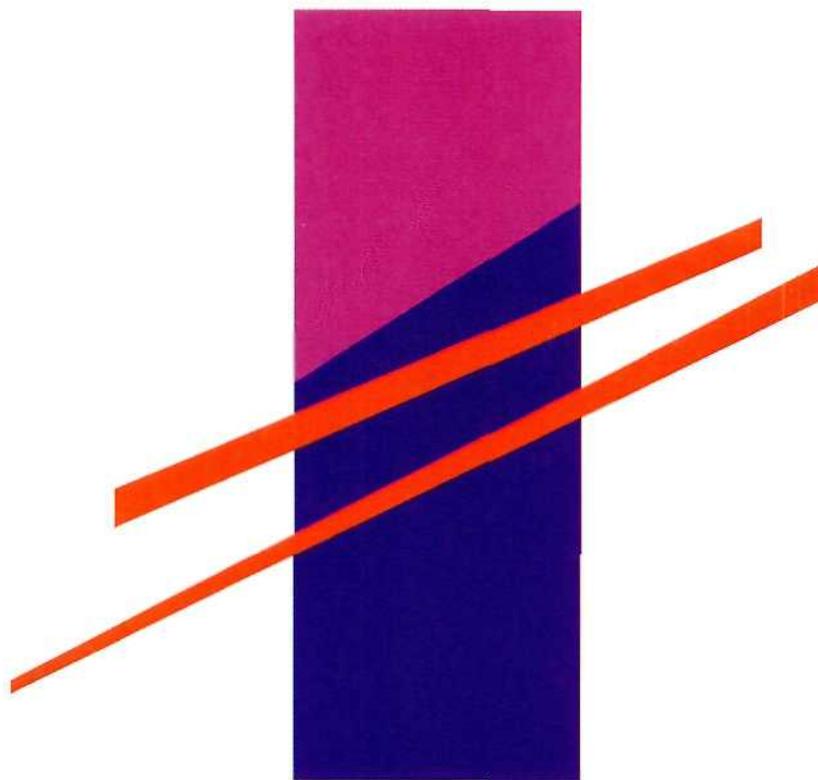

Materiales Didácticos

Talleres Artísticos

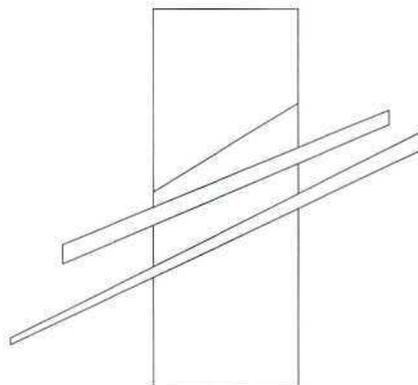

BACHILLERATO

Ministerio de Educación y Ciencia

Materiales Didácticos

Optativas

Talleres Artísticos

Taller Artístico: *Artes Aplicadas a la Escultura*

Autor: Pablo Martínez Barona

Taller Artístico: *Artes Aplicadas a la Pintura*

Autores: César Montaña García

Concepción Fernández-Villamil Reoyo

Taller Artístico: *Artes del Libro*

Autor: José María Carbajo Martínez

Taller Artístico: *Cerámica*

Autores: Pilar Soria Ruiz

Mariano Calvé Visa

Taller Artístico: *Orfebrería y Joyería*

Autores: Gabino González Martínez

Susana Hernando Botto

Yolanda Rodríguez Morillo

Taller Artístico: *Fotografía*

Autor: Raúl Rodríguez del Mazo

Taller Artístico: *Textiles Artísticos*

Autora: María José Mendoza Gómez

Anexo: Currículo oficial

Coordinación:
Eugenio Bargeño Gómez,
del Servicio de Innovación

Coordinación de la edición:

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN, EDICIÓN Y DIFUSIÓN

C. N. R. E. E. / SERVICIO DE INNOVACIÓN

Ministerio de Educación y Ciencia
Secretaría de Estado de Educación

N. I. P. O. : 176-93-047-7

I. S. B. N. : 84-366-2463-0

Depósito legal: M-37420-1993

Realización: MARIN ÁLVAREZ HNOS.

Prólogo

La finalidad de estos materiales didácticos para el Bachillerato es orientar a los profesores que, desde octubre de 1993, imparten las nuevas enseñanzas de Bachillerato en los centros que han anticipado su implantación. Con estos materiales el Ministerio de Educación y Ciencia quiere facilitar a los profesores la aplicación y desarrollo del nuevo currículo en su práctica docente, proporcionándoles sugerencias de programación y unidades didácticas que les ayuden en su trabajo; unas sugerencias, desde luego, no prescriptivas, ni tampoco cerradas, sino abiertas y con posibilidades varias de ser aprovechadas y desarrolladas. El desafío que para los centros educativos y los profesores supone el haber anticipado desde el curso 1992-93 la implantación de las nuevas enseñanzas, constituyéndose con ello en pioneros de lo que será más adelante la implantación generalizada, merece no sólo un cumplido reconocimiento, sino también un apoyo por parte del Ministerio, que a través de estos materiales didácticos pretende ayudar a los profesores a afrontar ese desafío.

El Ministerio valora muy positivamente el trabajo de los autores de estos materiales, que se adaptan a un esquema general propuesto por el Servicio de Innovación, de la Subdirección General de Programas Experimentales, y han sido elaborados en estrecha conexión con los asesores de este Servicio. Por consiguiente, aunque la autoría pertenece de pleno derecho a las personas que los han preparado, el Ministerio considera que son útiles ejemplos de programación y de unidades didácticas para la correspondiente asignatura, y que su utilización por profesores, en la medida en que se ajusten al marco de los proyectos curriculares que los centros establezcan y de adecuen a las características de sus alumnos, servirá para perfeccionar estos materiales y para elaborar otros.

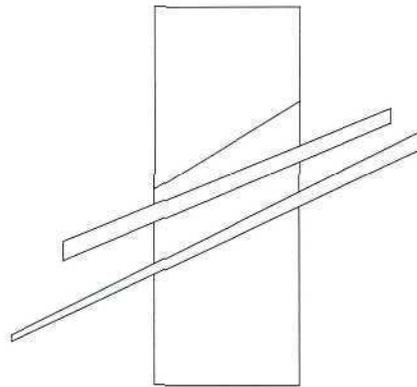
La presentación misma, en forma de documentos de trabajo y no de libro propiamente dicho, pone de manifiesto que se trata de materiales con cierto carácter experimental: destinados a ser contrastados en la práctica, depurados y completados. Es intención del Ministerio seguir realizando ese trabajo de contrastación y depuración a lo largo del próximo curso, y hacerlo precisamente a partir de las sugerencias y contrapropuestas que vengan de los centros que se anticipan a la reforma.

La Resolución de 29 de diciembre de 1992 de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que se regula el currículo de las materias optativas de Bachillerato, contiene en su anexo la información referida a los Talleres Artísticos, que aparece reproducida al término del presente volumen.

Índice general

	<i>Páginas</i>
ARTES APLICADAS A LA ESCULTURA.....	7
ARTES APLICADAS A LA PINTURA	37
ARTES DEL LIBRO	77
CERÁMICA	125
ORFEBRERÍA Y JOYERÍA.....	165
FOTOGRAFÍA.....	203
TEXTILES ARTÍSTICOS.....	253
ANEXO: CURRÍCULO OFICIAL.....	301

Materiales Didácticos

OPTATIVAS

TALLER ARTÍSTICO

ARTES APLICADAS A LA ESCULTURA

Autor:
Pablo Martínez Barona

Coordinación:
Eugenio Bargeño Gómez,
del Servicio de Innovación

Ministerio de Educación y Ciencia

Índice

	<u>Páginas</u>
INTRODUCCIÓN.....	11
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN	15
Orientaciones didácticas	15
Orientaciones para la evaluación.....	17
PROGRAMACIÓN: SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.....	19
Organización de los contenidos	20
• Bloque 1: "Talla artística en madera"	21
• Bloque 2: "Talla artesanal en piedra"	25
• Bloque 3: "Forja artística"	30
BIBLIOGRAFÍA.....	35

Introducción

La **artesanía** como oficio no es un fin en sí misma. Sin embargo, un conocimiento mínimo de las cualidades de los **materiales** y de la utilización idónea de las **herramientas** otorgará al alumno unos conocimientos y unas capacidades que le permitirán dar forma a las ideas, a sus sentimientos.

El objeto de arte tridimensional, escultórico, ocupa un espacio real, tiene unas dimensiones determinadas, un cierto peso, liviano en el caso de la utilización de materiales ligeros como el *porexpán*, pero importante si se ha utilizado piedra, madera o hierro.

Todo esto plantea una serie de problemas teóricos que el alumno tiene que aprender a resolver.

Así como el **modelado** es un procedimiento aditivo, la **talla** es un proceso sustractivo. Quiere decir esto que un bloque de material, sea madera o piedra, va adquiriendo la forma que le va dando el alumno aplicando una serie de técnicas como el corte, cincelado, abrasión, etc.

El estado del objeto final viene predeterminado por el **volumen**, **forma** y **tamaño** del bloque de material escogido, pudiendo ser un objeto de sobremesa o una figura de 40 metros, como las cabezas de los presidentes de EE. UU. en el monte Rushmore (Dakota del Sur).

El **material** debe ser escogido según sea la naturaleza de la obra que vaya a ejecutarse. Así, una figura con detalle no podrá ser hecha a partir de una piedra demasiado blanda, ya que correría el riesgo de desmoronarse, o de una madera poco compacta, como el pino, porque se astillaría con facilidad.

La **técnica de talla escultórica**, las herramientas necesarias para llevarla a cabo, los materiales utilizados han sufrido pocos cambios desde los tiempos prehistóricos a nuestros días. Las esculturas votivas como las Venus, símbolos de la fertilidad, son uno de los primeros ejemplos de expresión tridimensional.

La **fabricación de herramientas**, hachas, flechas, talladas o pulimentadas, es otra faceta que no debe ser olvidada, ya que supone una actividad íntimamente ligada a la vida del hombre.

No han llegado hasta nosotros figuras prehistóricas en madera debido con seguridad a la fragilidad del material, fácilmente destructible por los agentes externos, como el fuego, la humedad, etc.

El descubrimiento por parte del hombre de las técnicas para trabajar los metales tuvo una importancia decisiva en todos los ámbitos de su vida. También se vio afectada, y por dos causas diferentes, la evolución de la escultura. Por un lado, el hombre halló un material nuevo para crear formas decorativas; por otro, pudo hacer con metal sus útiles de trabajo y más particularmente sus herramientas de talla.

Los principios de la talla, tanto en la técnica como en la forma y utilidad de las herramientas, eran ya conocidos por egipcios, griegos, romanos...

El alumno debe acostumbrarse a conocer y a respetar el material con el que trabaja. Debe considerarse como un colaborador, no como un enemigo, y actuar de acuerdo con sus cualidades y sus limitaciones, no pidiéndole lo que no puede dar.

En un principio, la escultura tenía fundamentalmente una finalidad mágica, religiosa; la figura humana era el tema fundamental de la representación tridimensional.

Algunas culturas como la micénica o la egipcia representaban también animales: leones, halcones, etc. La cultura europea medieval creaba figuras con finalidad religiosa. Del Renacimiento en adelante cobró importancia la representación de personajes civiles, adornos, etc.

El siglo xx ha sido testigo de la gran evolución de la escultura, tanto técnica como sobre todo conceptual. Después de algunos tanteos experimentales, la abstracción se convirtió en la tendencia dominante. Autores como Picasso, Miró y Moore son claros exponentes de esta tendencia.

El Dadaísmo, el Surrealismo, el Constructivismo, el Futurismo... fueron dejando su huella en la escultura. Las décadas de los cincuenta y sesenta vivieron el Pop-art, el Minimalismo y el Hiperrealismo.

Todas las tendencias artísticas que van surgiendo tienen reflejo en el arte tridimensional.

La optativa Artes Aplicadas de la Escultura, incluida dentro del apartado general Talleres Artísticos, viene a recoger toda la tradición artesana artística de nuestra Historia del Arte.

A lo largo de la historia de la Humanidad, el hombre ha utilizado su conocimiento para transformar las condiciones ambientales en que vive, inventando, fabricando todo tipo de objetos, con el fin de satisfacer sus necesidades. Esta experiencia ha conformado el legado de cultura material de los pueblos, compuesto por realizaciones que calificamos como artes aplicadas, y transmitido por los talleres artísticos.

El arte actual ha revolucionado los cánones del arte, provocando una ruptura formal y conceptual, ampliando la sensibilidad artística, buscando nuevas formas y nuevos mensajes. **Es básico el aprendizaje de procedimientos y técnicas para poder acceder a un conocimiento profundo del arte** y para poder llevar a cabo una investigación en dicho campo, libre, sin ataduras debidas a la falta de unos recursos técnicos mínimos.

Los **contenidos** de esta optativa pueden ser organizados de diversas maneras, teniendo sin embargo en cuenta una serie de condicionamientos. En primer lugar, habrá que respetar el carácter procedimental de la asignatura y, además, será indispensable tener en cuenta el interés, la afición y la actitud de los alumnos.

Esta materia supone una novedad para el alumno y constituye para él la posibilidad de acercarse a la materia definitiva con todo lo que esto conlleva: conocer nuevas herramientas, nuevos materiales, adquirir nuevas técnicas, tener nuevos medios de expresión, etc.

Puede enfocarse de varios modos según cuál sea la visión que de ella se tenga, y deberán también tenerse en cuenta sus posibilidades reales en cuanto a medios materiales y tiempo.

Una posible estructuración de los contenidos puede ser llevada a cabo enfocando esta materia como un proceso que permita dotar al alumno de un lenguaje que le capacite para expresarse con soltura en tres dimensiones.

También podría enfocarse como el aprendizaje de una técnica de taller depurada. Esta opción daría una gran importancia al oficio de talla escultórica, pero a costa de dejar de lado la capacidad creativa.

Es posible y conveniente unir ambos conceptos y dar al alumno una técnica aceptable, sin coartar en exceso su capacidad de expresión.

Con el tratamiento de materiales como la piedra, la madera o el hierro adquiere unos conocimientos técnicos mínimos.

Debe procurarse que un exceso de ocupación del tiempo en el aprendizaje del oficio no coarte la capacidad y libertad de expresión del alumno.

El estudiante no debe separar esta actividad de otros aprendizajes que lleva a cabo de modo simultáneo. Así, la asignatura Volumen debe constituir una base imprescindible para llevar a buen fin las distintas actividades que en este taller van a llevarse a cabo.

En definitiva, la talla, y sobre todo la talla directa, no es sino un modelado hecho con métodos diferentes al tradicional, la arcilla, pero basado en el mismo principio, e implica una idéntica elaboración de conceptos.

La secuencia planteada se ajusta al primer criterio expuesto, no olvidando sin embargo que la talla es una actividad que requiere la adquisición de unas capacidades técnicas.

Naturalmente, las **instalaciones y el equipamiento del centro** condicionarán de modo absoluto el diseño curricular. La existencia o no de compresores en la talla de la piedra o las condiciones en que esté la fragua determinarán la existencia de determinados aspectos en la programación.

El alumno debe sentirse cómodo, motivado, sintiendo que se abren para él vías de expresión nuevas. Es importante también que no sólo adquiera un oficio, sino que aprenda a quererlo como algo propio. Los diversos materiales, como las diferentes herramientas, deben entenderse como compañeros de trabajo que le ayudan constantemente y que merecen su cuidado.

La materia, aun manteniendo una unidad conceptual, consta de tres partes diferenciadas: la talla artística de la madera, la talla artesanal de la piedra y la forja artística. Es conveniente que la enseñanza tienda a dotar al alumno de los medios para traducir en materia definitiva su mensaje artístico.

No deberá hacerse distinción entre obra figurativa y abstracta; sin embargo, sí es conveniente utilizar elementos de la realidad cotidiana, teniendo la figura humana como referente importante.

Antes de concretar la programación es necesario indicar el mero carácter orientativo del presente documento, pudiendo ser alterado en parte o en su totalidad siempre y cuando sean respetados tanto los objetivos como los contenidos mínimos de la materia.

Orientaciones didácticas y para la evaluación

El aprendizaje de la talla, tanto en piedra como en madera, y de la forja, requieren unas condiciones muy específicas tanto materiales como de enseñanza:

Orientaciones didácticas

1. La formación debe ir adaptada a cada alumno, dándole los conocimientos necesarios, pero respetando su personalidad y no interfiriendo en su evolución natural. El desarrollo de la capacidad artística debe ser tratado de modo individual.
2. Al tratarse de un oficio artístico, el profesor debe atender dos campos distintos, pero complementarios: el oficio entendido como tal y el desarrollo de la sensibilidad artística.
3. La enseñanza del oficio puede ser común a todos los alumnos, atendiendo no obstante a sus distintas capacidades.
4. El profesor debe tener la capacidad suficiente para mostrar una gran flexibilidad en la enseñanza artística, no imponiendo sus criterios aun siendo estricto en lo que a oficio se refiere.
5. La actividad debe dar al alumno una sensación de unidad, no de dos enseñanzas distintas.
6. La enseñanza individualizada requiere el establecimiento de unas relaciones personales más estrechas que las necesarias en otro tipo de enseñanza, teniendo en cuenta que el profesor debe adquirir un conocimiento preciso de las condiciones personales, de las necesidades, de las inquietudes del alumno, que le permitan ir guiándole, pero sin interferir en su camino.
7. Dentro del aprendizaje, el alumno debe recibir, además de los conocimientos y capacidades ya citados, unas enseñanzas de carácter teórico que le permitan tener una visión amplia del universo artístico en el que está ya trabajando.

Proyección de diapositivas, visitas a museos, visitas a talleres, visitas a forjas darán al alumno una formación más completa, informándole de la utilidad de la talla, de las distintas facetas que comporta.

8. Debe generarse en el alumno una necesidad de aprender, una automotivación que le lleve a hacer un esfuerzo para formarse de modo voluntario, placentero.

Es necesario dar a la enseñanza un ritmo variado, procurando evitar la monotonía, que produce, inevitablemente, aburrimiento. Contribuirá a obtener este resultado la individualización de la relación profesor-alumno, hecho que ayudará a dar a éste mayor libertad.

9. El alumno debe ir adquiriendo sentido crítico. Es conveniente acostumbrarle a llevar a cabo una autoevaluación constante que le permita apreciar la evolución, tanto *técnica como conceptual, de su trabajo.*
10. Es conveniente, para obtener los resultados apetecidos, programar, debidamente secuenciadas, una serie de unidades didácticas que proporcionen al alumno toda la información que desee a la vez que generen actitudes positivas creadoras.

Debe fijarse una meta que sea importante para el alumno, teniendo cuidado de hacerla asequible a su capacidad. Las actividades deberán programarse en función de dicha meta, *dejando claro el camino a seguir para llegar a cumplir los objetivos previstos.*

11. La escultura es la unión de dos actividades diferentes: una conceptual, artística, permite al autor expresarse, dar rienda suelta a sus sentimientos; la otra, el oficio, debe permitir al alumno, al artista, materializar la primera actividad.

La talla (piedra o madera) y la fragua son actividades basadas en la manipulación de los materiales, no olvidando, naturalmente, la componente artística.

Al presentar las herramientas al alumno será necesario enseñarle no sólo su utilización, sino su mantenimiento, conservación y las medidas de seguridad que es necesario adoptar para una utilización de los mismos sin riesgo.

También será necesario mostrar al alumno los distintos tipos de piedra y de madera, sus cualidades, las condiciones requeridas para el trabajo con cada una de ellas.

Los materiales deben ser considerados por los alumnos como aliados, como amigos, y, por tanto, debe enseñárseles a cuidarlos y respetarlos.

El conocimiento de los materiales hará que el alumno los considere como un medio natural de expresión y no verá limitada su libertad por dificultades externas (desconocimiento de técnicas adecuadas de los materiales utilizados, etc.).

Como **cráterios para la selección de actividades** se pueden incluir los siguientes:

Eficacia: Las actividades propuestas deben tener relación directa con los objetivos marcados.

Pluralidad: Las actividades propuestas por el profesor han de admitir un cierto número de respuestas válidas. La pluralidad de enfoques y de resultados enriquece la experiencia del alumno.

Continuidad: Las propuestas realizadas deben ir relacionadas entre ellas de modo que una actividad esté apoyada en las anteriores.

El ser la enseñanza un proceso continuo es uno de los elementos fundamentales del sistema educativo. Supone no sólo una valoración global del rendimiento de los alumnos, sino de la programación, la calidad de las instalaciones, los recursos didácticos, etc. Tiene dos grandes funciones: el control del sistema educativo y la facilitación del éxito del alumno.

Orientaciones para la evaluación

El profesor tiene que ser capaz de juzgar si los resultados obtenidos son los deseados y si los objetivos previstos se han cumplido. Es necesario establecer una serie de mecanismos que permitan analizar la situación en que se encuentra el proceso de aprendizaje y poder variar la programación en función de los resultados obtenidos.

La evaluación viene determinada por los criterios de evaluación establecidos en la Resolución de 29-XII-1992 (B. O. E. 29-I-1993), que especifica el grado de conocimientos y capacidades que el alumno debe adquirir en cuanto a contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes.

Se establecerá un proceso de evaluación compuesto por la evaluación inicial, que permite averiguar los conocimientos previos de los alumnos; la evaluación formativa, que orienta sobre grado de aprendizaje y permite una corrección por parte del profesor, y la evaluación final, que permite saber el grado de consecución de los objetivos propuestos.

Al ser la enseñanza un proceso continuo, parece lógico que también sea continua la evaluación. Vemos ahora más detalladamente las tres fases de que consta la evaluación.

Evaluación inicial

Tiene como finalidad conocer las características de los alumnos, lo que implica averiguar sus conocimientos previos.

Podrá verse, por un lado, qué saben en lo referente a la materia de que tratamos, es decir, talla de piedra o madera y fragua y todo lo que ello conlleva. Será también conveniente conocer el grado de madurez conceptual, en lo que a escultura se refiere, del alumno.

Para conocer el primer aspecto pueden hacerse diversas pruebas, bien escritas, bien prácticas, siendo interesante conocer:

- a)** Grado de conocimiento de las herramientas por parte del alumno.
- b)** Grado de familiaridad con los materiales a utilizar (maderas, tipos de piedra, hierros).
- c)** Nivel técnico (manejo de herramientas, etc.).

Será también muy útil conocer la estructura del grupo (homogeneidad, procedencia, etc.).

Evaluación formativa

Es la que mejor define la continuidad de la evaluación, pues tiene lugar a lo largo de todo el proceso, valorando la situación en cada momento, corrigiendo oportunamente los errores de currículo, adaptando éste a las necesidades de los alumnos, mejorando así la eficacia de la enseñanza. Este sistema supone un acicate para el alumno, ya que ve recompensado su esfuerzo de modo inmediato, adquiriendo una mayor ilusión y una mayor voluntad de trabajo.

Para llevar a cabo una evaluación continuada es precisa, en primer lugar, una amplia recogida de datos a lo largo de la evaluación. Estos datos serán obtenidos por diferentes vías:

- a) Observación.** Importantísima en una actividad como la de este taller, donde tanto la actitud del alumno como el resultado de su trabajo es evidente.
- b) Pruebas objetivas.** Pueden plantearse pruebas teóricas, escritas u orales, sobre múltiples temas referidos al taller (descripción de herramientas, etc.).

Autoevaluación

Se llevará a cabo de modo individual y colectivo.

Individualmente, el alumno debe esforzarse en la autocrítica constructiva, procurando generar una estimación positiva para su desarrollo.

Hecha en grupo, la autoevaluación implica una general autocrítica sobre el propio grupo, a la vez que una conexión y una valoración por el trabajo colectivo.

Evaluación sumativa o final

Es la calificación del alumno y del proceso de enseñanza, pudiendo ser éste variado en lo sucesivo si no se ha obtenido el resultado previsto.

Es la síntesis de las diversas evaluaciones llevadas a cabo durante el curso. Será necesario determinar si las carencias en la consecución de un objetivo pueden ser compensadas con el logro de otros objetivos. Así, no podrá admitirse que un alumno no sepa utilizar una gubia o un puntero, pero sí podrá ignorar la veta de la madera de nogal, por ejemplo. Esta clase de información debe estar incluida en la programación y el alumno debe conocerla.

No se debe olvidar, sin embargo, que lo fundamental a la hora de calificar es la progresión del alumno a lo largo del curso y si ha ido logrando los objetivos con unos mínimos aceptables.

Naturalmente, atendiendo al carácter continuo de la evaluación, no es necesario hacer ningún tipo de pruebas especiales, ya que se trata de considerar los datos obtenidos a lo largo del curso.

Vistos los resultados globales del curso, sería positivo que el profesor en particular y el Seminario en general analizaran la posibilidad de corregir aquellos aspectos de la programación que no hayan permitido cumplir debidamente los objetivos.

Programación: selección y organización de los contenidos

Es necesaria la selección de los contenidos en función de una serie de **factores**:

- Adecuación a los objetivos prefijados y al nivel de éstos. Será necesario, a veces, adecuar los contenidos a la capacidad y al nivel del alumno.
- Adecuación para ser evaluados. En la actividad del taller, de carácter libre y creativo, será en ocasiones difícil de valorar la solución adoptada para resolver un determinado problema. Es necesario, por tanto, delimitar el contenido sin limitar la libertad del alumno.
- Los recursos materiales necesarios para abordar la práctica de un tema determinado deben ser previstos con antelación.
- Nivel de conocimientos de los alumnos.
- Interés de los alumnos.

Se han agrupado los contenidos oficiales del presente taller en los siguientes núcleos de contenidos, desglosados en unidades.

Núcleo 1: Talla artística en madera

Este bloque, dividido en tres unidades didácticas, pretende dar a conocer al alumno las propiedades de los distintos tipos de madera, las herramientas necesarias para trabajarla y las diversas técnicas de talla.

U. D. 1. Características de la madera: distintos tipos y cualidades de cada tipo. Herramientas de la madera: tipos, función y manejo.

U. D. 2. Talla directa de la madera.

U. D. 3. Talla en madera: procedimientos de reproducción.

Núcleo 2: Talla artesanal en piedra

Este bloque, dividido en tres unidades didácticas, tiene como finalidad mostrar al alumno los distintos tipos de piedra, diversos métodos para tallarla y las diversas herramientas para hacerlo.

U. D. 4. Tipos de piedra. Herramientas.

U. D. 5. Procedimientos tradicionales: talla directa.

U. D. 6. Talla de la piedra: métodos de reproducción.

Núcleo 3: Forja artística

Este bloque, dividido en dos unidades didácticas, pretende dar a conocer al alumno la naturaleza de la forja, su manejo, su mantenimiento y su utilización artística.

U. D. 7. La forja: puesta en marcha, mantenimiento. Materiales, herramientas tradicionales y procedimientos.

U. D. 8. Utilización de la forja con un fin concreto. Fabricación de un objeto.

Valoración histórico-cultural

La madera es un material fácil de encontrar, renovable y cuya elaboración no presenta grandes dificultades. Ha proporcionado tradicionalmente cobijo, armas y combustibles, siendo, desde el principio, vital para la supervivencia del hombre.

La madera tenía una utilidad enorme, pero limitada por su naturaleza perecedera y por su blandura. El descubrimiento de los metales y su elaboración permiten al hombre prehistórico la fabricación de herramientas que posibilitaron ampliar enormemente la gama de aplicaciones de la madera como barcas, casas, ruedas macizas, etc. La necesidad de crear del ser humano le llevó pronto a tallar figuras de todo tipo en madera utilizando las distintas herramientas recién descubiertas.

Las esculturas primitivas, tanto las africanas como las de América del Sur o las australianas, han aplicado tradicionalmente, y siguen haciéndolo en nuestros días, una policromía de fuertes colores a sus ídolos, tótems, máscaras y todos aquellos objetos utilizados en los ritos religiosos.

La escultura en madera, en general de carácter religioso, tiene una gran importancia en toda Europa, y muy especialmente en España, a lo largo de toda su historia.

En la Edad Media, tanto en el período románico como en el gótico, era habitual la elaboración de figuras religiosas en madera que posteriormente se policromaban como retablos góticos o barrocos, columnas, puertas, hechos todos ellos en madera, ejemplo frecuente en nuestro país. No puede omitirse la importantísima imaginería española: autores como Diego de Siloé, Berruguete, Martínez Montañés, Salzillo, Juan de Juni o Gregorio Fernández, por citar sólo algunos de los más importantes, han escrito una página fundamental en la historia del arte universal.

El siglo xx ha sido testigo de un resurgir de la talla en madera gracias a escultores como Constantin Bracusi, Henri Moore o Picasso.

Bloque 1: “Talla artística en madera”

Unidad didáctica 1

TIPOS DE MADERA. HERRAMIENTAS

Objetivos

1. Conocer el vocabulario básico de esta especialidad.
2. Conocer las maderas de uso más habitual.
3. Conocer e identificar las herramientas propias del Taller, tales como gubias, formones, limas, sierras, etc. Diversos tipos de macetas, etc.
4. Saber utilizar, a nivel de iniciación, las herramientas antes citadas.
5. Conocer el modo de mantenimiento de las herramientas.
6. Iniciarse en la talla de diversas maderas.

Contenidos

1. Distintos tipos de madera (pino, abedul, caoba, etc.).
2. Propiedades de cada madera.
3. Dureza, color, densidad de las distintas maderas.
4. Técnicas de despiece y encolado de madera (sólo las más sencillas).
5. Herramientas (gubias, formones, macetas, limas, gatos, etc.).
6. Mantenimiento de la herramienta (limpieza, afilado).
7. Utilización adecuada de las herramientas.
8. Valoración del cuidado del material y de las herramientas.

Temporalización

La presente Unidad tendrá una duración aproximada de ocho horas en total.

Actividades

Se proponen las siguientes actividades:

1. **Herramientas:** Se enseñan los distintos tipos al alumno explicando su utilidad, conservación y las precauciones a tomar en caso de que sea posible algún riesgo (sierras, gubias, etc.).

Dentro de la conservación será capítulo importante la enseñanza del afilado de las diferentes herramientas (tipo de afilado según la utilización que vaya a darse).

2. **Maderas:** Se mostrará al alumno el proceso de corte, despiece y encolado de bloques; se optará por hacer diversos bloques con una madera diferente cada uno.
3. Se enseñará al alumno la **utilización de las diversas herramientas sobre las distintas maderas**, mostrando así la utilidad específica de las primeras y las diversas cualidades de los distintos tipos de las segundas (dureza, compacidad, tipo de veta).

Evaluación

Puede llevarse a cabo una **prueba cerrada**. En un examen escrito el alumno puede mostrar los conocimientos que ha adquirido en los temas que se han tratado en esta evaluación.

Puede también hacerse una **prueba abierta** donde el alumno muestre sus conocimientos de modo práctico.

El alumno deberá saber:

- 1.º Aplicar las diferentes herramientas en el taller de la madera.
- 2.º Conocer los distintos tipos de madera, así como sus cualidades a la hora de ser trabajada.

Unidad didáctica 2

TALLA DIRECTA DE LA MADERA

Objetivos

1. Profundizar en el conocimiento y habilidad en el manejo de las herramientas.
2. Apreciar los valores plásticos propios de las obras de talladas en madera como fuente de disfrute, conocimiento y recurso para el desarrollo individual y colectivo.
3. Utilizar con destreza, a nivel de iniciación, las herramientas y la talla directa de la madera.
4. Producir e interpretar obras sencillas utilizando la talla directa.
5. Expresar la creatividad a través de la talla directa.
6. Conocer las profesiones y estudios relacionados con las artes aplicadas y el diseño, con el fin de realizar correctamente su posterior elección profesional o académica.

Contenidos

1. Equilibrio de las masas en la estructura tridimensional.
2. Armonía compositiva.
3. Comprensión de los valores expresivos de la madera.
4. Utilización adecuada de cada herramienta teniendo en cuenta el uso específico de cada una de ellas, el orden lógico de su empleo y su manejo.
5. Proceso escultórico de transformación del bloque de madera en la figura que se desea obtener.
6. *Consideración de las herramientas y la madera como colaboradores que han de permitir trabajar al alumno.* Comprensión del comportamiento de la madera. La talla directa debe dar libertad al alumno para hacer la obra que desee.

Temporalización

La duración de la presente Unidad será de unas veinte horas.

Actividades

Talla directa en madera de una figura simple aprovechando el bloque de madera encolado en la Unidad anterior. Teniendo ya las herramientas afiladas, el alumno, tomando como modelo una obra propia, de forma sencilla, llevará a cabo una talla directa. El profesor deberá indicar al alumno los diferentes pasos del proceso:

- Aprender a utilizar la estructura lineal de la madera.
- Aprender el orden de utilización de las herramientas, empezando por las más fuertes (formones, gubias de media caña grande), siguiendo con las herramientas más ligeras (gubias de pequeño tamaño) y acabando con limas o lijas.
- Aprender a apreciar la calidad de las marcas específicas que cada herramienta deja en la madera.

Evaluación

El alumno deberá saber aplicar las diferentes herramientas y procedimientos a la madera, identificando la función y los resultados que de su uso se derivan.

El alumno deberá tener autonomía suficiente en la selección, uso y empleo en función de los resultados que pretenden obtener de los materiales y herramientas básicas sus obras, diferenciando los materiales y sus cualidades.

Igualmente, debe adquirirse soltura suficiente dentro de un nivel de iniciación.

Unidad didáctica 3

PROCEDIMIENTOS DE REPRODUCCIÓN. SACADO DE PUNTOS

Objetivos

1. Perfeccionar el uso de las herramientas de talla.
2. Apreciar los valores plásticos de las tallas en madera.
3. Expresar la creatividad a través de la talla en madera.
4. Conocer métodos de reproducción en tres dimensiones. Conocer las profesiones y los estudios que requieren, relacionados con las artes plásticas y diseño, con el fin de realizar su posterior elección profesional.

Contenidos

1. Técnicas de reproducción en general y especialmente del sacado de puntos.
2. Utilización adecuada de las herramientas necesarias.
3. Conservación de las herramientas.
4. Conocimiento de la madera y métodos para trabajarla adecuadamente.
5. Comprensión de la reproducción no como una labor puramente mecánica, sino que puede y debe ser una ayuda que permita al alumno un buen margen para la creación personal.

Temporalización

Esta actividad durará un tiempo aproximado de veinticuatro horas.

Actividades

Después de explicar al alumno los diversos métodos existentes para la reproducción de una figura a igual o mayor tamaño (triangulación o compás, ángulo recto y regla, etc.) se explica la naturaleza y aplicación de la máquina de sacar puntos.

El alumno aprenderá a colocar la máquina en la figura a reproducir (preferentemente una obra sencilla, propia del alumno) y en el bloque de madera. Procederá posteriormente a sacar unos determinados puntos en la madera.

A partir de aquí, el alumno tiene dos vías: acabar la figura siguiendo con fidelidad el modelo, o improvisar a partir de una forma del bloque ya buscada con los puntos.

La figura podrá acabarse utilizando las gubias o con lijas.

Evaluación

El alumno deberá saber:

1. Emitir opiniones razonadas, de forma oral o escrita, que demuestren la posesión de un juicio crítico sobre la calidad formal y rasgos estilísticos de sus obras y del proceso seguido para hacerlas.
2. Aplicar adecuadamente las diferentes herramientas y procedimientos a la talla de la madera.
3. Utilizar las diversas técnicas empleadas en la elaboración de "obras", diferenciando materiales y sus cualidades.
4. Saber utilizar la máquina de sacar puntos en la reproducción de una obra.
5. Tener una mínima soltura y no ceñirse a una mera copia del original.
6. Dar un acabado correcto a la madera una vez dada por concluida la figura.

Historia

Las condiciones geológicas locales fueron determinantes en la historia de la Arquitectura y de la Escultura. La existencia en el entorno geográfico de un determinado tipo de piedra ha influido en el tipo de construcción de la comarca. Así, la Catedral románica de St. Sernin, en Toulouse, una de las más grandes de la cristiandad, está construida con ladrillo por carecer la zona de canteras de piedra.

La escultura prehistórica en piedra tenía un carácter religioso. Las piedras verticales o menhires, o las construcciones con grandes bloques como los dólmenes o las taulas baleáricas, responden a este principio.

La utilización de la piedra con fines domésticos o bélicos tuvo, según la técnica aplicada, dos etapas: utilizaron al principio la piedra tallada para hacer puntas de flecha, hachas, etcétera; posteriormente, al avanzar la técnica, el hombre prehistórico aprendió a pulimentar la piedra, consiguiendo así un avance importante en la historia de la Humanidad.

Egipto contaba en la antigüedad, y cuenta aún hoy día, con numerosas canteras que proporcionaban fundamentalmente piedra caliza y piedra arenisca. También se extraían pie-

Bloque 2:
"Talla artesanal
en piedra"

dras duras, como granitos y basaltos. La escultura egipcia correspondía a la sociedad que la engendraba: profundamente ritualizada, grandiosa, hecha con fines religiosos, su factura era perfecta y exquisita.

Abundante en la cuenca mediterránea, el mármol fue la materia prima que permitió la eclosión tanto de la arquitectura como de la escultura en Grecia.

En la Edad Media la tecnología del trabajo de la piedra dio un gran salto adelante. La construcción de catedrales de grandes dimensiones, de multitud de iglesias de todos los tamaños, de castillos y palacios, románicos primero y góticos después, obligó a los artesanos a cambiar su forma de trabajo. Se instalaron talleres a pie de obra. La piedra, transportada hasta ellos en bloques, era trabajada *in situ* por canteros y escultores, sumidos en el anonimato.

El Renacimiento dio notoriedad a grandes escultores como Pisano, Donatello o Miguel Ángel, que utilizaban el mármol que se traía por caminos tortuosos desde las canteras de Carrara.

Durante el Barroco, las esculturas hechas para los jardines de los palacios, tanto grupos escultóricos como figuras transformadas en fuente, se integran en el contexto del paisaje. Escultores como Bernini consiguen un ritmo y un movimiento inéditos en la escultura, así como un tratamiento carnal, sensual, del mármol.

La serenidad vuelve con el neoclasicismo de Canova o de Thorvaldsen.

En el siglo XIX fue práctica corriente reproducir en mármol, sacando puntos, figuras hechas en escayola.

El siglo XX ha supuesto una revolución del concepto del arte a la que, naturalmente, no se escapó la talla de la piedra.

Brancusi en un principio, Zadkine y posteriormente Henri Moore impulsaron una nueva expresividad de la piedra.

Unidad didáctica 4

TIPOS DE PIEDRA. HERRAMIENTAS

Constará de dos partes:

- a) Características y clasificación de los distintos tipos de piedra.
- b) Conocimiento de las herramientas de la talla en piedra.

Objetivos

1. Conocer los tipos de piedra más utilizados.
2. Conocer las características de las piedras más corrientes: grado de dureza, existencia de vetas, resistencia a agentes atmosféricos, etc.

3. Conocer e identificar las herramientas: cinceles, uñas o gradinas, punteros, etc.
4. Manejar a nivel de iniciación el puntero y la gradina.

Contenidos

1. Conocimiento de los diferentes tipos de piedra:
 - Rocas ígneas: granito. Origen, grado de dureza.
 - Rocas sedimentarias: caliza y arenisca. Origen, posibilidades de talla, dureza, consistencia, color.
 - Rocas metamórficas: mármol, alabastro. Origen, posibilidades de talla, dureza.
2. Tipos de herramienta: cinceles, gradinas, macetas, punteros, limas, etc.
3. Mantenimiento de la herramienta: limpieza, afilado, templado.

Temporalización

Se emplearán ocho horas en el desarrollo de esta Unidad didáctica.

Actividades

Se proponen las siguientes:

- a) Herramientas:** Se mostrarán los distintos tipos de herramientas (punteros, gradinas o uñas, cinceles, macetas, limas, etc.).

Se indicará su utilidad y se enseñará su manejo. Se deberá enseñar a reconocer los diferentes materiales de que están hechos (vidia, hierro, etc.).

El alumno deberá saber apilar las herramientas, dando el grado idóneo de conicidad a los punteros, el ángulo adecuado al bisel de los cinceles, etc., en función del empleo inmediato que piense dársele (desbastado, trabajo en planos, acabado).

También puede aprender a templar herramientas. El alumno puede ser iniciado en el uso del compresor, aprendiendo su manejo y su utilidad a la hora de tallar piedra.

- b) Oficio:** Con el único fin de mostrar al alumno cómo se trabajan los distintos tipos de piedra se probarán las diversas herramientas en bloques de varios tipos de piedra. No se trata de obtener figura alguna, sino sólo entrar en contacto con el oficio.

Evaluación

- El alumno deberá conocer los diferentes tipos de piedra y sus propiedades.
- Conocerá y manejará las herramientas de modo elemental.
- Empezará a conocer el comportamiento de la piedra al ser trabajada con las diversas herramientas.

Unidad didáctica 5

PROCEDIMIENTOS TRADICIONALES: TALLA DIRECTA

Objetivos

1. Manejar con destreza las diferentes herramientas.
2. Conocer la utilidad específica de cada herramienta y saber utilizarla adecuadamente.
3. Utilizar las herramientas por su orden lógico.
4. Reproducir —no con exactitud— de modo libre una figura sencilla propia del alumno.

Contenidos

1. Equilibrio de masas en la estructura tridimensional.
2. Armonía compositiva.
3. Asimilación de los valores expresivos de la piedra. Verlos también en función del grado de acabado que quiera dársele.
4. Aprovechamiento de las cualidades de la piedra en tanto que material: dureza, resistencia...
5. Conocimiento de los distintos tipos de piedra, a fin de trabajarlos del modo más adecuado y de obtener de éstos la máxima expresividad.

Temporalización

El tiempo empleado en esta Unidad didáctica será de veinte horas.

Actividades

Se propondrán las siguientes:

1. Se mostrará al alumno el método de reproducción tradicional en cantería, utilizando un compás, un ángulo recto y una regla.
2. Se tomará como modelo una figura sencilla, obra del alumno preferentemente.
3. Se ayudará al alumno a escoger una piedra adecuada, tanto en tamaño como en dureza, al modelo.
4. El alumno encajará mínimamente la figura en la piedra siguiendo el método de reproducción arriba expuesto.
6. Continuará después el trabajo por el método de talla libre. Para encajar utilizará el cincel, o para desbastar, el puntero.

Se irá trabajando la piedra con la gradina y se utilizará con posterioridad el cincel.

Evaluación

El alumno deberá saber:

1. Aplicar las diferentes herramientas, por su orden, y de modo adecuado.
2. Utilizar el método de reproducción arriba indicado.
3. Utilizar la técnica de talla libre con soltura.
4. Aprovechar las cualidades expresivas de la piedra.
5. Emitir juicios críticos sobre el trabajo propio y ajeno, en solitario o en grupo.

Unidad didáctica 6

TALLA DE PIEDRA: MÉTODOS DE REPRODUCCIÓN

Constará de dos partes:

- a) Aplicación a la piedra de la técnica, ya vista, del sacado de puntos.
- b) Acabado, con alto grado de libertad, de la figura previamente encajada por el procedimiento del punteado.

Objetivos

1. Saber aplicar el método del punteado para reproducir una obra.
2. Saber escoger, dentro de lo posible, el tipo de piedra más idóneo para hacer la obra propuesta.
3. Reflexionar y obtener conclusiones personales sobre los valores plásticos de la talla de piedra.
4. Saber sortear las dificultades que presenta la talla en piedra (intensidad del golpe en función del resultado que se quiera obtener, posible existencia de vetas, desmoronamiento por excesiva blandura del material, etc.).
5. Utilizar con oportunidad el compresor.

Contenidos

1. Utilización de la máquina de sacar puntos en piedra.
2. Profundización en el aprendizaje de la utilización de las herramientas tradicionales.
3. Utilización del compresor.
4. Comprensión de la importancia que tiene el cuidado de la herramienta y el respeto y buen trato a la piedra.
5. Comportamiento de la piedra según la intensidad y dirección del golpe dado.

Temporalización

La duración de esta Unidad didáctica será de veinticuatro horas.

