más con las diferentes composiciones realizadas, todas a color.
  - Todas las composiciones deben tener un toque artístico. Los objetos presentados deben tener alguna relación.
  - No olvides que el espacio (fondo) también cuenta como un elemento más de la composición, procura que no contenga elementos que distraigan la atención del punto de importancia.
  - La entrega se hará de manera digital por la vía seleccionada por el docente.

En plenaria se expondrán al azar algunos de los trabajos realizados, por lo que deberás tener tu archivo listo. El grupo podrá hacer observaciones y emitir criticas constructivas para cada caso.

Para llevar a cabo la evaluación de la secuencia mostrada en la Actividad 11 se presenta la siguiente rúbrica.

RÚBRICA PARA EVALUAR LAS COMPOSICIONES GRÁFICAS

Criterios	Excelente	Bien	Regular	Insuficiente
Selección de objetos 20%	Cumple con el número de objetos solicitado y todos presentan valor estético.	Cumple con el número de objetos solicitado, solo uno no presenta valor estético.	No cumple con el número de objetos solicitados pero si presentan valor estético.	No cumple con el número de objetos solicitado y/o son juguetes o carecen por completo de valor estético.
Coherencia y pertinencia 40%	Todas las composiciones utilizan alguna de las reglas compositivas o los conceptos presentados en el video.	Al menos dos de las composiciones utiliza alguna de las reglas compositivas o los conceptos presentados en el video.	Solo una composición aplica alguna de las reglas compositivas o los conceptos presentados en el video.	Ninguna composición hace uso de las reglas compositivas o los conceptos presentados en el video.
Número de composiciones 20%	Presenta las tres composiciones solicitadas así como la imagen con los objetos.	Presenta las tres composiciones solicitadas pero no incluye imagen de los objetos.	Falta alguna de las tres composiciones y/o imagen de los objetos.	Solo realizó una composición y no presenta imagen con todos los objetos.
Diseño de la presentación 20%	Se utilizó el formato solicitado, presenta carátula, títulos para cada diapositiva. Buena combinación de los colores empleados.	Se utilizó el formato solicitado, no presenta, títulos para cada diapositiva o la combinación de los colores empleados no es armónica.	Se utilizó el formato solicitado, no presenta, títulos para cada diapositiva y la combinación de los colores empleados no es armónica.	No se utilizó el formato solicitado, no presenta, títulos para cada diapositiva, la combinación de los colores empleados no es armónica.

Cierre

Actividad 12.

Instrucción: De manera individual y con ayuda de tu celular, toma una fotografía en la que uses en la composición mostrada la Regla de los Tercios. Para la realización de esta composición se pueden emplear objetos, animales y/o personas. Puedes hacerla a color, sepia o blanco y negro, incluso utilizar algún filtro.

La composición gráfica debe tener un toque artístico y contar una historia.

Se elaborarán 2 fotografías en una de ellas se trazará la retícula correspondiente a los nueve cuadrantes en la que se corrobore la apropiada aplicación de la técnica.

Al final expón tu imagen al grupo, explica el mensaje que deseas transmitir mediante ella.

También colócala en el siguiente espacio.

EVALUACIÓN FINAL

1. Existen diferentes tipos de líneas. Entre las líneas rectas ¿cuál se asocia con la seguridad y cuál con la estabilidad?

---

2. Puede definirse como la unidad mínima de dibujo. ¿A qué elemento hace referencia la definición anterior?

---

3. ¿Qué es el Rectángulo Áureo y como se utiliza?

---

4. ¿Cómo se llama a las líneas de tensión que unen las miradas de dos personajes?

---

5. En una obra gráfica ¿qué es un elemento subordinado?

---

6. ¿Qué normas compositivas se utilizaron en la elaboración de las siguientes imágenes? Fundamenta tu respuesta.

Crédito al autor.

Coronación de la Virgen, Diego Velázquez.

7. Describe con tus propias palabras los conceptos de proporción y armonía.

---

8. Las imágenes que se muestran a continuación ¿transmiten peso o ligereza visual? Fundamenta tu respuesta.

a)

b)

c)

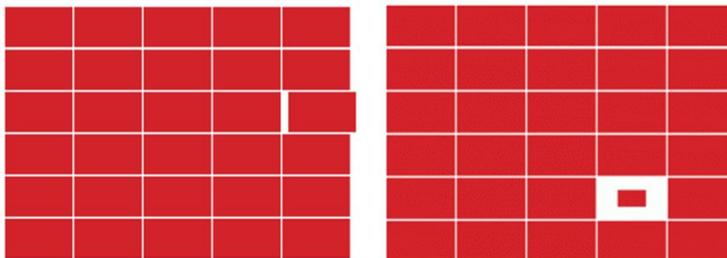
9. Forma, textura y color son parte de los elementos del diseño. ¿Cuál es el grupo al que pertenecen?

---

10. ¿Qué elemento de relación se representa en las siguientes imágenes? Fundamenta tu respuesta.

Crédito al autor.

Bibliografía

- Acha Juan. (2008). Expresión y apreciación artísticas. México: Trillas.
- Colegio de Ciencias y Humanidades. (2016). Programas de Estudio. Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación. Expresión Gráfica I-II. México: UNAM-CCH. Recuperado el 24 de junio de 2020
https://www.cch.unam.mx/sites/default/files/programas2016/TALL_EXPRESIONGRAFICA_I_II.pdf
- ----- (2021, 4 de junio). Cuadernillo de Orientaciones 2021-2022. Gaceta CCH. Suplemento. México: UNAM-CCH.
- Garcia Reyes, Emna. (2012). Expresión gráfica. México: Red Tercer Milenio.
- Gillam Scott, Robert. (1982). Fundamentos del diseño. Argentina. Victor Leru S. R. L.
- Johnson Guadarrama, Simon. (2010) Dibujo 1. México: Red Tercer Milenio.
- Scout, Robert Gillam. (2011). Fundamentos del diseño. México: Limusa.
- Villegas Maciel, Carlos. (2012). Introducción al Dibujo Artístico. México: CCH, UNAM.
- Wong, Wucius. (2001). Fundamentos del Diseño. México: Gustavo Gili
- www.Google.com.mx
- www.Pinterest.com.mx
- [\(31\) El pato Donald y la proporción áurea editado – YouTube](#)
- https://es.slideshare.net/pilargiraldov/la-composicion-y-sus-elementos?next_slideshow=1 Revisado el 25 de febrero de 2021.
- <https://www.youtube.com/watch?v=gJhOHTOjGO8&t=24s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=7N2v0bpNFKA&t=5s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=GyVW68Hk9Zw>