Actividades

El alumno tomará como modelo una figura sencilla, preferentemente obra suya. Se elegirá un bloque de piedra adecuado en cuanto a tamaño y dureza y se procederá de la manera siguiente:

- a) Se enseñará al alumno a colocar la máquina de puntos en el modelo y en la piedra.
- b) Después de sacar los puntos indispensables, el alumno sacará los planos oportunos. Estos pasos pueden hacerse con las herramientas tradicionales (maceta y puntero o gradinas).
- c) El paso siguiente será darle a la figura la forma deseada utilizando un compresor y las herramientas adecuadas (gradina, cincel); se procurará que el alumno capte la capacidad expresiva de la piedra, así como la intensidad de su respuesta al trabajo efectuado.
- d) Acabado: Se utilizarán los procedimientos más adecuados: cincel, pulidora eléctrica (utilizando las muelas adecuadas), o, si fuera posible, dado el tamaño, la esmeriladora. Pueden utilizarse métodos de pulido finales como el pulimentil.

Evaluación

El alumno deberá ser capaz de:

1. Emitir opiniones razonadas que demuestren la posesión de un juicio crítico sobre la calidad formal de las obras hechas en piedra.
2. Aplicar las diferentes herramientas y procedimientos identificando su función y los resultados que de su uso se derivan.
3. Utilizar las diferentes técnicas empleadas en la elaboración de obras, diferenciando materiales, sus cualidades y el grado de receptividad que tienen a los procedimientos aplicados.
4. Obtener una obra en piedra con carácter independiente del modelo. El material utilizado debería darle un carácter propio.

Bloque 3: “Forja artística”

En la época prehistórica, el hierro era obtenido directamente del mineral en hornos bajos utilizando carbón vegetal.

La metalurgia del hierro se difundió por Europa a principio de la era cristiana, siendo adoptada rápidamente por celtas, iberos, etc.

La producción de todo tipo de armas, adornos y útiles provocó un cambio importante en la vida diaria del ser humano. Pese a la oxidación se han conservado todo tipo de armas, espadas, puntas de flecha, cascos, etc.

En el siglo XII los herreros descubrieron la técnica del estampado hundiendo a martillazos hierro al rojo en moldes fijados en el yunque.

Los forjados medievales, utilizando el martinete hidráulico y aprovechando la maleabilidad del hierro, hicieron múltiples obras en hierro en el período románico, tales como herrajes de puerta, etc.

En el siglo XIII apareció la fabricación del acero. La fundición no tuvo aplicación hasta que se pudo lograr el hierro por afinado de la función que servía para la forja.

A partir del siglo XIV fueron utilizados hornos continuos para la producción de fundición líquida.

En los siglos del Gótico y del Renacimiento, y posteriormente en el Barroco, tuvo gran importancia la rejería. Esta faceta del arte de la forja tuvo en España una brillantez muy especial. Rejerías como las de las Catedrales de León o de Toledo son buen exponente de ello.

Ya en el siglo XIX, el estilo modernista, aprovechando las técnicas sacadas del olvido por Viollet Le Duc, produjo infinidad de rejas, mobiliario, etc. En España la zona donde mayor impulso tuvo este movimiento fue Cataluña y particularmente Barcelona.

También la escultura actual ha utilizado abundantemente la forja en hierro. Gargallo, Julio González o Picasso son magníficos ejemplos.

Unidad didáctica 7

FORJA ARTÍSTICA: MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Objetivos

1. Conocer las herramientas utilizadas en la fragua, su manejo, su limpieza y su mantenimiento.
2. Conocer la forja: puesta en marcha, mantenimiento.
3. Saber los principales procedimientos utilizados en la forja del hierro.

Contenidos

1. Conocimiento de las diferentes herramientas y de su utilidad.
2. Temperatura idónea para cada trabajo.
3. Conocimiento de los diferentes procedimientos aplicados en la forja artística del hierro.
4. Adquisición del hábito del cuidado de la herramienta.

Temporalización

Esta Unidad didáctica se impartirá en doce horas.

Actividades

Se proponen las siguientes:

a) Se mostrarán al alumno las distintas herramientas en sus múltiples variedades:

- Se verán los distintos tipos de martillos y se indicará la utilidad específica de cada uno de ellos.
- Igual se hará con las diferentes pinzas.

Se mostrará al alumno cómo es una forja (partes que la componen) y su manejo (regulación del aire, riego al carbón, etc.).

Se procurará transmitir al alumno la idea de orden y limpieza en el taller; también se le enseñará a disponer adecuadamente la herramienta.

b) Una vez conocida la herramienta, el alumno procederá a aprender el uso de los procedimientos:

- **Laminado.** Se incidirá en la utilización adecuada del yunque y del martillo. Se verá también la temperatura idónea del hierro.
- **Afilado, estirado del hierro, ensamblado** (unión mediante remaches).
- **Compresión** (partes con distintas temperaturas en función del fin que se persigue).
- **Corte a escuadra** (en frío o en caliente).
- **Trabajo en virola.** Adornos para reja.
- **Combado del hierro.**
- **Torsión** (utilización del pie de rey).
- **Taladro de barra de hierro y encajado de otra barra.**

Evaluación

El alumno deberá ser capaz de:

- Conocer las diferentes herramientas necesarias para la forja, su utilidad y su mantenimiento.
- Conocer la naturaleza de la forja: mecanismos, funcionamiento y mantenimiento.
- Saber hacer una serie de operaciones que permitan dar al hierro la forja deseada.

Unidad didáctica 8

FORJA ARTÍSTICA: FABRICACIÓN DE UN OBJETO

Objetivos

1. Perfeccionar la destreza en la utilización de la herramienta adecuada.

2. Saber utilizar, con un fin concreto, los diversos procedimientos aprendidos en la anterior Unidad didáctica.

Contenidos

1. Utilización debida de las herramientas y demás instrumentos.
2. Uso con destreza y con oportunidad de los procedimientos ya aprendidos.
3. Conocimiento de las cualidades expresivas del hierro, para tenerlas presentes a la hora de enfocar un trabajo.
4. Conocimiento de las cualidades del hierro como material, y sus posibilidades técnicas.

Temporalización

Se utilizarán veinte horas en llevar a cabo esta Unidad didáctica.

Actividades

Se proponen las siguientes, pudiéndose elegir una de ellas:

- a) Construcción de una veleta.

Hará falta hacer primero una figura plana sencilla, sacada de un dibujo propio del alumno o de alguna figura modelada por él. Deberá aplicarse a una barra que gire en torno a un eje vertical.

- b) Construcción de una reja de pequeñas dimensiones por el método de perforado de las barras, o bien utilizando remaches.

Evaluación

El alumno deberá saber:

- Analizar desde un punto formal y funcional objetos presentes en la vida cotidiana fabricados con la forja.
- Diferenciar las principales actividades de las distintas profesiones relacionadas con la forja artística.
- Aplicar las diferentes herramientas y procedimientos de la forja artística.
- Utilizar las diversas técnicas empleadas en la elaboración de obras.

Bibliografía

ALBADALEJO, J. Carlos. *Técnicas y procedimientos escultóricos. La madera y el poliéster*. La Laguna: Universidad de La Laguna, 1978.

Distintos tipos de madera, explicando su grado de dureza y la facilidad de su talla. Detalla las técnicas de encolado, tipos de cola, efectos de la humedad en la madera, diferentes tipos de talla y herramientas adecuadas.

MIDGLEY, Barry. *Guía completa de escultura. Modelado y cerámica*. Madrid: Blume Ediciones, 1982.

Guía completa de escultura. Da particular importancia a la talla en madera y en piedra.

ORDUÑA, Emilio. *La talla ornamental en madera*. Madrid: Compañía Iberoamericana de Publicaciones, 1978.

Historia de la talla ornamental en madera en España. No sólo describe el autor todas las obras existentes en España, retablos, sillerías, puertas, etc., sino que suele decir cuál es la técnica empleada. Viene ilustrada con fotografías referentes al tema y dibujos, algunos del autor.

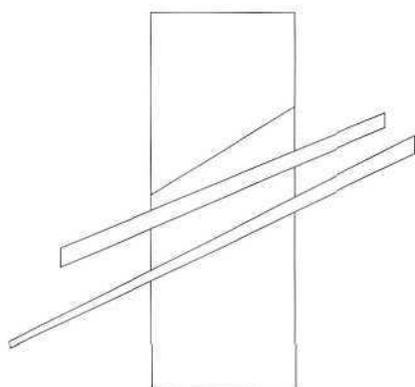
SMIT, Stan. *Manual del Artista*. Madrid: Blume Ediciones, 1982.

Guía de técnicas artísticas dedicada fundamentalmente a la talla de la piedra y de la madera.

SCHMIRLER, Otto. *Outils et Realisations en Fer Forgé*. Friburgo: Office du Livre, 1981.

Profusamente ilustrado con fotografías y con dibujos, este libro explica todo lo que concierne a la forja artística, herramientas y procedimientos.

Materiales Didácticos

OPTATIVAS

TALLER ARTÍSTICO

ARTES APLICADAS A LA PINTURA

Autores:

César Montaña García

Concepción Fernández-Villamil Reoyo

Coordinación:

Eugenio Bargeño Gómez,
del Servicio de Innovación

Ministerio de Educación y Ciencia

Índice

	<u>Páginas</u>
INTRODUCCIÓN.....	41
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN	43
Orientaciones generales.....	43
Orientaciones específicas.....	45
Orientaciones para la evaluación.....	46
Criterios de evaluación	50
PROGRAMACIÓN.....	53
Contenidos	53
Criterios, bases y sugerencias para la programación	56
• Bloque 1: "Las Artes Aplicadas a la Pintura"	56
• Bloque 2: "Pintura Ornamental Aplicada"	58
• Bloque 3: "Revestimientos Cerámicos"	61
• Bloque 4: "Mosaicos"	64
• Bloque 5: "Vidrieras"	67
RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA.....	71
Recursos.....	71
Bibliografía	72

Introducción

La importancia docente de las Artes Aplicadas de la Pintura, sus técnicas y procedimientos murales, como materia optativa del Bachillerato, modalidad de Artes, queda puesta de manifiesto por su propia riqueza plástica, reconocida desde siempre como uno de los lenguajes artísticos fundamentales de nuestra cultura.

Su proyección sociocultural, en el mundo contemporáneo y hacia el futuro inmediato, hace necesario que la oferta didáctica, dentro del contexto general de las enseñanzas específicas del Bachillerato en su modalidad de Artes, esté regida por criterios de síntesis teórico-prácticas para interesar al alumno en las variadas modalidades de sus talleres básicos —Pintura Mural, Vidrieras, Recubrimientos Cerámicos y Mosaicos—, cuya amplia gama de posibilidades expresivas, tradicionales y modernas, abren a éste un amplio campo de experiencias creativas artístico-profesionales.

El dinamismo económico, tecnológico y estético en sectores de la publicidad, la construcción, el cine, la televisión, la fotografía o el grafismo electrónico han incorporado a la imagen mural **técnicas y procedimientos renovadores** —aerógrafos, proyecciones, pinturas y pegamentos sintéticos, materiales industriales de desecho cerámicos o vidriados, refractarios de alta resistencia, plásticos, siliconas, etc.—, a la vez que la cultura artística moderna ha revalorizado las **artesanías murales tradicionales** ante la necesidad de la conservación y rehabilitación del Patrimonio Artístico de los países (como ocurrió durante la reconstrucción de Europa en las posguerras) y la recuperación y puesta en valor de los monumentos clásicos, cascos antiguos o edificios de época de ciudades y pueblos, cuya consideración cultural ha tomado carta de naturaleza en el posmodernismo fin de siglo.

Hay que recordar además la gran incidencia que las técnicas y procedimientos murales tradicionales o modernos tienen sobre la **cultura artística de la sociedad actual**, que demanda una calidad de vida en la que la ornamentación mural se hace imprescindible en ámbitos públicos y privados, desde los grandes murales urbanos o las escenografías para espectáculos, ferias y exposiciones, más o menos provisionales, hasta la decoración de amplias superficies de todo orden, donde las técnicas murales están presentes en la arqui-

tectura, parques y guarderías, paramentos didácticos, etc., o en el mobiliario y objetos bidimensionales de uso común y doméstico.

Ante tal amplitud de referencias orientadoras ha de darse prioridad, desde el punto de vista docente, a unas **propuestas equilibradas y de síntesis** en las cuales, quedando abierto el campo experimental a tan rico horizonte, se presente al alumno una programación sucinta y fundamentada en los principios básicos de las distintas técnicas, que le permita el descubrimiento y la iniciación estimulante en el uso de sus lenguajes plásticos específicos, tradicionales y modernos.

Y ello a partir de criterios integradores que conjuguen las posibilidades expresivas de las diferentes técnicas murales en la visión global de un solo taller, impartido por el mismo profesor, e interrelacionado con las demás materias de modalidad: Dibujo Artístico, Volumen, Historia del Arte....

Este criterio unitario ha de servir de referencia para regular el alcance de objetivos y contenidos cuya finalidad sea la de conseguir un trabajo coherente y gratificante para los alumnos, equilibrado entre lo empírico y lo conceptual, consistente en una experiencia que desarrolle a la vez la capacidad de investigación y la creatividad personal y que marcará las pautas de una evaluación capaz de ponderar la inventiva artística, el rigor y la iniciativa tecnológica de cada uno de ellos, como apoyo a su posible futura opción artístico-profesional, proceso didáctico en el que será decisiva la eficacia y participación del profesor para dosificar, individualmente o en grupo, la labor de cada cual.

Orientaciones didácticas y para la evaluación

La naturaleza intrínseca de este tipo de enseñanzas determina que el aprendizaje ha de realizarse a nivel de pequeños grupos en los que, contando con que el alumno ha escogido esta materia seleccionándola entre varias ofertas, se cuenta con una actitud de empatía teórica hacia los contenidos a desarrollar.

Orientaciones generales

No obstante, este primer factor positivo debiera ser investigado a fondo por el profesor mediante sondeos de diversa índole, a nivel individual o grupal, que le permitan conocer en profundidad las motivaciones personales que han presidido esta elección, o la actitud que el grupo manifiesta hacia la materia. De esta indagación pueden extraerse conclusiones muy significativas para el establecimiento de las estrategias de trabajo en la iniciación del curso, y para corregir las posibles disfunciones, si se detectan, que puedan incidir en una falta de estímulos.

El carácter teórico-práctico y empírico sobre el que se sustentan los lenguajes formales básicos de los talleres agrupados bajo la denominación de Artes Aplicadas de la Pintura requiere partir de la comprensión conceptual y contextual de su ámbito de influencia y conlleva una aproximación de signo especulativo a aquellas formulaciones generales que expliciten esos aspectos, mediante síntesis explicativas, que definan su alcance por parte de los alumnos.

Esta actividad preliminar puede presentarse como una especie de puesta en común, donde el pensamiento desarrollado por el profesor se **contraste con las ideas y pareceres de los alumnos** e incluso, si ello es posible, con las teorías aportadas por otros profesores (ya sean de Dibujo Artístico, Volumen, Historia del Arte, etc.). Esta forma de abordar la cuestión puede resultar muy constructiva, porque presenta ante los alumnos la forma de adoptar una actitud abierta en torno a cualquier planteamiento y porque les permite reconsiderar posturas mentales preconcebidas, si existen. Al situarles ante la necesidad de tener que asumir informaciones diferenciadas, se propicia la búsqueda de respuestas a través de valoraciones distintas y se les induce a enfocar un mismo problema desde diferentes supuestos.

Al promover un enfoque cognitivo sobre la naturaleza, características y dimensión plástica de las Artes Aplicadas de la Pintura, consideradas como marco donde se interrelacionan contenidos teórico-prácticos y funcionales, se facilita el posterior aprendizaje significativo, puesto que se ofrece al alumno una base de conocimientos estructurados, de los que puede disponer de antemano al iniciar el desarrollo de sus características individuales y de su potencial creativo.

La técnica expositiva contrastada que se sugiere para aplicar a estos aspectos de la programación habrá de ser matizada por el profesor como toda propuesta abierta, en especial en cuanto al momento de su puesta en práctica. La propia experiencia, la receptividad ante la psicología y las necesidades del grupo y de los individuos que lo componen, han de ser determinantes en la selección de las pautas temporales, con vistas a su idoneidad puesto que, dependiendo de las características del alumnado o de la propia estrategia metodológica, deberán primarse los sistemas inductivos, deductivos o asociativos.

Es esencial tener presente a lo largo de todo el proceso de aprendizaje que la materia no es un producto resultante de la suma de cuatro talleres. Aunque su morfología se sustente sobre esos soportes y haya que planificarla desde una **cuádruple óptica**, el espíritu subyacente tenderá en todo momento a llevar a los alumnos hacia la comprensión de que afrontan procesos y técnicas diferenciados, pero que forman parte de un lenguaje plástico de amplio espectro, el de las Artes Aplicadas de la Pintura en su configuración global, cuya recíproca afinidad mural y expresiva confiere una significación docente homogénea.

Este matiz específico, además de la practicidad de sus procedimientos, confiere una especial relevancia al **papel del profesor**. De su labor orientadora y de su acierto en la elección de actividades a desarrollar depende que los alumnos obtengan una visión integradora de la realidad plástica en la que se ejercitan, abordándola mediante enfoques asociados. La consecución de este supuesto prioritario debe ser tenida muy en cuenta, tanto en la secuencia de los contenidos como en la puesta en práctica de los criterios y sistemas de evaluación, que deben ser homogéneos, no diferenciados para cada uno de los talleres, aunque sí han de tener en cuenta sus peculiaridades y su grado de dificultad.

Por ello es aconsejable que la materia esté a cargo de un solo profesor, que no se planifique como una rotación temporalizada por los distintos talleres y sus correspondientes especialistas. Esto supondría distorsionar el carácter globalizador que preside la concepción de esta materia optativa. Un docente generalista, con una formación que abarque el conocimiento de los lenguajes gráficos y sus técnicas de aplicación al muro, puede atender de forma óptima a las necesidades de un proceso de iniciación y a las de los propios alumnos.

Por medio de la **sistemática operativa** de esta materia se da respuesta adecuada a la exigencia de interdisciplinariedad en que se apoya un diseño curricular y la misma práctica docente actual. Puesto que cada vez se hacen más necesarias la unificación, la intercomunicación y la colaboración para alcanzar soluciones fruto de un estudio pluridimensional, los planteamientos que desde aquí se acometen responden a esta necesidad, favorecen la permanencia de la atención de el/los alumno/os y colaboran en la obtención de exigencias preliminares desde niveles multifocales.

Al planificar su actividad docente y organizar la programación propia, el profesor deberá tener presentes varias **cuestiones fundamentales** que, aunque afectan de igual manera a un ámbito general, pueden repercutir negativamente sobre el planteamiento específico de no ser tenidas en cuenta. Cabría destacar las siguientes:

- La formación integral del alumno está por encima de su capacitación específica en una determinada materia, por lo cual los procesos a desarrollar deben determinarse con sentido amplio.
- No todos los miembros de un grupo responderán de forma idéntica ante un mismo supuesto, ni seguirán las mismas secuencias de aprendizaje.
- La realidad de la que se parte, el trabajo en grupo, no puede olvidar, por tanto, que las respuestas individuales serán diversas, y que es imprescindible respetar y potenciar todo tipo de capacidades personales.
- El desarrollo de esas capacidades debe servir para que el alumno encuentre soluciones propias a situaciones diferentes de las que el profesor le propone en principio, es decir, habrá de explorar nuevos caminos y posibilidades para aplicar los conocimientos adquiridos.
- Para poder alcanzar esa posición investigadora, desde la cual desarrollar sistemas de actuación empírica, el alumno debe estar previamente en posesión de los recursos esenciales que le permitan poner en práctica los mecanismos de búsqueda y autoformación.

Además de sujetos iniciados en aspectos procedimentales de las Artes Aplicadas de la Pintura, se pretende estimular la **creatividad personal** y dotar de recursos artísticos y lenguajes expresivos a los alumnos que han optado por esta materia, y especialmente a aquellos que se sienten atraídos hacia el campo de las Artes Plásticas o las Artes Aplicadas.

Estas referencias, consideradas en conjunción con los objetivos generales de la materia y con sus contenidos, deben colaborar a que el profesor rentabilice al máximo las actividades que programe, así como las instalaciones, recursos y material de apoyo del que dispone, operando sobre todo ello con la flexibilidad necesaria para poner en marcha, si se hace preciso en un momento dado, los mecanismos correctores de la programación que requieran la progresión en el aprendizaje del grupo y de los individuos que lo componen.

El primer contacto con una serie de metodologías específicas del ámbito propio de la ornamentación mural requiere, como primera medida, que el alumno acceda a un **vocabulario esencial** que le permita comenzar a entender el lenguaje propio del taller y a comunicarse utilizando sus códigos correctamente.

La instrumentalización de este aprendizaje y el acercamiento a los materiales más usuales y al utillaje fundamental debe asentarse sobre la **experiencia directa**. Sólo la comprobación de cómo reaccionan los materiales ante las manipulaciones a que se les somete permitirá la comprensión de sus posibilidades expresivas; el uso de los diferentes útiles facilitará recordar su nomenclatura, conocer su capacidad operativa, así como su eficacia y su alcance de actuación.

La percepción y aprehensión de las propiedades de materiales, medios mecánicos y herramientas a través del contacto experiencial con sus potencialidades formales debe desembocar en actitudes activas y motivadas de los alumnos, a quienes la utilización adecuada de aquellos mecanismos hará progresar significativamente en el conocimiento de las diferentes técnicas.

El aprendizaje de éstas se ha de relacionar con las necesarias referencias a los procedimientos, materiales y tecnología que suministra el mundo contemporáneo, para que el alumno perciba las diferencias entre lo tradicional y lo actual y valore debidamente las posibilidades renovadoras que abren estas aportaciones.

En este punto, el **papel del profesor**, actuando como asesor-orientador, incentivando la búsqueda personal, apoyando los logros conseguidos, enderezando las prácticas erróneas o investigando al tiempo que sus alumnos, adquiere toda su dimensión.

Cuando el alumno alcanza la capacidad para interpretar formas sencillas, realizadas mediante procedimientos diversos, se le encauzará hacia campos más amplios, que le permitan desarrollar su formación global. Estas actuaciones podrán ser aplicadas por el profesor, lo mismo si acepta el modelo de actividades que se propone en la programación, como si establece las suyas propias. Condensamos estas actuaciones esencialmente en tres:

- Desarrollo de la **capacidad creativa**, actuando en función de un material y una técnica concreta, para lo cual se ha de ejercitar un proceso de selección y de adecuación entre las facultades e idiosincrasia del alumno, los medios elegidos y la técnica de realización.
- Aplicación a las obras realizadas en el taller de los **conceptos** (como sentido de la forma, composición, sistemas de representación, valores cromáticos, etc.) practicados desde otras materias de modalidad.
- Realización, si ello es posible, de **trabajos en equipo**, adecuados a un sencillo método de proyectos, en los que cada miembro del grupo aporte aquellos aspectos que mejor se avengan con su capacidad creativa o habilidad técnica. Si esta actividad puede acoplarse a la acción interdisciplinar practicada por el Centro con los alumnos de Bachillerato, la experiencia puede ser muy enriquecedora, pues los participantes podrán valorar equilibradamente los diversos factores constitutivos de una misma realidad plástica, aplicarán las destrezas adquiridas de forma imaginativa y serán capaces de establecer relaciones armónicas entre los planteamientos integrales y la tarea personal a desempeñar por cada individuo.

Orientaciones para la evaluación

Al entender la evaluación como uno de los factores fundamentales en la articulación de una propuesta didáctica, su puesta en práctica ha de servir como medio permanente de comprobación y valoración de cómo se está produciendo el proceso de aprendizaje, y como indicador-regulador que pone de manifiesto si se ha alcanzado el grado necesario de coherencia entre los objetivos propuestos, la selección y secuenciación de contenidos y los recursos y actividades puestos en funcionamiento.

El acto de evaluar se convierte así en una acción de recogida de datos a través de los cuales se pueda comprobar la eficacia de cuantos elementos se concilian para configurar el

proyecto pedagógico, al tiempo que en sistema de perfeccionamiento para el modelo escogido, en la medida en que permite introducir los cambios necesarios para reorientar posibles errores de planteamiento o alcanzar soluciones no previstas en la programación inicial.

Así concebida, la evaluación no puede reducirse a una mera comprobación de resultados que permitan al profesor asignar una calificación al término de una Unidad didáctica, una etapa de aprendizaje o un período escolar, pues de esta actitud se derivaría la emisión de un juicio subjetivo que no tiene en cuenta aspectos individuales y grupales ni cuáles puedan ser los factores mejorables en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se quiere desarrollar.

Si lo que se pretende obtener del sistema evaluativo es una **reflexión para alumnos y profesor**, de la que puedan extraerse fórmulas para mejorar la práctica docente, refuerzo para las motivaciones individuales y colectivas y estímulos que acrecienten la puesta en valor de las capacidades potenciales, habrá que considerar estos **aspectos**:

- La evaluación ha de ser un **proceso integral** que compruebe la evolución del grupo y del individuo, que ayude a introducir modificaciones correctoras y estrategias alternativas y que permita orientar de continuo al alumno sobre la manera de mejorar sus posibilidades y de acrecentar su formación integral.
- Debe **ponderar todos y cada uno de los factores** que inciden en la definición del **proyecto docente**, desde la situación inicial del alumno, su reacción ante los estímulos, su progresión o estancamiento en el aprendizaje, su desarrollo evolutivo, y las capacidades y destrezas que ha adquirido al término del período lectivo.
- Para conseguir todas las referencias que configuren el cuadro global, el profesor ha de extraer continuas muestras valorativas, lo que supone que la actividad evaluadora se tiene que referir a **tres situaciones**: la de la etapa de iniciación, la actuación a lo largo del curso y el estado final de los alumnos, para deducir de esta suma de factores la valoración definitiva expresada mediante una calificación.
- Similares mecanismos se han de poner en marcha para **revisar de manera permanente el diseño curricular propuesto** y la función desempeñada por el profesor como orientador-inductor del proceso instructivo, actuando de forma abierta para modificar en cuanto se haga preciso la metodología, la sistematización de recursos y actividades y las pautas generales de actuación.
- De la correcta **interacción entre estos supuestos** —evaluación del alumno, del grupo en su conjunto, de la actuación del profesor y del modelo pedagógico elaborado— depende la eficacia que llegue a conseguir el proyecto docente.

Como **posibles formas de proceder**, que faciliten la puesta en práctica de estas orientaciones, se sugieren las siguientes:

En la **valoración inicial**, que ha de permitir al profesor conocer las realidades de las que parte y asumir los supuestos a los que tendrá que adecuar su acción, se pueden barajar claves diversas que abarquen la amplia gama que va desde el coloquio en grupo, la conversación personalizada con cada alumno, o los contactos con el tutor para conocer los datos psicológicos y la homogeneidad existente entre quienes han escogido esta variante opcional. De especial interés para ir adquiriendo elementos de juicio con vistas a la posterior evaluación continuada pueden ser la observación de las reacciones que pro-

voca en cada alumno el entorno en que se mueve dentro del taller, comprobar en qué medida se adapta a ese ámbito físico nuevo para él, sopesar su grado de curiosidad cuando se enfrenta por primera vez con las herramientas y medios mecánicos con los que ha de desarrollar su actividad, incitarle a que comente qué sensaciones le producen los trabajos expuestos en el aula, analizar el carácter y la intencionalidad de las preguntas que formule, etc.

Este tipo de actuaciones, que pueden emprenderse con facilidad con grupos poco numerosos, ayudarán a establecer un diagnóstico previo que sirva de baremo cualificador del interés, la actitud activa o apática y la sensibilidad plástica individual y de grupo, como valores que es posible detectar a través de estos primeros sondeos.

Durante el proceso de **evaluación continua**, que permite fundamentar los juicios de valor en torno al desarrollo del proyecto educativo y a su eficacia, el profesor tendrá que ir acumulando de manera constante las informaciones de todo tipo que le suministren la actuación del alumno y la manera en que evoluciona su aprendizaje, considerándolas a través del doble enfoque del comportamiento individual y de su significación como parte de un grupo.

El seguimiento propio de esta evaluación continua e individualizada debe contemplar tres supuestos, diferenciados entre sí por el matiz más que por el concepto, pues los factores que se consideran en cada uno tienen muchos puntos en común, si bien las distintas dimensiones temporales suponen porcentajes de intencionalidad evaluativa diversificados. Nos referimos a la evaluación correspondiente a una Unidad didáctica, que abarca la programación desarrollada durante un trimestre del curso académico y que engloba la totalidad del proceso educativo. Se trata aquí de conciliar armónicamente la teoría científico-pedagógica con el pragmatismo de la actividad docente habitual. Sin renunciar al convencimiento de que es el tercero de estos supuestos el que permite extraer todas las posibilidades autorreguladoras para profesor y alumno que permite el sistema de evaluación continua, es ineludible conciliar las tres variantes, por lo que se ha de ser especialmente cuidadoso al considerar que la evaluación de una Unidad o del trabajo de un trimestre tienen un significado orientador, pero relativo, y que deben ser estimadas como datos de comparación al proceder a la evaluación final, que es la que dispone de una perspectiva completa de la evolución del alumno y del alcance real de su progreso.

No hay que desestimar por ello la función que ejercen los dos tipos de evaluación parcial a que antes nos hemos referido. Ambas, aunque sea en términos de valoración de etapas pertenecientes a un conjunto más amplio, proporcionan al alumno noticia del estado en que se encuentra su proceso de aprendizaje en cada uno de esos momentos, le hacen reflexionar sobre su propio desenvolvimiento en la materia y, al situarle en posición de comprender las razones que han provocado esa situación, le encauzan hacia la autocrítica y la autoevaluación, metas ideales para un proyecto educativo.

Entre la diversidad de variantes que el profesor puede utilizar como **fuentes de información** para valorar la actuación docente de los alumnos y deducir de ellas una evaluación objetiva, recordamos las siguientes:

- Observar el trabajo cotidiano del alumno, su tenacidad y constancia o la falta de ellas, y si reacciona metódicamente o de manera emocional ante el producto que va consiguiendo.

- Comprobar si su **grado de interés** se mantiene constante, aumenta o decrece en relación con la adquisición de un vocabulario básico, del manejo adecuado de los instrumentos y herramientas o con las distintas propuestas de actividades.
- Detectar si se interesa por los **resultados** que va obteniendo a través de las **etapas parciales** de sus ejercicios o trabajos y trata de ir corrigiendo posibles errores antes cometidos, o se preocupa sólo de finalizarlos sin reflexionar sobre lo que puede mejorar.
- Relacionar el grado de dificultad que cada ejercicio conlleva con el diagnóstico inicial realizado por el profesor sobre cada alumno, sus potencialidades y aptitudes estimadas, para **calibrar en qué medida se ha tenido que desplegar un esfuerzo personal** en la resolución del supuesto práctico.
- Comprobar la **integración del individuo en el grupo** y si participa activamente en aquellas situaciones en que se plantean y debaten en común aspectos conceptuales, relativos a técnicas o procedimientos, o se reflexiona sobre enfoques de carácter plástico.
- Verificar si el alumno se interesa por las raíces intrínsecas de aquellas actividades, ejercicios o trabajos que se le proponen, o las resuelve de manera mecánica y sin tratar de profundizar en ellas en absoluto.
- Valorar, a través de su dinámica habitual en el aula, si se muestra **receptivo ante las orientaciones del profesor**, o si intenta extraer consecuencias de las soluciones que sus compañeros aportan.
- Estimar si va experimentando **progresos en distintos tiempos parciales**, como resultado de que va incorporando a su formación las consecuencias de la acción docente y de la propia experiencia que el alumno va adquiriendo.
- Tener en cuenta si **aplica su creatividad al trabajo que desarrolla**, ofreciendo soluciones originales, y si utiliza los conocimientos y métodos que está practicando en otras materias de modalidad para resolver los supuestos que se le plantean desde el taller artístico.
- Comprobar si se interesa e implica en la **investigación de nuevas posibilidades operativas o plásticas** de cuantos útiles o materiales, tradicionales o actuales, con los que se va poniendo progresivamente en contacto, o se limita a esperar indicaciones del profesor en este sentido.
- Observar si se muestra siempre satisfecho con el resultado final de los ejercicios o piezas que va realizando, o es **capaz de practicar la autocrítica** e interesarse por aquellos aspectos de los mismos que puedan ser mejorables desde el punto de vista de la realización, o de los conceptos plásticos expresados.
- Ponderar el respeto que manifiesta hacia las **realizaciones de sus compañeros**, y si aplica las consecuencias de su investigación personal y cuantos recursos y destrezas va adquiriendo a perfeccionar su formación artística.
- Valorar el **grado de adecuación** que se establece entre la producción del alumno y su progresiva adquisición de nuevas capacidades con los objetivos generales de la materia.

- Aprender a apreciar si, a través del proceso pedagógico y de la profundización en el conocimiento de los lenguajes plásticos bidimensionales, se hace presente el **respeto por cualquier tipo de manifestación artística**, pasada o presente.

La adecuada selección y utilización de los instrumentos de evaluación facilitará al profesor la comprobación en profundidad del proceso de aprendizaje del alumno y, en consecuencia, le permitirá objetivar al máximo la **evaluación final**, resumen de toda la acción educativa llevada a cabo y de todas las estrategias puestas al servicio de la misma. Si el ejercicio de análisis y valoración crítica que conlleva el acto de evaluar, sea parcial o total, se completa facilitando en todo momento al alumno una información razonada sobre sus resultados, y si este informe se formula bajo la doble vertiente de procedimiento participativo con el conjunto del grupo y de planteamiento individual con cada alumno, estaremos contribuyendo a hacer de la evaluación un instrumento autorregulador de cuantos factores confluyen en la dinámica docente, y formando al alumno para que ejerza una función auto-evaluadora en su propio aprendizaje.

Criterios de evaluación

Como ocurre con todos los elementos que se integran en un proyecto pedagógico, ha de existir una adecuación entre los contenidos de la materia, las unidades didácticas que se han incluido en la programación y los criterios por los que se va a regir la acción evaluadora. La definición de estos modelos criteriosales permite racionalizar el necesario sistema de control que subyace implícito en el proceso de enseñanza y aprendizaje y, al relacionar los resultados obtenidos con los objetivos que se ha pretendido alcanzar, hace comprensibles para el alumno qué aspectos de su dinámica docente habitual van a ser sometidos a un juicio crítico para comprobar lo significativo de su alcance.

Teniendo en cuenta los criterios oficiales para la evaluación, tanto en su extensión general, común a todos los talleres artísticos optativos, como en la dimensión específicamente relacionada con las Artes Aplicadas de la Pintura, proponemos las siguientes:

1. *Analizar desde un punto de vista formal y funcional objetos presentes en la vida cotidiana, propios del taller artístico de que se trate, identificando y valorando los aspectos más notables de su configuración y la relación que se establece entre forma y función.*

Con este criterio se trata de considerar el grado de comprensión alcanzado sobre lo que significa el Arte Aplicado sobre los valores estéticos y plásticos que le son propios, sobre la especificidad de los lenguajes artísticos que caracterizan a la ornamentación mural, y establecer si el alumno relaciona esas categorías con artesanías y oficios artísticos tradicionales y actuales. Valora igualmente si es sensible y receptivo ante el desarrollo del pensamiento visual contemporáneo, percibiéndolo a través de los mensajes plásticos incluidos en su entorno cotidiano; si relaciona estos mensajes con las soluciones estéticas aportadas por nuestro siglo y por la etapa de él en que vivimos y si formula asociaciones mentales bien construidas sobre lo que significa la reunión de tres de los valores que definen al Arte Aplicado —materia, forma y función— al conjugarse para producir una ornamentación mural.

2. *Emitir opiniones razonadas, de forma oral o escrita, que demuestren la posesión de un juicio crítico sobre la calidad formal y rasgos estilísticos de*

obras propias de la especialidad de que se trate, situándolas en su contexto cultural.

A través de este criterio se evalúa la capacidad del alumno para explicitar correctamente la profundidad y alcance de sus conocimientos, la estructura lógica y racional de sus planteamientos, y si relaciona adecuadamente las categorías que definen al Arte Aplicado y a las Artes Aplicadas de la Pintura con identidades culturales concretas, o con la consideración de que hoy gozan estas realizaciones en el contexto del Patrimonio Histórico-Artístico nacional o del de la Humanidad. Permite medir además si extrae juicios críticos fundamentales de cuantas aportaciones ha recibido, ya sean procedentes de su trabajo práctico cotidiano, de la observación de los lenguajes plásticos que le rodean en su entorno habitual, de la contemplación de obras de arte aplicado en museos y colecciones, o de su sensibilidad artística combinada con los resultados que ha extraído de su proceso de enseñanza y aprendizaje y que ha incorporado a su valoración del fenómeno artístico en sus diferentes maneras de manifestarse.

3. Diferenciar las principales actividades de las distintas profesiones relacionadas con el taller artístico de que se trate, con el fin de obtener criterios para una posterior elección profesional o académica.

Mediante este criterio se intenta medir si el alumno, además de la concepción integradora sobre el lenguaje artístico genérico de las Artes Aplicadas de la Pintura, ha obtenido una visión diferenciada del ámbito plástico, productivo, técnico y de aplicación de cada una de las modalidades artísticas y talleres que se integran en los contenidos de esta materia. Trata de comprobar igualmente si en la formulación de ese juicio el alumno ha tenido en cuenta cuantas posibilidades de investigación y experimentación se abren hoy a las técnicas y procedimientos murales (en cuanto a materiales, sistemas de manipulación de los mismos, aportaciones expresivas, etc.), como medio de valorar la amplia gama de facetas que puedan coincidir con su personalidad, vocación o aptitudes al tomar decisiones sobre su futuro académico o profesional, disponiendo para ello de toda la información necesaria.

4. Participar con fluidez en la elaboración de tareas en grupo, incorporando tanto la terminología de la especialidad como la experiencia propia en la resolución de los problemas.

Se trata de comprobar la disponibilidad del alumno para aportar sus capacidades y destrezas a la operatividad de una empresa grupal, y de evaluar la medida en que antepone los objetivos de un trabajo en equipo a su propia subjetividad, contribuyendo a la tarea común con aquellos aspectos de su personalidad, ya sean organizativos, creativos, operativos, conceptuales o de experimentación personal, que mejor redunden en la consecución de unos resultados satisfactorios. Considerar el grado en que pone a contribución su propia experiencia en este tipo de planteamientos permite cuantificar igualmente si ha obtenido una visión integradora de cuantos recursos, lenguajes formales y medios de expresión se le han hecho accesibles, tanto desde el taller artístico como desde la óptica de las restantes materias de modalidad, si es capaz de aplicar a la resolución de las actividades en grupo las formulaciones plásticas y científico-técnicas adquiridas, así como su propia originalidad creativa, y si ha asimilado el espíritu multidisciplinar implícito en la estructura de esta disciplina a través de la puesta en práctica de este ejercicio de interrelación.

Además de los anteriores criterios, de ámbito general, habrá que tener en cuenta, **por su específica relación con el Taller de Artes Aplicadas de la Pintura**, los siguientes:

1. *Identificar los diferentes materiales y herramientas utilizados en la pintura mural, revestimientos cerámicos, vitrales y mosaicos, seleccionando los propios de cada especialidad en función de su utilidad y empleo.*

Mediante este criterio se intenta medir la capacidad conseguida por el alumno, al nivel de formación inicial requerido, en el conocimiento del vocabulario básico aplicable a los utensilios fundamentales, de uso manual o mecánico, habituales en el tratamiento de las diversas modalidades de actuación reunidas en este taller artístico, conociendo lo esencial de sus posibilidades de aplicación y funcionalidad operativa y sabiendo seleccionar de manera adecuada los que son necesarios para cada tipo de acción. A través de él se valora también la destreza alcanzada en el conocimiento de lo esencial de la naturaleza y propiedades específicas de los materiales tradicionales y actuales utilizados en el taller, en el tratamiento de los mismos, en el aprovechamiento de sus potenciales cualidades expresivas, así como la capacidad de aplicarlos a las distintas propuestas y problemas que haya que resolver, rentabilizando al máximo sus posibilidades plásticas.

2. *Utilizar las diferentes técnicas empleadas en la elaboración de trabajos propuestos, diferenciando sus cualidades formales y expresivas y valorando la destreza en su ejecución.*

Se pretende comprobar con este criterio el grado de aptitud alcanzado en las resoluciones de carácter técnico conseguidas dentro del ámbito de los distintos procedimientos artísticos de realización que son específicos de las modalidades a través de las cuales se expresa la ornamentación mural. Valora también si el alumno manifiesta una adecuación entre su pensamiento organizador y su capacidad de elaboración, si se desempeña con soltura al enfrentarse con problemas técnicos esenciales, si reconoce los valores formales de los distintos procesos y recursos de ejecución y si demuestra, a través de los resultados que obtiene y en la medida de sus posibilidades, que ha valorado y desarrollado con destreza las aportaciones plásticas y comunicativas de todas estas técnicas al lenguaje artístico.

3. *Producir "obras" sencillas en los ámbitos de la pintura mural, vidrieras, revestimientos cerámicos y mosaicos, utilizando y valorando los medios y recursos de las técnicas propias de cada especialidad.*

Este criterio pone en valor la capacidad conseguida por el alumno de materializar cualitativamente la dimensión real resultante de su proceso de aprendizaje, a través de las soluciones que aplique al tratamiento de las superficies murales. La evaluación de la/s obra/s realizada/s permite ponderar el alcance de los conocimientos teórico-prácticos y metodológicos adquiridos, manifiesta si ha conseguido proyectar, analizar y configurar formas, las ha funcionalizado al aplicarlas a un tipo específico de ornamentación y ha escogido el proceso técnico idóneo para mejor ejercitar esa función. Estas resultantes contemplan, a su vez, la capacidad de estimar, con experiencia empírica e intuición creativa, el tipo de materiales que pueden optimizar un resultado estético dentro del ámbito mural y la investigación conjunta de materiales, procesos y técnicas en la búsqueda de aportaciones plásticas y soluciones originales dentro del contexto de las Artes Aplicadas de la Pintura.

Programación

Contenidos

La formulación de contenidos que aquí se plantea responde a un criterio globalizador en cuanto a la selección de los mismos y pretende, al mismo tiempo que servir al profesor como medio de orientación, ofrecer al alumno una visión amplia de la gama de técnicas, procedimientos y lenguajes plásticos de posible aplicación a la ornamentación mural.

Con ellos no se agotan, sin embargo, las posibilidades expresivas de desarrollo de programas ornamentales con el muro como soporte, pero sí contemplan un proyecto armónico y equilibrado, en el que se conjugan los aprendizajes básicos de cuatro modalidades de muy honda representatividad dentro del campo de las Artes Aplicadas de la Pintura: Pintura Ornamental Aplicada, Revestimientos Cerámicos, Mosaicos y Vidrieras, entendidos con la visión global de un taller único, que comprende e interrelaciona las diferentes técnicas y materiales afines entre sí.

A pesar del modelo propuesto, corresponde al profesor reorganizar, matizar y adaptar estos contenidos a través de su propia programación, en la medida en que lo aconsejen las disponibilidades materiales de su Centro, o bien las peculiaridades, aptitudes y potencialidades del grupo de alumnos a su cargo.

Tomando en consideración cuanto más arriba se expone, y de acuerdo con el modelo oficial, los contenidos que se proponen son los siguientes:

I. LAS ARTES APLICADAS DE LA PINTURA

El lenguaje artístico bidimensional: concepto, aplicaciones y posibilidades expresivas. Técnicas, materiales y planteamientos plásticos de los procedimientos murales.

Este primer núcleo pretende introducir al alumno, desde un punto de vista conceptual, en el ámbito de actuación de la disciplina por la que ha optado, haciéndole reflexionar sobre la naturaleza, dinámica creativa, funcionalidad, recursos técnicos y formas de representación

de estas modalidades artísticas. Es conveniente también contemplar desde este núcleo de iniciación las relaciones del Arte Aplicado bidimensional con otros lenguajes plásticos, así como la renovación continua que aportan a los procedimientos murales los nuevos materiales y las nuevas tecnologías, aunque esta primera aproximación habrá de ser reforzada a lo largo de todo el curso, en contacto con cada uno de los materiales y técnicas específicas.

II. PINTURA ORNAMENTAL APLICADA

Técnicas tradicionales aplicadas a la ornamentación mural. Terminología y función de los útiles y herramientas específicas. Soportes y su preparación. Pinturas y barnices. Valor expresivo de la pintura ornamental y su trascendencia histórico-artística.

Este núcleo aborda el conocimiento de los procedimientos más usuales que la tradición pictórica ha puesto al servicio de la ornamentación del muro y analiza sus materiales específicos, utillaje y lenguajes expresivos, sus posibilidades y el comportamiento que les distingue. La práctica de los recursos, técnicas y destrezas artísticas que este bloque de contenidos aglutina refuerza la educación plástica general del alumno, completa su capacidad de expresarse gráficamente, desarrolla la creatividad personal y permite valorar la dimensión social, cultural y artística de la ornamentación mural, tanto en su proyección tradicional como en la contemporánea.

III. REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

Importancia del arte cerámico. Propiedades de la arcilla y sus tipos. Terminología y uso de las herramientas propias del taller. Tipos de hornos. El color y su aplicación a la cerámica. Formas modulares aplicadas al revestimiento del muro: el azulejo y sus posibilidades.

Los contenidos reunidos en este bloque temático abarcan un compendio de informaciones y conocimientos de naturaleza técnica, mecánica, operacional y creativa, en torno a un material plástico como la arcilla y sus procesos de manipulación, preparación, elaboración, decoración y cochura, dentro de la gama de sus manifestaciones más habituales. A partir de la iniciación en los sistemas y procedimientos de carácter general, y de la adquisición de las nociones necesarias sobre el vocabulario y la función que desempeñan los instrumentos y medios mecánicos propios de este taller, los contenidos afrontan de manera concreta la aplicación de las técnicas cerámicas a la ornamentación arquitectónica, en sus versiones interior o exterior, destacando el significado de estas realizaciones a lo largo de la Historia del Arte, valorando la amplitud de las experiencias renovadoras que se han ido produciendo a lo largo de nuestro siglo y elaborando proyectos sencillos de ornamentación cerámica mural.

IV. MOSAICOS

El arte musivario: valor histórico-artístico y aplicación ornamental. Materiales específicos: diferenciación, preparación, troceado y selección. Útiles, herramientas y elementos auxiliares del taller: función y manejo. Soportes provisionales y definitivos. Consolidación y acabado del mosaico.

En este núcleo se incluyen los conocimientos básicos relativos a una técnica artística tan significativa para la ornamentación pavimental y parietal, los procedimientos que le son propios y los principios generales por los que se rige su realización, en orden al tipo y propiedades de los materiales más usuales, a la función desempeñada por las herramientas del taller, a los soportes que le reciben y al rigor que requiere su ejecución. Como en el resto de bloques temáticos, se resalta el valor histórico-cultural y plástico de estos procesos, su importancia ornamental, la situación en que se presenta en la actualidad y las características técnicas y artísticas que les diferencian de las prácticas y lenguajes pictóricos.

V. VIDRIERAS

El vidrio: composición y tipos. Aplicación del vidrio a la ornamentación arquitectónica; concepto de vidriera y su importancia tradicional y actual. Útiles y herramientas específicas. El vidrio plano y su manipulación. El horno y su manejo. El boceto, el cartón. El color como valor expresivo: grisallas y esmaltes. Técnicas de ensamblaje de vidrieras.

En este núcleo, con el que se completa el panorama de propuestas y experimentaciones representativas de lo que significan las Artes Aplicadas de la Pintura, se condensan los rudimentos de la obtención, manipulación, capacidad ornamental y trascendencia cultural y plástica de la materia vítrea, para acceder a continuación a los procedimientos, medios de procesamiento, técnicas y sistemas decorativos distintivos del vitral, como factor que contribuye a la definición y configuración del espacio arquitectónico. También en este caso, además de atender a las leyes específicas que constituyen el ámbito de expresión propio de la realización de vidrieras, se ha de atender a la evolución que este lenguaje artístico ha ido experimentando desde finales de la centuria anterior hasta nuestros días, y es necesario contemplar las variadas posibilidades que ofrece la aplicación de los más recientes sistemas de producción.

Denominador común a la totalidad de contenidos presentados ha de ser la formulación empírica del tratamiento de técnicas y procedimientos, así como la ineludible concatenación de las realidades plásticas que el alumno va constatando a través del desarrollo de las materias de modalidad, con la verificación de las cualidades expresivas que pueden aportar los materiales, formas y lenguajes propios de cada uno de los talleres que se armonizan dentro del espacio docente de esta materia optativa.

El resultado de una estructura como ésta, que regula y afianza una serie de comportamientos conceptuales y procedimentales, debe ser iniciar a los alumnos en un método proyectual libre, especialmente necesario para quienes se decanten por una continuidad formativa relacionada con la riqueza del mundo de las Artes Plásticas o el Diseño, cuyas facultades artísticas deben ser estimuladas ante todo.

Si se tiene en cuenta que la selección de contenidos que queda expuesta recoge la síntesis básica del conjunto de técnicas y procedimientos murales, se pone de manifiesto de forma evidente la necesidad de que aquellos Centros en que se llegue a impartir esta materia optativa cuenten con las instalaciones cuya capacidad y recursos disponibles puedan garantizar que la esencia de estos contenidos no resulte mermada o mutilada, puesto que ello supondría desvirtuar el espíritu con arreglo al que se ha concebido este taller artístico y restaría significado y posibilidades a la formación plástica de carácter integrador que con él se pretende.

Criterios, bases y sugerencias para la programación

Partiendo de la idea de concebir la materia como un solo taller coherente, integrado por cuatro técnicas fundamentales, se sugiere una organización de la programación en **nueve unidades didácticas**, una de ellas correspondiente a aspectos conceptuales y teóricos, y el resto a las cuatro modalidades técnicas específicas, distribuidas en dos unidades para cada bloque de contenidos.

Es evidente que el alcance de estas unidades didácticas para cada técnica concreta, entendidas en sus dos vertientes tradicionales y modernas, ha de contemplarse con suficiente flexibilidad para servir sobre todo de iniciación general, condensada y de síntesis, capaz de descubrir al alumnado las posibilidades artísticas y profesionales que las Artes Aplicadas de la Pintura ofrecen.

Los ejercicios indicados y su secuenciación horaria tienen la intención de marcar un nivel de mínimos deseables, a través del doble enfoque docente tradicional y moderno, que ofrezca la visión de un amplio panorama artístico-profesional de la materia al alumnado del Bachillerato de Artes.

En todo caso, corresponde al profesor la iniciativa de modificar la distribución horaria de las distintas unidades, plantear ejercicios diversos, individualmente o en equipo, y simultanear trabajos paralelos que completen una amplia visión de cada una de las modalidades técnicas y sus posibilidades artísticas.

Bloque 1: “Las Artes Aplicadas a la Pintura”

Unidad didáctica 1

EL LENGUAJE ARTÍSTICO BIDIMENSIONAL

Objetivos

1. Iniciar el contacto con las técnicas murales mediante la percepción conceptual de sus principios creativos y funcionales.
2. Comprender el significado y el alcance cultural, social y artístico del Arte Aplicado a través del papel desempeñado por la ornamentación mural en sus distintas acepciones.
3. Relacionar los lenguajes artísticos propios de los procedimientos murales con las diferentes tendencias plásticas, del pasado o del mundo contemporáneo.
4. Identificar la presencia del Arte Aplicado, a través de sus formulaciones decorativas sobre muro, en los espacios cotidianos en que se desarrolla la actividad humana.
5. Entender las relaciones existentes entre las Artes Aplicadas de la Pintura y el resto de los lenguajes plásticos, en función de sus procesos creativos, formas de representación, etc.

Contenidos

Conceptos

- El lenguaje de la figuración plana y sus formas de representación.
- Caracteres que definen al Arte Aplicado y su representatividad en el mundo contemporáneo.
- Procedimientos fundamentales utilizados tradicionalmente por la ornamentación mural. Formulaciones pavimentales.
- Posibilidades de las técnicas de ornamentación mural en función de los conceptos plásticos y los recursos tecnológicos actuales.
- El muro: elemento arquitectónico, factor de ordenación de espacios y soporte para la ornamentación.
- Materia, línea, color y composición como valores al servicio de las técnicas murales.

Procedimientos

- Síntesis expositivas de conceptos fundamentales, en la medida de lo posible coordinadas con otras materias de modalidad.
- Observación de obras de arte aplicado, en sus diversas variantes murales, mediante proyección de diapositivas o manejando distintos ejemplares de la Biblioteca del Centro.
- Debates en común para contrastar ideas, reforzar conceptos o exponer conclusiones.

Actitudes

- Desarrollo de aptitudes individuales y de grupo en lo concerniente a captación conceptual, potenciación de la sensibilidad artística o realización de actividades en común.
- Estímulo de la curiosidad como fuente de aprendizaje.
- Valoración de cualquier forma de Arte Aplicado, como testimonio de la creatividad individual y como representación del patrimonio colectivo.

Duración

Ocho horas.

Actividades

- Recorrido por los alrededores del Centro, identificando realizaciones murales y diversificando su funcionalidad.
- Análisis del entorno docente o del hábitat cotidiano del alumno, para reconocer ornamentaciones murales y tratar de identificar las técnicas empleadas en su ejecución.
- Visitas a otros talleres del Centro donde se practique cualquier especialidad mural, o a empresas del exterior que ejerzan este tipo de actividades.

- Visitas a museos, exposiciones o colecciones específicas.
- Realización de sencillos bocetos sobre la base de la información recibida a través de esta Unidad y que, en la medida en que se vaya progresando en el aprendizaje, sirvan de punto de partida a posteriores realizaciones.

Recursos

- La instalación del taller y de otros talleres afines como fuente de información.
- Proyector de diapositivas y diapositivas seleccionadas sobre los diferentes procedimientos murales.
- Bibliografía especializada y manuales de consulta habitual.

Bibliografía

- BONET CORREA, Antonio. *Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1982.
- COTTIER-ANGELI, Fiorella. *La cerámica*. Barcelona: Ediciones R. Torres (Colección Oficios Artísticos), 1977.
- DOERNER, Max. *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*. Barcelona: Reverté, 1991.
- FERNÁNDEZ-VILLAMIL, C. *Las Artes Aplicadas*. Madrid: Imprenta Jomagar, 1975-82 (2 vols.).
- GATEAU, J. Ch. *El vidrio*. Barcelona: Ediciones R. Torres (Colección Oficios Artísticos), 1976.
- MALTESE, Corrado. *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1980.
- MARCHINI, Giuseppe. *Le vetrate, tecnica e storia*. Novara: Istituto Geografico de Agostini, 1977.
- MORANT, H. *Histoire des arts décoratifs, dès origines à nos jours*. París: Hachette, 1970.
- ROSSI, Ferdinando. *El mosaico, pintura de piedra*. Barcelona: Daimon, 1971.

Bloque 2:
“Pintura
Ornamental
Aplicada”

Unidad didáctica 1

TÉCNICAS TRADICIONALES APLICADAS A LA ORNAMENTACIÓN MURAL

Objetivos

1. Conocer a nivel de iniciación los principios básicos tradicionales de la pintura mural.
2. Conocer los fundamentos de la ornamentación mural, de sus técnicas y materiales fundamentales.

Contenidos

Conceptos

- Referencia teórica e histórica a los componentes matéricos, técnicos e instrumentales.
- Valores artístico-expresivos de sus lenguajes plásticos específicos.

Procedimientos

- Iniciación a la práctica de útiles, herramientas, materiales y técnicas.
- Fresco, preparación del mortero, colores básicos, calcos y plantillas.
- Funcionalidad de "la tarea".
- Otras preparaciones del muro: estucos pintados, témpera y encáustica.

Actitudes

- Conocimiento de las posibilidades expresivas de los procesos técnicos y artísticos.

Duración

Dieciocho horas.

Actividades

- Secuencia de un supuesto real que implique el uso metodológico de todo el proceso de realización. En una superficie mural de 40 x 40 aproximadamente, preparación y tendido del mortero, para pintar al fresco un sencillo motivo decorativo: greca geométrica, cenefa vegetal, figuración fácil, etc.
- Realización de bocetos previos en otras materias de la modalidad: Dibujo Artístico, Volumen, etc., para configurar calcos sobre el mortero.
- Paralelamente, otro grupo puede realizar temas similares sobre estucos pintados, a la témpera o a la encáustica.

Recursos

- Un pequeño muro que permita el picado y tendido del mortero, o un soporte artificial que lo sustituya.

Bibliografía

- GENNINI, Cennino. *The Art of Fresco Painting*. London: Alec Tiranti Ltd.
- DANTI, Cristina. *Le pitture murali: tecniche, problemi, conservazione*. Firenze: Centro Di, 1990.
- DOERNER, Max. *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*. Barcelona: Reverté, 1991.

MALTESE, Corrado (Coord.). *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1980.

MEYER, F. S. *Manual de ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili, 1971.

MORA, Paolo. *Conservation of Wall Paintings*. London: Ed. Butterwoths, 1984.

Mosaïques fresques. Genève: Nagel, S. A. (L'Art ancien de l'Humanité).

Unidad didáctica 2

TÉCNICAS ACTUALES DE LA ORNAMENTACIÓN MURAL

Objetivos

1. Conocer los procedimientos modernos de la pintura mural y sus valores expresivos.

Contenidos

Conceptos

- Teoría de los valores artísticos y funcionales de las nuevas técnicas murales: inmediatez, economía de medios y manejo de imágenes automatizadas.

Procedimientos

- Utilización de pinturas acrílicas, aerógrafos, *graffitti*, impresión mecánica y lienzos y plásticos adaptables a paramentos para decoraciones provisionales.

Actitudes

- Exploración práctica de los valores expresivos de estos lenguajes plásticos.

Duración

Dieciséis horas.

Actividades

- Realizar un pequeño paramento decorativo, usando alguno de los procedimientos indicados, para mural de cine, publicidad, televisión, carteles culturales o cívicos, etc.
- Se pueden simultanear técnicas diversas con grupos diferentes.

Recursos

- Disponer de paneles exentos que sirvan como soporte.

Bibliografía

CENNINI, Cennino. *The Art of Fresco Painting*. London: Alec Tiranti Ltd.

DANTI, Cristina. *Le pitture murali: tecniche, problemi, conservazione*. Firenze: Centro Di, 1990.

DOERNER, Max. *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*. Barcelona: Reverté, 1991.

MALTESE, Corrado (Coord.). *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1980.

MEYER, F. S. *Manual de ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili, 1971.

MORA, Paolo. *Conservation of Wall Paintings*. London: Ed. Butterwoths, 1984.

Mosaïques, fresques. Genève: Nagel, S. A. (L'Art ancien de l'Humanité).

Unidad didáctica 1

TÉCNICAS CERÁMICAS TRADICIONALES

Bloque 3:
“Revestimientos
cerámicos”

Objetivos

1. Conocer los valores cromáticos y funcionales que ofrece el recubrimiento cerámico tradicional para la decoración de muros y pavimentos.
2. Realizar azulejos, o piezas modulares sencillas, de barro, arcilla, caolín, gres o refractarios en general, esmaltados o vidriados, mediante cochura en hornos de baja o alta temperatura.
3. Proponer soluciones artesanales de la tradición cerámica mural, de la cultura artística popular y de la ornamentación arquitectónica en general.

Contenidos

Conceptos

- Conocimiento histórico de la presencia y valor artístico de la cerámica tradicional: técnicas más usuales y expresividad plástica.
- Enlucidos tradicionales, alicatados con lacerías, arabescos y composiciones modulares en general, de tipo geométrico, floral, lineal, etc.

Procedimientos

- Trazado del despiece y sus posibilidades compositivas.
- Fundamento físico-químico del tratamiento del color.
- Sencillas experiencias de cochura de los distintos materiales: barro, arcilla, gres, caolín, etc.
- Técnicas de adhesión al muro o pavimentos.

Actitudes

- Exploración del valor expresivo de las distintas técnicas y procedimientos cerámicos tradicionales.

Duración

Dieciséis horas.

Actividades

— Trabajos en grupo realizando sencillos motivos decorativos para un proyecto previamente elaborado en colaboración con Dibujo Artístico: módulo repetitivo (azulejo, alicatado, sistema modular, etc.), combinando motivos ornamentales de forma y color para un pavimento o muro de ambiente cotidiano.

Recursos

— Muffa, pigmentos y arcillas de distintos tipos.

Bibliografía

- BONET CORREA, Antonio (Coord.). *Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1982.
- BRUGUERA, Jordi. *Manual práctico de cerámica*. Barcelona: Omega, 1986.
- COOPER, Emmanuel. *Manual de barnices cerámicos*. Barcelona: Omega, 1985.
- COTTIER-ANGELI, Fiorella. *La cerámica*. Barcelona: Ediciones R. Torres (Colección Oficios Artísticos), 1977.
- FERNÁNDEZ-VILLAMIL, C. *Las Artes Aplicadas*. Madrid: Imprenta Jomagar, 1975-82 (2 vols.).
- FOURNIER, Robert. *Diccionario ilustrado de alfarería práctica*. Barcelona: Omega, 1981.
- HALD, Peder. *Técnica de la cerámica*. Barcelona: Omega, 1977.
- HASLAM, Malcolm. *La meravigliosa storia della ceramica*. Novara: Istituto Geografico de Agostini (Conoscere l'antiquariato), 1972.
- LEACH, Bernard. *Manual del ceramista*. Barcelona: Blume, 1981.
- LYNGGAARD, Finn. *Tratado de cerámica*. Barcelona: Omega, 1983.
- MALTESE, Corrado (Coord.). *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1980.
- MEYER, F. S. *Manual de ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili, 1971.
- MORANT, H. *Historie des arts décoratifs, dès origines á nos jours*. París: Hachette, 1970.

Unidad didáctica 2

TÉCNICAS MODERNAS DE REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

Objetivos

1. Comprender el alcance que la producción industrial de los recubrimientos cerámicos ornamentales tiene en el mercado, a través de diseños especialmente previstos por su rentabilidad comercial.

Contenidos

Conceptos

- Investigación de proyectos de cerámica industrial de valor artístico-ornamental.

Procedimientos

- Manipulación de piezas de derribo de construcción o vertidos industriales, sobrantes de serie o muestras de promoción, capaces de permitir recubrimientos informales para soluciones decorativas, imaginativas y libres.
- Técnicas de sujeción: pegamentos, resinas, cementos y escayolas rápidas.

Actitudes

- Valoración de ideas plástico-murales utilizando los materiales indicados.

Duración

Dieciséis horas.

Actividades

- Un sencillo ejercicio libre, donde el alumno aporte su iniciativa personal y los materiales posibles procedentes de reciclajes ecológicos o naturales —mármoles de colores, ladrillos y refractarios, pizarras, plásticos, recortes de metal plano, etc.— para conseguir una composición en el plano cromática y formalmente expresiva.

Recursos

- Herramientas sencillas en el ámbito laboral: taladro, radial, etc.
- Pegamentos, resinas, poliéster, etc.

Bibliografía

- BONET CORREA, Antonio (Coord.). *Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1982.
- BRUGUERA, Jordi. *Manual práctico de cerámica*. Barcelona: Omega, 1986.
- COOPER, Emmanuel. *Manual de barnices cerámicos*. Barcelona: Omega, 1985.
- COTTIER-ANGELI, Fiorella. *La cerámica*. Barcelona: Ediciones R. Torres (Colección Oficios Artísticos), 1977.
- FERNÁNDEZ-VILLAMIL, C. *Las Artes Aplicadas*. Madrid: Imprenta Jomagar, 1975-82 (2 vols.).
- FOURNIER, Robert. *Diccionario ilustrado de alfarería práctica*. Barcelona: Omega, 1981.
- HALD, P. *Técnica de la cerámica*. Barcelona: Omega, 1977.
- HASLAM, Malcolm. *La meravigliosa storia della ceramica*. Novara: Istituto Geografico de Agostini (Conoscere l'antiquariato), 1972.

- LYNGGAARD, Finn. *Tratado de cerámica*. Barcelona: Omega, 1983.
- LLORENS ARTIGAS, J. *Formulario y prácticas de cerámica*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.
- MALTESE, Corrado (Coord.). *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1980.
- MEYER, F. S. *Manual de ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili, 1971.
- MORANT, H. *Historie des arts décoratifs, dès origines á nos jours*. París: Hachette, 1970.
- RÖTTGER, Ernest, y KLANTE, Dieter. *La cerámica*. París: Editorial Bouret (Jugar creando), 1967.

Bloque 4:
“Mosaicos”

Unidad didáctica 1

MOSAICO TRADICIONAL

Objetivos

1. Estudiar los procesos de recubrimiento del mosaico tradicional para muros y pavimentos a base del empleo de la tesela de colores clásica, hecha de mármoles, piedras y minerales de colores en general.
2. Organizar composiciones donde el trazado de la forma y el color hayan sido previamente dispuestos mediante bocetos y plantillas.
3. Descubrir la fuerza gráfica y cromática que esta técnica permite.

Contenidos

Conceptos

- Análisis de la sensibilidad artística específica de los lenguajes plásticos del mosaico tradicional.
- Investigación de sus técnicas y procedimientos a través de sus distintas épocas.

Procedimientos

- Técnicas y útiles básicos.
- Teselas de colores, naturales o prefabricadas: su corte, colocación y adhesión al paramento.
- Procedimientos de adhesión mediante mortero de cal y concretos.
- Estudios del color para la retícula modular de las teselas.
- Trazados de la composición y cartones.

Actitudes

- Expresión artística de las posibilidades tradicionales expuestas.

Duración

Dieciséis horas.

Actividades

— Ejercicio práctico consistente en la realización de un pequeño mosaico ornamental de corte clásico, de 40 x 40 aproximadamente, tomando como motivo una sencilla figuración o tema floral, previo estudio de la composición cromática y estructural en las clases de Dibujo Artístico y Volumen, que permita un desarrollo metodológico de la colocación de las teselas mediante esquemas y plantillas para la planificación de las tareas.

Recursos

- Teselas tradicionales, cales y cementos.
- Paneles para actuar de soporte.

Bibliografía

- FERNÁNDEZ-VILLAMIL, C. *Las Artes Aplicadas*. Madrid: Imprenta Jomagar, 1975-82 (2 vols.).
- FIORENTINI RONCUZZI, I. *Arte e tecnologia nel mosaico*. Ravenna: Longo Editore, 1971.
- MALTESE, Corrado (Coord.). *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1980.
- MELLENTIN HASWELL, J. *The Thames and Hudson of Mosaic*. London: Thames and Hudson, 1973.
- MEYER, F. S. *Manual de ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili, 1971.
- Mosaïques, fresques*. Genève: Nagel, S. A. (L'Art ancien de l'Humanité).
- ROSSI, Ferdinando. *El mosaico, pintura de piedra*. Barcelona: Daimon, 1971.

Unidad didáctica 2

MOSAICO MODERNO

Objetivos

1. Investigar las posibilidades creativas del mosaico, libremente entendido como solución ornamental para muros y pavimentos.
2. Incorporar las nuevas técnicas y los nuevos materiales disponibles en el mercado, los desechos industriales, materiales de derribo, objetos del ámbito cotidiano, etc., susceptibles de ser ordenados a manera de *puzzle* o mosaico no convencional.
3. Comprender el valor expresivo, cromático y formal de dichos materiales

Contenidos

Conceptos

- Análisis de soluciones prototípicas que han servido de antecedente al mosaico moderno: Gaudí, el mosaico italiano mitad de siglo, etc.
- Breve exposición teórica sobre las posibilidades de los desechos urbanos y su reciclaje.

Procedimientos

- Esquema de soluciones técnicas: soportes y adhesivos, pegamentos sintéticos, cementos y escayolas, resinas y poliéster.
- Materiales de posible uso por su valor cromático: cristales y mosaicos de desecho, refractarios industriales, conchas, piedras y cantos rodados de colores, semillas y huesos, fragmentos de cristal y espejo, etc., utilizados como teselas.

Actitudes

- Desarrollo de la conciencia ecológica y valoración de la Naturaleza a través del aprovechamiento de los materiales indicados.
- Desarrollo de la iniciativa personal, aportando materiales del entorno cotidiano con fines creativos.

Duración

Dieciséis horas.

Actividades

- Ejercicio práctico consistente en un pequeño mosaico ornamental de carácter libre, donde se ponga de manifiesto la iniciativa artística para resolver un mural decorativo destinado a locales de ocio y espectáculo.

Recursos

- Materiales de desecho de distinto origen.

Bibliografía

- FERNÁNDEZ-VILLAMIL, C. *Las Artes Aplicadas*. Madrid: Imprenta Jomagar, 1975-82 (2 vols.).
- FIorentini RoncuZZi, I. *Arte e tecnologia nel mosaico*. Ravenna: Longo Editore, 1971.
- MALTESE, Corrado (Coord.). *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1980.
- MELLENTIN HASWELL, J. *The Thames and Hudson of Mosaic*. London: Thames and Hudson, 1973.
- MEYER, F. S. *Manual de ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili, 1971.

Mosaïques, fresques. Genève: Nagel, S. A. (L'Art ancien de l'Humanité).

Rossi, Ferdinando. *El mosaico, pintura de piedra.* Barcelona: Daimon, 1971.

Unidad didáctica 1

Bloque 5: "Vidrieras"

VIDRIERA TRADICIONAL

Objetivos

1. Conocer las posibilidades artísticas de la transparencia vítrea, explorando los valores expresivos de las técnicas artesanales para la configuración de vidrieras clásicas.

Contenidos

Conceptos

- Esquema teórico del desarrollo de los vitrales a través de la Historia.
- Su evolución artística y tecnológica.
- Valor fundamental del color y la luz.

Procedimientos

- Distintos tipos de vidrieras, sus técnicas y procedimientos: emplomadas, al cobre y con armazón de cemento.
- Funcionalidad de los procesos empíricos, corte y montaje del vidrio.

Actitudes

- Valoración expresiva de las diferentes técnicas, tipos de vidrio, esmaltación y estructura.

Actividades

- Propuesta de un ejercicio concreto: realización de un pequeño vitral, de 40 x 40 aproximadamente, partiendo de bocetos, estudios de color y luz, y estructura compositiva, realizados en colaboración con Dibujo Artístico y Volumen.
- La solución técnica específica puede plantearse individualmente o en grupo, simulando el vitral emplomado, en cobre o con armadura de cemento, de tal forma que todos los alumnos asistan a la vez a la realización de los tres procedimientos tradicionales.

Recursos

- Mesas de corte y montaje, vidrios y esmaltes, plomo, cobre y cemento.

Bibliografía

- ADAM, Stephen. *Decorative Steined Glass, all Colour Paperback*. London: Academy Editions, 1980.
- BONET CORREA, Antonio (Coord.). *Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1982.
- FERNÁNDEZ-VILLAMIL, C. *Las Artes Aplicadas*. Madrid: Imprenta Jomagar, 1975-82 (2 vols.).
- GATEAU, J. Ch. *El vidrio*. Barcelona: Ediciones R. Torres (Colección Oficios Artísticos), 1976.
- LEE, Lawrence; SEEDDON, George, y STEPHENS, Francis. *Vidrieras*. Barcelona: Ediciones Destino, 1987.
- MALTESE, Corrado (Coord.). *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1980.
- MARCHINI, Giuseppe. *Le vetrate, tecnica e storia*. Novara: Istituto Geografico de Agostini, 1977.
- MARIACHER, G., y CAUSA, M. *Vetri meravigliosi*. Milano: Fratelli Fabbri, 1972.
- MEYER, F. S. *Manual de ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili, 1971.
- PIZZOL, Sante y Diego. *Manual práctico de la vidriera artística*. Barcelona: Ediciones Edunsa, 1993.
- Tiffany, all Colour Paperback*. London: Academy Editions, 1979.
- WILLS, Geoffrey. *Splendore del vetro*. Novara: Istituto Geografico de Agostini (Conoscere l'antiquariato), 1972.

Unidad didáctica 2

VIDRIERA NO CONVENCIONAL

Objetivos

1. Conocer a nivel de iniciación los materiales translúcidos informales: plásticos, resinas, vidrio de desecho, alabastros, etc., donde el valor expresivo del color y la luz permitan configurar vidrieras no convencionales, celosías o paramentos ornamentales transparentes, de uso posible en el hábitat moderno.

Contenidos

Conceptos

- Interrelación técnica y expresiva de los distintos materiales posibles, estudiando sus valores artísticos y expresivos.
- Composiciones murales de libre iniciativa donde predominen, con carácter mural, la luz y el color.

Procedimientos

- Herramientas de corte y sujeción, bastidores y soportes metálicos para paramentos móviles o versátiles, etc.

Actitudes

- Descubrimiento del sentido compositivo del color y la luz a través de los nuevos materiales, técnicas y procedimientos.

Duración

Catorce horas.

Actividades

- Propuesta de un ejercicio multidisciplinar, incorporando alguno de los materiales indicados aportados por los alumnos para un mural decorativo, donde sobresalga el valor expresivo de la transparencia cromática y luminosa.
- La composición, el estudio del color y los esquemas estructurales se realizarán en colaboración con las asignaturas de Dibujo Artístico y Volumen.

Recursos

- Mesas de montaje, soportes metálicos y materiales del entorno inmediato.

Bibliografía

- ADAM, Stephen. *Decorative Steined Glass, all Colour Paperback*. London: Academy Editions, 1980.
- BONET CORREA, Antonio (Coord.). *Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1982.
- FERNÁNDEZ-VILLAMIL, C. *Las Artes Aplicadas*. Madrid: Imprenta Jomagar, 1975-82 (2 vols.).
- GATEAU, J. Ch. *El vidrio*. Barcelona: Ediciones R. Torres (Colección Oficios Artísticos), 1976.
- LEE, Lawrence; SEEDDON, George, y STEPHENS, Francis. *Vidrieras*. Barcelona: Ediciones Destino, 1987.
- MALTESE, Corrado (Coord.). *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1980.
- MARCHINI, Giuseppe. *Le vetrate, tecnica e storia*. Novara: Istituto Geografico de Agostini, 1977.
- MARIACHER, G., y CAUSA, M. *Vetri meravigliosi*. Milano: Fratelli Fabbri, 1972.
- MEYER, F. S. *Manual de ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili, 1971.

Pizzol, Sante y Diego. *Manual práctico de la vidriera artística*. Barcelona: Ediciones Edunsa, 1993.

Tiffany, all Colour Paperback. London: Academy Editions, 1979.

Wills, Geoffrey. *Splendore del vetro*. Novara: Istituto Geografico de Agostini (Conoscere l'antiquariato), 1972.

Recursos y bibliografía

Pintura ornamental aplicada

Recursos

- Pequeño muro para picado y tendido del mortero o, en su defecto, un soporte artificial.
- Pinturas acrílicas, aerógrafo.
- Lienzos y plásticos adaptables a pavimentos para decoraciones provisionales.
- Paneles exentos que sirvan como soporte.

Revestimientos cerámicos

- Diferentes materiales cerámicos: barro, arcilla, gres, etc.
- Mufla.
- Pigmentos.
- Pegamentos, resinas, cementos y escayolas rápidas.
- Materiales de desecho de diverso origen.

Mosaicos

- Teselas de colores, naturales o prefabricadas.
- Morteros, concretos, cales y cementos.
- Paneles de soporte.
- Materiales naturales, reciclados ecológicos, etc.

Vidrieras

- Mesas de corte y montaje.
- Vidrios y esmaltes.
- Plomo, cobre y cemento.
- Bastidores y soportes metálicos para paramentos móviles.
- Materiales de diverso origen.

Para todas las modalidades son necesarios útiles e instrumentos básicos para la realización de los procesos técnicos de cada una de las especialidades artísticas.

Bibliografía

En la selección bibliográfica que figura a continuación se ha procurado recoger un repertorio condensado de obras que abarcan aspectos diferenciados sobre los contenidos de la materia. No se ha pretendido presentar una relación exhaustiva sobre el tema, sino un muestreo significativo en el que queden representados aspectos técnicos, histórico-artísticos o conceptuales relevantes de estas modalidades, anteponiendo la claridad de tratamiento, la inclusión de un buen material gráfico o el interés didáctico de las obras por encima de otras consideraciones.

ADAM, Stephen. *Decorative Steined Glass, all Colour Paperback*. London: Academy Editions, 1980.

Interesante recopilación gráfica, precedida de breve reseña histórica, de los experimentos de renovación de la técnica del vitral llevados a cabo desde Morris y el grupo de Prerrafaelistas ingleses, hasta maestros del Art Nouveau y del primer cuarto de nuestro siglo. Muy útil para comprender visualmente la evolución en este campo desde finales del siglo XIX, punto de partida de los conceptos desarrollados en nuestro siglo.

BONET CORREA, Antonio (Coord.). *Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1982.

Recopilación de las Artes Aplicadas españolas en su evolución histórica realizada por diversos especialistas. Aunque no alude a los mosaicos, los apartados dedicados a cerámica (de María Dolores ASQUERINO y Natacha SESEÑA Díez) y a vidrieras (de Víctor NIETO ALCAIDE) son interesantes para comprender el desarrollo de ambas modalidades artísticas.

BRUGUERA, Jordi. *Manual práctico de cerámica*. Barcelona: Omega, 1986.

Obra de carácter técnico, concebida como manual de consulta, que ofrece una visión global de las técnicas cerámicas, eludiendo tratamientos artísticos o decorativos. Analiza también aspectos relativos a la naturaleza de los materiales cerámicos y a la cerámica industrial.

CENNINI, Cennino. *The Art of Fresco Painting*. London: Alec Tiranti Ltd.

Tratado sobre técnica pictórica de este pintor italiano que emprendió por primera vez un estudio sistemático sobre la pintura a finales del siglo XIV. Además de pretender

instruir a los aprendices de su época, revela la nueva actitud del artista como teórico del arte, además de realizador. Analiza también los problemas de conservación que este tipo de pintura plantea.

COOPER, Emmanuel. *Manual de barnices cerámicos*. Barcelona: Omega, 1985.

El título indica la utilidad de este libro, que trata de una manera genérica lo relativo a composición, tratamientos, aplicación, etc., de estos componentes de las realizaciones cerámicas, en sus formulaciones más habituales.

COTTIER-ANGELI, Fiorella. *La cerámica*. Barcelona: Ediciones R. Torres (Colección Oficios Artísticos), 1977.

El interés de esta obra radica en que presenta un panorama global de las artes cerámicas, desde su aparición hasta nuestra época, a nivel de iniciación, y tanto desde el punto de vista de elaboración, tratamientos, procesos técnicos, etc., como facilitando una miscelánea histórica de su evolución a través del tiempo.

DANTI, Cristina. *Le pitture murali: tecniche, problemi, conservazione*. Firenze: Centro Di, 1990.

Además del interés de las especificaciones sobre los procesos y técnicas de las realizaciones pictóricas sobre muro, lo relativamente reciente de su publicación permite a la autora presentar una visión actualizada de las posibilidades que nuestro tiempo abre a estas manifestaciones artísticas en cuanto a materiales, soluciones técnicas, etc.

DOERNER, Max. *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*. Barcelona: Reverté, 1991.

Es ésta una obra clásica en cuanto a tratamientos pictóricos se refiere, especialmente minuciosa en los planteamientos que ofrece sobre todo tipo de materiales y su forma idónea de aplicación.

FERNÁNDEZ-VILLAMIL, C. *Las Artes Aplicadas*. Madrid: Imprenta Jomagar, 1975-82 (2 vols.).

Visión global sobre la evolución histórica de las Artes Aplicadas, desde la Prehistoria al siglo xx. El mosaico, la azulejería y los vitrales son contemplados a través de aquellas etapas en que su representatividad ha tenido un mayor peso específico.

FIORENTINI RONCUZZI, I. *Arte e tecnologia nel mosaico*. Ravenna: Longo Editore, 1971.

Obra de gran utilidad porque, dentro de la escasa bibliografía existente sobre mosaico, estudia con amplitud una serie de materiales diversos utilizados en su realización, así como las distintas posibilidades técnicas de aplicación a superficies tanto murales como pavimentales.

FOURNIER, Robert. *Diccionario ilustrado de alfarería práctica*. Barcelona: Omega, 1981.

Obra para consulta que, además de ofrecer respuesta a los planteamientos técnicos que hay que resolver habitualmente en un taller cerámico, tiene la ventaja, por su adaptación a la fórmula de diccionario, de agilizar la búsqueda de datos y soluciones prácticas que oferta.

GATEAU, J. Ch. *El vidrio*. Barcelona: Ediciones R. Torres (Colección Oficios Artísticos), 1976.

Como en otros títulos de esta colección, se exponen conjuntamente aspectos fundamentales de los procesos técnicos y del desarrollo histórico-artístico de esta especialidad. Aunque no hace referencia desglosada a la vidriera y sólo enfoca el tratamiento del vidrio en su versión tridimensional, es interesante su consulta para englobar los procedimientos vítreos específicos en su aplicación arquitectónica en el ámbito técnico general.

HALD, Peder. *Técnica de la cerámica*. Barcelona: Omega, 1977.

Incluye en su estudio una visión sobre caracteres químicos de los materiales plásticos y no plásticos, elaboración y formas de aplicación de pastas, moldes, barnices y colores, y sobre el funcionamiento de los hornos, así como fabricación de azulejos.

HASLAM, Malcolm. *La meravigliosa storia della ceramica*. Novara: Istituto Geografico de Agostini (Conoscere l'antiquariato), 1972.

Interesante panorámica de la historia de la cerámica artística, desde sus orígenes hasta nuestro tiempo. No hace referencia al azulejo ni a revestimientos cerámicos murales, pero presenta una cuidada selección gráfica de piezas desde el Renacimiento en adelante.

LEACH, Bernard. *Manual del ceramista*. Barcelona: Blume, 1981.

Aparte de los capítulos habituales en este tipo de manuales dedicados a las arcillas, decoración cerámica, pigmentos, barnices, hornos, etc., una parte del libro se dedica al estudio del taller y de sus necesidades mediante fragmentos epistolares que aclaran aspectos diversos.

LEE, Lawrence; SEEDDON, George, y STEPHENS, Francis. *Vidrieras*. Barcelona: Ediciones Destino, 1987.

Muy interesante evolución de la vidriera, desde el punto de vista técnico e histórico, con importantes aportaciones gráficas de carácter didáctico, que hacen de esta obra un ejemplar de consulta indispensable.

LYNGGAARD, Finn. *Tratado de cerámica*. Barcelona: Omega, 1983.

Este autor también se ocupa del taller cerámico y su instalación (con un carácter más práctico y personal que LEACH), y de concretar las condiciones que requiere una instalación de este tipo, además de los imprescindibles aspectos técnicos, como modelado, decoración, etc.

LLORÉNS ARTIGAS, J. *Formulario y prácticas de cerámica*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

Entre los innumerables tratados técnicos sobre elaboraciones cerámicas existentes, el de este innovador ceramista español contemporáneo es imprescindible y ya un clásico, después de las varias ediciones que de él existen. Al análisis de técnicas, pastas, esmaltes, caracteres de loza y gres, colores y utilización de torno y hornos, une una breve historia de la cerámica.

MALTESE, Corrado (Coord.). *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), 1980.

Maltese aporta (desde su actuación como coordinador) una visión general, técnica e histórica de las Artes Aplicadas, de consulta imprescindible. Incluye apartados que se dedican a la pintura mural, mosaico y vidrieras y, aunque no hace referencia al azulejo, en el capítulo sobre cerámica incluye a los estucos como elemento decorativo de revestimiento.

MARCHINI, Giuseppe. *Le vetrate, tecnica e storia*. Novara: Istituto Geografico de Agostini, 1977.

Completísima obra de obligada consulta en el tratamiento del vitral que, además de presentar la historia y desarrollo de esta especialidad artística incidiendo en los caracteres que la distinguen en la actualidad, incluye las formulaciones técnicas sobre su elaboración, completándolas con láminas explicativas de gran rentabilidad docente.

MARIACHER, G., y CAUSA, M. *Vetri meravigliosi*. Milano: Fratelli Fabbri, 1972.

Historia de las elaboraciones vítreas que, aunque sólo las estudia en su aspecto tridimensional, contiene una extraordinaria muestra gráfica, muy cuidada en selección de piezas, para conocer los aspectos más destacados de la evolución de este material y de sus tratamientos artísticos.

MELLENTIN HASWELL, J. *The Thames and Hudson of Mosaic*. London: Thames and Hudson, 1973.

Dadas las pocas obras de carácter general existentes sobre la técnica del mosaico, ésta es interesante por presentar una recopilación sobre los procedimientos antiguos y modernos utilizados en esta especialidad, completada con una breve historia evolutiva de la misma.

MEYER, F. S. *Manual de ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili, 1971.

Para un taller de Artes Aplicadas de la Pintura en el que la ornamentación mural es la base de su estructura, este libro es fundamental, pues aporta análisis de "lo decorativo" bajo tres aspectos: principios de la ornamentación, funciones de la misma y aplicación ornamental a formas diversas.

MORA, Paolo. *Conservation of wall paintings*. London: Ed. Butterwoths, 1984.

Además de aludir a los distintos procesos de pintura mural y a los diferentes tratamientos en ella utilizados, la obra atiende de manera especial a los aspectos relativos a la conservación y restauración de estas técnicas pictóricas.

MORANT, H. *Histoire des arts décoratifs, dès origines à nos jours*. Paris: Hachette, 1970.

Aunque algo partidista en cuanto a la importancia que concede a algunas etapas o realizaciones francesas, tiene el interés de ser una de las pocas obras que contemplan una panorámica global del desarrollo histórico-artístico de las Artes Aplicadas.

Mosaïques, fresques. Genève: Nagel, S. A. (L'Art ancien de l'Humanité).

Forma parte de una colección dedicada a diversas especialidades artísticas y contiene orientaciones de tipo técnico sobre las dos modalidades a que hace referencia el título, así como reproducciones de frescos y mosaicos y cuadros cronológicos que ambientan su evolución histórica.

Pizzol, Sante y Diego. *Manual práctico de la vidriera artística.* Barcelona: Ediciones Edunsa, 1993.

Interesante y recientísima publicación sobre los procesos prácticos de elaboración de vidrieras, acompañada de una amplia muestra gráfica, muy aprovechable desde el punto de vista docente.

Rossi, Ferdinando. *El mosaico, pintura de piedra.* Barcelona: Daimon, 1971.

Obra de uno de los especialistas italianos en esta materia, en la que se recogen la evolución histórica y los tratamientos técnicos fundamentales del mosaico, así como dos variantes del mismo, la taracea de piedra y el embutido de piedras duras. Se acompaña de una buena ambientación gráfica. Existe edición italiana más moderna de la obra, publicada en Milán por ALFIERI y LACROIX, en 1989.

RÖTTGER, Ernst, y KLANTÉ, Dieter. *La cerámica.* París: Editorial Bouret (Jugar creando), 1967.

La colección a que pertenece indica el carácter de iniciación para adolescentes que pretende esta obra. A pesar de su simplicidad de concepto, es interesante para hacer accesibles a los alumnos tratamientos y formas elementales de modelado y decoración estampada que estimulen su capacidad creativa al acercarse a la arcilla por primera vez.

RUIZ PARRA, E. *La vidriera y Antonio Povedano.* Córdoba: P.M.P. y C.A., 1983.

Además del acercamiento monográfico a un artista contemporáneo, es recomendable por su análisis en torno a los tratamientos de la vidriera en relación con el hormigón.

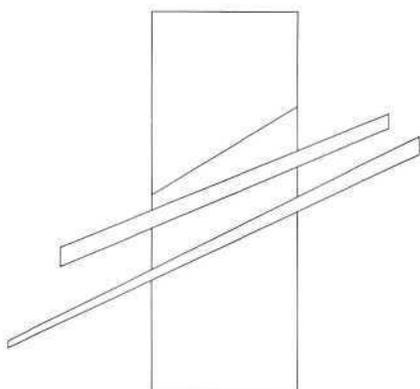
Tiffany, all Colour Paperback. London: Academy Editions, 1979.

Recopilación gráfica de obras de este famoso vidriero Art Nouveau, que se presenta precedida de una introducción de Victor ARWAS, sobre la vida y los trabajos de investigación del artista. Es interesante porque muestra con muy buenas reproducciones piezas de diferente carácter, textura y utilidad, a través de las cuales comprobar lo diversificado de sus exploraciones sobre este material.

WILLS, Geoffrey. *Splendore del vetro.* Novara: Istituto Geografico de Agostini (Conoscere l'antiquariato), 1972.

Como los demás títulos de esta colección, la obra ofrece una condensada panorámica de la historia de las elaboraciones sobre vidrio, desde la aparición de este material hasta comienzos del siglo xx, sin hacer referencia a las vidrieras, pero mostrando los resultados que se obtienen con diversas técnicas a través de la representación gráfica.

Materiales Didácticos

OPTATIVAS

TALLER ARTÍSTICO

ARTES DEL LIBRO

Autor:

José María Carbajo Martínez

Coordinación:

Eugenio Bargeño Gómez,
del Servicio de Innovación

Ministerio de Educación y Ciencia

Índice

	<i>Páginas</i>
INTRODUCCIÓN.....	81
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN	83
Orientaciones generales.....	83
El papel del profesor	84
El grupo de alumnos	85
Orientaciones para la evaluación.....	85
PROGRAMACIÓN: SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS	87
Criterios para la selección de los contenidos.....	87
Organización de los contenidos	88
Criterios para la selección de actividades	90
Desarrollo de la programación	91
• Bloque 1: "Los procedimientos de impresión"	91
• Bloque 2: "La tipografía"	95
• Bloque 3: "El libro".....	100
• Bloque 4: "La ilustración"	105
• Bloque 5: "La ilustración en el libro de artista y de bibliófilo"	109
• Bloque 6: "Reproducción e impresión".....	115
BIBLIOGRAFÍA.....	121

Introducción

La importancia de las Artes del Libro en la conformación de nuestra cultura es innegable como vehículo de transmisión y almacenamiento de las ideas, los conocimientos, las imágenes y todo aquello que podríamos considerar producto de la actividad y el pensamiento del hombre.

Las Artes del Libro, que han sido en todo momento fiel reflejo de la evolución técnica y estética, han ido dejando tras de sí un rico conjunto de procedimientos y conceptos que han influido clarísimamente en el Arte y en la Cultura.

Es preciso, no obstante, abordar el planteamiento de la materia en el marco del Bachillerato con una visión no conservadora, lo cual limitaría sus posibilidades únicamente a las técnicas denominadas habitualmente como tradicionales o artesanales.

Las Artes del Libro han incorporado sistemáticamente al uso artístico y creativo aquellas posibilidades que, en su momento, brindaba el campo industrial. Actualmente la delimitación entre los medios artísticos y los industriales constituye una frontera difusa dentro de la cual la labor creativa se desenvuelve con total libertad. La aplicación de las nuevas tecnologías abre innumerables posibilidades que será necesario considerar.

Pese a su indudable papel como herramientas de creación plástica, las Artes del Libro no pierden nunca su finalidad original, la de vehículo de comunicación. Finalidad que se deriva de su condición de objetos múltiples.

El estudio y conocimiento de las Artes del Libro en el marco del Bachillerato se justifica en función de su significación cultural, en demasiadas ocasiones no bien comprendida, y por sus valores propios como técnicas de creación y reproducción del texto y la imagen.

Este vasto campo de conocimientos podría abordarse de diversas maneras al plantearnos cómo enfocar la materia:

- Las áreas y familias de técnicas que en su conjunto componen lo que denominamos Artes del Libro, entendidas como práctica de taller y conocimiento de

materiales y procesos de trabajo. Se haría hincapié de esta manera en los componentes de oficio presentes en todas las áreas, centrándonos así en la adquisición de destrezas y conocimientos técnicos de carácter específico.

- El análisis, proyecto y realización de algunos de los más habituales productos de las Artes del Libro, adecuando en todo momento el proceso material de ejecución a una finalidad determinada de antemano en el proyecto. Incidiríamos de esta manera en un aspecto básico en los procesos gráficos, como es la planificación del trabajo.
- Valorar la evolución y estado actual de las Artes del Libro como integrantes de nuestra cultura artística y conocer y experimentar su potencialidad en el campo de la expresión plástica como herramienta de creación. Este enfoque conllevaría un uso de los procesos únicamente limitado por la creatividad personal, y basaría el aprendizaje del alumno fundamentalmente en su capacidad de investigación, eludiendo aspectos excesivamente formales o normalizados.

Teniendo en cuenta que la finalidad que deberá cubrir esta materia optativa es la de informar y, sobre todo, sentar unas bases mínimas de conocimientos para aquellos alumnos que en el futuro deseen realizar estudios afines al campo que nos ocupa, se ha escogido un **enfoque que combina los tres puntos anteriores** para el desarrollo de la programación. Se propone de esta manera una visión lo más global posible que facilite al alumno la comprensión de los procedimientos de las Artes del Libro, pero sin quedarnos en la mera manualidad del proceso técnico.

Se intentará, por tanto, potenciar al máximo la capacidad de análisis y reflexión desde el punto de vista técnico, estético y funcional.

Orientaciones didácticas y para la evaluación

Las especiales características del campo de las Artes del Libro hacen que la actividad de profesor y alumnos se vea condicionada por ciertos aspectos que requerirán un análisis preliminar:

Orientaciones generales

- **Movilidad**

Es bastante complejo disponer en un aula solamente de los medios necesarios para poder desarrollar las prácticas correspondientes a las diversas áreas de conocimiento que integran las Artes del Libro. Ello nos llevará probablemente a realizar continuos desplazamientos a otros espacios: talleres de litografía, serigrafía, calcografía, fotomecánica y otros. Si bien esto en ocasiones puede resultar muy atractivo para el alumno, habrá que evitar que se convierta en pequeños cursillos acelerados de cada técnica. Está en manos del profesor conseguir, mediante la coordinación de diversos ejercicios y actividades, una visión integradora por parte del alumno.

- **Especialización**

Muchos de los procesos técnicos que será necesario abordar requieren un nivel de especialización bastante alto.

Pese a esto, una adecuada actitud por parte del profesor, adaptando la extensión y profundidad de la teoría y la práctica al nivel requerido, contribuirá a no dejar ningún tema de lado.

- **Dotación material**

En algunas ocasiones la ausencia de medios materiales específicos puede poner en duda el hecho de abordar algún tema concreto. No se debería olvidar que al tratarse de una asignatura de taller artístico, la realización de prácticas es la base primordial para su desarrollo.

Se adaptará la exposición teórica a las posibilidades de realización práctica, sin renunciar a lo fundamental, pero también sin desfasar excesivamente teoría y práctica. Tan perjudicial puede resultar la realización de prácticas excesivamente prolongadas

o complejas sin una suficiente aportación teórica, como realizar exposiciones teóricas de un nivel muy elevado que el alumno no pueda comprobar en la práctica del taller.

- **Nivel previo de los alumnos**

Es importante tener en cuenta que muchos procesos de las Artes del Libro comienzan, inexcusablemente, a partir de una imagen creada con anterioridad, llámese boceto, original para reproducir, o como se quiera. Se encuentra aquí el primer escollo de muchos planteamientos prácticos. En este sentido, el profesor deberá valorar qué esfuerzo se puede dedicar en cada caso a generar ese punto de partida. No debemos olvidar que no se trata de enseñar técnicas exclusivamente, sino también lo que su utilización significa desde el punto de vista plástico.

- **El factor tiempo**

Lo amplio del campo de las Artes del Libro, y la ineludible complejidad de algunas de sus técnicas, hacen que extendernos excesivamente en algunas prácticas sea un peligro permanente.

No debemos olvidar que, si bien la adquisición de destrezas es un objetivo positivo, nos encontramos en una materia que tiene como uno de sus fines primordiales el carácter informativo. Es muy importante que el alumno vea todas las posibilidades que el campo le ofrece y pueda formar una visión de conjunto. Por ello trataremos de plantear, siempre que sea posible, prácticas muy concretas y ajustadas al máximo en el tiempo.

El papel del profesor

El carácter eminentemente práctico del Taller Artístico de Artes del Libro define ya de alguna manera lo que será el papel del profesor.

Dado que el alumno, en el taller, aprende sobre la base de su propia práctica y experiencia, la labor del profesor estará encaminada a proponer y sugerir las actividades a realizar, según el plan prefijado. El profesor actuará organizando el trabajo del grupo y procurando que no se produzcan interrupciones, coordinando el uso de los recursos y, en ocasiones, el reparto de las funciones dentro del grupo.

Resolver las dudas y cuestiones más inmediatas es labor del profesor, pero no debemos olvidar que en gráfica existen múltiples soluciones a la misma cuestión. Por tanto, el profesor estimulará en todo momento la búsqueda de soluciones personales e individualizadas.

El profesor mantendrá en todo momento una actitud abierta hacia las posibles sugerencias y motivaciones provenientes del alumno y del grupo, dado el carácter optativo de la materia. *Es muy difícil hablar de creatividad cuando se realizan propuestas rígidas e inflexibles, que buscan únicamente la obtención de resultados conocidos de antemano.*

La gran diversidad de campos que abarca la denominación Artes del Libro hace que una de las principales funciones a cumplir por el profesor sea la de orientar el interés inicial del alumno por la materia en su conjunto, de forma tal que, una vez finalizado el curso, el alumno disponga de una idea clara que le permita orientar sus intereses futuros.

El grupo de alumnos

Implicar y corresponsabilizar a los alumnos en el desarrollo del proceso formativo será uno de los objetivos permanentes en la actividad del profesor. El carácter libre y creativo de los trabajos en el Taller de Artes del Libro tiene mucho de autoformación, exigiendo por parte del alumno una disposición activa y crítica.

La naturaleza de los trabajos del campo de las Artes del Libro se presta en buena medida al trabajo en equipo y al reparto de funciones. Será conveniente que algunas de las prácticas propuestas durante el curso impliquen como condición indispensable para su realización el funcionamiento en pequeños equipos dentro del grupo, aproximándose en lo posible a lo que sucede en la realidad profesional.

Se entiende la evaluación como la culminación del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no es una actividad a desarrollar al final, sino una actividad de carácter permanente, cuyas finalidades son variadas.

La evaluación no es únicamente una actividad del profesor, sino que implica a todo el grupo. La puesta en común y la autocrítica deberán ser puntos claves del proceso.

Valorar la adecuación de las decisiones adoptadas, en función de los objetivos marcados, nos permitirá corregir las posibles desviaciones que se puedan producir.

Al evaluar se deberá tener en cuenta no sólo el resultado final y su apariencia, sino todo el proceso que ha llevado a su consecución. Los procesos de las Artes del Libro requieren siempre de un trabajo de planificación y desarrollo razonado por etapas que es ineludible. La creatividad e inclusive la improvisación son posibles únicamente a través de un conocimiento del proceso a seguir. Cada una de las etapas de este proceso constituirá un factor susceptible de ser evaluado.

El seguimiento en el taller de la actividad del alumno y del grupo, el uso razonado y creativo de los procesos gráficos, su capacidad para investigar, aportar soluciones propias e implicarse en los trabajos propuestos, serán tanto o más esclarecedores que la valoración del producto final.

El grado de calidad plástica de los trabajos realizados por los alumnos, si bien es un valor positivo, no debe influir excesivamente en la valoración.

Por último, debe tenerse en cuenta que no se valoran únicamente los conocimientos adquiridos, sino también el que durante el proceso el alumno haya adquirido hábitos y conductas de trabajo y aprendizaje significativos. El buen uso de los medios técnicos a su disposición, la capacidad para colaborar en actividades de grupo y plantear alternativas serán siempre factores positivos, pues no debemos olvidar que la elaboración de cualquier producto gráfico suele implicar a varios profesionales, en diverso grado de responsabilidad.

Para cada Unidad didáctica se proponen con carácter orientativo algunas consideraciones, pautas o posibles actividades para llevar a cabo la evaluación. De cualquier manera, al tratarse de una materia de carácter práctico fundamentalmente, será del desarrollo y realización de las actividades formativas de donde surgirá el grueso de los resultados y observaciones que sirvan para realizar la evaluación.

Orientaciones para la evaluación

Programación: selección y organización de los contenidos

Podríamos decir que los contenidos oficiales de la asignatura Taller Artístico: Artes del Libro abarcan casi todo el campo de conocimiento de la materia y, tomados al pie de la letra, excederían lo que es posible desarrollar en el marco temporal de la materia.

Es necesario, por tanto, proceder a una selección que, sin dejar nada fuera, ordene de forma lógica todo el conjunto.

En la necesaria selección de los contenidos deberán considerarse algunos factores:

- **Adecuación a los objetivos prefijados y al nivel de éstos.** Será necesario, en ocasiones, simplificar contenidos muy complejos para hacerlos accesibles al nivel del alumno.
- **La adecuación para ser evaluados.** En la actividad del taller, necesariamente de carácter libre y creativa, será en ocasiones complicado valorar de forma coherente y uniforme las muy diversas soluciones a un mismo planteamiento. Es necesario, por tanto, delimitar muy bien el contenido, lo que en modo alguno significa limitar la libertad de respuesta del alumno.
- **Los recursos materiales** necesarios para poder abordar en la práctica un determinado tema deberán ser previstos con antelación y, en ocasiones, serán factor determinante en la forma de abordarlo.

Algunas partes de los bloques de contenido propuestos en el documento base requieren para ser abordados con profundidad una tecnología no siempre presente en los centros. Esto se deberá suplir con visitas a empresas, material audiovisual o cualquier otro recurso.

- **El nivel de conocimientos de los alumnos** en ciertos campos, que si bien no son exclusivos de la materia, tienen una incidencia básica. El nivel de los alumnos en dibujo o su conocimiento del color, por ejemplo, pueden ser factores determinantes a la hora de abordar ciertos trabajos.

Criterios para la selección de los contenidos

Temas tales como selección de color, tipografía o maquetación deberán ser adaptados de forma que resulten comprensibles y útiles.

- **El interés de los alumnos.** Al tratarse de una materia optativa, se supone al menos un cierto grado de interés o curiosidad. No obstante, dicha curiosidad se irá concretando al avanzar el curso y probablemente veamos surgir en el grupo intereses más definidos que deberán ser considerados.

Organización de los contenidos

Se han agrupado los contenidos oficiales del Taller Artístico de Artes del Libro en los siguientes núcleos de contenidos, desglosados cada uno de ellos en unidades didácticas.

Bloque 1: Los procedimientos de impresión

En este bloque se pretende tratar aquellos aspectos que son comunes a la gran mayoría de los procesos gráficos. Por su carácter elemental e introductorio deberá sentar las bases mínimas para la comprensión de los contenidos posteriores.

Se definirá lo que es un proceso de impresión en sus elementos básicos y se diferenciarán por familias los distintos procedimientos. También se tratarán elementos tan genéricos como el concepto de matriz, el papel y las tintas, todo ello de forma general e introductoria.

U. D. 1. Definición, características y finalidad de los procedimientos de impresión. Elementos que intervienen en un procedimiento de impresión.

U. D. 2. Procedimientos artesanales y procedimientos industriales; conceptos básicos. Clasificación.

U. D. 3. El soporte en los procedimientos de impresión. El papel.

U. D. 4. Las tintas en los procedimientos de impresión.

Bloque 2: La tipografía

En este bloque nos centraremos en los aspectos relativos a los tipos y caracteres desde el punto de vista estético y funcional. Se abordarán los diferentes estilos y formas de tratar la tipografía y sus aspectos normalizados, pero también su utilización libre y creativa. Se enfocará principalmente este bloque al desarrollo del concepto de tipografía como elemento compositivo, la legibilidad y la función de los caracteres como componentes fundamentales del libro.

U. D. 5. Los orígenes de la tipografía. Los caracteres y sus partes.

U. D. 6. Familias y estilos en tipografía.

U. D. 7. Signo y percepción visual. La legibilidad. Los caracteres como elementos gráficos.

Bloque 3: El libro

En este bloque vamos a tratar el libro como objeto complejo, intentando desentrañar sus partes, la función de cada una de ellas y sus características básicas.

Este bloque aborda, por tanto, la descripción de la estructura interna del libro, pero también su acabado y apariencia externa.

U. D. 8. Elementos básicos del impreso. El espacio-formato. El signo. El lenguaje del signo.

U. D. 9. La página. Distribución y maquetación. Estilos. Maquetación y composición con ordenador.

U. D. 10. Las partes del libro. Estructura y arquitectura del libro.

U. D. 11. Materiales y técnicas en la encuadernación. Encuadernación artesanal y encuadernación industrial. Los estilos en encuadernación.

Bloque 4: La ilustración

En este bloque se tratarán los aspectos conceptuales y materiales concernientes a la imagen vinculada al texto, y más concretamente al libro. Introduciremos las técnicas más elementales de realización de ilustraciones, bien como proyecto o bien como original para reproducir. Se hará especial hincapié en los aspectos de análisis y documentación, previos al trabajo de ilustración.

U. D. 12. La ilustración; concepto y funciones. La ilustración en el libro. La ornamentación. Los estilos en ilustración. La documentación.

U. D. 13. Técnicas básicas de ilustración en blanco y negro. Preparación de originales.

U. D. 14. Técnicas básicas de ilustración en color. Preparación de originales.

Bloque 5: La ilustración en el libro de artista y de bibliófilo

En este bloque trataremos las diversas técnicas artesanales de impresión y sus características más fundamentales. También veremos cómo se adaptan estas técnicas al libro y cómo condiciona este soporte la utilización de la técnica. Por último, nos centraremos en el *libro de artista*, como expresión más libre y creativa de las técnicas gráficas aplicadas al concepto de libro.

U. D. 15. La xilografía. Características y materiales.

U. D. 16. La calcografía. Características y materiales. Procedimientos directos e indirectos.

U. D. 17. La litografía. Características y materiales.

U. D. 18. La serigrafía. Características y materiales.

Bloque 6: Reproducción e impresión

En este bloque trataremos las técnicas más habituales pertenecientes al campo que normalmente se conoce como gráfica industrial. Se trabajarán las técnicas de reproducción de originales en blanco y negro y en color, así como los casos más representativos de impresión industrial. El nivel de complejidad se graduará convenientemente de modo que se asegure la comprensión. Interesa sobre todo crear unas bases de conocimientos sólidas que sirvan para diferenciar los distintos procedimientos, sus aplicaciones y características propias.

U. D. 19. Técnicas básicas de reproducción en blanco y negro. Línea y tono.

U. D. 20. Técnicas básicas de reproducción del color. Tricromía y cuatricromía.

U. D. 21. Técnicas de impresión industrial. Relieve, plano, hueco y permeografía. Características y aplicaciones.

Criterios para la selección de las actividades

La selección de las experiencias a realizar estará fundamentada en los siguientes criterios:

- **Eficacia**

Las actividades propuestas han de estar íntimamente relacionadas con el objetivo marcado y ser adecuadas en su complejidad y extensión. Como taller que es, se programarán aquellas actividades que el alumno pueda realmente llevar a cabo.

- **Pluralidad**

Las propuestas realizadas por el profesor, pese a responder a un fin u objetivo concreto, han de admitir un variado número de posibles soluciones, todas ellas válidas.

La variedad en los resultados dentro del grupo enriquece notablemente la experiencia del alumno. No debemos olvidar que, por encima del mero aprendizaje de los procesos técnicos vinculados a las Artes del Libro, se encuentra el desarrollo de la creatividad y de un lenguaje plástico propio.

- **Continuidad**

En las propuestas realizadas se deberían contemplar vínculos de relación con niveles anteriores del mismo conjunto de conocimientos, e inclusive con otras áreas de la gráfica, la imagen y la expresión plástica. Esto permitirá al alumno consolidar el conocimiento recién adquirido en el marco de su experiencia global.

- **Multiplicidad**

Sería deseable que una propuesta práctica, pese a tener una orientación prioritaria, abarcara un variado número de objetivos de diferente nivel, permitiendo al alumno interrelacionar conocimientos diversos.

En la resolución de un mismo planteamiento práctico en gráfica podremos, por ejemplo, tratar aspectos de color, de tecnología, de lenguaje de la imagen y otros.

Desarrollo de la programación

Unidad didáctica 1

DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPRESIÓN. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN UN PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN

La gran complejidad tecnológica actual de las Artes del Libro hace necesario introducir de forma clara la definición de aquellos elementos básicos y comunes a todos los procesos.

En esta Unidad analizaremos el concepto de procedimiento de impresión de forma genérica, atendiendo a los elementos que están presentes en la gran mayoría de los procesos y al papel que juega cada uno de ellos.

Conviene diferenciar claramente entre los procesos de la gráfica y otras formas de creación de imágenes, destacando sus características y cualidades propias.

Objetivos didácticos

- Comprender los elementos que integran y definen un procedimiento de impresión.
- Distinguir la finalidad de cada elemento dentro del proceso.
- Interrelacionar los diversos integrantes del proceso.
- Diferenciar los procedimientos de la gráfica de otros procesos de creación de imágenes.

Contenidos

- Los procedimientos de impresión. Definición.
- Elementos que integran un proceso de impresión. Matriz, soporte, tinta, presión.
- Original y reproducción. La imagen seriada.

Bloque 1: “Los procedimientos de impresión”

Duración

Dos horas, aproximadamente.

Actividades

- Comparar matrices con sus resultados impresos.
- Recopilar diversos objetos impresos e intentar analizar sus características, intentando deducir cómo han sido realizados.

Evaluación

Se valorará la comprensión del orden y función de los elementos que intervienen en el proceso, así como la capacidad para analizar y relacionar matrices e impresos.

Al tratarse de un tema básicamente teórico es posible recurrir a una prueba escrita para su evaluación.

Recursos y materiales

- *Matrices de los procesos más comunes y sus estampas correspondientes.*
- Diversos objetos impresos, sobre todo tipo de soportes.
- Material para la observación, cuentahílos, mesa de luz...

Unidad didáctica 2

PROCEDIMIENTOS ARTESANALES Y PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES; CONCEPTOS BÁSICOS. CLASIFICACIÓN

En esta Unidad estableceremos una primera clasificación elemental que sirva a los alumnos para formar una idea de conjunto sobre los distintos procedimientos.

Dicha clasificación, además de describir las características fundamentales de las diversas familias de procesos, servirá como marco para ubicar los conocimientos adquiridos *con posterioridad*.

Objetivos didácticos

- Conocer las familias en que se agrupan los procedimientos de la gráfica.
- Apreciar las diferencias y similitudes entre las diversas familias.
- Comprender la diferencia de concepto existente entre gráfica artística y gráfica industrial.

Contenidos

- Gráfica artística y gráfica industrial, características diferenciales.
- Las familias de procesos en gráfica. Relieve, plano, hueco, permeografía.
- Las nuevas tecnologías en las Artes del Libro.

Duración

Dos horas, aproximadamente.

Actividades

- Comparar matrices y resultados impresos de procedimientos equivalentes entre el campo artístico y el industrial.

Evaluación

Se podría promover la realización de un esquema que refleje las distintas familias de procesos y sus equivalentes artísticos e industriales, proponiendo a los alumnos recopilar el mayor número de ejemplos de ambos campos.

Recursos y materiales

- Matrices y estampaciones de los distintos procesos técnicos.

Unidad didáctica 3

EL SOPORTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPRESIÓN. EL PAPEL

En esta Unidad didáctica analizaremos el soporte en los procedimientos de impresión. Centraremos nuestra actividad en el papel, pero sin dejar de lado las alternativas existentes.

Se tratarán la constitución y fabricación del papel, así como los diversos tipos y características, analizando su importancia para la consecución de resultados concretos.

Objetivos didácticos

- Informar sobre el papel y los demás soportes de la impresión, en sus aspectos técnicos y estéticos.
- Conocer el origen, constitución material y procedimientos de fabricación del papel.
- Distinguir el uso de distintos soportes de forma razonada y técnicamente correcta.

Contenidos

- Los antecedentes del papel.
- El papel, su origen y constitución.

- Tipos de fibras.
- Terminología papelera.
- Procedimiento de fabricación artesanal del papel.
- Procedimiento de fabricación industrial del papel. Pasta mecánica y pasta química.
- El papel en los procedimientos de impresión. Concepto de imprimibilidad.
- Clasificación, tipos, características y medidas.

Duración

Seis horas, aproximadamente.

Actividades

- Recopilar diversos tipos de papeles y tratar de analizar sus características y comportamiento.
- Fabricar papel a mano, variando componentes, tintes, etc.
- Confeccionar un muestrario de tipos de papel, clasificados en función de las características observadas por el alumno.

Evaluación

Se evaluará si el alumno es capaz de analizar, identificar y reconocer los distintos tipos de papel, en función de sus características observables, así como de interpretar la información técnica proporcionada por el fabricante. El alumno deberá poseer un concepto claro de los procesos de fabricación del papel y utilizar correctamente la terminología papelera.

Recursos y materiales

- Tipos variados de papel.
- Material para reciclar papel.
- Distintos tipos de fibras y pastas.
- Formas, colas, tintes...

Unidad didáctica 4

LAS TINTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPRESIÓN

La extraordinaria variedad de tintas disponibles y su importancia en la consecución del resultado impreso hacen necesario que les dediquemos una unidad temática de carácter general para tratar lo que de común tienen todas las tintas de impresión.

En esta Unidad didáctica nos referiremos al papel que juegan las tintas como transmisores de la imagen entre matriz y soporte. Describiremos la composición básica de una tinta, atendiendo al papel que cada grupo de componentes tiene en su comportamiento.

Trataremos los distintos grupos de sustancias colorantes y la posibilidad de adecuar o modificar una tinta para necesidades concretas.

Objetivos didácticos

- Conocer la estructura y composición básica de las tintas.
- Comprender la función y el comportamiento de una tinta.
- Entender qué fenómenos físico-químicos determinan el comportamiento de las tintas.
- Sentar las bases que propicien un uso racional y lógico de las tintas en los distintos procesos gráficos.

Contenidos

- Las tintas, su composición elemental. Pigmentos, colorantes, lacas, barnices...
- Comportamiento de las tintas. Viscosidad, procesos de secado.
- Acomodación o modificación de las tintas.

Duración

Cuatro horas, aproximadamente.

Actividades

- Impresión de monotipos con diversos tipos de tintas, realizando superposiciones de diferentes colores.
- Impresiones de texturas encontradas, aplicando tintas.

Evaluación

Se deberá comprobar que el alumno comprende de forma clara la función de las tintas en un proceso de artes gráficas y que es capaz de describir los principales grupos de componentes que integran una tinta, así como la función de cada uno de ellos en el comportamiento de la tinta.

Recursos y materiales

- Tintas de diversos tipos y material auxiliar.
- Mesas de entintado, rodillos de diferentes tamaños y durezas.
- Distintos tipos de papel.
- Tórculo y prensa vertical.

Unidad didáctica 5

Bloque 2: “La tipografía”

LOS ORÍGENES DE LA TIPOGRAFÍA. LOS CARACTERES Y SUS PARTES

La presencia cotidiana y la importancia de la tipografía son evidentes, pero en muy pocas ocasiones el observador-lector es consciente de las características del objeto tipo-

gráfico. Por ello será preciso sensibilizar al alumno hacia los caracteres como elementos portadores de una estética y un valor comunicativo, para lo cual es indispensable conocer su estructura elemental.

En esta Unidad didáctica trataremos los orígenes de la tipografía, y posteriormente describiremos la estructura y partes de los caracteres. Se pretende con esto sentar los principios para un uso razonado de la tipografía, así como la adquisición y el manejo de la terminología específica de la materia.

Objetivos didácticos

- Conocer y comprender el surgimiento de la tipografía.
- Conocer la evolución técnica que ha dado origen al estado actual de la tipografía.
- Reconocer la estructura de los caracteres y la denominación de sus distintas partes.
- Emplear correctamente la terminología tipográfica.

Contenidos

- La escritura como antecedente de la tipografía.
- Orígenes de la tipografía.
- Evolución de la tipografía. Libro tabelario, monotipia, linotipia, fotocomposición, tipografía digital.
- Los caracteres y sus partes: anatomía de los tipos.
- Terminología tipográfica.
- Medición de los tipos.
- Materiales y técnicas en tipografía.

Duración

Entre seis y ocho horas.

Actividades

- Analizar los distintos caracteres empleados en una publicación, indicando sus partes y la denominación de éstas.
- Alterar un juego de caracteres dado, modificando algunas de sus características parciales.
- Modificar palabras y frases cortas, interviniendo sobre la estructura y partes de los caracteres que las componen para crear un efecto determinado de antemano.

Evaluación

Mediante la evaluación de las actividades realizadas comprobaremos si se ha comprendido la estructura de los caracteres, reconociendo y nombrando correctamente las distintas

partes que los integran. El alumno debería ser capaz de diferenciar unos caracteres de otros en función del análisis parcial de elementos concretos.

Recursos y materiales

- Catálogos de tipos.
- Caracteres transferibles.
- Fotocopiadora en blanco y negro.
- Mesas de luz.
- Material diverso de dibujo y montaje.
- Tipómetro.

Unidad didáctica 6

FAMILIAS Y ESTILOS EN TIPOGRAFÍA

La gran variedad de formas que nos ofrece actualmente la tipografía hace necesario que proporcionemos a los alumnos los conocimientos básicos que les permitan valorar de forma correcta el uso de los tipos en su aspecto estilístico.

En esta Unidad se pretende familiarizar a los alumnos con los principales estilos de la tipografía. Debe quedar claro que no se trata de acumular en la memoria el mayor número de estilos o familias posible, sino de poder identificar los caracteres como pertenecientes a un estilo, época o funcionalidad determinada.

Objetivos didácticos

- Identificar de forma genérica los principales estilos y familias en tipografía.
- Apreciar las diferentes variantes de un mismo tipo como pertenecientes a un conjunto.
- Ejercitarse en la selección y uso, para fines concretos, de diferentes estilos y familias tipográficas.

Contenidos

- Conceptos básicos. Estilo, familia y serie.
- Estilos principales en tipografía. Romano antiguo, romano moderno, egipcio y paloseco.
- Familias básicas en tipografía.
- Clasificación estética de los caracteres.
- Series. Redondo, cursivas, negritas, versalitas...
- Elementos auxiliares en tipografía.
- Caracteres de fantasía.

Duración

Entre seis y ocho horas.

Actividades

- Analizar publicaciones, elaborando una clasificación de los tipos empleados.
- Comparar tipografías de diferente familia y estilo analizando diferencias y similitudes.
- Seleccionar tipografías concretas para elaborar trabajos sencillos de composición.

Evaluación

Se deberá comprobar si el alumno es capaz de analizar e identificar caracteres de distintos estilos y familias, así como de seleccionar uno o varios estilos concretos en función de una intencionalidad expresiva prefijada de antemano y materializarlo en composiciones simples.

Recursos y materiales

- Equipamiento informático para diseño gráfico.
- Catálogos de tipografía.
- Caracteres transferibles.
- Mesas de luz para retoque y montaje.
- Material auxiliar de dibujo y retoque. Tipómetro.
- Fotocopiadora en blanco y negro.

Unidad didáctica 7

SIGNO Y PERCEPCIÓN VISUAL. LA LEGIBILIDAD. LOS CARACTERES COMO ELEMENTOS GRÁFICOS

Dedicaremos esta Unidad al estudio de la finalidad última del trabajo tipográfico: ser leído. Analizaremos las relaciones que se establecen entre el tamaño y cuerpo de los caracteres y el formato, la función de los contragrafismos, el uso del color, alteraciones del espaciado y todos aquellos elementos que pueden influir o modificar la lectura.

En esta Unidad trataremos el concepto de legibilidad, como base de la actividad tipográfica y cualidad esencial del impreso. Explicaremos el mecanismo de la lectura y exploraremos los límites que establece la legibilidad en la creación de composiciones tipográficas. Introduciremos al alumno en el uso de recursos creativos en tipografía.

Objetivos didácticos

- Incorporar el concepto de legibilidad al uso consciente de elementos tipográficos.

- Valorar el uso de los caracteres como elementos gráficos de funcionalidad expresiva y creativa.
- Conocer los posibles recursos utilizables en tipografía.
- Incorporar la tipografía al lenguaje expresivo del alumno.

Contenidos

- El mecanismo de la lectura.
- Caracteres, palabras, líneas.
- La lectura de la página.
- Concepto de legibilidad.
- Técnicas de impresión y legibilidad.
- Límites de la legibilidad, utilización creativa.
- Tipografía creativa, recursos. Tamaño, color, textura, deformaciones...

Duración

Entre cuatro y seis horas.

Actividades

- Buscar y recopilar ejemplos impresos de utilizaciones extremas de la legibilidad.
- Realizar composiciones tipográficas con elementos convencionales, pero introduciendo valores nuevos, como textura, color, deformaciones y otros que faciliten o mejoren la expresividad de la composición.

Evaluación

Se deberá comprobar si el alumno ha comprendido el concepto de legibilidad y cuáles pueden ser las limitaciones de la tipografía en este aspecto. Para ello se propondrá la realización de composiciones simples, de escaso número de elementos, pero que apuren la característica de legibilidad al máximo. En los resultados se valorará la existencia de una intención compositiva y comunicativa definida.

Recursos y materiales

- Diverso material impreso.
- Equipamiento informático para diseño gráfico.
- Caracteres transferibles.
- Fotocopiadora.
- Material diverso para dibujo y montaje.
- Mesas de luz.

Bloque 3:
“El libro”

Unidad didáctica 8

**ELEMENTOS BÁSICOS DEL IMPRESO. EL ESPACIO-FORMATO. EL SIGNO.
EL LENGUAJE DEL SIGNO**

En esta Unidad didáctica analizaremos cuáles son los elementos que de forma más habitual constituyen un impreso. Intentaremos que el alumno perciba el impreso como un objeto complejo, compuesto de diversos elementos, organizados de acuerdo a una estructura y a una finalidad.

Procuraremos que el alumno comprenda el concepto de espacio-formato como el espacio activo en el cual se manifiesta la composición.

Objetivos didácticos

- Comprender el concepto de espacio-formato.
- Conocer los diversos tipos de espacio-formato.
- Appreciar la utilización del espacio-formato en composiciones concretas.
- Aprender a realizar de forma sensible y racional distribuciones de elementos en espacios dados.

Contenidos

- El signo. Forma, tratamiento.
- Lenguaje del signo.
- Grafismo y contragrafismo.
- Tipos de blancos en el impreso.
- Concepto de espacio-formato.
- Espacio-formato y signo.
- Tipos de espacio-formato.
- Zonas del espacio-formato.

Duración

Seis horas, aproximadamente.

Actividades

- Analizar signos impresos, intentando describirlos según su aspecto.
- Analizar composiciones de páginas impresas y desvelar su estructura.

- Disponer elementos simples, tomados de impresos, sobre formatos dados y crear composiciones que respondan a una intención comunicativa convenida previamente.

Evaluación

El alumno deberá ser capaz de realizar composiciones sencillas sobre formatos dados, con un uso sensible de las distintas zonas del espacio. Asimismo debería ser capaz de analizar, y expresar verbalmente, composiciones de otros describiendo el uso que se hace del espacio.

Recursos y materiales

- Impresos de todo tipo, revistas, periódicos, libros.
- Material para realizar *collages*.
- Material general de dibujo.
- Mesa de luz.
- Fotocopiadora.

Unidad didáctica 9

LA PÁGINA. DISTRIBUCIÓN Y MAQUETACIÓN. ESTILOS. MAQUETACIÓN Y COMPOSICIÓN CON ORDENADOR

Esta Unidad completa y amplía la anterior, y en ella nos centraremos en el libro como objeto primordial. Expondremos las diferentes maneras de abordar la composición de la página. Abordaremos la función de la maqueta como distribución del espacio y ordenación de elementos, así como los más característicos estilos en maquetación.

Por tratarse de una actividad que hoy en día se realiza enteramente con medios informáticos desarrollaremos algún ejemplo, utilizando alguno de los programas de maquetación y autoedición más habituales.

Objetivos didácticos

- Conocer la estructura de la página.
- Comprender la función de la maqueta en la confección de una publicación.
- Ejercitarse en el análisis de estructuras de página.
- Conocer cómo se realiza actualmente un proceso de maquetación y composición.
- Elaborar algunas maquetas simples.

Contenidos

- Estructura y elementos de la página. Márgenes, líneas, columnas, medianiles, etc.

- La maqueta, concepto y definición.
- Finalidad de la maquetación.
- Reticulas.
- Las nuevas tecnologías en maquetación y edición.
- Los estilos en composición y maquetación.

Duración

Ocho horas, aproximadamente.

Actividades

- Analizar la estructura de la página en diferentes libros.
- Recopilar ejemplos de diversos estilos en maquetación, realizando un intento de clasificación.
- Realizar, con ayuda del profesor, un proceso de maquetación con ordenador, proponiendo diversas variantes para el mismo proyecto y observando el resultado impreso.

Evaluación

El alumno deberá de ser capaz de desvelar la estructura de página en ejemplos propuestos por el profesor, realizando el esquema con sus medidas y la relación y descripción escrita de los elementos que se observan, tipos de letra, columnas, situación de las ilustraciones, etc.

Asimismo deberá ser capaz de realizar alguna maqueta simple, ubicando con corrección elementos determinados de antemano.

Recursos y materiales

- Equipamiento informático para maquetación y autoedición.
- Diverso material para dibujo y montaje.
- Mesas de luz.
- Fotocopiadora.

Unidad didáctica 10

LAS PARTES DEL LIBRO. ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEL LIBRO

En esta Unidad analizaremos las diferentes partes que componen un libro, atendiendo a su situación dentro del conjunto, la función que desempeñan y las características técnicas y estéticas de cada una de ellas.

Trataremos, por un lado, la estructuración de los contenidos en el libro, analizando la denominación que reciben las diferentes partes de la obra, y, por otro lado, la estructura material del libro, tanto en sus partes internas como externas.

Objetivos didácticos

- Distinguir cada una de las partes que componen la estructura formal de un libro.
- Comprender la función que desempeñan en el conjunto del libro.
- Conocer y emplear correctamente la terminología que describe la estructura del libro.

Contenidos

- Antecedentes históricos del libro.
- El libro, definición.
- Concepto de arquitectura del libro y arquitectura gráfica.
- Clasificación de las partes del libro según su contenido.

Duración

Seis horas, aproximadamente.

Actividades

- Analizar libros concretos, descubriendo su estructura.
- Realizar propuestas de maquetación para fragmentos de libros.

Evaluación

Se comprobará que el alumno es capaz de identificar y describir las partes integrantes de diversos libros, así como rediseñar partes de un libro respetando los contenidos, pero variando estilo, maquetación y tipografía.

Recursos y materiales

- Diverso material de dibujo.
- Fotocopiadora.
- Equipamiento informático para autoedición.
- Mesas de luz para montaje.
- Libros con diversos estilos de maquetación.

Unidad didáctica 11

MATERIALES Y TÉCNICAS EN LA ENCUADERNACIÓN. ENCUADERNACIÓN ARTESANAL Y ENCUADERNACIÓN INDUSTRIAL. LOS ESTILOS EN ENCUADERNACIÓN

En esta Unidad trataremos las diferentes técnicas de encuadernación, así como la terminología específica asociada a la encuadernación. Se verán las diferentes técnicas de encuadernación, tanto artesanales como industriales.

Objetivos didácticos

- Conocer las partes que componen la encuadernación de un libro.
- Aprender a utilizar la nomenclatura y terminología propias de la encuadernación.
- Conocer y comprender la secuencia de operaciones que conlleva la encuadernación de un libro.
- Diferenciar claramente entre técnicas artesanales e industriales en encuadernación, sus aplicaciones y características.
- Diferenciar e identificar los diversos estilos de encuadernación más importantes.

Contenidos

- Encuadernación, definición y nomenclatura de sus partes.
- Operaciones de la encuadernación, plegado, alzado, cosido y copertura.
- Tipos de encuadernación más usuales: rústica, tela, piel, cartoné...
- Técnicas de encuadernación artesanal.
- La encuadernación industrial.
- Los estilos en encuadernación.

Duración

Seis horas, aproximadamente.

Actividades

- Visitas a talleres de encuadernación artesanal e industrial.
- Análisis de libros concretos y las técnicas empleadas para encuadernarlos.
- Realización en el taller, con los medios disponibles, de encuadernaciones sencillas.

Evaluación

El alumno debe ser capaz de describir una encuadernación de un libro en concreto, mencionando todas sus partes correctamente y exponer las técnicas y materiales utilizados en su realización.

Recursos y materiales

- Telar o cosedor.
- Cizalla.
- Prensa a mano.
- Guillotina.
- Plegaderas, tijeras, sierra...
- Cartones, papeles, telas, colas...

Unidad didáctica 12

Bloque 4: “La ilustración”

**LA ILUSTRACIÓN, CONCEPTO Y FUNCIONES. LA ILUSTRACIÓN EN EL LIBRO.
LA ORNAMENTACIÓN. LOS ESTILOS EN ILUSTRACIÓN. LA DOCUMENTACIÓN**

La actividad del ilustrador es una de las más interesantes de las pertenecientes a las Artes del Libro. No obstante, no suele ser bien comprendido lo que significa realmente ilustrar un texto. Por tanto, en esta Unidad introduciremos a los alumnos en aquellos conceptos e informaciones que les permitan distinguir el trabajo de ilustración de otras realizaciones gráficas.

Objetivos didácticos

- Comprender claramente el concepto de ilustración.
- Diferenciar el trabajo de ilustración de otras creaciones gráficas.
- Aprender a relacionar imagen y texto como elementos complementarios y dependientes.
- Diferenciar ilustración y ornamentación.
- Comprender la función de la documentación en los trabajos de ilustración.

Contenidos

- Función de la ilustración.
- Ilustración y comunicación.
- Ilustración y ornamentación.
- Técnicas en ilustración. Encuadre y compaginación.
- Ilustración de autor. Interpretación.
- Ilustración científica y técnica.
- Función de la documentación. Técnicas.
- Los soportes de la ilustración. Libros, periódicos, revistas...
- Los estilos en ilustración.

Duración

Seis horas, aproximadamente.

Actividades

- Analizar diferentes ejemplos de ilustración, intentando describir la relación existente entre imagen y texto.

- Valorar la función de la ilustración en diversos medios.
- Ilustrar un texto corto mediante técnicas de *collage*, partiendo de material gráfico encontrado.

Evaluación

Se deberá comprobar que se comprende claramente cuál es la función de la ilustración; para ello podremos proponer la realización de análisis de casos concretos, en que el alumno explique qué aportaciones o interpretación realiza el trabajo del ilustrador al contenido del texto.

Si se realiza algún sencillo trabajo de ilustración, deberá valorarse sobre todo la capacidad de comprensión, interpretación y aportación al texto, no únicamente la corrección técnica en la ejecución.

Recursos y materiales

- Diverso material gráfico ilustrado.
- Material básico de dibujo y *collage*.
- Mesa de luz.
- Fotocopiadora.

Unidad didáctica 13

TÉCNICAS BÁSICAS DE ILUSTRACIÓN EN BLANCO Y NEGRO. PREPARACIÓN DE ORIGINALES

En esta Unidad didáctica introduciremos a los alumnos en las más elementales técnicas de confección de ilustraciones originales en blanco y negro y su correcta preparación para ser posteriormente reproducidas.

Procederemos siempre sobre la base de sencillas propuestas de ilustración, a partir de un texto que se deberá analizar. Es ahora cuando se aplicará con mayor profundidad lo aprendido en la Unidad didáctica anterior.

Objetivos didácticos

- Conocer las técnicas más básicas de ilustración en blanco y negro.
- Seleccionar la técnica a utilizar en función del resultado deseado.
- Ejercitarse en la realización de originales con pulcritud y corrección técnica.
- Experimentar y familiarizarse con los materiales y procedimientos de la ilustración.

Contenidos

- Materiales básicos, papeles, material de dibujo, selección y utilización correcta.

- Materiales auxiliares, fotocopias, fotografías, transferibles, tramas...
- Bosquejos y trabajos previos.
- Técnicas de representación, tratamiento de la línea, masas, valores tonales. Trabajo aditivo y sustractivo.
- Técnicas auxiliares, calco, *collage*, distorsiones...
- Correcta preparación del original. Ampliaciones y reducciones, indicaciones para la reproducción.

Duración

Ocho horas, aproximadamente.

Actividades

- Realización de ilustraciones sencillas utilizando diversos procedimientos. Siempre se trabajará a partir de un texto y con relación a una maqueta. Se comprende que pueden ilustrarse textos cuyo análisis se realizó como ejercicio en unidades anteriores y lo mismo sucede con las maquetas, si bien puede ser necesaria alguna adecuación.

Evaluación

Se evaluará el correcto uso y elección de los materiales y técnicas empleados, así como la corrección, limpieza y adecuación a las normas de presentación y entrega de originales. De la misma manera, la capacidad para desarrollar recursos o integrar técnicas diferentes con finalidad expresiva y un correcto análisis del tema a ilustrar.

Recursos y materiales

- Material de dibujo, tintas, pinceles, rotuladores, estilógrafos, plumillas, lápices...
- Mesa de luz.
- Fotocopiadora.

Unidad didáctica 14

TÉCNICAS BÁSICAS DE ILUSTRACIÓN EN COLOR. PREPARACIÓN DE ORIGINALES

Esta Unidad amplía y complementa la anterior, abordando las características especiales a nivel técnico de la realización de ilustraciones en color, sobre todo atendiendo a su posterior reproducción.

No se trata de enseñar técnicas de dibujo en color, sino de cómo el profesional aborda el uso del color en ilustración, desde el conocimiento del proceso de reproducción. En este sentido esta Unidad tiene un carácter introductorio, ya que el tema de fotorreproducción del color será abordado con posterioridad.

Objetivos didácticos

- Conocer las técnicas básicas de ilustración en color.
- Seleccionar la técnica a utilizar en función del procedimiento de reproducción que se empleará y del resultado deseado.
- Ejercitarse en la preparación de originales a color con pulcritud y corrección técnica.
- Experimentar y familiarizarse con los materiales y procedimientos de la ilustración a color.
- Hacer un uso ordenado y técnicamente adecuado del color.

Contenidos

- Materiales básicos, papeles, material de dibujo, selección y utilización correcta.
- Normalización del color. Sistemas, indicaciones.
- Separación manual y selección fotomecánica.
- Técnicas de representación, tratamiento del color. Colores transparentes y opacos.
- Materiales auxiliares, fotocopias en color, fotografías, transferibles de color, tramas...
- Máscaras, montajes y *collages*.

Duración

Entre ocho y diez horas.

Actividades

- Análisis de ilustraciones a color y de las técnicas empleadas en su realización.
- Realización de ilustraciones sencillas, con un número limitado de colores planos y posterior separación manual.

Evaluación

Al evaluar esta Unidad se atenderá sobre todo a la buena realización técnica del proceso, al orden y a la previsión, así como a la coherencia en la elección de los procedimientos y materiales empleados.

Recursos y materiales

- Material de dibujo para técnicas de color, tintas, *gouaches*, acrílicos, lápices de color, pinceles, rotuladores...
- Mesa de luz.
- Fotocopiadora de color.
- Transferibles.
- Selectores *Pantone*.

Unidad didáctica 15

LA XILOGRAFÍA. CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

Abordaremos en esta Unidad didáctica el proceso más común de realización de matrices de impresión en relieve en el campo artístico: la xilografía.

Bajo esta denominación genérica incluiremos no sólo el trabajo de matrices de madera, sino también otros materiales alternativos a los que se aplica el concepto xilográfico.

Queremos conseguir que el alumno comprenda y adquiera las bases elementales del lenguaje plástico xilográfico y los conceptos fundamentales que rigen el uso de estas técnicas.

Bloque 5:
“La ilustración
en el libro de
artista y de
bibliófilo”

Objetivos didácticos

- Conocer las principales características de la imagen xilográfica.
- Familiarizarse con los materiales y técnicas xilográficas más comunes.
- Ejercitarse en el uso del procedimiento xilográfico para la realización de imágenes e ilustraciones.
- Valorar la relación existente entre el material utilizado y el resultado plástico obtenido.

Contenidos

- Origen y desarrollo de la xilografía.
- La materia base, la madera, tipos y características.
- Útiles y herramientas en xilografía.
- El concepto xilográfico. Procedimientos aditivos y sustractivos.
- El proyecto para xilografía.
- El color en xilografía, técnicas.
- Materiales alternativos a la madera. Derivados industriales de la madera, linóleos, plásticos...

Duración

Diez horas, aproximadamente.

Actividades

- Realización de imágenes de tema libre con técnica xilográfica sobre soportes variados, a un solo color.

- Realizar una estampa en gama de grises por el procedimiento de matriz perdida.
- Combinar en una estampación a color diversos recursos de entintado.

Como punto de partida para alguno de los trabajos podrán utilizarse originales procedentes de prácticas de las unidades didácticas 13 y 14, adaptados e interpretados convenientemente.

Evaluación

Se intentará evaluar la correcta comprensión de las características diferenciales del procedimiento xilográfico. Se valorará positivamente la aportación de soluciones personales a los planteamientos prácticos formulados por el profesor y el uso de un lenguaje plástico propio.

Si bien en la estampación no se exigirá un nivel alto de calidad técnica, sí se deberá realizar con los mínimos exigibles de corrección, limpieza y presentación.

Recursos y materiales

- Maderas de todo tipo, maderas industriales, linóleos...
- Varios juegos completos de gubias y cuchillos para xilografía.
- Tintas, rodillos y mesas de entintado.
- Prensa de presión vertical, manual o preferentemente hidráulica.

Unidad didáctica 16

LA CALCOGRAFÍA. CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES. PROCEDIMIENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

En esta Unidad describiremos aquellos procedimientos de la gráfica que tienen como característica primordial el entintado en talla. Distinguiremos entre procedimientos directos e indirectos, ocupándonos de los más significativos y eludiendo variantes y procesos que requieran un gran dominio técnico. En el apartado de estampación también trabajaremos con técnicas simples, sin grandes problemas de entintado o registro.

Objetivos didácticos

- Comprender los fundamentos básicos y características propias de los procedimientos calcográficos.
- Distinguir entre los distintos procedimientos calcográficos, en función de técnicas, materiales y, sobre todo, resultados.
- Familiarizarse con el uso de los mordientes, barnices y demás materiales característicos de los procedimientos indirectos.

- Entender el proceso técnico como proceso de creación en todas sus etapas.
- Adquirir una idea global de la técnica que permita al alumno prever con antelación los pasos a dar en orden a conseguir un determinado resultado.

Contenidos

- Características diferenciales de los procedimientos calcográficos.
- Procedimientos calcográficos directos, punta seca, manera negra, buril. Matrices y técnicas de trabajo.
- Procedimientos calcográficos indirectos, concepto general. Matrices para los procedimientos indirectos.
- Mordientes y productos de reserva, preparación y utilización.
- Aguafuerte, aguatinta, barniz blando. Los procedimientos de levantado. Características técnicas y plásticas.
- La estampación calcográfica, técnicas y recursos.

Duración

Entre doce y catorce horas.

Actividades

- Realizar imágenes en técnica de punta seca sobre soportes variados, realizando alternativas de entintado y obteniendo pruebas de estado sucesivas del trabajo de la matriz.
- Combinar en una matriz un procedimiento de mancha y valoración tonal con uno de línea. Utilizar un número restringido de grises y resolver la línea con un mordido plano. Realizar alternativas impresas de esta matriz variando el entintado.
- Realizar una matriz con un procedimiento de levantado, sometiendo a distintas áreas de la imagen a diferentes tiempos de mordido y diferentes concentraciones de mordiente.

Evaluación

Se evaluará la adecuada comprensión de las características peculiares de los procedimientos calcográficos, así como la aportación de soluciones personales a los problemas técnicos inherentes a cada proceso realizado y el uso de un lenguaje plástico propio.

La estructuración en pasos perfectamente definidos de los procesos calcográficos indirectos nos permitirá seguir y valorar el desenvolvimiento del alumno en el taller con bastante precisión.

En la estampación se valorará la búsqueda de alternativas a una misma matriz.

Recursos y materiales

- Matrices adecuadas a los diferentes procesos calcográficos.
- Mordientes y productos de reserva, disolventes, cubetas para mordido, material para medir y preparar las disoluciones...
- Tintas para estampación calcográfica. Modificadores de las tintas, mesas de entintado, rodillos...
- Juegos de herramientas, puntas, rascadores, bruñidores...
- Tórculo para estampación.
- Diversos tipos de papel.

Unidad didáctica 17

LA LITOGRAFÍA. CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

Por su proximidad a las técnicas convencionales de dibujo, el procedimiento litográfico constituye uno de los más importantes conjuntos de técnicas dentro de la gráfica artística, y por supuesto en la ilustración del libro.

Abordaremos en esta Unidad los fundamentos del proceso litográfico y algunas de las técnicas más habituales, tanto sobre piedra como sobre matriz metálica. No trataremos la fotolitografía, ya que este apartado puede considerarse cubierto básicamente con lo abordado en la Unidad didáctica 21.

Objetivos didácticos

- Comprender los fundamentos físico-químicos del procedimiento litográfico.
- Conocer los principales materiales que intervienen en el proceso y la función de cada uno de ellos.
- Manejar algunas de las técnicas fundamentales de los procesos litográficos.
- Diferenciar las características plásticas propias de estos procesos de otros de la gráfica.

Contenidos

- Fundamentos del procesado litográfico. Bases físico-químicas.
- Los soportes del proceso litográfico. La piedra litográfica, matrices metálicas. Cualidades y características.
- Preparación de la matriz litográfica. El graneado.
- Los materiales de dibujo en litografía y el procesado de la matriz. Creación y fijación de la imagen.
- Técnicas básicas, trabajo con lápices, barras, tintas, las aguadas.
- La estampación en litografía. La prensa litográfica.

Actividades

Sería adecuado plantear la realización de las actividades prácticas de litografía en pequeños equipos de trabajo que se responsabilizasen de todo el procesado y estampación de una determinada matriz:

- Preparación y graneado de varias piedras litográficas con acabados adecuados a diversos tipos de trabajo.
- Dibujado y procesado de las piedras en diversas técnicas.
- Estampación de las matrices litográficas. Ejecución a un solo color.
- Ejecución de trabajos de litografía sobre plancha metálica, combinando al menos dos técnicas en la misma plancha.
- Estampación de los trabajos sobre plancha a un solo color.

Evaluación

Lo delicado del proceso litográfico hace que en un período tan corto de tiempo no podamos obtener generalmente resultados de buen nivel técnico, aunque ello no debe ser obstáculo para que pueda cumplirse el objetivo de conocer y experimentar las técnicas litográficas.

Se valorará la correcta comprensión del proceso litográfico, así como la limpieza y orden en las diversas fases del trabajo.

Dado que se ha realizado parte del trabajo en equipos, se evaluará, junto con los resultados finales, el funcionamiento coordinado del grupo, el reparto adecuado del trabajo y la participación e implicación individual.

Recursos y materiales

- Un juego de piedras litográficas.
- Una prensa litográfica.
- Planchas de litografía.
- Material para el dibujo y procesado de las matrices.
- Una pila de graneado.

Unidad didáctica 18

LA SERIGRAFÍA ARTÍSTICA. CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

La serigrafía en su aplicación industrial constituye una de las más versátiles técnicas de impresión; no obstante, no goza del mismo nivel de consideración en la gráfica artística, quizás por su relativa juventud. A pesar de estos prejuicios, la serigrafía artística es uno de los procedimientos más ricos en nuevos recursos y materiales, así como rápido en su ejecución.

Al abordar en esta Unidad didáctica la serigrafía artística deberemos tener en cuenta que la diferencia entre ésta y la industrial se encuentra únicamente en el concepto y no en los materiales o procesos de trabajo que ambas comparten.

Objetivos didácticos

- Diferenciar entre serigrafía artística e industrial.
- Conocer las principales técnicas utilizadas en serigrafía artística.
- Comprender los valores plásticos propios de la serigrafía.
- Practicar algunas de las técnicas serigráficas más habituales en el campo artístico.

Contenidos

- Fundamentos del proceso serigráfico.
- La matriz serigráfica. Tipos de tejidos.
- Procedimientos directos en serigrafía.
- Procedimientos indirectos. Tipones y fotolitos.
- Emulsiones. Insolación. Revelado.
- La estampación serigráfica. Prensas. Rasquetas.
- Técnicas de registro.
- Las tintas en serigrafía. Tipos y características de utilización.

Duración

Entre diez y doce horas.

Actividades

- Realización de imágenes por procedimientos directos sobre pantallas de diversas lineaturas.
- Elaboración de tipones manuales para su pasado sobre pantallas emulsionadas.
- Estampación de imágenes con varios colores, para lo cual se podrán emplear separaciones de color manuales realizadas en las prácticas de ilustración en color.

Evaluación

Dada la asequible complejidad técnica de los procesos serigráficos expuestos, se valorará prioritariamente la utilización creativa de los recursos y la capacidad de experimentación y aportación en la forma de resolver las imágenes.

Recursos y materiales

- Pantallas serigráficas de diversa lineatura y formato.

- Mesa de estampación con base aspirante.
- Insoladora neumática para el pasado de pantallas.
- Pila de revelado y recuperación de pantallas.
- Tintas diversas, rasquetas y material auxiliar para la estampación.
- Diversos tipos de papel.
- *Rack* de secado para la colocación de estampas durante el tiraje.
- Mesas de luz.

Unidad didáctica 19

TÉCNICAS BÁSICAS DE REPRODUCCIÓN EN BLANCO Y NEGRO. LÍNEA Y TONO

En esta Unidad introduciremos los principios básicos de reproducción fotomecánica. Trataremos conceptos elementales con la finalidad de introducir al alumno en el mundo de la reproducción y permitirle abordar sencillos trabajos de aplicación a sus propios originales, elaborados con anterioridad en los ejercicios de ilustración o tipografía.

No obstante, la reproducción no debe abordarse solamente como un trabajo mecánico, ya que la imagen puede ser intervenida de nuevo mediante los procesos técnicos de fotomecánica de forma creativa. Dada la complejidad de la reproducción fotomecánica se intentará adecuar el tema al objetivo global de la materia.

Objetivos didácticos

- Comprender los fundamentos básicos de la reproducción fotomecánica de línea y trama.
- Conocer los elementos que intervienen en el proceso y diferenciar su función.
- Entender cómo interpretan un original los diversos procesos de reproducción fotomecánica.
- Conocer y manejar la terminología básica de la reproducción fotomecánica de originales monocromáticos.

Contenidos

- Elementos básicos: la luz, la cámara, el material sensible.
- El revelado. Positivos y negativos.
- Cálculo de tiempos. Paletas de pruebas.
- Reproducción de línea. El original de línea.

Bloque 6:
“Reproducción
e impresión”

- Reproducción tramada. El original de tono.
- Bitonos. Efectos.
- Adecuación de la reproducción al sistema de impresión.

Duración

Diez horas, aproximadamente.

Actividades

Realizaremos reproducciones de los originales producidos en el desarrollo práctico de las unidades temáticas dedicadas a ilustración en blanco y negro y tipografía.

El alumno realizará, al menos, una reproducción a línea y una tramada con trama de lineatura gruesa. Cabe la posibilidad de realizar algún pequeño trabajo con tramas de efectos o combinación de línea y trama.

Evaluación

El alumno deberá ser capaz de reproducir fotomecánicamente, con ayuda del profesor, los ejercicios realizados en los temas de ilustración y tipografía. El nivel de calidad exigido será básico, siendo suficiente comprender el proceso y en algún caso obtener fotolitos limpios y sin grandes defectos.

Recursos y materiales

- Cámara reprográfica.
- Cubetas, líquidos y material sensible.
- Procesadora de fotolitos.
- Procesadora de *Copyproof* y material *Copyproof*.
- Tramas de diversa lineatura.
- Tramas de efectos.
- Mesa de luz para retoque. Cuentahílos.

Unidad didáctica 20

TÉCNICAS BÁSICAS DE REPRODUCCIÓN DEL COLOR. TRICROMÍA Y CUATRICROMÍA

En esta Unidad didáctica abordaremos los procedimientos de las Artes del Libro para la reproducción del color. Se introducirán brevemente unas nociones sobre teoría del color que, si bien puede que los alumnos ya posean, es importante que se recuerden antes de abordar los procesos técnicos.

La actual complejidad y tecnificación de los procesos de reproducción del color en las Artes Gráficas hace necesario adecuar esta Unidad didáctica de forma que resulte útil, sobre todo de cara a una posterior ampliación de conocimientos.

Objetivos didácticos

- Comprender el fenómeno de la visión del color.
- Conocer y entender los procedimientos de selección del color en Artes Gráficas.
- Manejar correctamente la terminología del color en las Artes Gráficas.

Contenidos

- Naturaleza de la luz y visión del color.
- Espectro de la luz blanca.
- Comportamiento de los cuerpos coloreados.
- Síntesis aditiva y sustractiva.
- Separación del color, tricromía y cuatricromía. Filtros, tramas.
- El escáner de selección de color.
- El original para selección.
- Obtención de pruebas y corrección del color. Tiras de control.

Duración

Entre seis y ocho horas.

Actividades

- Observar diversas reproducciones a color con ayuda de cuentahílos para comprender cómo está formada la imagen.
- Observar pruebas de imprenta de separaciones de color, tanto las impresiones de cada color por separado como el conjunto.
- Escanear pequeños originales a color con un escáner de mano y a baja resolución. Modificar la imagen con ayuda de un programa de retoque y tratamiento de imagen y obtener pruebas impresas con una impresora *postscript* de color y sus separaciones tramadas.
- Intervenir sobre el proceso de fotocopia en color.
- Realizar una visita a una empresa profesional de selección de color.

Evaluación

El alumno deberá conocer y comprender los fundamentos en que se basa la fotorreproducción del color, siendo capaz de describir el procedimiento en sus bases fundamentales.

Para la evaluación de esta Unidad didáctica podría ser útil la realización de pruebas escritas o trabajos teóricos, dada la complejidad de realizar prácticas complejas con autonomía por parte del alumno.

Recursos y materiales

- Equipamiento informático para escanear imágenes de pequeño formato.
- Impresora *postscript*, preferentemente de color.
- Cámara reprográfica.
- Procesadora de fotolitos.
- Mesa de luz para retoque. Cuentahílos.

Unidad didáctica 21

TÉCNICAS DE IMPRESIÓN INDUSTRIAL. RELIEVE, PLANO, HUECO Y PERMEOGRAFÍA. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

En esta amplia Unidad didáctica abordaremos el conocimiento de las técnicas de impresión más importantes pertenecientes al campo industrial. Debe quedar claro desde el principio que la pertenencia a dicho campo obedece a un intento de clasificación, ya que se da en este ámbito su utilización más frecuente. Ello no es obstáculo para la aplicación artística y creativa de cualquiera de ellas, ya que en numerosas ocasiones el campo industrial nos puede aportar materiales o conceptos que, adecuadamente tratados e interpretados, pueden convertirse en poderosas herramientas plásticas.

Abordaremos dentro de cada grupo o familia alguna de las técnicas más sencillas y representativas, ya que se trata de proporcionar una visión de conjunto y, si es posible, ensayar alguna de las técnicas, pero siempre desde un punto de vista creativo.

Objetivos didácticos

- Conocer las principales técnicas de impresión industrial.
- Distinguir las diversas técnicas y agruparlas por familias, fomentando una visión de conjunto.
- Comprender cuáles son las características diferenciales y, por tanto, las aplicaciones más frecuentes e idóneas de cada grupo de técnicas.
- Introducir el manejo de la terminología más básica de la impresión industrial.
- Ensayar algunas de las técnicas y materiales industriales, experimentando su utilización creativa.

Contenidos

- Las técnicas de impresión industrial, definición y clasificación.
- Orígenes de la impresión mecánica.

- Fotorreproducción e impresión industrial. Matrices fotosensibles.
- Impresión industrial en relieve, conceptos básicos.
- Materiales y técnicas de la impresión en relieve. Fotograbado, polímeros, flexografía. Aplicaciones.
- Impresión industrial en hueco: el huecograbado. Características y aplicaciones del huecograbado.
- Impresión industrial planográfica: el *offset*. Fundamentos de la impresión *offset*. Aplicaciones.
- Materiales y técnicas de impresión *offset*, máquinas y planchas.
- Impresión permeográfica: la serigrafía. Aplicaciones industriales.
- Materiales y técnicas de la impresión serigráfica: pantallas, emulsiones, tintas.

Duración

Doce horas, aproximadamente.

Actividades

Para la realización de las actividades se utilizará preferentemente como punto de partida el material elaborado en las prácticas de fotorreproducción.

- Realización de una matriz de relieve a partir de un original de línea, experimentando con diversos materiales, planchas metálicas y polímeros y realizando las impresiones correspondientes.
- Realización de una matriz fotolitográfica a partir de un original tramado. Impresión en máquina sacapuebas de *offset*. Si se considera oportuno podría prepararse un original complejo de ilustración y texto.
- Realización de un procedimiento serigráfico indirecto a partir de un original de línea, separado en varios colores.
- Visitas programadas a empresas de impresión industrial en donde se puedan observar la maquinaria, instalaciones, procesos de trabajo y resultados a nivel profesional.

Evaluación

Dado que fundamentalmente la finalidad de esta Unidad es conocer y experimentar diferentes materiales y técnicas de impresión industrial, no se pretenderá en los trabajos una gran corrección técnica. En algunos casos será problemático que cada alumno realice una práctica independiente, por lo que podremos proceder en pequeños grupos de trabajo.

Valoraremos sobre todo la comprensión del proceso y la capacidad de indagación y experimentación.

Recursos y materiales

- Insoladora neumática para el pasado de planchas y pantallas.
- Tórculo y prensa vertical.

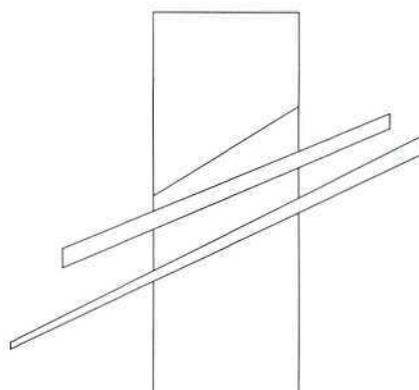
- Planchas de fotograbado emulsionadas. Diversos tipos de polímeros fotosensibles. Cubetas de mordido, mordientes y productos de reserva. Material para el procesado de polímeros.
- Tintas de impresión, rodillos...
- Prensa sacapruebas de *offset* de accionamiento manual.
- Planchas de *offset* de diversos tipos. Tintas de *offset*, rodillos y material para el procesado de las planchas.
- Mesa de estampación serigráfica con base aspirante.
- Pantallas serigráficas. Emulsiones, tintas y material auxiliar. Pila de revelado y recuperación de pantallas.
- Diversos tipos de papel adecuados a cada uno de los procedimientos.

Bibliografía

- BANN, D. *Manual de producción para Artes Gráficas*. Madrid: Tellus, 1988.
- BEAUMONT, M. *Tipo & Color*. Madrid: Hermann Blume, 1988.
- BURDEN, J. W. *La fotorreproducción en las Artes Gráficas*. Barcelona: Ed. Don Bosco, 1978.
- CASALS, R. *Pequeño offset, del original al impreso*. Barcelona: Ed. Don Bosco, 1982.
- CAZA, M. *Técnicas de Serigrafía*. Barcelona: Editorial Blume, 1967.
- CHAMBERLAIN, W. *Manual de Aguafuerte y Grabado*. Madrid: Hermann Blume, 1988.
- CHAMBERLAIN, W. *Manual de Grabado en Madera*. Madrid: Hermann Blume, 1988.
- DAHL, S. *Historia del libro*. Madrid: Alianza, 1972.
- DEMONEY, J., y MEYER, S. E. *Montaje de originales gráficos para su reproducción*. Barcelona, 1983.
- DREYFUS, J., y RICHAUDEAU, F. *Diccionario de la edición y de las Artes Gráficas*. Madrid: Pirámide, 1990.
- E. P. S. DON BOSCO. *El papel: Historia, su fabricación y su uso*. Barcelona: Ed. Don Bosco, 1978.
- E. P. S. DON BOSCO. *Manual del encuadernador, dorador y prensista*. Barcelona: Ed. Don Bosco, 1971.
- ESCOLAR SOBRINO, H. *Historia del libro*. Madrid: Pirámide, 1987.
- FABRIS-GERMANI. *Color. Proyecto y estética en las Artes Gráficas*. Barcelona: Edebé, 1973.
- FIORAVANTI, G. *Diseño y reproducción*. Barcelona: Gustavo Gili, 1988.
- GARCÍA, J. M.; Díez, M., y MARTÍN, J. *Introducción a las tintas de impresión*. Bilbao: Asociación de Investigación de la Industria Gráfica, 1969.

- GERMANI; FABRIS. *Fundamentos del proyecto gráfico*. Barcelona: Ed. Don Bosco, 1973.
- GOTTARDELLO, C. y M. *Impresión offset*. Barcelona: Ed. Don Bosco, 1973.
- HAINKE, W. *Serigrafía. Técnica. Práctica. Historia*. Buenos Aires: Ediciones La Isla, 1990.
- HUERTAS LÓPEZ, J. *Artes Gráficas, I: Composición y corrección*. Madrid: Marín Álvarez Hnos., 1991.
- JEAN, G. *La escritura, archivo de la memoria*. Madrid: Ed. Aguilar, 1989.
- LARRAYA, T. G. *Xilografía, historia y técnica del grabado en madera*. Barcelona: E. Meseguer, 1979.
- LOCHE, R. *La Litografía*. Barcelona: Ediciones R. Torres.
- LÓPEZ ISLA, J. *Procesado de planchas para offset*. Barcelona: Ed. Don Bosco, 1978.
- LORILLEUX, y GRANDIS, E. *Relaciones tinta-papel en tipografía y en offset*. Barcelona: Ed. Don Bosco, 1975.
- LYNN, J. *Cómo preparar diseños para la imprenta*. Barcelona: Gustavo Gili, 1989.
- MAGNUS, G. H. *Manual para dibujantes e ilustradores*. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
- MARA, T. *Manual de serigrafía*. Barcelona: Editorial Blume, 1981.
- MARCH, M. *Tipografía creativa*. Barcelona: Gustavo Gili, 1989.
- MAROGNA, S.; CODEN, L., y CAGNIN, D. *Impresión tipográfica*. Barcelona: Ed. Don Bosco, 1975.
- MARTÍN, A. G. *Encuadernación: Técnicas clásicas y modernas*. Madrid: Paraninfo, 1977.
- MARTÍN, E. *Artes Gráficas: introducción general*. Barcelona: Ed. Don Bosco, 1975.
- MARTÍN, E., y TAPIZ, L. *DEAIG*. Barcelona: Ed. Don Bosco, 1981.
- MARTÍN, G. *Físico-química del papel*. Barcelona: Publicaciones Offset, 1965.
- MARTÍN, J. *Fundamentos del color*. Bilbao: Asociación de Investigación de la Industria Gráfica, 1974.
- MARTÍNEZ DE SOUSA, J. *Diccionario de Tipografía y del Libro*. Barcelona: Labor, 1974.
- MCLEAN, R. *Manual de Tipografía*. Madrid: Hermann Blume, 1987.
- MELOT, M., et al. *El Grabado*. Ginebra: Skira.
- MURRAY, R. *Manual de técnicas para directores artísticos y diseñadores*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.
- PLA, J. *Técnicas del Grabado Calcográfico*. Barcelona: Editorial Blume, 1977.
- RAVIOLA, E. *Formas para offset*. Barcelona: Ed. Don Bosco, 1981.
- RICHAUDEAU, F. *La legibilidad. Investigaciones actuales*. Madrid: Pirámide, 1987.
- ROSS NIELSEN, G. *Serigrafía industrial y en Artes Gráficas*. Barcelona: Las Ediciones de Arte, 1980.

Materiales Didácticos

OPTATIVAS

TALLER ARTÍSTICO

CERÁMICA

Autores:

Pilar Soria Ruiz
Mariano Calvé Visa

Coordinación:

Eugenio Bargaño Gómez,
del Servicio de Innovación

Índice

	<u>Páginas</u>
INTRODUCCIÓN.....	129
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN	131
Orientaciones didácticas sobre medios y materiales.....	132
Orientaciones para la evaluación.....	133
PROGRAMACIÓN: SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS	135
Contenidos	136
Desarrollo de los contenidos	139
• Bloque 1: "Materias primas".....	139
• Bloque 2: "Pastas cerámicas".....	140
• Bloque 3: "Herramientas cerámicas"	143
• Bloque 4: "Engobes"	146
• Bloque 5: "Técnicas constructivas cerámicas"	147
• Bloque 6: "Técnicas decorativas".....	150
• Bloque 7: "Torno"	153
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS.....	157
Bibliografía	157
Recursos.....	162

Introducción

La cerámica no consiste únicamente en el ejercicio manual para fabricar un objeto útil, ya que a la mera funcionalidad añade otras capacidades como son: comunicación, expresión y estética propias de una actividad artística.

Esta materia debe proporcionar una preparación que brinde una visión general del desarrollo artístico, del principio creativo, de la formación científico-teórica y de la historia del arte, a la vez que unas capacidades manuales como uno de los medios para la formación artística del Bachillerato.

Esta educación requiere dos niveles: por un lado, una educación artística global que permita entender las manifestaciones actuales; por otro, una formación específica, tanto en materiales propios de la cerámica como de los lenguajes que de ella surgen.

En lo que concierne a la materia propiamente dicha hay que partir de que se trata de algo nuevo que, naturalmente, tiene que salvar todas las dificultades que conlleva una novedad, con lo cual habrá que tener en cuenta la sensibilidad a los nuevos materiales.

Una experimentación libre con los materiales cerámicos, que contemple sus posibilidades técnicas y estéticas, servirá para enriquecer las experiencias plásticas de los alumnos, potenciadoras de un desarrollo creativo. Así, a través de una observación atenta adquirirán no sólo unos conocimientos tecnológicos básicos, sino también una idea sobre principios formales generales como la simetría, el ritmo, la armonía, la proporción, el equilibrio, etc.

Sería correcto sugerir una reflexión sobre las necesidades sociales de la cerámica y sus posibles implicaciones en el campo artístico-industrial, sobre las posibilidades creativas y sobre la correspondencia hacia futuros estudios.

En definitiva, el Taller de Cerámica deberá procurar:

- Un comienzo flexible en el aprendizaje voluntario de las técnicas cerámicas.
- Una adquisición de conocimientos que permitan hallar la información y el desarrollo de actitudes positivas hacia el aprendizaje.

- Un desarrollo de programa con trabajos interdisciplinarios, basado en las necesidades de los alumnos, que brinde la oportunidad de expresarse frente al medio que les rodea.
- Un trabajo directo con materiales y técnicas cerámicas, dando el mayor número de oportunidades para manipular, cambiar y construir.
- La ubicación de la cerámica en el panorama de la Historia del Arte en general y el de las Artes Plásticas en particular.

Orientaciones didácticas y para la evaluación

Dado el carácter teórico-práctico de la materia, se sugieren las siguientes orientaciones didácticas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje:

- El profesor explicará los conceptos de cada tema con ayuda de la pizarra, medios audiovisuales, proyección de diapositivas, etc., explicados en el apartado de orientaciones didácticas sobre los medios.
- El alumno, una vez recibida la información, la analizará participando de una manera activa al aportar la información que él posea, ampliándola con revistas especializadas y bibliografía recomendada en cada Unidad didáctica o en el apartado "Bibliografía"; también en los casos en que se necesite recabará información del entorno *inmediato con salidas o visitas, como se recomienda en el apartado "Orientaciones didácticas sobre medios y materiales"*.
- Desarrollo de las actividades propuestas en las unidades didácticas descritas en el apartado "Desarrollo de los contenidos".

Se determinarán en la medida de lo posible parámetros fiables de evaluación objetiva, ya que la finalidad de la evaluación es orientativa para el alumno y el profesor en determinados aspectos del proceso educativo, tales como metodología, recursos, actividades, etc. Todo lo cual es muy distinto de la finalidad tradicional de la evaluación encaminada casi exclusivamente a fines de promoción académica y de calificación. Aquí se plantea la evaluación como instrumento de ayuda y no de censura.

Tendrá por objeto valorar las capacidades expresadas en los objetivos de cada Unidad didáctica, correspondiendo al profesor concretar qué aprendizajes o conductas espera observar en los alumnos como manifestaciones concretas del desarrollo de la capacidades.

Para poder valorar el trabajo diario del alumno se tendrá que conocer la situación inicial de niveles cognoscitivos. La evaluación deberá ser continua e individualizada. Deberá ser formativa, se dirigirá al proceso de aprendizaje, valorando el nivel de progreso de los alumnos de acuerdo con unos objetivos propuestos; indicará las principales dificultades de los

alumnos en la consecución de dichos objetivos e informará al profesor de la eficacia o ineficacia de su programación y metodología. Deberá ser continua, atendiendo simultáneamente a la recuperación de los alumnos que la necesiten.

El Taller de Cerámica, dado su carácter teórico, práctico y de experimentación, requiere unos criterios específicos de evaluación, fundamentados en las orientaciones generales y en una recogida de información de los procesos didácticos sugeridos en la programación.

Orientaciones didácticas sobre medios y materiales

Como **recursos** educativos y de reforzamiento de los contenidos se sugieren:

- Actividades paralelas con proyección de diapositivas, utilización de medios audiovisuales, etc.
- Salidas fuera del taller para ampliar conocimientos y experiencias técnico-artísticas.
- Visitas a exposiciones, fábricas, talleres artesanales, para ubicar las diferentes enseñanzas técnicas aprendidas en la asignatura y su reflejo en la realidad del entorno.
- Visitas a ferias de materiales y maquinaria, como introducción en el mercado y en la industria cerámica y como actualización de la información en el tema, tanto del alumno como del profesor.
- Visitas a museos para conocer los planteamientos históricos, artísticos y técnicos de la cerámica y su relación con los procesos y técnicas estudiadas en el taller.
- Visitas a galerías de arte, como información sobre las tendencias actuales dentro de las artes plásticas. De esta forma las alumnas y alumnos tendrán una visión general sobre conceptos estéticos actuales.

Los **materiales** presentes en el Taller de Cerámica son nuevos para el alumno y específicos; requieren además una atenta vigilancia, pues tienen un minucioso proceso desde su presentación hasta llegar a convertirse en un material definitivo (mediante la cocción); este proceso es y debe resultar enriquecedor; como estudio empírico de la transformación de la materia y la observación de todas las fases puede utilizarse como un material didáctico por el profesor; de esta manera, el material no es considerado como un fin en sí mismo, sino como un medio de aprendizaje.

Se considera importante una información clara y precisa de la preparación, conservación y reciclado de materiales y una limpieza y mantenimiento de la maquinaria y herramientas.

Los materiales básicos de trabajo en el taller serán:

- Pastas y arcillas para la realización de actividades.
- Óxidos, pigmentos y materias primas para la elaboración de colores (engobes, teñido de pastas, etc.).
- Herramientas: palillos, vaciadores, espátulas, rodillos, pinceles, listones, morteros, tornetas, etc.
- Maquinaria: hornos, tornos, galletera, laminadora, cabina de esmaltado, balanzas, etc.

Dado el carácter ya mencionado —teórico-práctico y de experimentación— del Taller de Cerámica, es conveniente realizar un control de pruebas objetivas para la consecución de objetivos cognoscitivos, pero evitando centrarse únicamente en los conocimientos teóricos, realizando otros tipos de evaluación, que compruebe, analice y refleje diferentes tipos de actitudes en las alumnas y alumnos, como serían:

- Conocimiento del vocabulario específico de la materia. De **conceptos**: origen geológico de las arcillas, temperaturas de cocción, óxidos y pigmentos, etc. De **procedimientos**: placas, tiras, ahuecado, rollos, torno, etc. De **técnicas**: engobes, pastas, arcillas, etc.
- Apreciación de los procesos y cambios de la materia en relación a sus propiedades físico-químicas (secado, cocción, vitrificación, etc.).
- Utilización de los conocimientos adquiridos específicos para la resolución de problemas concretos: volumétricos, constructivos, de adaptación forma-color, cocción, etc.
- Adecuado desarrollo del procedimiento por rollos, planchas, vaciado del bloque, tiras, engobes, texturas, etc.
- Organización y clasificación del material cerámico por: porosidad, plasticidad, refractariedad, fusibilidad, etc.
- Aplicación de métodos de trabajo concretos en relación a los proyectos cerámicos propuestos, distinguiendo lo principal de lo secundario.
- Resolución de los trabajos propuestos de una forma personal y creativa, huyendo de las soluciones convencionales.
- Mostrar interés y observar atentamente todos los pasos hasta la realización del trabajo proyectado.
- Hacer anotaciones, expresar y ordenar mediante confección de pequeñas memorias explicativas de los trabajos.
- Recoger datos e informaciones relacionados con la actividad propuesta.
- Mostrar un grado de participación activa en los trabajos de grupo.
- Utilizar, cuidar y conservar los materiales y herramientas específicas.
- Grado de sensibilidad mostrado ante los materiales cerámicos y sus tratamientos.

Una vez analizada la consecución de objetivos previstos en la programación aplicando los criterios de evaluación propuestos anteriormente, cabría evaluar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje, observando si éstos se cumplen o no; en caso negativo, habría una adaptación de objetivos y actividades acorde con las dificultades observadas.

Programación: selección y organización de los contenidos

Se puede considerar la elaboración de una programación como una operación consistente en dar unidad y estructurar la labor educativa partiendo de los principales contenidos, de acuerdo con la metodología, medios y materiales disponibles y en función de unos objetivos a alcanzar, teniendo en cuenta además el conocimiento psicológico del alumno y las circunstancias ambientales en que ha de desarrollarse el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La selección y estructuración de los contenidos debe ser coherente con los objetivos que se persiguen y acorde con el tiempo de que se dispone.

Dado que se está trabajando con factores dinámicos, será necesario prever la evolución de toda programación. Será de interés subrayar la importancia de la evaluación continua para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto en el plano de contenidos como de metodologías, o incluso de objetivos.

La presente programación contempla la formación del alumnado de una manera global, respondiendo a unos objetivos y contenidos amplios, capaces de motivar a los alumnos en la resolución de una problemática abierta y conectada con otras áreas de aprendizaje.

En esta materia se van a estudiar los medios tecnológicos y materiales elementales que permitan el desarrollo de unos esquemas mentales y hábitos experimentales acordes con los objetivos terminales establecidos para esta etapa del Bachillerato. Se evitará la especialización que persigue la obtención de unos resultados finales concretos, propios de un oficio. Pero se garantizará la acumulación de conocimientos básicos suficientes para ampliar las posibilidades de elección de estudios superiores y para facilitar la orientación profesional de las alumnas y alumnos, según lo establecido en la Orden de 12 de noviembre de 1992.

Contenidos

A continuación se relacionan las unidades didácticas que integran los bloques de contenidos propuestos.

Se propone la inclusión del bloque de contenidos “La cerámica”, de la Resolución de 29-XII-1992, en los bloques de contenidos y unidades didácticas siguientes:

Bloque de contenidos	Unidades didácticas
2 (<i>Pastas cerámicas</i>)	1 y 2
4 (<i>Empastes</i>)	1
5 (<i>Técnicas constructivas cerámicas</i>)	1 y 2
7 (<i>Torno</i>)	1 y 2

Esta estrategia didáctica responde a unos planteamientos prácticos, al dotar a los procedimientos de las unidades didácticas señaladas de unos contenidos históricos que, impartidos aisladamente, resultarían demasiado áridos al ser tan específicos.

Bloque 1: Materias primas plásticas

Unidades didácticas

U. D. 1: Las arcillas.

En los contenidos de esta primera Unidad didáctica pretendemos introducir las arcillas, como elemento sustentador y vehículo de toda la materia, estando presente y siendo nexo de unión de cada una de las unidades didácticas.

Al final del curso se recopilará todo el material analizado para su organización y clasificación por propiedades.

Hemos optado por incluir solamente una Unidad didáctica en el Bloque 1, aunque está claramente ligado con las unidades didácticas 1 y 2 del Bloque 2, para subrayar su carácter general y globalizador de toda la materia.

Esta Unidad didáctica está relacionada con otras áreas de conocimiento de la enseñanza y aprendizaje por su naturaleza y los procesos físico-químicos que conlleva.

Bloque 2: Pastas cerámicas

Unidades didácticas

U. D. 1: Gres y porcelana.

U. D. 2: Coloración de pastas.

Asociación de materiales, su aplicación en soportes y un estudio de las características, configurando una armónica unión de técnica y color, es lo que se pretende en el desarrollo de los contenidos de este Bloque.

Se sugiere hacer una introducción histórica del gres y la porcelana, haciendo especial mención a la porcelana china y su descubrimiento y elaboración en Europa.

Bloque 3: Herramientas cerámicas

Unidades didácticas

U. D. 1: Herramientas y utensilios.

U. D. 2: Maquinaria: Tornos, hornos, galletera, laminadora.

Este Bloque de contenidos intenta presentar las herramientas y útiles específicos de la materia, así como la maquinaria del taller y sus características mecánicas y técnicas, su uso y rendimiento, puesta a punto y conservación. Dada la especificidad de este apartado, hay que hacer mención a la información de que debe disponer el profesor acerca de casas suministradoras, exposiciones de maquinaria, ferias, etc. Es también muy importante el estudio e información de las normas de seguridad relativas a la instalación de hornos, tornos, cabinas de esmaltado, etc., y la normativa de la O. M. S. en materia de salubridad en el uso de determinadas maquinarias y productos químicos.

Todas las actividades de ambas unidades didácticas van encaminadas a fomentar la confianza del alumno en el manejo de maquinaria, así como a despertar su inquietud por la experimentación, propiciando el desarrollo de la creatividad, adecuando la búsqueda y uso correcto de herramientas y utensilios a los fines perseguidos.

Bloque 4: Engobes

Unidades didácticas

U. D. 1: Tipos de engobes.

Al plantear este Bloque de contenidos pretendemos hacer un estudio en profundidad de las formas básicas de colorear un soporte cerámico y una aproximación a la clasificación de engobes por componentes y temperaturas de cocción.

Este Bloque es importante por ser la iniciación en los valores cromáticos cerámicos; por otro lado, al ser una forma sencilla y directa de toma de contacto con los materiales y de resultados inmediatos, ordena la preparación mental para el acceso a otras áreas más complejas de experimentación en relación al color.

La Unidad didáctica que desarrolla los contenidos de este Bloque 4 comporta una nueva configuración formal, ya que en un mismo apartado se plantean relaciones técnicas, conceptuales, expresivas y funcionales que obligan a una racionalización del proceso creativo, requiriendo además un mayor desarrollo organizativo, tanto a nivel individual como colectivo.

Es imprescindible dotar a esta Unidad didáctica de unos contenidos históricos, que conectarán con los contenidos de sucesivas unidades didácticas.

Bloque 5: Técnicas constructivas cerámicas

Unidades didácticas

U. D. 1: Técnicas de rollos y placas.

U. D. 2: Técnicas de tiras y ahuecado.

Después de haber introducido en anteriores unidades los diferentes tipos de pastas y arcillas y la escala cromática, presentamos en este Bloque las técnicas constructivas iniciales más utilizadas, dotando de una técnica al mensaje visual volumétrico.

En este Bloque se irán adquiriendo conocimientos de una forma más directa y empírica al asimilar los conceptos, procedimientos y actitudes en el marco de un problema real y concreto.

En el transcurso de este Bloque de contenidos se podrá penetrar en los problemas subjetivos y objetivos de la forma y el color, facilitando la elección de materiales y potenciando a las alumnas y alumnos para desarrollar plásticamente sus vivencias y conocimientos propios, para llegar a la confección de trabajos originales.

Por razones prácticas de funcionamiento del taller y de infraestructura, sugerimos que estas unidades didácticas se intercalen con las Unidades 1 y 2 del Bloque 7.

Esta intercalación de unidades didácticas, con las actividades que conllevan, requieren una cuidada organización tanto del espacio físico como del proceso de aprendizaje, descubriendo las características de ejecución de las formas por medios manuales y mecánicos.

Estas unidades didácticas conectarán con el estudio de formas volumétricas tratadas por artistas plásticos que hayan tenido la cerámica como lenguaje expresivo.

Bloque 6: Técnicas decorativas

Unidades didácticas

U. D. 1: Textura, ritmos y contrastes.

U. D. 2: Aplicaciones de engobes.

Las dos unidades didácticas que componen este Bloque son consecuencia de otras unidades didácticas anteriores, teniendo una relación directa con todos los Bloques de contenidos, por tratar de la aplicación y agrupación de las distintas técnicas decorativas básicas. En este Bloque sugerimos el estudio de los diferentes efectos del material, tanto táctil como visual.

La experimentación sin prejuicios y la percepción consciente de los resultados casuales, la valoración espontánea y una continuación consecuente del trabajo posibilitarán el desarrollo del aprendizaje.

También se pretende la ampliación del campo expresivo con las distintas técnicas de aplicación del color en los engobes.

Bloque 7: Torno

Unidades didácticas

U. D. 1: Iniciación al torno.

U. D. 2: Configuración de piezas.

El conocimiento de las técnicas para la configuración de piezas en el torno, después de practicar los procedimientos de amasado de diferentes pastas y arcillas y hacer ejercicios específicos de torno, es lo que se sugiere en este Bloque.

Paralelamente a las consideraciones técnicas, se propone un estudio de los antecedentes históricos y su incidencia en el campo artesanal.

Sería conveniente intercalar los Bloques 5 y 7, como ya sugerimos anteriormente en el Bloque de contenidos 5.

Desarrollo de los contenidos

Unidad didáctica 1

Bloque 1:
“Materias
primas”

LAS ARCILLAS: ORIGEN Y COMPOSICIÓN, PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN

Objetivos

- Conocer los diferentes tipos de arcillas y su composición.
- Percibir sus propiedades específicas de plasticidad, encogimiento, grado de absorción, porosidad, vitrificación, textura, color, etc.
- Diferenciar las distintas arcillas en orden a sus propiedades.
- Clasificar las arcillas por su grado de fusibilidad.
- Desarrollar los hábitos experimentales básicos.

Contenidos

Conceptos

- Análisis de arcillas.
- Composición de diferentes tipos de arcillas y pastas.
- Reconocimiento de materias primas cerámicas.

Procedimientos

- Conservación, almacenamiento y reciclaje de arcillas.
- Apreciación de los cambios experimentados por las arcillas.
- Valoración de las características de cada tipo de arcilla.

Actitudes

- Interés por la aprehensión de conocimientos.
- Cuidado en los análisis, medidas, etc.

Duración

Seis horas.

Actividades

- Manipulación de diferentes tipos de arcillas, mediante los distintos tipos de amasado.
- Elaboración de muestrario de arcillas para el estudio y observación de las diferentes características de cada una y análisis de propiedades.
- Clasificación de arcillas por:
 - Color.
 - Granulometría.
 - Encogimiento.
 - Porosidad.
 - Fusibilidad.

Recursos

Cuaderno de clase, arcillas, rodillos, espátulas, punzones, pizarra, herramientas, bibliografía, vídeos sobre canteras de materias primas, salida del centro a entornos inmediatos.

Evaluación

La evaluación será individual y continua, basándose en la observación de los puntos siguientes:

- Identificar las pastas y arcillas por sus propiedades.
- Saber los diferentes métodos de amasado y su función.
- Clara comprensión de los temas teóricos expuestos.

Con estos puntos de evaluación se valorará el nivel alcanzado en la distinción, clasificación, preparación y distribución del trabajo, así como una apreciación y cotejación de las materias del taller con los materiales vistos por medios audiovisuales y visitas fuera del centro.

Bibliografía

- FERNÁNDEZ CHITI, J. *Curso práctico de cerámica* (tomo 1). Buenos Aires: Ed. Condorhuasi, 1980.
- RHODES, D. *Arcillas y vidriados para ceramistas*. Barcelona: CEAC, 1990.
- VITTEL, C. *Cerámica, pastas y vidriados*. Madrid: Paraninfo, 1986.

Bloque 2:
“Pastas
cerámicas”

Unidad didáctica 1

GRES Y PORCELANA: COMPOSICIÓN, PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN

Objetivos

- Conocer los diferentes tipos de pastas cerámicas y su composición.

- Analizar las propiedades específicas de plasticidad, encogimiento, etc., de las pastas.
- Estudiar y diferenciar pastas y porcelanas; controlar también la escala de temperaturas.
- Progresar en la investigación de los materiales tratados.

Contenidos

Conceptos

- Nociones teórico-prácticas de los componentes de las pastas cerámicas.

Procedimientos

- Experimentación con materias primas y diferentes pastas.

Actitudes

- Apreciación de los cambios físico-químicos experimentados por los materiales.
- Estudio de las características de las diferentes pastas.

Duración

Seis horas.

Actividades

- Manipulación de pastas cerámicas.
- Experimentar con diferentes materiales antiplásticos, texturantes, reductores, incorporándolos a los greses y porcelanas.
- Combinar las pastas controlando sus cambios físico-químicos.
- Clasificar las pastas por sus peculiaridades.

Recursos

Materias primas, listones de madera, rodillos, lona, espátulas, raspadores, chamotas de diferentes granos, hornos de pruebas y horno de clase. Diapositivas, visitas a fábricas especializadas en porcelanas y greses, visita a museos y fundaciones.

Evaluación

Se tendrá en cuenta:

- Clara comprensión de los contenidos.
- Estructuración del esquema de trabajo.
- Conocimiento del lenguaje específico.
- Síntesis de los conceptos aprendidos.

Bibliografía

FOURNIER, R. *Diccionario ilustrado de alfarería práctica*. Barcelona: Omega, 1981.

HAMILTON, D. *Gres y porcelana*. Barcelona: CEAC, 1985.

VITTEL, C. *Cerámica, pastas y vidriados*. Madrid: Paraninfo, 1986.

Unidad didáctica 2

COLORACIÓN DE PASTAS

Objetivos

- Conocer las características de los óxidos y pigmentos en la coloración de pastas.
- Estudiar sus comportamientos en las diferentes temperaturas y atmósferas.
- Experimentar con óxidos y pigmentos para conseguir nuevas gamas cromáticas.
- Utilizar la expresión intuitiva en la combinación de los colores.
- Aprender los cambios químicos experimentados por los óxidos.

Contenidos

Conceptos

- Análisis de óxidos y pigmentos y su comportamiento en las diferentes pastas y arcillas.

Procedimientos

- Incorporar adecuadamente el color en las pastas.

Actitudes

- Apreciación de posibilidades expresivas de los valores tonales.

Duración

Ocho horas.

Actividades

- Componer muestrario de color con los diferentes óxidos y pigmentos sobre pastas y arcillas.
- Mezclar las arcillas con diferentes porcentajes de óxidos y pigmentos para la obtención de pastas coloreadas.
- Creación de un módulo simple para el análisis del color, por contrastes, tonalidades, gamas cromáticas, etc.

Recursos

Pastas y arcillas. Óxidos naturales, pigmentos, granatario, balanza electrónica, morteros, espátulas, pinceles, esponjas, rodillos, cuaderno de clase, hornos. Visita a exposiciones para la sensibilización en el tema del color.

Evaluación

En esta Unidad didáctica se evaluarán los siguientes puntos:

- Grado de comprensión en el tema tratado.
- Resolución en el proceso técnico.
- Utilizar adecuadamente la balanza de precisión y los óxidos colorantes.

Estos criterios van dirigidos a comprobar si el alumno es capaz de organizar coherentemente un esquema de trabajo dado, distinguir los óxidos, manejar las balanzas, calcular porcentajes y realizar pruebas de color.

Bibliografía

COLBECK, J. *Materiales para el ceramista*. Barcelona: CEAC, 1989.

FERNÁNDEZ CHITI, J. *Curso práctico de cerámica* (tomo 3). Buenos Aires: Ed. Condorhuasi, 1982-1989.

FOURNIER, R. *Diccionario ilustrado de alfarería práctica*. Barcelona: Omega, 1981.

Unidad didáctica 1

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS

Bloque 3:
“Herramientas
cerámicas”

Objetivos

- Conocer las herramientas en la práctica, sus posibilidades y limitaciones.
- Trabajar con las herramientas de una forma imaginativa.
- Interesarse por la precisión y limpieza en la ejecución de trabajos.
- Adquirir destreza en el manejo de las herramientas.

Contenidos

Conceptos

- Exposición y características de las herramientas.

Procedimientos

- Manipulación de arcillas con diferentes herramientas cerámicas.
- Huellas, incisiones y cortes sobre la materia.

Actitudes

- Distinción de las diferentes herramientas según su función.

Duración

Cuatro horas.

Actividades

- Recopilación y clasificación de herramientas y útiles para los diferentes trabajos.
- Realización de composiciones a base de incisiones y cortes con o sin finalidad, pero abarcando el mayor espectro de posibilidades.

Recursos

- Arcillas, diferentes tipos de herramientas y utensilios, esponjas, rodillos, listones, lonas, etc.
- Búsqueda y aportación de utensilios alternativos del entorno cotidiano a las herramientas específicas.

Evaluación

Se valorará principalmente la correcta utilización de las herramientas y utensilios utilizados durante la realización de las actividades y organización y distribución del trabajo.

Estos criterios van dirigidos a comprobar si el alumno es capaz de distinguir no sólo instrumentos de la materia y sus funciones, sino el manejo de los mismos.

Bibliografía

FERNÁNDEZ CHITI, J. *Curso práctico de cerámica* (tomo 1). Buenos Aires: Ed. Condorhuasi, 1980.

LYNGGAARD, F. *Tratamiento de cerámica*. Barcelona: Omega, 1983.

Unidad didáctica 2

MAQUINARIA: TORNOS, HORNOS, GALLETERA, LAMINADORA, ETC.

Objetivos

- Conocer las características mecánicas y técnicas de la maquinaria del taller.
- Usarla y manejarla correctamente.

- Estudiar sus fundamentos técnicos.
- Conocer la función, el aprovechamiento y máximo rendimiento y conservación de la maquinaria específica.

Contenidos

- Funciones y principios teóricos de las diferentes máquinas manuales y eléctricas.
- Control del horno y gráficos de cocción.
- Uso correcto de la maquinaria de precisión.
- Comprobación de los cambios experimentados por los materiales tratados con las diferentes máquinas.

Duración

Cuatro horas.

Actividades

- Agrupación y clasificación de la maquinaria para la correcta utilización por el alumno en las diferentes fases del proceso cerámico.
- Elaboración de placas en la laminadora.
- Control del horno, mediante ejercicios sencillos de curvas de cocción y selección de temperaturas.

Recursos

Herramientas manuales: tornetas, granatarios, laminadora.

Maquinaria eléctrica: hornos, tornos, cabina y pistola de esmaltado, galletera, balanza electrónica.

Visita a fábricas y establecimientos especializados en maquinaria y herramientas.

Visita a talleres artesanos o fábricas para conocer distintos hornos, capacidades y sistemas de cocción.

Visita a ferias de maquinaria para la industria y artesanía cerámica.

Evaluación

Se considerarán:

- Comprensión de los principios técnicos y manejo de las diferentes máquinas.
- Uso correcto y atención a la maquinaria.
- Limpieza y conservación de la maquinaria.

Se valorarán los conocimientos relativos a maquinaria y materiales adquiridos en la visita a ferias, talleres, fábricas, etc.

Bibliografía

- FERNÁNDEZ CHITI, J. *Hornos cerámicos*. Buenos Aires: Ed. Condorhuasi, 1992.
- FOURNIER, R. *Diccionario ilustrado de alfarería práctica*. Barcelona: Omega, 1981.
- NORTON, F. H. *Cerámica fina*. Barcelona: Omega, 1988.
- RHODES, D. *Hornos para ceramistas*. Barcelona: CEAC, 1987.

Bloque 4: “Engobes”

Unidad didáctica 1

TIPOS DE ENGOBES

Objetivos

- Conocer las materias primas fundamentales en la elaboración de engobes.
- Saber componer engobes simples y vitrificados.
- Distinguir su composición en distintas temperaturas.
- Conocer los diferentes estados de pastas y arcillas para la aplicación idónea de los engobes.
- Interesarse por la precisión de ensayos y aplicación de engobes.

Contenidos

Conceptos

- Estudio de los diferentes tipos de engobes.

Procedimientos

- Ordenación de pruebas por componentes y temperaturas de cocción.

Actitudes

- Distinción de los cambios físico-químicos experimentados por los engobes.

Duración

Dieciséis horas.

Actividades

- Selección de materias primas para la elaboración de engobes.
- Confección de pruebas de alta y baja temperatura y engobes vitrificados.
- Clasificación de engobes por temperaturas para su aplicación a los diferentes soportes.

Recursos

Materias primas cerámicas, pastas y arcillas, óxidos naturales, pigmentos, granatarios, balanza electrónica, tamices, morteros, probetas, espátulas, pinceles, punzones, rodillos, hornos, calculadora, tabla periódica de elementos, cuaderno de clase.

Visita a Museos de Artes Decorativas o similares.

Diapositivas que despierten el interés por el tema del color.

Evaluación

- Grado de comprensión en el tema propuesto.
- Organización del esquema de trabajo.
- Coordinación de las diferentes fases de la labor experimental.
- Precisión y limpieza de ejecución.
- Recopilación y clasificación de información recibida fuera del taller.

Bibliografía

CARUSO, N. *Cerámica viva*. Barcelona: Omega, 1986.

FOURNIER, R. *Diccionario ilustrado de alfarería práctica*. Barcelona: Omega, 1981.

HAMILTON, D. *Alfarería y cerámica*. Barcelona: CEAC, 1985.

HARVEY, D. *Cerámica creativa*. Barcelona: CEAC, 1987.

LLORÉNS ARTIGAS, J. *Formulario práctico de cerámica*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

RHODES, D. *Arcillas y vidriados para ceramistas*. Barcelona: CEAC, 1990.

VITTEL, C. *Cerámica, pastas y vidriados*. Madrid: Paraninfo, 1986.

Unidad didáctica 1

TÉCNICAS DE ROLLOS Y PLACAS

Objetivos

- Conocer las diferentes técnicas de construcción manual.
- Trasladar la forma tridimensional a un material definitivo.
- Reconocer las ventajas y limitaciones de cada técnica para aplicarlas adecuadamente a las formas propuestas: orgánicas, geométricas, etc.
- Aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a un objeto concreto.

Bloque 5:
“Técnicas
constructivas
cerámicas”

Contenidos

Conceptos

- Estudio de las diferentes técnicas constructivas.

Procedimientos

- Importancia del boceto en la elaboración del proyecto.

Actitudes

- Valores diferenciadores de cada una de las técnicas constructivas en el proceso de hechura y acabados.

Duración

Catorce horas.

Actividades

- Elaboración de pequeños bocetos para un proyecto de construcción por rollos y formas geométricas por placas.
- Realización de uno de los bocetos en arcilla de baja temperatura por rollos.
- Realización de uno de los bocetos en pasta de alta temperatura, de una forma geométrica por placas.
- Aplicación de uno o más colores elaborados por las distintas técnicas y procedimientos estudiados en unidades didácticas anteriores.

Recursos

Arcillas y pastas cerámicas, palillos, espátulas, pinceles, esponjas, rodillos, laminadora, cortadores, listones, granatario, materias primas, morteros, probetas, cuaderno, bibliografía y revistas especializadas.

Utilización del entorno habitual, arquitectónico, objetos de uso cotidiano, elementos de la Naturaleza como archivo de información. Visita al Museo Arqueológico o similar.

Evaluación

Se valorarán los siguientes puntos:

- Equilibrio y proporciones de las formas tridimensionales y su correspondencia con los bocetos.
- Conexión y adecuación entre forma y color.
- Organización y coordinación del trabajo.
- Cuidado y atención en los procedimientos constructivos y sus diferentes fases de secado, merma, cocción, etc.
- Utilización correcta del lenguaje específico: barbotinas, dureza de cuero, dureza de hueso, etc.

Bibliografía

- FERNÁNDEZ CHITI, J. *Curso práctico de cerámica* (tomo 1). Buenos Aires: Ed. Condorhuasi, 1980.
- HALD, P. *Técnica de la cerámica*. Barcelona: Omega, 1977.
- LYNGGAARD, F. *Tratado de cerámica*. Barcelona: Omega, 1983.
- ROTHENBERG, P. *Cerámica artística*. Barcelona: Omega, 1976.
- WOODY, E. *Cerámica a mano*. Barcelona: CEAC, 1986.

Unidad didáctica 2

TÉCNICAS DE TIRAS Y AHUECADO

Objetivos

- Conocer las diferentes técnicas de hechura manual.
- Trasladar la forma tridimensional al material definitivo.
- Analizar las posibilidades constructivas de cada técnica.
- Saber elegir el boceto en función de la técnica de realización.

Contenidos

Conceptos

- Estudio y experimentación de las técnicas constructivas de tiras y ahuecado.

Procedimientos

- Desarrollo de una idea y su expresión formal.

Actitudes

- Análisis y valoración de las técnicas constructivas cerámicas.

Duración

Catorce horas.

Actividades

- Elaboración de bocetos para conformar elementos cilíndricos, formas orgánicas, funcionales, etc., por los métodos de tiras y ahuecado.
- Realización de los bocetos seleccionados, con las pastas y arcillas libremente escogidas.
- Utilización de engobes elaborados en las unidades didácticas anteriores con fines decorativos.

Recursos

Pastas y arcillas cerámicas, palillos, espátulas, pinceles, reglas, listones, esponjas, rodillos, laminadora, cortadores, granatarios, balanza electrónica, materias primas, morteros, probetas, hornos, cuaderno, bibliografía, revistas especializadas. Diapositivas, vídeos sobre escultura y movimientos escultóricos, para sensibilizar al alumno en los temas espaciales y volumétricos.

Evaluación

Se valorará:

- Correcta aplicación de la técnica aprendida.
- Adecuación del color a la forma.
- Aportación de soluciones originales, personales y creativas.

Se evaluarán los conocimientos e información sobre movimientos escultóricos y volúmenes cerámicos, recogidos en las proyecciones, y comentarios de clase.

Bibliografía

- CONSENTINO, P. *Enciclopedia de técnicas de cerámica*. Barcelona: Acanto, 1990.
- HAMILTON, D. *Alfarería y cerámica*. Barcelona: CEAC, 1985.
- PRAVOSLAV, R. *Técnicas de la cerámica*. Madrid: Libsa, 1990.
- ROTHENBERG, P. *Cerámica artística*. Barcelona: Omega, 1976.
- WOODY, E. *Cerámica a mano*. Barcelona: CEAC, 1986.

Bloque 6: “Técnicas decorativas”

Unidad didáctica 1

TEXTURAS, RITMOS Y CONTRASTES

Objetivos

- Comprender los tratamientos de superficies visuales y táctiles.
- Potenciar el análisis espacio-forma.
- Profundizar en los acabados formales.
- Crear un orden y una secuencia personales.

Contenidos

Conceptos

- Ornamentaciones plásticas aplicadas a la cerámica.

Procedimientos

- División y agrupación de texturas, geométricas orgánicas, ritmos, etc.
- Experimentación de las diferentes formas de conseguir texturas.

Actitudes

- Valoración de las peculiaridades de las texturas orgánicas, geométricas, ritmos y contrastes.

Duración

Cuatro horas.

Actividades

- Confección de plaquetas soporte en pastas y arcillas para realización de texturas.
- Ordenaciones grupales de las texturas encontradas.
- Aplicación de texturas recogidas para la creación de ritmos, contrastes, superposiciones, etc.

Recursos

Arcillas y pastas cerámicas, listones, palillos, cuaderno de clase, herramientas y objetos texturizantes del entorno que el alumno utilice para la búsqueda de texturas.

Diapositivas sobre distintas texturas naturales o de creación plástica.

Evaluación

Se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

- Interés desarrollado por el tema propuesto.
- Investigación de los elementos texturizantes.
- Originalidad en las respuestas individuales y personales.
- Capacidad de autocrítica y crítica colectiva.

Bibliografía

CAGE, J., y LONG, L. *Mud. Book*. Bentveld (Holanda), 1978.

CARUSO, N. *Cerámica viva*. Barcelona: Omega, 1986.

FOURNIER, R. *Diccionario ilustrado de alfarería práctica*. Barcelona: Omega, 1981.

MUNARI, B. *Diseño y comunicación visual*. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.

Unidad didáctica 2

APLICACIONES DE ENGOBES. BRUÑIDO, ESGRAFIADO, PINCELADO, ESPONJEADO, SOPLADO, BARRIDO Y ESTARCIDO

Objetivos

- Conocer las técnicas decorativas básicas de los engobes.
- Comprender a nivel de iniciación las técnicas decorativas específicas de la materia.

- Captar el seguimiento de un proceso desde el inicio de la investigación hasta un resultado final.
- Aplicar la gama de técnicas decorativas aprendidas y su correcta utilización.

Contenidos

Conceptos

- Historia de las técnicas de engobes y su evolución.

Procedimentales

- Integrar las técnicas decorativas en los distintos soportes.
- Reconocimiento y control de las variadas técnicas decorativas.

Actitudes

- Apreciación de las distintas etapas y cambios del proceso decorativo.
- Valoración de las características específicas de cada tipo de decoración.

Duración

Veinte horas.

Actividades

- Utilizar la investigación realizada con engobes en unidades didácticas anteriores para la aplicación en distintas técnicas decorativas.
- Preparación de placas-soporte para la realización de esgrafiados.
- Aplicar las técnicas de pincelado, estarcido, soplado y bruñido sobre soportes libremente escogidos.

Recursos

Pastas y arcillas, óxidos y pigmentos, granatarios, balanza electrónica, morteros, listones, rodillos, espátulas, palillos, pinceles, sopladores, cuaderno, hornos, revistas y bibliografía. Visita a Museos de Artes Decorativas, Contemporáneo y Arqueológico o similares.

Evaluación

En esta Unidad didáctica se valorará:

- Interés por el tema propuesto y recopilación de información relacionada con el mismo.
- Uso adecuado de la teoría.
- Utilización de materiales y técnicas como elementos expresivos.
- Uso correcto del lenguaje específico.
- Capacidad de proponer varias alternativas al ejercicio propuesto.
- Cuidado en la presentación y organización de la actividad.

Bibliografía

- CARUSO, N. *Cerámica viva*. Barcelona: Omega, 1986.
- COLBECK, J. *Decoración cerámica. (Técnicas y prácticas)*. Barcelona: Omega, 1985.
- HAMILTON, D. *Alfarería y cerámica*. Barcelona: CEAC, 1985.
- LLUBIA, L. M. *Cerámica medieval española*. Barcelona: Labor, 1967.
- MEYER, F. S. *Manual de ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili, 1965.
- PRAVOSLAV, R. *Técnicas de la cerámica*. Madrid: Libsa, 1990.
- VITTEL, C. *Cerámica, pastas y vidriados*. Madrid: Paraninfo, 1986.

Unidad didáctica 1

Bloque 7:
"Torno"

INICIACIÓN AL TORNO

Objetivos

- Conocer los principios y funcionamiento del torno de una forma teórico-práctica.
- Iniciar al alumno en el manejo del torno.
- Perfeccionar el amasado homogéneo de pastas y arcillas.
- Aprender a coordinar los movimientos controlando el grado de humedad de las arcillas.
- Aprender a centrar, ahuecar y levantar paredes en el torno.

Contenidos

Conceptos

- Tipos de tornos.
- Historia de los diferentes tornos y tipos de alfarerías.

Procedimientos

- Amasado y sus formas.
- Estado de arcillas y pastas para el torneado.
- Centrado, ahuecado y levantamiento.

Actitudes

- Apreciación del inicio de conformación de piezas.

Duración

Veinte horas.

Actividades

- Distintos amasados y preparación de pastas y arcillas.
- Ejercicios de subida y bajada en el torno, para centrado de la pieza.
- Ejercicios de apertura y levantamiento de paredes, inicio del cilindro.

Recursos

Arcillas y pastas, tornos, cortadores, esponjas, bibliografía y revistas especializadas. Visita a fábricas y talleres artesanales.

Evaluación

Se tendrá en cuenta:

- Correcto amasado.
- Coordinación de movimientos.
- Limpieza y conservación de los medios mecánicos y de la herramienta.

Se valorarán los conocimientos históricos sobre la aparición del torno y su evolución.

Bibliografía

- FOURNIER, R. *Diccionario ilustrado de alfarería práctica*. Barcelona: Omega, 1981.
- GUERRERO MARTÍN, J. *Alfares y alfareros de España*. Barcelona: Serbal, 1988.
- HAMILTON, D. *Alfarería y cerámica*. Barcelona: CEAC, 1985.
- WOODY, E. *Cerámica a torno*. Barcelona: CEAC, 1986.

Unidad didáctica 2

CONFIGURACIÓN DE PIEZAS

Objetivos

- Profundizar en la técnica y teoría de la Unidad didáctica 1 de este bloque de contenidos.
- Controlar los movimientos para la consecución de formas propuestas.
- Organizar el trabajo de principio a fin.

Contenidos

Conceptos

- Estudio del torno de trabajo, eléctrico o de pie.

Procedimientos

- Generación de formas en el torno.

Actitudes

- Apreciación de las distintas etapas en el desarrollo de formas.

Duración

Veinte horas.

Actividades

- Ejecución de formas abiertas simples: cuencos y platos.
- Realización de cilindros.
- Formas cerradas.
- Repasado de piezas.

Recursos

Arcillas y pastas cerámicas, tornos, punzones, repasadores, cortadores, hornos, bibliografía y revistas especializadas. Vídeos del proceso de hechura en torno.

Visita al Museo Arqueológico o similares y a talleres artesanales.

Evaluación

En esta Unidad didáctica se evaluará:

- Correcta ejecución y repasado final de piezas.
- Limpieza y conservación de tornos y herramientas.

Bibliografía

COTTIER-ANGELI, F. *La cerámica*. Barcelona: R. Torres, 1974.

FOURNIER, R. *Diccionario ilustrado de alfarería práctica*. Barcelona: Omega, 1981.

GUERRERO MARTÍN, J. *Alfares y alfareros de España*. Barcelona: Serbal, 1988.

HAMILTON, D. *Alfarería cerámica*. Barcelona: Omega, 1985.

LEACH, B. *Manual del ceramista*. Barcelona: Blume, 1981.

WOODY, E. *Cerámica a torno*. Barcelona: CEAC, 1986.

Bibliografía y recursos

Bibliografía

BRUGUERA, J. *Manual práctico de cerámica*. Barcelona: Omega, 1986.

Manual muy completo en cuanto al estudio de materiales. Hace especial hincapié en las transformaciones físico-químicas de las arcillas. Estudio de formulación y vidriados.

CARUSO, N. *Cerámica viva*. Barcelona: Omega, S. A., 1986.

Ofrece una visión general de la cerámica. Muy didáctico por la presentación de los temas y la variedad de ilustraciones.

CHITI, J. F. *Curso práctico de cerámica* (tomos I, II, III y IV). Buenos Aires: Ed. Condorhuasi, 1982.

Estudio completo de la cerámica en estos tomos, con examen de las arcillas y materiales. Técnicas y procedimientos. Vidriados. Hornos, maquinaria y herramientas. Adolece de una visión actualizada y presenta conceptos demasiado rígidos.

CHITI, J. F. *Historia de la Cerámica* (tomo I). Buenos Aires: Ed. Condorhuasi.

Visión general de la Historia de la Cerámica. Da especial importancia a las manifestaciones indígenas y autóctonas.

CHITI, J. F. *Hornos cerámicos*. Buenos Aires: Ed. Condorhuasi, 1992.

Estudio de los hornos cerámicos y los diferentes procesos de cocción.

COLL, C. *Psicología y curriculum*. Barcelona: Paidós, 1992.

COSENTINO, P. *Enciclopedia de técnicas de cerámica*. Barcelona: Acanto, S. A., 1990.

Compendio de técnicas y procedimientos. Bastante didáctico.

- COSENTINO, P. *Alfarería creativa*. Madrid: Hermann Blume, 1989.
Manual con principios, técnicas y ejercicios de diseño. Arcillas, instalación del taller. Modelado manual y a torno. Técnicas decorativas, vidriados. Hornos y cocción. Ilustrativo y didáctico.
- COOPER, E. *Historia de la cerámica*. Barcelona: Omega, 1985.
Manual ilustrativo, apartado muy interesante de la cerámica en la actualidad.
- COTTIER-ANGELI, F. *La cerámica*. Barcelona: R. Torres, 1974.
Estudio de la cerámica desde el punto de vista histórico.
- Editorial titulada "Engobes". *Revista Cerámica*, 39 (1990): págs. 78-83.
- Editorial titulada "Eufronios y la cerámica griega". *Revista Cerámica*, 42 (1991): págs. 73-77.
- Editorial titulada "Porcelana en baja". *Revista Cerámica*, 44 (1992): págs. 62-65.
- Editorial titulada "Arte y cerámica". *Revista Cerámica*, 41 (1991): págs. 10-25.
- FOURNIER, R. *Diccionario ilustrado de la alfarería práctica*. Barcelona: Omega, 1981.
Práctico; abarca todos los temas y terminología. Quizá peca de la utilización de demasiados anglicismos.
- GUERRERO MARTÍN, J. *Alfares y alfareros de España*. Barcelona: Ed. Del Serbal, 1988.
Guía de alfares actualizada. Interesante para tener una visión de la situación de las artesanías.
- HALD, P. *Técnica de la cerámica*. Barcelona: Omega, 1977.
Manual importante para el estudio de los aspectos técnicos; dedica un extenso apartado a la maquinaria industrial.
- HAMILTON, D. *Alfarería y cerámica*. Barcelona: CEAC, 1985.
Manual muy completo de las técnicas de modelado y decorativas. Sencillo, manejable e ilustrativo.
- HAMILTON, D. *Gres y porcelana*. Barcelona: CEAC, 1985.
Se centra en las pastas de alta temperatura; amplía también algunos temas del libro anterior, pero es más especializado. Es necesario tener conocimientos para su lectura.
- HARVEY, D. *Cerámica creativa*. Barcelona: CEAC, 1987.
Manual de iniciación, sin grandes aportaciones.

LEACH, B. *Manual del ceramista*. Barcelona: Omega, 1981.

Libro de bolsillo a manera de diario llevado por Leach sobre su experiencia y trabajo en Japón. Anecdótico, de agradable lectura, pero no ilustrativo en técnicas.

LYNGGAARD, F. *Tratado de cerámica*. Barcelona: Omega, 1983.

Manual de técnicas, hornos, vidriados. Bastante general y en algunos aspectos confuso.

LOWENFELD, V., y LAMBERT, W. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz, 1980.

Un clásico para el estudio y enseñanza de la "plástica". Imprescindible.

LUCCHESI, B. *Terracota. Técnica de la escultura en arcilla*. Barcelona: CEAC, 1989.

Más interesante por las ilustraciones que por el texto.

LLORENS ARTIGAS, J. *Formulario práctico de cerámica*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

Para iniciarse en los ensayos, principalmente de vidriados; debe considerarse más un recetario que formulario, ya que no trata las fórmulas empíricas.

LLUBIÁ, L. M. *Cerámica medieval española*. Barcelona: Labor, 1967.

Muy completo en el apartado que trata; de fácil lectura; ilustrativo e interesante, a pesar de su sencillez.

MARTÍNEZ CAVIRÓ, B. *Cerámica española en el Instituto Valencia de Don Juan*. Madrid: Ed. Instituto Valencia de Don Juan, 1978.

Guía de la colección, una de las más completas en cerámica medieval y de reflejos metálicos.

MASLOW, A. H. *La personalidad creadora*. Barcelona: Kairós, 1983.

Estudio psicológico del proceso creador.

MEYER, F. S. *Manual de ornamentación*. Barcelona: Gustavo Gili, 1965.

Trata todos los temas ornamentales. Fundamental en las Escuelas de Artes. Muchísimas ilustraciones.

MUNARI, B. *El arte como oficio*. Barcelona: Labor, 1976.

Consideraciones acerca de la labor del artista y del diseñador en la sociedad actual. Sencillo, muy interesante.

MUNARI, B. *Artista y designer*. Valencia: Fernando Torres, 1974.

Muy interesante por el análisis que hace del "arte puro, arte aplicado y comunicaciones visuales". Ilustrativo, con gran número de citas.

- MUNARI, B. *Diseño y comunicación visual*. Barcelona: Gustavo Gili, 1977.
Muy didáctico, basado en el curso impartido en Harvard; experimental, crítico y sencillo. Lectura muy recomendable.
- MUNARI, B. *¿Cómo nacen los objetos?* Barcelona: Gustavo Gili, 1983.
Reflexión acerca del diseño en cuanto a la culminación de un proceso. Como los libros anteriores, muy sencillo e interesante.
- NELSON, G. C. *Cerámica. Manual para el alfarero*. México D. F.: CECOSA, 1980.
Más interesante en el estudio histórico y de hornos y maquinaria; pobre en cuanto a técnicas.
- NORTON, F. H. *Cerámica fina*. Barcelona: Omega, 1988.
Trata principalmente aspectos industriales de la cerámica.
- PADOA, L. *La cocción de productos cerámicos*. Barcelona: Omega, 1990.
Estudio de todos los tipos de hornos; propone la construcción de hornos simples con ejemplos ilustrativos.
- RADA, P. *Técnicas de la cerámica*. Madrid: LIBSA, 1990.
Manual muy completo que incluye conceptos y técnicas desarrolladas en Checoslovaquia. Abundan las ilustraciones y es muy didáctico. Muy completo en cuanto a técnicas decorativas y estudio de los materiales.
- RADO, P. *Introducción a la Tecnología cerámica*. Barcelona: Omega, 1990.
Manual de iniciación que pasa por todas las técnicas constructivas y de decoración.
- RHODES, D. *Arcillas y vidriados para ceramistas*. Barcelona: CEAC, S. A., 1990.
Manual muy completo que trata los aspectos técnicos de todos los materiales y procesos decorativos. Muy serio y austero. Muy recomendable.
- RHODES, D. *Hornos para ceramistas*. Barcelona: CEAC, S. A., 1987.
Como el libro anterior, muy austero y completo. Estudio exhaustivo de los tipos de hornos, atmósferas de cocción.
- ROTHENBERG, P. *Cerámica artística*. Barcelona: Omega, 1976.
Manual de cerámica sobre procesos y técnicas, sin grandes aportaciones; en la actualidad algo desfasado.
- SCHMITT-MENZEL, I. *Decoración de objetos de cerámica*. Barcelona: CEAC, S. A., 1989.
De la serie de *Iniciación a la Cerámica*. Demasiado básico, aunque aporta algunas ideas.

SCHWICHTENBERG, T. *Vidriado y decorado de cerámica*. Barcelona: CEAC, S. A., 1989.

Técnicas del vidriado seguidas paso a paso y de forma progresiva.

SINGER, F., y SINGER, S. S. *Cerámica industrial* (tomos I, II y III). Bilbao: Urmo, S. A., 1979.

En el tomo I se tratan las materias primas, la acción del calor, arcillas, el laboratorio, pastas cerámicas y vidriados. En el tomo II, la preparación mecánica de pastas y vidriados, moldeo y hornos. En el tomo III, los materiales de construcción cerámicos, aislantes térmicos. Son manuales técnicos muy especializados. Imprescindibles para los profesionales.

SOLANAS DONOSO, J. *Diseño, arte y función*. Barcelona: Salvat, Col. Aula Abierta, 1981.

Libro básico y de divulgación sencillo; aclara aspectos del diseño y papel del diseñador.

VITTEL, C. *Cerámica, pastas y vidriados*. Madrid: Paraninfo, 1986.

Libro muy claro sobre los aspectos geológicos de las arcillas y aspectos técnicos de pastas y vidriados. Muy austero, pocas ilustraciones, pero bastante recomendable.

VIVAS, A. *Técnicas de la cerámica*. Madrid: Keramós, 1987.

Compendio de los artículos aparecidos en la revista *Cerámica*, agrupados por temas. Bastante aclaratorio.

VIVAS, A. "Hornos". Revista *Cerámica*, 27 (1987): págs. 88-91.

VIVAS, A. "Hornos". Revista *Cerámica*, 28 (1987). págs. 48-51.

VIVAS, A. "Panorama de la cerámica española actual". Revista *Cerámica*, 29 (1987): págs. 40-53.

VIVAS, A. "Hornos". Revista *Cerámica*, 30 (1988): págs. 50-61.

VIVAS, A. "Ceramistas italianos contemporáneos". Revista *Cerámica*, 35 (1989): páginas 56-67.

WOODY, E. S. *Cerámica a mano*. Barcelona: CEAC, S. A., 1986.

Presenta las distintas técnicas de construcción a mano a través del trabajo de artistas actuales. Ilustrado con muchas fotografías del proceso. Muy didáctico e interesante.

WOODY, E. S. *Cerámica a torno*. Barcelona: CEAC, S. A., 1986.

Proceso del torneado presentado paso a paso y de una manera progresiva. Sencillo, didáctico e interesante.

Recursos

Se sugiere la instalación del Taller de Cerámica contando con unas normas mínimas de seguridad e higiene, como son una buena ventilación, luz adecuada, correcta instalación eléctrica con tomas de tierra, agua, equipo de extracción de humos, etc.

En la medida de lo posible, se tratará de crear un lugar agradable de trabajo, separando las zonas donde se realizan las distintas actividades, con suficiente espacio, donde alumno y profesor puedan desenvolverse.

Es imprescindible disponer de un espacio aislado para hornos y se recomienda tener un recinto para almacén.

Mobiliario

- Banquetas.
- Encerado.
- Estanterías metálicas.
- Mesa y sillón del profesor.
- Mesas de taller.
- Tablones de corcho.
- Perchas.
- Armarios con baldas y cajones.
- Mesa de madera, con tablero grueso para amasado.
- Armario metálico, taquilla.

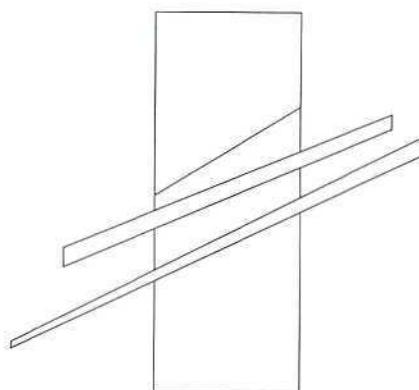
Material didáctico

- Mufla de pruebas con equipo pirométrico.
- Horno eléctrico con pirometría.
- Tornos de pie o eléctricos.
- Galletera.
- Laminadora.
- Cabina de esmaltar con extractor o cortina de agua.
- Pistola con compresor.
- Balanza electrónica.
- Granatarios.
- Tornetas de mesa.

- Depósitos de arcillas.
- Tamices (varias mallas).
- Mascarillas protectoras.
- Morteros con mazas.
- Batidora.
- Pila o fregadero.

Además de lo anteriormente detallado, el Taller de Cerámica deberá contar con el siguiente material didáctico no inventariable: palillos, cortadores, espátulas, vaciadores, pinceles, repasadores, esponjas, rodillos, tablas de madera, botes de plástico, probetas, cubos y losetas industriales.

Materiales Didácticos

OPTATIVAS

TALLER ARTÍSTICO

ORFEBRERÍA Y JOYERÍA

Autores:

Gabino González Martínez

Susana Hernando Botto

Yolanda Rodríguez Morillo

Coordinación:

Eugenio Bargeño Gómez,
del Servicio de Innovación

Ministerio de Educación y Ciencia

Índice

	<i>Páginas</i>
INTRODUCCIÓN.....	169
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN	173
• Grado de desarrollo y profundización en los contenidos	173
• Planteamiento de las unidades didácticas: fases en su desarrollo	173
• Los recursos didácticos como parte del currículo	174
• La evaluación: orientaciones generales	174
PROGRAMACIÓN: SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS	177
Bloques de contenido	179
Desarrollo de los contenidos: unidades didácticas	182
• Unidad didáctica 1: "Introducción a la Orfebrería y la Joyería: el proceso creativo"	182
• Unidad didáctica 2: "Conformado por volteo"	184
• Unidad didáctica 3: "Conformado por plegado"	187
• Unidad didáctica 4: "La forja"	189
• Unidad didáctica 5: "Cincelado y repujado"	191
• Unidad didáctica 6: "La filigrana y el granulado"	194
• Unidad didáctica 7: "La fundición"	196
• Unidad didáctica 8: "La Orfebrería y la Joyería en la actualidad: procesos industriales"	198
BIBLIOGRAFÍA.....	201

Introducción

Esta materia supone la iniciación en la práctica de los procesos de creación con los materiales metálicos comúnmente utilizados en la Orfebrería y la Joyería. Se halla en conexión e interdependencia con otras materias de la modalidad de Artes del Bachillerato, puesto que el soporte teórico y conceptual está apoyado por las materias de Volumen, Dibujo Artístico y Técnico.

Como resultado de los aprendizajes de esta materia el alumno podrá adquirir tanto el vocabulario y la terminología básicos propios de la Orfebrería y la Joyería, como una serie de conceptos y procedimientos propios del proceso práctico, de modo que este bagaje de conocimientos, destrezas y actitudes aportados le serán útiles para la continuación de futuros estudios especializados, o bien para su posible inserción en el mundo profesional. De esta manera, el alumno habrá adquirido capacidades para llevar a la práctica los diversos conocimientos asimilados a través de la realización de proyectos sencillos, concebidos y desarrollados desde el boceto hasta el prototipo, aplicando las técnicas más idóneas y apreciando en éstas la riqueza de sus posibilidades expresivas. La actividad manual hará que consiga habilidades y destrezas en el manejo de la herramienta y en la práctica de los procedimientos, permitiéndole expresar su creatividad a través del tratamiento de materiales metálicos e iniciarse en los procesos de investigación sobre formas y materiales.

El Taller de Orfebrería y Joyería se encuentra incluido como una de las materias optativas para la Modalidad de Artes del Bachillerato, de modo que, junto a las restantes materias, debe perseguir las tres finalidades que se recogen en la L. O. G. S. E.: formativa, preparatoria y orientadora. Igualmente, debe contribuir al enriquecimiento cultural y a la formación del alumno en cuanto individuo y en cuanto a su integración en el seno de la sociedad, y debe permitir el desarrollo de su sensibilidad artística, el dominio de los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y de las habilidades propias de este campo para la continuación de sus estudios posteriores o para su inserción en el mundo laboral en condiciones ventajosas.

En este sentido, son varios los enfoques posibles para la materia, orientados de forma preferente hacia alguna de las finalidades del Bachillerato y que contribuyen a desarrollar las capacidades anteriormente expresadas.

Los **posibles enfoques** serían:

- **Preparación del alumno para el mundo laboral a través de la práctica de un oficio**

Según este enfoque, el Taller de Orfebrería y Joyería atendería más a las finalidades formativa y preparatoria del Bachillerato, presentando un carácter eminentemente práctico que permitiría al alumno su inserción en el mundo laboral.

No obstante, teniendo en cuenta lo limitado del tiempo de que dispone la asignatura y que aúna dos profesiones claramente diferenciadas en la actualidad, la Orfebrería y la Joyería sólo podría formar al alumno en determinados procesos básicos comunes.

Por otra parte, este enfoque privaría a aquellos alumnos aún no decididos por su futuro o a los que tienen una orientación clara aunque no coincidente con este entorno laboral concreto, de una serie de contenidos, procedimientos y valores, ya que se precisa mucho tiempo para la adquisición de las destrezas y habilidades a un nivel aceptable para la salida profesional.

- **Preparación para estudios posteriores**

Este enfoque estaría más de acuerdo con el carácter preparatorio y orientador del Bachillerato. El Taller de Orfebrería y Joyería proporcionaría al alumno una buena base de cara a la continuación en estudios de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Orfebrería y Joyería, preferentemente, u otros relacionados con la expresión plástica en metal.

La elección de esta orientación sería muy adecuada para aquellos alumnos que tuviesen clara su elección posterior. Sin embargo, para aquellos otros que no se hubieran decidido entre continuar estudios o incorporarse al mundo laboral, podría servirles como orientación.

- **Formación técnica y tecnológica**

El estudio de las técnicas de ejecución de una obra y de los medios empleados en la misma permitiría la profundización en el conocimiento de los avances tecnológicos ya iniciados en otros niveles de la educación (Secundaria Obligatoria).

Teniendo en cuenta la posibilidad de salida del alumno de Bachillerato de la modalidad de Artes hacia el mundo laboral o hacia estudios posteriores, y dado el carácter permeable que la L. O. G. S. E. otorga a la estructura curricular de este nivel y la orientación de la asignatura de Taller de Orfebrería y Joyería como materia formadora del alumno hacia el campo de la Técnica y las Tecnologías, este enfoque posibilitaría a los alumnos la continuación y profundización de sus estudios en este campo del saber.

- **Conocimiento y uso del metal como medio de expresión artística**

Este enfoque se orientaría hacia la comprensión de las posibilidades expresivas del metal como materia dentro del ámbito de las Artes Plásticas. Posibilitaría la educación

de la sensibilidad artística del alumno a través del lenguaje de la materia y la forma, mediante el empleo de las técnicas propias de la Orfebrería y la Joyería.

De este modo, la teoría y la práctica contribuirían al desarrollo de la creatividad del alumno y fomentarían una actitud estética y crítica hacia el medio en que se desenvuelve.

- **Enfoque elegido como orientador de la materia**

El conocimiento y uso del metal como medio de expresión artística nos parece el más adecuado para la orientación del Taller de Orfebrería y Joyería ya que presenta un carácter más formativo y orientador que los demás, pues proporcionaría al alumno una serie de conocimientos, procedimientos y destrezas que le permitirían su expresión en un lenguaje tridimensional aplicable, en general, al mundo de las Artes Plásticas. Además, posibilitarían la capacidad creadora del mismo y fomentarían el desarrollo de su sensibilidad artística; por otra parte, podrían permitir el descubrimiento de su orientación futura, bien hacia estudios posteriores, (universitarios o Ciclos formativos), bien hacia el mundo laboral.

Sería el enfoque de carácter más universal para el conjunto de los diversos alumnos que puedan acceder a esta materia optativa de la modalidad de Artes.

Orientaciones didácticas y para la evaluación

A continuación recogemos una serie de consideraciones sobre las posibles orientaciones didácticas para la materia, que hemos reunido en varios apartados:

Grado de desarrollo y profundización en los contenidos

El desarrollo de los contenidos se puede hacer con diferentes grados de profundización que estarán condicionados por diversos factores:

- Nivel inicial de conocimientos de los alumnos, ya que pueden haber escogido la materia en primero de Bachillerato, en cuyo caso no han tomado aún contacto con materias como Dibujo Técnico, Dibujo Artístico I y Volumen que vayan educando al alumno a nivel artístico, o bien en segundo, cuando ya han cursado esas asignaturas y hayan escogido otras propias de la modalidad de Artes del Bachillerato.
- Dotaciones del Taller y situación geográfica y social del Centro, que permitan el uso y aplicaciones de diversas máquinas, herramientas o la visita a Talleres o Industrias, Museos, etc.
- Capacidades de cada alumno en particular, tanto de tipo manual como de aptitud artística.

Planteamiento de las unidades didácticas: fases en su desarrollo

El planteamiento de las unidades didácticas transcurrirá por varias etapas: en una primera, el profesor realizará una exposición oral, con el apoyo de material gráfico, de los principales conceptos relacionados con los temas, tanto de contenido teórico como procedimental. Posteriormente, se propondrá al alumno un trabajo para que éste lo desarrolle según lo expuesto y que será corregido en función de la adecuación técnica del mismo y de las posibilidades reales de realización, con los medios de que se dispone en el taller. Este

sistema de trabajo implica el seguimiento individualizado de cada alumno por parte del profesor. La siguiente etapa en la Unidad didáctica será la de realización práctica del trabajo, que permitirá tanto el aprendizaje de técnicas como el desarrollo de destrezas y habilidades en el manejo de útiles, máquinas y herramientas.

En cada Unidad didáctica se incluye una serie de temas correspondientes a los bloques de contenido y muchos de ellos aparecen repetidamente en casi todas las unidades. El modo en que concebimos su desarrollo no obliga a su estudio completo en todas ellas, sino que se tratarán tan sólo aquellas partes que interesen en función de los objetivos didácticos que se pretenden conseguir. De esta manera, el alumno irá completando su estudio a lo largo del curso y, al tiempo, profundizará en la práctica del taller que le permita el desarrollo de destrezas y habilidades.

Los recursos didácticos como parte del currículo

Son varios los posibles recursos didácticos que se pueden utilizar para el desarrollo de esta materia; a continuación hacemos una serie de reflexiones sobre cómo poder utilizarlos en el mismo.

- a) Las visitas a museos, exposiciones y talleres resultarán muy interesantes y podrán realizarse tanto antes del planteamiento del trabajo y su ejecución (a modo de fuente de información), como de forma simultánea o posterior (a modo de reflexión para el asentamiento de los conceptos adquiridos y para el desarrollo de las capacidades críticas del alumno). Asimismo, podrán servir como material para la elaboración de trabajos, individuales o en grupo, de análisis de piezas seleccionadas en función de sus valores estéticos y de la relación entre forma y técnica.
- b) Otra posibilidad muy interesante sería el planteamiento de conferencias multidisciplinarias sobre temas monográficos elaboradas e impartidas por diferentes seminarios del Bachillerato (como Volumen, Historia del Arte, Matemáticas de la forma, Diseño, Dibujo Técnico, etc.) y bajo la coordinación del profesor del Taller.
- c) La elaboración por parte de cada alumno de un conjunto de fichas de taller sobre los procesos básicos y específicos, las implicaciones de carácter artístico de cada uno, el estudio sobre los materiales y sus propiedades más aconsejables a aplicar en cada caso nos parece otro recurso didáctico de gran interés, tanto para el aprendizaje del alumno como para que el profesor pueda realizar el seguimiento del mismo (evaluación).
- d) La realización de breves memorias en aquellas unidades didácticas que por falta de tiempo o de medios no se pudiesen desarrollar de forma práctica. En ellas, los alumnos reflejarían el grado de asimilación de los conceptos teóricos, como serían los relativos a la Historia del Arte, los materiales y procesos.

La evaluación: orientaciones generales

Considerando la evaluación como el resultado de un conjunto de parámetros que enjuician el avance en el proceso de aprendizaje del alumno, del propio currículo de la materia, de su desarrollo en el aula y del trabajo del profesor, hacemos aquí una serie de **reflexiones** acerca de todo este conjunto de factores, como son:

- a) Al plantearse un **seguimiento individualizado** del alumno, la evaluación tendrá en cuenta tanto la situación inicial del mismo (aptitudes conceptuales, manuales, nivel de conocimientos, actitud, etc.) como su evolución. No obstante, es necesario comparar este desarrollo frente al marco de referencia del resto de los individuos y del conjunto general de la clase.
- b) En relación a los contenidos, se evaluará el **grado de asimilación de los conceptos** teniendo en cuenta las características del curso, ya que como hemos indicado antes, pueden ver favorecido su aprendizaje según si los alumnos han cursado o cursan otras materias relativas al campo de las Artes Plásticas.
- c) Respecto a la **adquisición de habilidades y destrezas manuales**, debemos tener presente que se necesita tiempo para su desarrollo y maduración. Por ello, en las primeras unidades didácticas sólo se podrán pretender aproximaciones al uso de los útiles, las máquinas y las herramientas y después se podrá pedir un mayor nivel en su manejo.
- d) Las **fichas de taller y los trabajos teóricos** podrán evaluarse en cuanto a una correcta presentación que no sólo incluya la limpieza y el orden, sino también el uso adecuado de la terminología propia de la asignatura, la síntesis y claridad de los conceptos utilizados.
- e) La **evaluación final** comparará los resultados obtenidos con la relación de los objetivos generales enunciados y propuestos para el currículo, de modo que sea posible reflexionar acerca de su desarrollo en el aula.

Programación: selección y organización de contenidos

Los contenidos que se plantean aquí para la materia de Orfebrería y Joyería son muy generales, ya que deben tratar sobre estas dos profesiones que tuvieron un origen común, pero que en la actualidad están claramente diferenciadas.

Estos contenidos que hemos seleccionado pretenden constituir un marco de referencia para el profesor, quien puede desarrollarlos a la luz de diversas orientaciones, permitiendo la consecución de unos objetivos concretos.

De las diversas opciones que hemos presentado, la orientación escogida nos condiciona a dar un tratamiento especial a los contenidos. Con ello pretendemos que se desarrolle la sensibilidad artística del alumno y poder encamilarle hacia el conocimiento del metal como medio de expresión plástica.

Proponemos **cinco bloques de contenido generales** (a los que llamamos: A, B, C, D y E), estructurados en una serie de temas (denominados: A1, A2, B1, B2, etc.), tal como se observa en el *Cuadro I* (pág. 178). Unos son de carácter conceptual, más teóricos, otros son procedimentales y de aplicación, de carácter más práctico. También nos ha parecido interesante incluir una serie de contenidos actitudinales generales para todas las unidades didácticas, si bien habrá algunos más específicos que indicaremos en la correspondiente Unidad.

El grado de profundización de algunos temas estará condicionado por el nivel inicial de conocimientos de los alumnos; en otros casos en que se requiera el desarrollo de destrezas y habilidades (procesos básicos de taller), el grado de profundización será progresivo con el avance del curso, ya que el alumno irá adquiriendo cada vez mayor seguridad en el manejo de los útiles y las herramientas del taller.

El desarrollo que proponemos para los contenidos no los separa en unidades didácticas por temas independientes; por el contrario, están planteados como una serie de opciones para el estudio de las diversas formas expresivas del metal a través de las cuales el alumno irá conociendo y profundizando en el estudio de los distintos bloques de contenido. Así

A. La Orfebrería y la Joyería como manifestaciones artísticas del hombre.

- A1. El proceso creativo: desde la concepción de la idea hasta la fabricación del objeto.
- A2. Bases socioculturales, simbología y terminología de los objetos de Orfebrería y Joyería.
- A3. Evolución estética. Nuevos lenguajes plásticos.
- A4. Evolución técnica: situación actual de la Orfebrería y la Joyería.

B. El Taller, útiles, máquinas y herramientas en los procesos básicos.

- B1. El puesto de trabajo. Normas de seguridad e higiene.
- B2. Instrumentos de medida y verificación. El trazado.
- B3. Perforación: herramientas, procesos y aplicaciones.
- B4. Sujeción: herramientas, procesos y aplicaciones.
- B5. Laminado y trefilado: herramientas, procesos y aplicaciones.
- B6. Corte y aserrado: herramientas, procesos y aplicaciones.
- B7. Recocido, decapado y limpieza: materiales y su manejo, útiles, herramientas, procesos y aplicaciones.
- B8. Tallado: herramientas y maquinaria específica, procesos y aplicaciones.

C. Los materiales utilizados para la fabricación de objetos de Orfebrería y Joyería.

- C1. Metales preciosos: oro, plata, platino y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y técnicas más relevantes. Leyes y contrastes. Aplicaciones. Presentaciones comerciales.
- C2. Otros metales: el cobre y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y técnicas más relevantes. Aplicaciones. Presentaciones comerciales.

D. Técnicas de conformado y montaje de piezas.

- D1. Procesos generales de fundición en Orfebrería y Joyería.
- D2. Proceso artesanal de conformado por forja: útiles y herramientas. Posibilidades de expresión artística.
- D3. Proceso artesanal de conformado por volteado: útiles y herramientas. Posibilidades de expresión artística.
- D4. Proceso artesanal de conformado por plegado: útiles y herramientas. Posibilidades de expresión artística.
- D5. Proceso artesanal de conformado por embutido: útiles y herramientas. Posibilidades de expresión artística.
- D6. Procesos de conformado industrial: útiles, máquinas y herramientas. Aplicaciones.
- D7. Proceso de soldadura. Clasificación. Materiales y útiles. Aplicaciones.

E. Técnicas decorativas y acabados.

- E1. Filigrana y granulado: procesos, útiles y herramientas. Aplicaciones.
- E2. Cincelado y repujado: procesos, útiles y herramientas. Aplicaciones.
- E3. Procesos de texturado: útiles y herramientas. Aplicaciones.
- E4. Procesos de acabado artesanales e industriales: materiales, útiles, herramientas y aplicaciones.

Cuadro I: Distribución de los contenidos

(González, G.; Hernando, S., y Rodríguez, V.)

por ejemplo, tomando como referencia el *Cuadro I* de la página 178, la Unidad didáctica 6: La filigrana y el granulado, desarrolla el tema E1 como contenido conceptual y A1, B2, B5, B7, B8, C1, D4 y E1 como contenidos procedimentales.

A continuación relacionamos los bloques de **contenidos conceptuales y procedimentales**, así como la estructuración por temas:

Bloques de contenido

A. La Orfebrería y la Joyería como manifestaciones artísticas del hombre

Este bloque de contenidos presenta un carácter más teórico que los demás. Incluye una serie de temas sobre el desarrollo del proceso creativo, la simbología de los objetos de joyería y orfebrería, sus implicaciones socioculturales, la evolución estética desde los comienzos del hombre hasta nuestros días y, por último, una visión sobre la actualidad más industrializada de estos viejos oficios.

Temas

- A1. El proceso creativo: desde la concepción de la idea hasta la fabricación del objeto.*
- A2. Bases socioculturales, simbología y terminología de los objetos de Orfebrería y Joyería.*
- A3. Evolución estética. Nuevos lenguajes plásticos.*
- A4. Evolución técnica: situación actual de la Orfebrería y la Joyería.*

B. El Taller, útiles, máquinas y herramientas en los procesos básicos

Este bloque presenta un doble carácter conceptual y procedimental. Por una parte, los temas que incluye suponen una toma de contacto del alumno con el mundo de los útiles, las máquinas y las herramientas propias del taller, sus características técnicas y su aplicación tecnológica en los procesos básicos. Por otra, el manejo de las mismas permitirá al alumno un conocimiento de la realización de esos procesos básicos y el desarrollo de destrezas y habilidades manuales.

Temas

- B1. El puesto de trabajo. Normas de seguridad e higiene.*
- B2. Instrumentos de medida y verificación. El trazado.*
- B3. Perforación: herramientas, procesos y aplicaciones.*
- B4. Sujeción: herramientas, procesos y aplicaciones.*
- B5. Laminado y trefilado: herramientas, procesos y aplicaciones.*

B6. Corte y aserrado: herramientas, procesos y aplicaciones.

B7. Recocido, decapado y limpieza: materiales y su manejo, útiles, herramientas, procesos y aplicaciones.

B8. Tallado: herramientas y maquinaria específica, procesos y aplicaciones.

C. Los materiales utilizados para la fabricación de objetos de Orfebrería y Joyería

Los contenidos de este bloque pretenden formar al alumno en cuanto al estudio de los metales con que se trabaja en el mundo de la orfebrería y la joyería y que va a manejar en el Taller. Estos conocimientos se adquirirán tanto desde el punto de vista teórico como a través de la práctica en el manejo de los mismos.

Temas

C1. Metales preciosos: oro, plata, platino y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y técnicas más relevantes. Leyes y contrastes. Aplicaciones. Presentaciones comerciales.

C2. Otros metales: el cobre y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y técnicas más relevantes. Aplicaciones. Presentaciones comerciales.

D. Técnicas de conformado y montaje de piezas

Este bloque de contenidos será el que permita al alumno conocer las posibilidades expresivas del metal como materia de trabajo, los útiles, herramientas y maquinaria, así como los procesos básicos para el conformado y montaje de piezas en Orfebrería y Joyería. En la mayoría de los casos este conocimiento será adquirido a través de la aplicación a trabajos sencillos, sobre todo en las técnicas de carácter más artesanal. En otros casos, los procesos industriales serán tratados de modo más teórico y deberán estar apoyados por las visitas a talleres, medios gráficos, etc.

Temas

D1. Procesos generales de fundición en Orfebrería y Joyería.

D2. Proceso artesanal de conformado por forja: útiles y herramientas. Posibilidades de expresión artística.

D3. Proceso artesanal de conformado por volteado: útiles y herramientas. Posibilidades de expresión artística.

D4. Proceso artesanal de conformado por plegado: útiles y herramientas. Posibilidades de expresión artística.

D5. *Proceso artesanal de conformado por embutido: útiles y herramientas. Posibilidades de expresión artística.*

D6. *Procesos de conformado industrial: útiles, máquinas y herramientas. Aplicaciones.*

D7. *Proceso de soldadura. Clasificación. Materiales y útiles. Aplicaciones.*

E. Técnicas decorativas y acabados

El estudio de las diferentes técnicas decorativas completará el conocimiento de los oficios de orfebrería y joyería. El alumno podrá adquirir una serie de ideas generales sobre los modos en que pueden ser decoradas las piezas. En algunos casos de forma práctica y en otros más teórica.

Temas

E1. *Filigrana y granulado: procesos, útiles y herramientas. Aplicaciones.*

E2. *Cincelado y repujado: procesos, útiles y herramientas. Aplicaciones.*

E3. *Procesos de texturado: útiles y herramientas. Aplicaciones.*

E4. *Procesos de acabado artesanales e industriales: materiales, útiles, herramientas y aplicaciones.*

Contenidos actitudinales

- Limpieza en el trabajo.
- Gusto por el orden en el taller.
- Responsabilidad en el cuidado de la herramienta y maquinaria común.
- Colaboración con los compañeros en los trabajos en equipo.
- Rigor en la toma y traslado de las medidas.
- Apreciación de la estética de las formas y las proporciones de los objetos.
- Valoración de las dificultades técnicas de los trabajos.
- Valoración de las posibilidades expresivas de las diferentes técnicas de conformado.
- Capacidad para discernir aquellas partes de una obra que poseen cualidades estéticas.
- Valoración por el esfuerzo de forma organizada y continua para conseguir un trabajo satisfactorio.
- Gusto por el buen acabado de las piezas.

Desarrollo de los contenidos: unidades didácticas

Las unidades didácticas que proponemos están pensadas de manera que resulte un aprendizaje progresivo en cuanto a los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, de manera que el orden en que se presentan debe ser el adecuado para la puesta en funcionamiento en el aula.

Unidad didáctica 1

— “INTRODUCCIÓN A LA ORFEBRERÍA Y LA JOYERÍA: EL PROCESO CREATIVO” —

Objetivos didácticos

- Conocer los conceptos tradicional y moderno de los oficios de Orfebrería y Joyería: sus valores intrínsecos, simbólicos, mágicos, jerárquicos, etc.
- Comprender conceptos como armonía, proporción, forma, color, etc. como valores expresivos en la plástica de los objetos de orfebrería y joyería.
- Valorar la evolución de los componentes plásticos, ornamentales y técnicos en la Orfebrería y la Joyería.
- *Comprender de un modo general el proceso creativo: la necesidad, el estudio de las relaciones forma-función-estética, el surgimiento de la idea: boceto y desarrollo técnico, elección del proceso más adecuado para la fabricación y materialización del objeto.*
- Desarrollar la capacidad de análisis y apreciación de los objetos a través de sus valores estéticos.
- Apreciar y reflexionar sobre los valores plásticos propios de las obras de esta disciplina como fuente de enriquecimiento individual y colectivo y con la posibilidad de situarlos en la sociedad y cultura a que pertenecieron.
- Conocer el vocabulario y la terminología básicos de los objetos de Orfebrería y Joyería.

Contenidos

Conceptos

- El proceso creativo: desde la concepción de la idea hasta la fabricación de los objetos. (A1.)
- Bases socioculturales, simbología y terminología de los objetos de orfebrería y joyería. (A2.)
- Evolución estética. Nuevos lenguajes plásticos. (A3.)

Actitudes

- Apreciación de los valores plásticos y ornamentales de los objetos de orfebrería y joyería.

- Desarrollo de las capacidades de observación y análisis de los objetos a través de la estética de los diferentes estilos.
- Estudio de las relaciones forma-función de los objetos.
- Comprensión de los valores simbólicos asociados a las piezas de este campo.

Temporalización

Seis horas.

Sugerencia del tipo de actividades

- Exposición oral de los temas con el apoyo de material gráfico y audiovisual.
- Visitas a museos y exposiciones.
- Realización de trabajos individuales o en grupo sobre el estudio de piezas en función de los objetivos específicos de la Unidad.

Evaluación

- Se evaluará el trabajo realizado por los alumnos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 1. Asimilación e integración adecuadas del vocabulario y la terminología básicos de la Orfebrería y la Joyería.
 2. Correcta presentación de los trabajos.
 3. Grado de comprensión de los conceptos implicados.

Recursos bibliográficos

CELLINI, Benvenuto. *Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura*. Madrid: Ed. Akal, 1989.

Da una visión sobre la orfebrería en una determinada época, vista por un famoso orfebre.

LANLLIER, J., y PINI, M. A. *Five Centuries of Jewelry in the Wes*. London: Ed. Office du Livre, Fribourg, 1983.

Posibilita una visión acerca de la historia de la orfebrería y la joyería desde las primeras manifestaciones del hombre, con abundante material gráfico.

MEYER, F. S. *Manual de ornamentación*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1982.

Permite la consulta para la decoración de piezas.

MONTAÑÉS, L., y BARRERA, J. *Joyas*. Madrid: Ed. Antiquaria, 1987.

- MUNARI, B. *¿Cómo nacen los objetos?* Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1985.
Presenta una serie de ideas fundamentales acerca del proceso creativo. Se trata de un diccionario de joyería.
- PULLEE, C. *20th Century Jewelry*. New York: Ed. Millard Press, 1990.
Permite la observación de piezas correspondientes a este siglo, con abundante material gráfico.
- TAIT, H. *Jewelry: 7000 Years*. New York: Ed. Abradale Press, 1991.
Se trata de una relación de piezas de orfebrería y joyería del Museo Británico desde los comienzos de la civilización hasta la actualidad, con abundante material gráfico.
- WICKS, S. *Joyería*. Barcelona: Ed. Parramón, 1978.
Da idea acerca de la simbología de los objetos de orfebrería y joyería.

Otros recursos

- Visitas a museos y exposiciones.
- Material gráfico como diapositivas de piezas, libros, catálogos, etc.
- Conferencias multidisciplinarias.

Unidad didáctica 2

“CONFORMADO POR VOLTEO”

Objetivos didácticos

- Conocer el puesto de trabajo y las normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo.
- Conocer la herramienta básica y propia de la orfebrería y la joyería.
- Iniciarse en los procesos básicos: laminado, medida y trazado, perforación, sujeción, corte y aserrado, recocido, decapado y limpieza.
- Conocer la técnica de conformado por volteo, sus diferentes tipos y aplicaciones.
- Interpretar los desarrollos técnicos para este tipo de conformado.
- Incorporar el vocabulario y la terminología básicos que permitan entender los conceptos técnicos y expresarse en el ámbito del taller.
- Adquirir las destrezas básicas en el uso de útiles y herramientas propias de esta técnica de conformado.

Contenidos

Conceptos

- Otros metales: el cobre y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas más relevantes. Aplicaciones. Presentaciones comerciales. (C2.)
- Procesos de conformado industrial: útiles, máquinas y herramientas. Aplicaciones. (D6.)

Procedimientos

- El proceso creativo: desde la concepción de la idea hasta la fabricación del objeto. (A1.)
- El puesto de trabajo. Normas de seguridad e higiene. (B1.)
- Instrumentos de medida y verificación. El trazado. (B2.)
- Perforación: herramientas, procesos y aplicaciones. (B3.)
- Sujeción: herramientas, procesos y aplicaciones. (B4.)
- Laminado y trefilado: herramientas, procesos y aplicaciones. (B5.)
- Corte y aserrado: herramientas, procesos y aplicaciones. (B6.)
- Recocido, decapado y limpieza: materiales y su manejo, útiles, herramientas, procesos y aplicaciones. (B7.)
- Tallado: herramientas y maquinaria específica, procesos y aplicaciones. (B8.)
- Proceso artesanal de conformado por volteo: útiles y herramientas. Posibilidades de expresión artística. (D3.)
- Procesos de soldadura. Clasificación. Materiales y útiles. Aplicaciones. (D7.)
- Procesos de acabado artesanales e industriales: materiales, útiles y herramientas. Aplicaciones. (E4.)

Temporalización

Veintiocho horas.

Sugerencia de actividades

Esta sería la primera Unidad didáctica con la que el alumno toma contacto directo con el taller, la herramienta y los procesos básicos. Por ello, las actividades que sugerimos son:

1. Iniciación a la práctica de los procesos básicos.
2. Elaboración de las fichas de taller de los procesos básicos.
3. Construcción, a través de la técnica de conformado por volteo, de formas o volúmenes básicos, como cilindros, conos, troncos de cono, etc., relacionados y aplicados a objetos de orfebrería y joyería (boquillas para engastado).
 - Análisis de las posibilidades expresivas de la técnica de conformado por volteo sobre piezas existentes en museos, exposiciones, o a través de material gráfico.
 - Conferencias multidisciplinarias: los procesos básicos, la realización de planos de taller, o la plástica de los objetos fabricados por la técnica del volteado.

Evaluación

En relación a los trabajos prácticos, la evaluación se podrá hacer en relación a las siguientes consideraciones:

1. Nivel de asimilación de los procesos básicos.
2. Capacidad de aplicación de los conceptos matemáticos implicados en la realización de los planos.
3. Exactitud en la toma de medidas y aplicación del trazado.
4. Grado de aplicación de la técnica del volteado.
5. Correcta manipulación de los ácidos.
6. Correcta elección de los útiles y herramientas según los procesos.

En relación a las fichas de taller y a los trabajos de análisis de las posibilidades expresivas de la técnica, se evaluará según:

1. Nivel de asimilación de los conceptos.
2. Claridad, corrección y síntesis en la presentación.

Recursos bibliográficos

LOOSLI; MERZ, y SCHAFFNER. *Método gradual de la práctica joyera*. Laussane: Ed. Ubos-Scriptar, 1985.

Permite el estudio de las posibilidades expresivas de las diferentes técnicas en la joyería.

LLORENTE, J. L. *La joyería y sus técnicas, 1*. Madrid: Ed. Paraninfo, 1989.

Permite el estudio de las herramientas y los procesos básicos en joyería, con material gráfico explicativo.

UNTRANCH, O. *Jewelry: Concepts and Technology*. Londres: Ed. Hale, 1982.

Presenta numerosos capítulos dedicados al estudio de las características de las herramientas y los procesos básicos, de conformado, acabado y decoración, así como sobre los materiales utilizados en la joyería.

VITIELLO, L. *Orfebrería Moderna*. Barcelona: Ed. Omega, 1989.

Permite el estudio de las herramientas y los procesos básicos.

WICKS, S. *Joyería artesanal*. Barcelona: Ed. Blume, 1982.

WIENER. *Manual del artífice joyero*. Barcelona: Ed. Monteso, 1968.

Estudia, entre otros, los procesos básicos en la orfebrería.

Otros recursos

- Visitas a museos y exposiciones.
- Material gráfico.
- Recursos materiales del taller:

1. Útiles, máquinas y herramientas para los procesos básicos y para la técnica del volteado.
2. Chapa de cobre o latón.

Unidad didáctica 3

“CONFORMADO POR PLEGADO”

Objetivos didácticos

- Conocer las aplicaciones que tiene esta técnica para la obtención de volúmenes exentos a base de planos.
- Interpretar los desarrollos técnicos para este tipo de conformado.
- Incorporar aquellos términos específicos que le permitan entender los conceptos técnicos.
- Conocer la herramienta específica de esta técnica, así como su manipulación, profundizando en la adquisición de las habilidades y destrezas básicas propias de esta disciplina.
- Profundizar en la práctica de los procesos básicos ya iniciados.

Contenidos

Conceptos

- Evolución técnica: situación actual de la orfebrería y la joyería. (A4.)

Procedimientos

- Instrumentos de medida y verificación. El trazado (B2.)
- Perforación: herramientas, procesos y aplicaciones. (B3.)
- Sujeción: herramientas, procesos y aplicaciones. (B4.)
- Laminado y trefilado: herramientas, procesos y aplicaciones. (B5.)
- Corte y aserrado: herramientas, procesos y aplicaciones. (B6.)
- Tallado: herramientas y maquinaria específica, procesos y aplicaciones. (B7.)
- Metales preciosos: oro, plata, platino y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas más relevantes. Aplicaciones. Leyes y contrastes. (C1.)
- Otros metales: el cobre y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas más relevantes. Aplicaciones. Presentaciones comerciales. (C2.)

- Proceso artesanal de conformado por plegado: útiles y herramientas. Posibilidades de expresión artística. (D4.)
- Procesos de conformado industrial: útiles, máquinas y herramientas. Aplicaciones. (D6.)
- Proceso de soldadura. Clasificación. Materiales y útiles. Aplicaciones. (D7.)
- Procesos de acabado artesanales e industriales: materiales, útiles, herramientas y aplicaciones. (E4.)

Actitudes

- Valoración de conceptos matemáticos y geométricos para la confección de planos, ajustándose a medidas concretas.

Temporalización

Veintiuna horas.

Sugerencia de actividades

- Elaboración de las fichas de taller.
- Construcción de formas o volúmenes básicos mediante esta técnica de conformado (cuerpos geométricos) para su aplicación a objetos de orfebrería y joyería.
- Trabajos, individuales o en grupo, de análisis de la técnica a través del estudio de piezas existentes en museos, exposiciones o de material gráfico.
- Fichas de taller.

Evaluación

La evaluación podrá realizarse en cuanto al trabajo práctico en los siguientes términos:

- Grado de asimilación de los conceptos implicados en la técnica del plegado.
- Capacidad de aplicación de los conceptos matemáticos y geométricos asociados con la realización de los planos del taller.
- Exactitud en la toma de medidas.
- Correcta aplicación del trazado.
- Utilización adecuada de la técnica.
- Correcta utilización de los útiles y herramientas según el proceso.
- En relación a las fichas de taller y a los trabajos de análisis de las posibilidades expresivas de la técnica, se evaluará según:
 1. Nivel de asimilación de los conceptos.
 2. Claridad, corrección y síntesis en la presentación.

Recursos bibliográficos

ALSINA BENAVENTE, J. *Metales preciosos en la joyería moderna*. Barcelona: Ed. Alsina, 1986.

En este volumen se puede seguir un estudio sobre los metales preciosos.

LLORENTE, J. L. *La Joyería y sus técnicas, 1*. Madrid: Ed. Paraninfo, 1989.

Visualiza, entre otros, el proceso de plegado en joyería.

UNTRANCH, O. *Jewelry: Concepts and Technology*. Londres: Ed. Hale, 1982.

Estudia, entre otros, el proceso de plegado.

Otros recursos

— Visitas a museos y exposiciones.

— Conferencias multidisciplinares.

— Material gráfico, diapositivas.

— Recursos materiales del taller:

1. Útiles, máquinas y herramientas para los procesos básicos y para la técnica del volteado.

2. Chapa de cobre, latón, alpaca, plata.

Unidad didáctica 4

“LA FORJA”

Objetivos didácticos

— Conocer las aplicaciones que tiene esta técnica para el conformado de piezas.

— Conocer los procedimientos según sus características.

— Interpretar los desarrollos técnicos para este tipo de conformado.

— Incorporar aquellos términos y vocabulario específico que permitan entender conceptos técnicos propios de la forja.

— Aprender a manipular las herramientas específicas adquiriendo destrezas y habilidades básicas propias de esta disciplina.

Contenidos

Conceptos

— Evolución técnica: situación actual de la Orfebrería y la Joyería. (A4.)

— Procesos de conformado industrial: útiles, máquinas y herramientas. Aplicaciones. (D6.)

Procedimientos

- Instrumentos de medida y verificación. El trazado. (B2.)
- Perforación: herramientas, procesos y aplicaciones. (B3.)
- Sujeción: herramientas, procesos y aplicaciones. (B4.)
- Laminado y trefilado: herramientas, procesos y aplicaciones. (B5.)
- Corte y aserrado: herramientas, procesos y aplicaciones. (B6.)
- Recocido, decapado y limpieza: materiales y su manejo, útiles, herramientas, procesos y aplicaciones. (B7.)
- Tallado: herramientas y maquinaria específica, procesos y aplicaciones. (B8.)
- Metales preciosos: oro, plata, platino y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y técnicas más relevantes. Leyes y contrastes. Aplicaciones. Presentaciones comerciales. (C1.)
- Otros metales: el cobre y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas más relevantes. Aplicaciones. Presentaciones comerciales. (C2.)
- Proceso artesanal de conformado por forja: útiles y herramientas. Posibilidades de expresión artística. (D2.)
- Proceso de soldadura. Clasificación. Materiales y útiles. Aplicaciones. (D7.)
- Procesos de acabado artesanales e industriales: materiales, útiles, herramientas y aplicaciones. (E5.)

Temporalización

Veintiuna horas.

Sugerencia de actividades

- Elaboración de fichas de taller.
- Construcción de un bol en el taller a través de la técnica de la forja como forma básica para la posterior aplicación a otras formas derivadas en orfebrería, o de brazos de anillo en joyería.
- Realización de trabajos sencillos de estudio de la técnica a través de piezas existentes en museos y exposiciones o de material gráfico.
- Elaboración de fichas de taller.

Evaluación

En relación al trabajo de taller se evaluará según los siguientes criterios:

1. Grado de asimilación de los conceptos implicados en la técnica de la forja.
2. Grado de adecuación del dibujo a la técnica.

3. Grado de aproximación en el empleo correcto de la técnica de forja en la construcción de un objeto.
4. Correcta elección de los útiles y las herramientas según el proceso.

En cuanto a la elaboración de las fichas de taller, se evaluará según los siguientes aspectos:

1. Síntesis, claridad y correcta presentación.

En relación a los trabajos sobre piezas, se valorará:

1. Correcta presentación y grado de asimilación de los conceptos aplicados al análisis de la técnica sobre el objeto.

Recursos bibliográficos

LOOSLI, MERZ, y SCHAFFNER. *Método gradual de la práctica joyera*. Laussane: Ed. Ubos-Scriptar, 1985.

Permite observar las posibilidades expresivas de la forja en joyería.

UNTRANCH, O. *Jewelry: Concepts and Technology*. Londres: Ed. Hale, 1982.

Hace un estudio sobre herramientas, útiles y el proceso de la forja.

Otros recursos

- Visitas a museos y exposiciones.
- Material gráfico, diapositivas.
- Conferencias multidisciplinares.
- Recursos materiales del taller:
 1. Útiles, máquinas y herramientas para los procesos básicos y para la técnica del volteado.
 2. Chapa de cobre, latón, plata.

Unidad didáctica 5

“CINCELADO Y REPUJADO”

Objetivos didácticos

- Capacitar al alumno en la comprensión del bajorrelieve y de las formas positivas y negativas del mismo.
- Conocer las aplicaciones que tienen estas técnicas decorativas en el campo de la Orfebrería y la Joyería.
- Incorporar la terminología propia de estas técnicas.

- Conocer los procedimientos propios de esta disciplina.
- Aprender a manipular la herramienta adecuada, adquiriendo los conocimientos básicos propios de la técnica.
- Desarrollar la habilidad práctica en el manejo correcto de las herramientas.
- Reconocer esta técnica en diferentes piezas y estilos.

Contenidos

Conceptos

- El proceso creativo: desde la concepción de la idea hasta la fabricación del objeto. (A1.)
- Bases socioculturales y simbología de los objetos de Orfebrería y Joyería. (A2.)
- Evolución estética. Nuevos lenguajes plásticos. (A3.)
- Evolución técnica: situación actual de la Orfebrería y la Joyería. (A4.)

Procedimientos

- Recocido, decapado y limpieza: materiales y su manejo, útiles, herramientas, procesos y aplicaciones. (B7.)
- Metales preciosos: oro, plata, platino y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y técnicas más relevantes. Leyes y contrastes. Aplicaciones. Presentaciones comerciales. (C1.)
- Otros metales: el cobre y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y técnicas más relevantes. Aplicaciones. Presentaciones comerciales. (C2.)
- Cincelado y repujado; procesos, útiles y herramientas. Aplicaciones. (E2.)
- Procedimientos de texturado. Útiles y herramientas. Aplicaciones. (E4.)
- Procesos de acabado artesanales e industriales: materiales, útiles, herramientas y aplicaciones. (E4.)

Actitudes

- Apreciar la importancia de la comprensión del positivo y el negativo de un bajorrelieve.
- Valoración técnica y estética de las posibilidades del cincelado y repujado.

Temporalización

Veintiuna horas.

Sugerencia de actividades

Realización de trabajos prácticos en el taller, que pueden enfocarse en función de la habilidad del alumno y de la marcha del curso, teniendo en cuenta que:

1. Si se plantea una coordinación con la materia de Volumen, el alumno haría primero un bajorrelieve en materias como arcilla, plastilina, etc.; después obtendría un positivo y un negativo en escayola para tomarlo como referencia en el trabajo sobre metal.
2. Si, por el contrario, no hubiese tiempo o no existiera coordinación posible, los trabajos serían de cincelado directo de bajorrelieves de formas sencillas (como motivos modulares repetidos simétricamente), bien para su aplicación directa sobre piezas específicas: brazaletes, pendientes, broches, bien para su posterior colocación sobre superficies planas: cubiertas de libros, tapas de cajas, marcos de espejos o de fotografías, cajas de reloj de sobremesa, hebillas de cinturón, aplicaciones para bolsos, etc.

Realización de fichas de taller.

Realización, de forma individual o en grupo, de trabajos de reconocimiento y análisis de piezas cinceladas.

Evaluación

Se evaluará el trabajo práctico en los siguientes términos:

1. Grado de asimilación de los conceptos implicados en esta técnica.
2. Grado de adecuación del dibujo a la técnica.

En los trabajos de análisis de piezas:

1. Reconocimiento del cincelado y del repujado como técnica decorativa en diversos objetos.
2. Utilización correcta de esta técnica en la fabricación de un determinado objeto.

Valoración del trabajo de las fichas de taller.

Valoración de las memorias sobre trabajos planteados.

Recursos bibliográficos

LOOSLI, MERZ, y SCHAFFNER. *Método gradual de la práctica joyera*. Laussane: Ed. Ubos-Scriptar, 1985.

Presenta un tema sobre el modelado a mano.

UNTRANCH, O. *Jewelry: Concepts and Technology*. Londres: Ed. Hale, 1982.

Presenta un capítulo relativo a los útiles, herramientas y procesos de cincelado y repujado.

WICKS, S. *Joyería artesanal*. Barcelona: Ed. Blume, 1982.

Presenta, en la página 51, una serie de consideraciones acerca de la decoración.

WIENER. *Manual del artífice joyero*. Barcelona: Ed. Montesó, 1968.

Presenta un capítulo sobre el tema del cincelado y el repujado.

Otros recursos

- Visitas a museos y exposiciones.
- Recursos materiales del taller:
 1. Útiles, máquinas y herramientas para los procesos básicos y para la técnica del volteado.
 2. Chapa de cobre.

Unidad didáctica 6

“LA FILIGRANA Y EL GRANULADO”

Objetivos didácticos

- Conocer las aplicaciones de estas técnicas tanto para el conformado de piezas como para su aplicación decorativa.
- Incorporar aquel vocabulario específico que permita entender conceptos técnicos propios de este Taller.
- Analizar los componentes de la estructura de la filigrana.
- Conocer las herramientas específicas de este proceso.
- Conocer, a nivel de iniciación, el proceso del trefilado de hilo.
- Conocer las propiedades de los metales a través de las técnicas y procesos empleados para su transformación.
- Conocer las técnicas y los procedimientos según sus características, tipos y diferencias.
- Aprender a manipular las herramientas específicas adquiriendo los conocimientos, habilidades y destrezas básicas propias de esta disciplina.

Contenidos

Conceptos

- Filigrana y granulado: procesos, útiles y herramientas. Aplicaciones. (E1.)

Procedimientos

- El proceso creativo: desde la concepción de la idea hasta la finalización del objeto. (A1.)
- Instrumentos de medida y verificación. (B2.)
- Proceso de laminado y trefilado. (B5.)
- Recocido, decapado y limpieza: materiales y su manejo, útiles, herramientas, procesos y aplicaciones. (B7.)

- Tallado: herramientas y maquinaria específica, procesos y aplicaciones. (B8.)
- Proceso de soldadura. Clasificación. Materiales y útiles. Aplicaciones. (D7.)
- Metales preciosos: oro, plata, platino y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y técnicas más relevantes. Leyes y contrastes. Aplicaciones. Presentaciones comerciales. (C1.)
- Filigrana y granulado: procesos, útiles y herramientas. Aplicaciones. (E1.)

Actitudes

- Limpieza en el trabajo.
- Valoración del virtuosismo en la soldadura.
- Gusto por el buen acabado de las piezas.
- Valoración de las dificultades técnicas que implica la técnica de la filigrana.
- Valoración crítica y estética de los trabajos de filigrana y granulado.

Temporalización

Veintiuna horas.

Sugerencia de actividades

Las actividades de carácter práctico pueden ser de dos tipos:

1. Aquellas que realicen el conformado de volúmenes exentos mediante la aplicación de la técnica de la filigrana (filigrana al aire) y del granulado, como podrían ser la fabricación de pendientes, brazaletes, colgantes, broches, etc.
2. Aquéllas en que se aplicarían como técnicas decorativas de un objeto previamente conformado (filigrana ciega).

Otra serie de actividades estaría relacionada con la confección de fichas sobre los procesos del taller.

El estudio y análisis de diferentes piezas desde el punto de vista de la técnica y la cultura a que pertenecen.

Evaluación

Para la evaluación se podrá tener en cuenta el trabajo realizado en el taller para el estudio de la filigrana y en los términos que relacionamos a continuación:

- Grado de asimilación de los conceptos implicados en la filigrana y el granulado.
- Grado de adecuación del dibujo a las técnicas.
- Grado de utilización correcta de la técnica.
- Corrección en la colocación y sujeción de la estructura de la filigrana, así como la limpieza y correcta aplicación de la soldadura.

- Valoración de las fichas.
- Valoración de los trabajos de análisis de piezas.

Recursos bibliográficos

ALSINA BENAVENTE, J. *Metales preciosos en la joyería moderna*. Barcelona: Ed. Alsina, 1986.

En este volumen se puede seguir un estudio sobre los metales preciosos.

UNTRANCH, O. *Jewelry: Concepts and Technology*. Londres: Ed. Hale, 1982.

Presenta un capítulo dedicado a la filigrana, principios de diseño implicados, materiales, técnica y ejemplos de aplicaciones. Se trata de una edición en lengua inglesa.

Otros recursos

- Visitas a museos: Museo Lázaro Galdiano de Madrid; Museo de Artes Decorativas.
- Visitas a centros de producción de filigrana popular: Salamanca, Córdoba y Santiago de Compostela.
- Conferencias multidisciplinares sobre el temario correspondiente a la Unidad didáctica, impartidas por diversos profesores de los centros: podrían realizarse colaboraciones entre los profesores de Taller básico, Historia del Arte y Tecnología junto a los profesores del Taller de Orfebrería y Joyería. Asimismo, y dependiendo del grado de conocimientos del alumno, podrían realizarse trabajos de colaboración con Medios Informáticos (diseño asistido por ordenador) para el planteamiento del trabajo práctico de la Unidad.
- Recursos materiales del taller:
 1. Útiles, máquinas y herramientas para los procesos básicos y para la técnica del volteado.
 2. Hilo de latón o plata.

Unidad didáctica 7

“LA FUNDICIÓN”

Objetivos didácticos

- Conocer las aplicaciones que tiene esta técnica para el conformado de objetos de Orfebrería y Joyería.
- Incorporar aquellos términos específicos de la fundición.
- Conocer las diferentes técnicas y procedimientos de fundición y su adecuación a los objetos a obtener.
- Reconocer las diferencias entre las formas surgidas mediante procesos de conformado por fundición y por otras técnicas.

- Conocer el alcance de la aplicación actual de estas técnicas en el campo de la orfebrería y la joyería.
- Appreciar el condicionamiento que imprime la técnica a seguir en la realización de los objetos, tanto en lo que respecta a las formas como a valores de carácter técnico (espesores, acabados, pesos, etc.).

Contenidos

Conceptos

- El proceso creativo: desde la concepción de la idea hasta la fabricación del objeto. (A4.)
- Bases socioculturales y simbología de los objetos de orfebrería y joyería. (A2.)
- Evolución estética. Nuevos lenguajes plásticos. (A3.)
- Evolución técnica: situación actual de la Orfebrería y la Joyería. (A4.)
- Los metales preciosos: oro, plata, platino y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas más relevantes. Leyes y contrastes. Aplicaciones. (C1.)
- Otros metales: el cobre y sus aleaciones. Obtención. Propiedades químicas, físicas, mecánicas y técnicas más relevantes. Aplicaciones. Presentaciones comerciales. (C2.)

Procedimientos

- Procesos generales de fundición en la Orfebrería y la Joyería. (D1.)

Actitudes

- Capacidad de observación y de análisis de las relaciones existentes entre la forma y las técnicas de producción.

Temporalización

Seis horas.

Sugerencia de actividades

La amplitud de contenidos de esta materia hace muy difícil poder realizar de forma práctica algún tipo de actividades relacionadas con los procesos de fundición. Por ello esta Unidad tendrá un carácter más teórico que las demás. A continuación relacionamos una serie de actividades posibles:

- Exposición oral de los temas de contenido, apoyada con medios audiovisuales y documentales.
- Observación de los procesos de fundición y microfundición a través de visitas a talleres especializados.
- Elaboración de fichas de taller.
- Realización de trabajos individuales o colectivos acerca de los procesos de fundición.

- Realización de breves trabajos de análisis en torno al condicionamiento de las técnicas en las formas.

Evaluación

La evaluación se realizará sobre los trabajos y las fichas trabajadas por los alumnos y en los siguientes aspectos:

- Grado de asimilación de los conceptos implicados en estas técnicas.
- Reconocimiento de la fundición como técnica de conformado a través de diversos objetos.
- Capacidad para reconocer la adecuación de la técnica de fundición correcta a emplear para la fabricación de un determinado objeto.

Recursos bibliográficos

ALSINA BENAVENTE, J. *Iniciación a la cera perdida (Microfusión)*. Barcelona: Ed. Alsina, 1992.

Se trata de un volumen monográfico sobre el proceso de la fundición en joyería y sobre el manejo y la aplicación de las ceras.

LLORENTE, J. L. *La joyería y sus técnicas. 2*. Madrid: Ed. Paraninfo, 1989.

En la página 164 comienza a tratar el tema de la microfusión en la joyería moderna.

PACK, G. *Jewelry Making by the lost wax Process*. New York: Ed. Van Nostrand Reinhold Company, 1968.

Se trata de un volumen más relacionado con el modelaje en ceras para la microfusión en joyería.

WIENER. *Manual del artífice joyero*. Barcelona: Ed. Montesó, 1968.

Presenta un capítulo XII dedicado al tema.

Unidad didáctica 8

“LA ORFEBRERÍA Y LA JOYERÍA EN LA ACTUALIDAD: PROCESOS INDUSTRIALES”

Objetivos didácticos

- Conocer la situación actual de los oficios de Orfebrería y Joyería.
- Comprender el condicionamiento que imponen las técnicas industriales a la estética de los objetos por ellas fabricados, así como sus posibilidades ante la seriación de objetos.
- Comprender las relaciones entre los factores de economía, mercado y consumo en relación a las piezas de este campo de actividad.

- Conocer las salidas académicas y profesionales relacionadas con estos oficios.
- Estudiar la maquinaria relativa a los procesos industriales de conformado, ornamentación y acabado.
- Reconocer las técnicas industriales aplicadas en piezas concretas.

Contenidos

Conceptos

- Evolución técnica: situación actual de la Orfebrería y de la Joyería. (A4.)
- Procesos generales de fundición en la Orfebrería y la Joyería. (D1.)
- Procesos de conformado industrial: útiles, máquinas y herramientas. Aplicaciones. (D6.)
- Procesos de acabado artesanales e industriales: materiales, útiles, herramientas y aplicaciones. (E4.)

Procedimientos

- Procesos de conformado industrial: útiles, máquinas y herramientas. Aplicaciones. (D6.)
- Procesos de acabado artesanales e industriales: materiales, útiles, herramientas y aplicaciones. (E4.)

Actitudes

- Fomento de la receptividad del alumno en cuanto a las innovaciones científicas y técnicas y a su aplicación al campo de la Orfebrería y la Joyería.
- Valoración de las diferentes aportaciones y cualidades de los objetos producidos, bien por medios artesanales, bien por medios industriales.

Temporalización

Doce horas.

Sugerencia de actividades

- Realización de trabajos, individuales o en grupo, sobre máquinas y procesos industriales.
- Realización de trabajos sencillos en el taller sobre técnicas industriales de conformado: plegado, volteado, torneado, entallado, embutido, pulido, etc. según las posibilidades del centro educativo.
- Realización de fichas de taller.

Evaluación

En relación a los trabajos teóricos:

- Correcta presentación de los mismos.
- Grado de asimilación de los conceptos implicados en las técnicas.

En los trabajos de taller se evaluará:

1. El grado de aplicación correcto de la técnica industrial en el objeto.
2. El grado de adecuación de los dibujos de planos a dichas técnicas.

En la realización de fichas de taller, se evaluará:

1. Grado de asimilación de los conceptos.
2. Claridad, síntesis y presentación de las mismas.

Recursos bibliográficos

CALVO CAMPO, A., y MANRIQUE LORENZO, J. *Tecnología del metal. Mecánica. F. P. 1*. Zaragoza: Ed. Edelvives, 1976.

Trata sobre las máquinas y los procesos industriales.

GORI y ZUCCHI. *Sessante anni di arte orafa*. Florencia: Ed. del Grifo, 1986.

Permite observar maquinaria y piezas de joyería estampadas.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA BISUTERÍA. *Estudio de la teoría y la práctica en la industria bisutera*. Tomos I y II. Mahón: Ed. Instituto Tecnológico de la Bisutería, 1983.

Trata de los procesos de conformado (estampado, volteado, embutido, fundición a baja temperatura, microfusión) y de acabado industriales (electro galvanoplastia, pulido, limpieza, etc.).

LOYEN, F. *Manual de Platería*. Madrid: Ed. Blume. 1989.

Presenta un capítulo sobre el tallado y torneado en platería.

MANRIQUE LORENZO, J.; CALVO CAMPO, A., y DEL VISO DOMINGO, A. *Tecnología del metal. Construcciones metálicas F. P. 1*. Zaragoza: Ed. Edelvives, 1977.

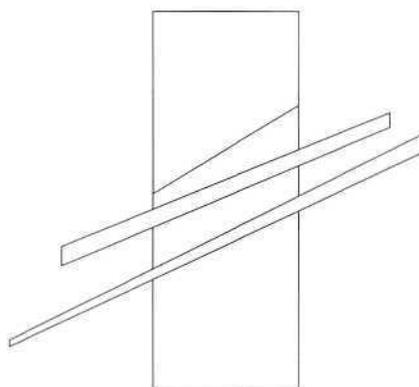
Este libro trata sobre el estudio de las máquinas y los procesos técnicos de conformado.

Bibliografía

- ALSINA BENAVENTE, J. *Metales preciosos en la joyería moderna*. Barcelona: Ed. Alsina, 1986.
- ALSINA BENAVENTE, J. *Iniciación a la cera perdida (Microfusión)*. Barcelona: Ed. Alsina, 1992.
- CALVO CAMPO, A., y MANRIQUE LORENZO, J. *Tecnología del metal. Mecánica*. Zaragoza: Ed. Edelvives, 1976.
- CELLINI, Benvenuto. *Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura*. Madrid: Ed. Akal, 1989.
- GORI y ZUCCHI. *Sessante anni di arte orafa*. Florencia: Ed. del Grifo, 1986.
- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA BISUTERÍA. *Estudio de la teoría y práctica en la industria bisutería*. Tomos I y II. Mahón: Ed. Instituto Tecnológico de la Bisutería, 1983.
- LANLLIER, J., y PINI, M. A. *Five Centuries of Jewelry in the West*. London: Ed. Office du Livre, Fribourg, 1983.
- LOOSLI; MERZ, y SCHAFFNER. *Método gradual de la práctica joyera*. Laussane: Ed. Ubos-Scriptar, 1985.
- LOYEN, Frances. *Manual de Platería*. Madrid: Ed. Blume, 1989.
- LLORENTE, J. L. *La joyería y sus técnicas, 1*. Madrid: Ed. Paraninfo, 1989.
- LLORENTE, J. L. *La joyería y sus técnicas, 2*. Madrid: Ed. Paraninfo, 1989.
- MANRIQUE LORENZO, J.; CALVO CAMPO, A., y DEL VISO DOMINGO, A. *Tecnología del metal. Construcciones metálicas. F. P. 1*. Zaragoza: Ed. Edelvives, 1977.
- MEYER, F. S. *Manual de ornamentación*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1982.
- MUNARI, B. *¿Cómo nacen los objetos?* Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1985.

- MONTAÑES, L., y BARRERA, J. *Joyas*. Madrid: Ed. Antiquaria, 1987.
- PACK, G. *Jewelry Making by the lost wax Process*. New York: Ed. Van Nostrand Reinhold Company, 1968.
- PULLEE, C. *20th Century Jewelry*. New York: Ed. Millard Press, 1990.
- SOLANAS DONOSO, J. *Diseño, arte y función*. Madrid: Ed. Salvat S. A., Colección Temas Clave, 1981.
- TAIT, Hugh. *Jewelry: 7000 Years*. New York: Ed. Abradale Press, 1991.
- UNTRANCH, O. *Jewelry: Concepts and Technology*. Londres: Ed. Hale, 1982.
- VITIELLO, Luigi. *Orfebrería moderna*. Barcelona: Ed. Omega, 1989.
- WICKS, S. *Joyería*. Barcelona: Ed. Parramón, 1978.
- WICKS, S. *Joyería artesanal*. Barcelona: Ed. Blume, 1982.
- WIENER, *Manual del artífice joyero*. Barcelona: Ed. Montesó, 1968.

Materiales Didácticos

OPTATIVAS

TALLER ARTÍSTICO

FOTOGRAFÍA

Autor:
Raúl Rodríguez del Mazo

Coordinación:
Eugenio Bargeño Gómez,
del Servicio de Innovación

Ministerio de Educación y Ciencia

Índice

	<i>Páginas</i>
INTRODUCCIÓN.....	207
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN	209
Metodología.....	209
Evaluación	210
PROGRAMACIÓN.....	213
Distribución de los contenidos	213
Temporalización	214
Organización de los contenidos	216
• Bloque 1: "Las bases de la fotografía"	216
• Bloque 2: "El manejo de la cámara"	219
• Bloque 3: "La elaboración de la imagen"	224
• Bloque 4: "Revelado y positivado en blanco y negro"	233
• Bloque 5: "Equipo y técnicas profesionales"	239
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS.....	249
Bibliografía.....	249
Otros recursos: Vídeos.....	251

Introducción

La **fotografía** forma parte de la cultura del hombre actual. Gracias a ella podemos recibir la información más reciente o contemplar los lugares más lejanos. Desde que nacemos nuestra imagen puede ser captada por la cámara fotográfica. Tanto los hechos importantes de nuestra vida como los simplemente anecdóticos se mantienen frescos en el recuerdo gracias a este medio de representación y expresión gráfico.

Estamos en un mundo en el cual la imagen fotográfica está sustituyendo a la realidad. En muchos casos se llegan a ver antes que la propia realidad, o incluso en su lugar. Por tanto, conviene que sepamos comprender e interpretar las imágenes impresas o transmitidas en cualquier tipo de soporte (fotosensible o magnético), sin contar con las producidas por la computadora, en las cuales ya la sustitución es total. Ahora nos ceñiremos exclusivamente al campo fotográfico, que tiene enormes posibilidades creativas y de experimentación.

La fotografía, o mejor el estudio de la fotografía, se puede contemplar desde una **doble vertiente**: como sistema de registro y como sistema de expresión plástica. El interés que esta materia puede suscitar en los alumnos de Artes es mayor que para otro tipo de alumnado de otras ramas de Bachillerato y abarca ambos campos.

Esta materia optativa de Taller de Fotografía está dirigida tanto a los alumnos de Bachillerato en Artes que deseen realizar posteriores Estudios Superiores de Bellas Artes, Ciencias de la Información o Arquitectura, como a los alumnos que opten por los módulos de Diseño o Artes Aplicadas y Ciclos Formativos Superiores: Fotografía, Diseño Gráfico, etc.

Por un lado es tradicional el uso de la imagen fotográfica como sistema de apunte y ayuda para la realización de una obra y su posterior reproducción como vía hacia la impresión de libros, catálogos, etc. Además, ayuda a acercarse a la realidad visual, a diseccionarla, a aislarla y ofrece formas distintas de percibirla mediante el cambio de ópticas y/o emulsiones.

Los planteamientos metodológicos deben ofrecer a los alumnos una amplia, clara y actual información sobre conceptos tecnológicos, teóricos y estéticos. Los alumnos que comienzan en este medio deberán encontrar un camino claro y progresivo que les adentre en este campo de múltiples posibilidades creativas.

Se tratará, pues, de formar a los alumnos para desenvolverse en niveles superiores de la enseñanza haciendo uso del medio fotográfico en sí o aplicado a otros campos de las Artes o del Diseño. También, en la línea de carácter orientador que tienen las materias optativas del Bachillerato en Artes, se tratará de ayudar a decidir sobre la posibilidad de incorporarse a profesiones ligadas directamente a esta materia: moda, publicidad, reportaje, etc.

Orientaciones didácticas y para la evaluación

Metodología

Esta materia-taller es predominantemente **práctica**, ya que es mediante la realización de la obra como se consigue el conocimiento y posterior dominio de los materiales. No obstante, el alumno sólo podrá adentrarse en el campo práctico después de haber recibido la información teórica y tecnológica de cada Unidad didáctica, que se presentará con medios audiovisuales: proyección de diapositivas y/o transparencias, vídeos, etc., facilitando la comprensión de los temas expuestos.

La **teoría** es para el alumno un medio válido, en la proporción en que le ofrece un mejor control y mayor confianza en sí mismo para alcanzar lo que él quiere decir mediante imágenes y concreta en conceptos el conocimiento adquirido mediante la práctica.

No podemos olvidar planteamientos tan sencillos como las reglas del **método natural**, en el que lo más importante es crear un ambiente educativo apropiado, con el fin de que el alumno se sienta motivado y a gusto y pueda desarrollar su actividad, ya que se aprende a dibujar dibujando. De alguna forma ésta es también la postura de los métodos activos que se apoyan en la actividad personal de los alumnos mientras cambian el desarrollo casi unilateral de la memoria de los métodos anteriores por el cultivo de la inteligencia y de la voluntad, considerando al alumno como centro de iniciativas que hay que potenciar, con una personalidad que hay que ayudar a configurar para facilitarle la plenitud activa y creadora.

Un punto importante dentro del quehacer docente es, precisamente, la **creación de un ambiente educativo idóneo**; éste debe ser de respeto hacia personas y materiales de la propia aula, con suficiente flexibilidad para permitir actuaciones personales de los alumnos que, sin romper el clima de trabajo, facilite la realización de propuestas creativas.

En función del grupo de alumnos por curso y posibilidades del Taller, se organizarán las clases de forma que el aprovechamiento de los recursos sea máximo, dividiendo si es preciso a los alumnos por grupos, de tal forma que puedan trabajar unos en el plató o estudio y otros en el laboratorio, contando siempre con el material necesario.

Para la realización de las imágenes fotográficas, debemos insistir en que una **cierta disciplina en su aprendizaje** es necesaria, ya que, como en todas las materias artísti-

cas, deben conocerse sus condicionamientos y reglas para luego, con unas bases firmes de conocimiento, utilizar su técnica de acuerdo con las inquietudes creativas de cada uno, incluso saltándose normas convencionales a veces, buscando una mayor originalidad. El buen conocimiento de la técnica y los procedimientos es importante para obtener éxito en la realización fotográfica. Las normas y condicionamientos son aceptados por los alumnos en forma natural si se detallan las razones para seguirlas. La experimentación se hace más aprovechable, asentándose las bases para nuevos ensayos de expresión. En esta línea están ideados los contenidos conceptuales, de procedimiento y actitudes de las unidades didácticas propuestas.

Según la edad de los alumnos, así deben ser los **márgenes de independencia en las tareas**. No deben cortarse nunca las inquietudes de innovación propias de alguien que se encuentra con un medio de tan amplias aplicaciones; como línea de actuación general habrá que dar más libertad a las personas más creativas y, por el contrario, más apoyo a las de menor capacidad de creación.

Aún más que el cuidado de los resultados valorados estrictamente, debe apoyarse y estimularse la manipulación correcta de los distintos elementos que constituyen las técnicas de realización, enterarse de cuál es el procedimiento y la viabilidad de ampliar sus efectos, más que preocuparse por obtener buenos resultados. Esto último satisfará al alumno en el momento de su obtención, mientras que lo primero le dará base para nuevas aplicaciones. Sin embargo esto no debe impedir el desarrollo creativo y la potenciación de múltiples respuestas siempre que se adecuen a la técnica pedida. Es importante en un curso de fotografía adquirir la **instrumentalidad necesaria** (práctica y conceptual), antes de intentar perfeccionar fórmulas concretas de expresión más elaboradas.

A lo largo del curso es habitual participar en **experiencias interdisciplinares** organizadas por el tutor en las que se colabora activamente. Dada la variedad de posibilidades, es conveniente ajustar con el resto del profesorado el grado de participación a fin de poder realizar la temporalización adecuada. Conviene que estos trabajos se realicen durante el segundo trimestre, cuando ya los alumnos poseen ciertos conocimientos y dinámica de trabajo en el centro, pero todavía no se encuentran agobiados por el fin de curso.

Evaluación

Se entiende la evaluación como una forma de medir el grado de consecución que han alcanzado los alumnos de los objetivos propuestos. No sólo es importante valorar el nivel de conocimientos adquirido sobre la materia, sino que también se ha de ver cómo evoluciona su aprendizaje y la actitud que presentan ante la materia. Para ello es conveniente conocer el contacto previo que los alumnos han tenido con la Fotografía, realizando una encuesta los primeros días de clase. Dado que la asignatura que nos ocupa tiene carácter optativo, es de suponer la buena disposición de los alumnos hacia su aprendizaje.

Asimismo se evaluará el desarrollo de los mecanismos de percepción y de análisis y se estimulará el desarrollo de la sensibilidad artística procurando que los alumnos adquieran el hábito de autoevaluarse, a fin de que tomen conciencia de lo que hacen y consiguen.

La evaluación, en sentido amplio, se realizará de forma **continua**, tal y como se establece en las normas de evaluación generales del nuevo Bachillerato en Artes, es decir, se tendrán en cuenta los progresos realizados por el alumno a lo largo de todo el curso, su

comportamiento en el aula, los logros obtenidos en cuanto a la adquisición de técnicas fotográficas y conocimiento de los útiles de laboratorio y su nomenclatura, la capacidad para relacionar entre sí las unidades didácticas de esta programación, así como con otras materias del Currículo, la creatividad que aporte a sus trabajos y su grado de superación.

Los alumnos conocerán previamente los Bloques de contenido y los criterios de evaluación que seguiremos en cada Unidad didáctica.

Los contenidos mínimos que los alumnos han de superar se establecen en el apartado de evaluación de la última Unidad didáctica.

Por otra parte, conviene establecer ciertas normas sobre la recuperación de los alumnos para superar el retraso producido por las faltas de asistencia justificadas o no, o por la insuficiencia de conocimientos o capacidades; para ellos, una vez que la mayor parte de los alumnos se maneje con soltura dentro del Taller, el profesor hará hincapié en los conceptos o procedimientos que considere necesario para la recuperación de aquéllos. Para esto se procurará establecer trabajos o actividades complementarias que cubran la parte que se tiene que recuperar, a fin de que los alumnos superen con éxito esas enseñanzas.

Al término del curso el alumno debe estar en condiciones de:

- Saber manejar correctamente una cámara réflex.
- Distinguir entre diafragma y obturador.
- Saber utilizar la profundidad de campo.
- Componer correctamente las imágenes fotográficas.
- Controlar la iluminación.
- Saber medir la luz que incide en el sujeto o que éste refleja.
- Revelar correctamente negativos en blanco y negro.
- Positivar correctamente fotografías en blanco y negro.

Los alumnos que demuestren en sus trabajos un grado de conocimiento y de realización mayor que el indicado serán los que podamos calificar con mayor nota, estableciéndola de acuerdo con sus logros. Unos posibles criterios podrían ser los siguientes:

- Sentido estético demostrado en su trabajo.
- Realización correcta de técnicas como: dobles exposiciones, fotomontajes, solarizaciones, etc.
- Utilización correcta de la película de línea.
- Conocimiento y correcta utilización de las cámaras de medio y gran formato, así como los materiales del estudio fotográfico profesional.
- Utilización correcta de los materiales sensibles en color.

Programación

No cabe duda de que existen múltiples formas de estructurar un primer curso de fotografía en función de los niveles y edades de los alumnos a los cuales va dirigido y también en relación a los recursos de los talleres de fotografía de cada centro.

Para la confección de esta posible programación se ha partido de la base de que los alumnos no tienen ningún conocimiento del medio o éste es muy escaso, su edad oscila entre 17 y 18 años y que el taller de fotografía cuenta con los medios apropiados para llevar a cabo las actividades propuestas en las unidades didácticas y que mencionaremos en cada una de ellas. El diseño de los Bloques de contenido, así como de las actividades de los alumnos, pueden ser modificados por cada profesor según lo estime conveniente en función de la idiosincrasia de cada centro y el tipo de alumnado.

Para diseñar el currículo del Taller de Fotografía se ha optado por estructurarla en cinco Bloques de contenido con trece unidades didácticas que se detallan a continuación y que permiten avanzar progresiva y simultáneamente en el estudio de los aspectos tecnológicos y de composición, y diseñados de manera que las técnicas y actividades formen un conjunto y faciliten la consecución de los objetivos propuestos para cada una de estas unidades.

Distribución de los contenidos

Bloques de contenido

BLOQUE 1. LAS BASES DE LA FOTOGRAFÍA

U. D. 1. Introducción a la fotografía. Notas históricas.

U. D. 2. Principios básicos de la luz. Propiedades.

BLOQUE 2. EL MANEJO DE LA CÁMARA

U. D. 3. La cámara fotográfica. Elementos esenciales. Tipos y usos.

U. D. 4. El objetivo. Enfoque. Diafragma. Obturador. La profundidad de campo.

BLOQUE 3. LA ELABORACIÓN DE LA IMAGEN

U. D. 5. El material sensible. La película. Tipos y usos.

U. D. 6. Iluminación. Fuentes de luz, equipo básico.

U. D. 7. Medición de la exposición. Fotómetros.

U. D. 10. La composición fotográfica.

BLOQUE 4. REVELADO Y POSITIVADO EN BLANCO Y NEGRO

U. D. 8. El tratamiento del negativo.

U. D. 9. El laboratorio fotográfico.

BLOQUE 5. EQUIPO Y TÉCNICAS PROFESIONALES

U. D. 11. Técnicas de manipulación de la imagen fotográfica.

U. D. 12. La fotografía de estudio. Materiales y herramientas.

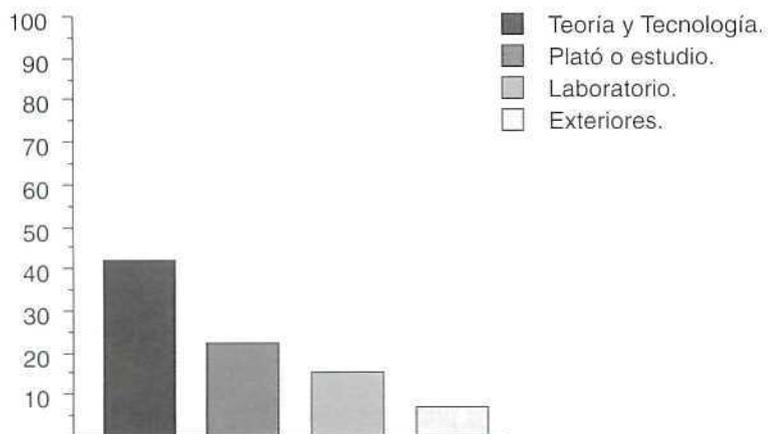
U. D. 13. Principios de la fotografía en color. Síntesis aditiva y síntesis sustractiva.

Temporalización

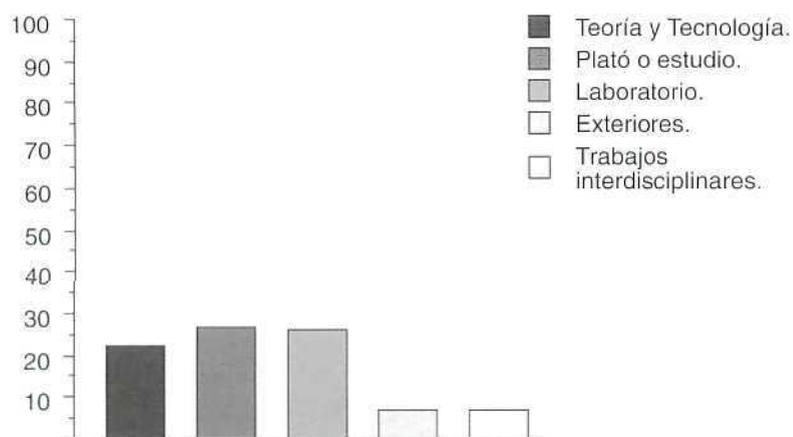
Las trece unidades didácticas de que consta esta programación se desarrollarán en un total de ciento treinta y seis horas repartidas en dos clases semanales de dos horas cada una. La temporalización de las unidades didácticas se indica en el desarrollo de cada una de ellas.

Cada período lectivo lleva una componente de teoría y tecnología y otra, práctica. Agrupadas las unidades didácticas en trimestres, los porcentajes de tiempo destinado a tecnología y prácticas podrían quedar como sigue:

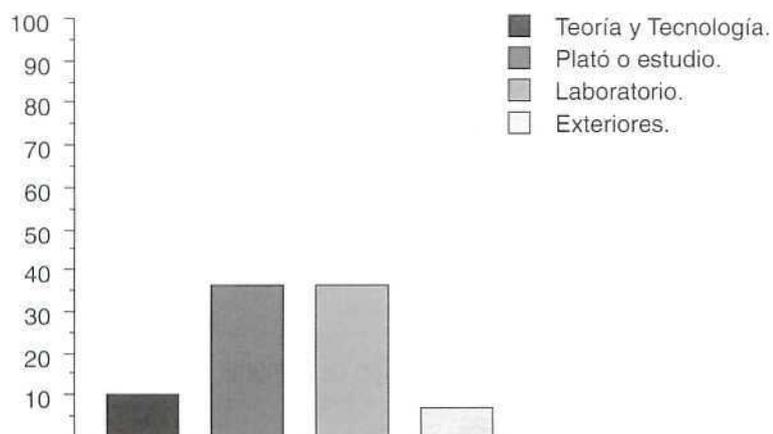
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Bloque 1: “Las bases de la fotografía”

Unidad didáctica 1

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA. NOTAS HISTÓRICAS

Los primeros procedimientos fotográficos surgieron como consecuencia de la aportación de dos técnicas. La primera de naturaleza óptica, la evolución de la cámara oscura, y la segunda de naturaleza química, los efectos de ennegrecimiento producidos por la reacción de la luz sobre ciertas sustancias. En esta Unidad nos detendremos en estos dos aspectos y en el comentario de los procesos prácticos de los pioneros de la fotografía.

Objetivos

- Conocer los distintos materiales fotosensibles: betún de judea, nitrato de plata, bicromatos, etc., a través de la historia.
- Conocer y situar en el tiempo los primeros intentos de registro de la imagen obtenida a través de la cámara oscura.
- Conocer los primeros procesos fotográficos: daguerrotipo, calotipo, colodión, etc.
- Conocer y comprender los sistemas positivo-negativo.
- Valorar las posibilidades de las cámaras estenopeicas.

Contenidos

Conceptos

- Evolución de la cámara oscura.
- Los materiales fotosensibles.
- Primeros conocimientos fotoquímicos.
- Niepce. Comienzo de un proceso fotográfico.
- Fox Talbot. Primer procedimiento fotográfico negativo-positivo.
- Daguerre y su daguerrotipo.
- La fotografía hasta principios del siglo xx.
- La fotografía de hoy.

Procedimientos

- Construcción de una cámara estenopeica.
- Creación de imágenes con la cámara oscura.
- Comprensión del sistema positivo-negativo.

Actitudes

- Valoración de las posibilidades de este tipo de cámaras.
- Familiarización con estas técnicas.

Temporalización

Seis horas (tres para teoría y tecnología y tres para prácticas).

Actividades

- Construcción de una cámara oscura con cualquier material al alcance de los alumnos: plástico, madera, cartón, etc.
- Cargar la cámara con película o papel fotográfico.
- Exposición y revelado de la película.
- Obtención del positivo.

Evaluación

Antes de iniciar esta Unidad didáctica convendría realizar una especie de encuesta para determinar el nivel inicial de los alumnos: si poseen cámara fotográfica, si han realizado fotografías, si han revelado alguna vez, etc.

Además se valorará el grado de conocimiento de los alumnos sobre los primeros procesos fotográficos, la asimilación del sistema positivo-negativo, la destreza en la construcción de la cámara estenopeica, así como en el manipulado de los materiales y el uso apropiado de la misma.

Recursos

- Materiales para la construcción de la cámara: plásticos, madera, pegamento, pintura negra, papel aluminio, etc.
- Papel fotográfico y película, fotómetro.
- Cubetas, probetas, termómetros y demás elementos del laboratorio fotográfico.
- Revelador, baño de paro, fijador, etc.

Videos

MACDONALD, G. *Historia de la fotografía*. Granada TV: U. K. 1979.

Bibliografía

COE, BRIAN, *et al. Técnicas de los grandes fotógrafos*. Madrid: H. Blume, 1983.

SOUGEZ, M., y LOUP. *Historia de la fotografía*. Madrid: Cátedra, 1981.

Unidad didáctica 2

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LUZ. PROPIEDADES

En esta Unidad didáctica se expondrán las propiedades más importantes de la luz desde el punto de vista fotográfico. Se comentarán básicamente, ya que son más propias de la materia de Física o de las Ciencias que de este Taller de Fotografía, pero es importante comprenderlas para que posteriormente el profesor pueda demostrar cómo actúan en la práctica los objetivos y filtros y las distintas formas de los equipos de iluminación.

A partir de ahora la luz va a ser nuestra materia prima básica. Ésta nos transmite la información sobre objetos o sujetos que está fuera del alcance de los demás sentidos: olfato, oído, tacto. Dirige la información de los objetos a través del objetivo hacia el soporte fotográfico sensible.

Esta Unidad didáctica puede darse en colaboración con otras materias como, por ejemplo, Dibujo Artístico.

Objetivos

- Iniciarse en el uso de los materiales más comúnmente utilizados en la iluminación en fotografía: focos, parábolas difusoras, reflectores, etc.
- Conocer y comprender las más significativas propiedades que, desde el punto de vista fotográfico, tiene la luz.
- Experimentar con la luz natural y artificial y su incidencia sobre diversas superficies.
- Valorar las posibilidades creativas y plásticas de la luz.

Contenidos

Conceptos

- La luz como materia prima de la fotografía.
- La energía electromagnética.
- Longitud de onda. El espectro visible.
- Naturaleza física de la luz:
 - Teoría Maxwell.
 - Teoría de Planck y Einstein.
- Distribución de la luz. Ley I del inverso de los cuadrados.
- Propiedades físicas de la luz:
 - Absorción.
 - Refracción.
 - Reflexión.
 - Transmisión.

Procedimientos

- Búsqueda de información en libros y enciclopedias de fotografía sobre el tema que nos ocupa.
- Comprensión de las principales propiedades físicas de la luz, aplicándolas a la fotografía.

Actitudes

- Valoración de la luz natural y artificial y su incidencia, transmisión, refracción o reflexión sobre diversos objetos y superficies.

Temporalización

Cinco horas (tres para teoría y tecnología y dos para prácticas).

Actividades

- Oscurecer una habitación y proyectar conjuntamente tres fuentes de luz con los filtros de colores primarios e incidencia en un punto común.
- Se realizará un estudio sobre la incidencia de la luz en diversos materiales y texturas.
- Se utilizarán los materiales y herramientas propios del plató fotográfico para comprobar visualmente el efecto de la luz sobre objetos metálicos, plásticos, vidrio, etc.
- Se prevé para esta Unidad didáctica la realización de algún tipo de práctica en el laboratorio de física si el centro dispone de éste.

Evaluación

Se valorará positivamente la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, la participación en las actividades propuestas y el uso apropiado de los materiales de iluminación, así como el interés mostrado por el tema.

Recursos

- Proyector de diapositivas o transparencias para la proyección de esquemas y gráficos explicativos.
- Materiales específicos del estudio fotográfico: focos, trípodes, cámaras fotográficas, fondos, materiales de diversas texturas y propiedades reflectantes, paraguas, difusores, reflectores, etc.
- Filtros de colores primarios: rojo, verde y azul.

Bibliografía

- LANGFORD, M. *Fotografía básica*. Barcelona: Omega, 1984.
- LANGFORD, M. *La fotografía paso a paso*. Madrid: Blume, 1989.
- ÚBEDA, M., et al. *Enciclopedia Planeta de la fotografía*. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1992.

Unidad didáctica 3

LA CÁMARA FOTOGRÁFICA. ELEMENTOS ESENCIALES. TIPOS Y USOS

Los dispositivos que llamamos cámaras tienen una historia casi mil años más antigua que la propia fotografía. Se sabe que en el siglo X se observaban los eclipses de sol en el interior de una habitación a oscuras, en uno de cuyos lados se abría un pequeño orificio que proyectaba en la pared opuesta una imagen clara del sol.

Las actuales cámaras son mucho más ingeniosas que sus antiguas predecesoras, pero aún conservan muchos rasgos en común con ellas. Cualquier cámara es básicamente una caja hermética a la luz con un dispositivo para sujetar una película sensible en su parte posterior y provista de un objetivo en la anterior.

Bloque 2:
“El manejo
de la cámara”

Estudiaremos en esta Unidad las partes básicas de las cámaras fotográficas, así como sus tipos y características más destacables.

Objetivos

- Identificar las partes que componen una cámara sencilla y, más concretamente, su propia cámara: botón de disparo, palanca de avance de la película, visor, etc.
- Conocer y diferenciar los diversos tipos de cámaras que existen y las posibles aplicaciones de cada una de ellas.
- Analizar fotografías tomadas con distintos tipos de cámaras: instantáneas, SLR de 35 mm, de visor directo, de formato medio, etc., y valorar los resultados y calidades.

Contenidos

Conceptos

- Principios de la cámara:
 - Cámara oscura.
 - Objetivo.
- Elementos esenciales:
 - Visor.
 - Enfoque.
 - Diafragma.
 - Obturador.
- Sistemas de transporte de la película.
- Tipos de cámaras:
 - Cámaras compactas de visor directo.
 - Cámaras puente.
 - Cámaras SLR de 35 mm.
 - Cámaras SLR de formato medio.
 - Cámaras TLR para rollos.
 - Cámaras de banco óptico o galería.
 - Cámaras instantáneas.
 - Cámaras de soporte magnético.
 - Cámaras especiales.
- Aplicaciones.

Procedimientos

- Familiarización con el manejo de todos los mecanismos y componentes de la cámara fotográfica.

- Carga y descarga de la película.
- Limpieza y conservación de cámaras y accesorios.

Actitudes

- Valoración de las posibilidades de cada tipo de cámara.
- Elección apropiada de la cámara para cada tipo de trabajo.
- Valorar los resultados de las imágenes fotográficas tomadas con diversos tipos de cámaras.

Temporalización

Siete horas (tres para teoría y tecnología y cuatro para prácticas).

Actividades

- Los alumnos localizarán las diferentes partes de una cámara de cualquier formato y características, comparando los elementos semejantes en todas las cámaras.
- Cargar y descargar película en sus cámaras o en su defecto en las cámaras del Centro.
- Estudio comparativo de diversos tipos de cámaras mediante catálogos y revistas o visitando tiendas especializadas.

Evaluación

En esta Unidad didáctica, que nos introduce en la tecnología fotográfica, primará el grado de participación de los alumnos, la utilización de medios y el uso apropiado de las cámaras fotográficas.

El profesor ha de orientar a los alumnos a la hora de seleccionar y adquirir materiales *fotográficos*.

Recursos

- Proyector de diapositivas o transparencias para la proyección de esquemas y gráficos explicativos.
- Cámaras fotográficas que el centro tenga disponibles, así como objetivos y accesorios; si se dispone de alguna cámara despiezada puede resultar muy útil.
- Catálogos de todo tipo de cámaras y marcas.
- Películas veladas o pasadas de fecha de diversos formatos así como, si el centro dispone de cámara técnica, chasis de 9 x 12 y película de 120, para la carga y manipulado de éstos.

Bibliografía

LANGFORD, M. *La Fotografía paso a paso*. Madrid: Blume, 1989.

ÚBEDA, M., *et al. Enciclopedia Planeta de la Fotografía*. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1992.

Unidad didáctica 4

EL OBJETIVO. EL ENFOQUE. EL DIAFRAGMA. EL OBTURADOR. LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

En esta Unidad didáctica nos introduciremos en el estudio de una de las partes más importantes en las cámaras fotográficas modernas y sus tres variables: el foco, el diafragma y el obturador, aun cuando este último no se encuentre en el objetivo de las modernas cámaras SLR.

Como ya se ha visto en la primera Unidad didáctica, es posible tomar una fotografía sin necesidad de objetivo, aunque la imagen carece de nitidez y es bastante débil. El objetivo sirve para refractar los rayos luminosos procedentes del motivo, de forma que incidan en un solo punto situado sobre el plano de la película y formen una imagen luminosa y nítida.

Objetivos

- Identificar y utilizar correctamente los controles de la cámara fotográfica.
- Conocer y valorar las posibles aplicaciones de los diversos tipos de objetivos y sus ángulos de visión.
- Asimilar el concepto de profundidad de campo, así como conocer los factores que influyen en ella.

Contenidos

Conceptos

- El enfoque:
 - Sistemas de enfoque.
- El diafragma:
 - Función.
 - Tipos de diafragma.
 - Los números "f".
- El obturador:
 - Función.
 - Tipos de obturadores.
 - Escala de velocidades. Clasificación.
 - Aplicaciones.
- Relación entre velocidad y abertura.
- La profundidad de campo:
 - Concepto.
 - Significado práctico.
 - Factores que influyen en ésta.

- Distancia focal.
- Ángulo de visión.
- Tipos de objetivos:
 - Angulares.
 - Normales.
 - Teleobjetivos.
 - *Zoom*.
 - Catadióptricos.
 - Objetivos especiales.

Procedimientos

- Manejo de los tres controles básicos para la obtención de fotografías nítidas y correctamente expuestas.
- Montaje de los objetivos en los cuerpos de las cámaras.
- Limpieza y conservación de los objetivos.

Actitudes

- Valorar la incidencia de estos controles sobre la fotografía final.
- Elección apropiada a cada tipo de trabajo.
- Valoración de las posibilidades de cada tipo de objetivo.
- Valorar los resultados de las imágenes fotográficas tomadas con diversos objetivos.

Temporalización

Siete horas (tres para teoría y tecnología y cuatro para prácticas).

Actividades

- Localizar los mandos de enfoque, diafragma y obturador en diversos tipos de cámaras. Comprobar diferencias y semejanzas.
- Montar y desmontar objetivos en las cámaras con objetivos intercambiables.
- Estudio comparativo de diversos tipos de objetivos mediante catálogos o visitando tiendas especializadas.
- Si se dispone de cámara de vídeo y monitor se grabarán o monitorizarán imágenes obtenidas con diversas posiciones del objetivo *zoom* de la cámara, comprobando cómo afecta la distancia focal a la profundidad de campo.

Evaluación

Es extremadamente importante para el normal desarrollo de este plan de estudios que los alumnos asimilen perfectamente todos los conceptos básicos que se han expuesto en

esta Unidad, y el profesor ha de evaluar si utilizan correctamente el enfoque, el diafragma y el obturador, si conocen la relación existente entre velocidad y abertura (para ello se realizarán ejercicios sobre este tema), y si conocen y aplican correctamente el concepto de profundidad de campo.

Recursos

- Proyector de diapositivas o transparencias para la proyección de esquemas y gráficos explicativos.
- Cámaras fotográficas con objetivos intercambiables: angulares, normales, teleobjetivos, *zoom*, etc.
- *Catálogos de todo tipo de cámaras y marcas.*
- Cámara de vídeo, vídeos y monitores.
- Focos y demás útiles del plató fotográfico.

Bibliografía

HEDGECOE, J. *Manual de Técnica fotográfica*. Madrid: Blume, 1977.

LANGFORD, M. *La fotografía paso a paso*. Madrid: Blume, 1989.

ÚBEDA, M., *et al.* *Enciclopedia Planeta de la fotografía*. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1992.

Bloque 3:
“La elaboración
de la imagen”

Unidad didáctica 5

EL MATERIAL SENSIBLE. LA PELÍCULA. TIPOS Y USOS

Todas las películas fotográficas están formadas por sales de plata sensibles a la luz y se procesan mediante compuestos químicos capaces de distinguir entre las partes claras y oscuras de la imagen expuesta. Al principio será más fácil entender el funcionamiento de la emulsión en blanco y negro, ya que no es sino una forma simplificada de la emulsión en color.

En esta Unidad didáctica se estudiará en profundidad la película fotográfica en blanco y negro, dejando para la Unidad didáctica 13 las películas fotográficas en color.

Objetivos

- Conocer la estructura interna de la película en blanco y negro.
- Distinguir los diferentes formatos y características de película, así como las aplicaciones específicas de cada una.
- Asimilar el concepto de sensibilidad espectral: ortocromatismo y pancromatismo.
- Manipular y elegir adecuadamente los materiales sensibles.
- Valorar las cualidades y calidades de cada tipo de película.

Contenidos

Conceptos

- La película:
 - Evolución histórica.
 - Estructura.
 - Velocidad. Escalas de medida.
 - El código DX.
 - Características básicas.
 - Clasificación.
 - Formatos.
 - Películas especiales: *lith*, *infrarroja*.
 - Respuesta de la película al color: materiales pancro y ortocromáticos.

Procedimientos

- Comprobación en el folleto y envase de la película de sus características técnicas: sensibilidad, formato, respuesta a los colores, luz y caducidad.
- Manipulado de materiales.
- Ajuste de la sensibilidad de la película en la cámara.

Actitudes

- Valoración de las cualidades y calidades de cada tipo de película.
- Elección apropiada a cada tipo de trabajo.
- Valoración de las imágenes fotográficas tomadas con distintos tipos de películas, comparando los resultados.

Temporalización

Siete horas (tres para teoría y tecnología y cuatro para prácticas).

Actividades

- En esta Unidad didáctica los alumnos y las alumnas practicarán la carga de película en chasis metálicos o plásticos.
- Se mostrarán diversos tipos de formatos fotográficos, 35 mm, 6 x 6 cm y 9 x 12 cm, para que los alumnos conozcan y distingan las posibilidades que ofrece cada uno de ellos.
- Se proyectarán y mostrarán a los alumnos y alumnas diversas diapositivas y fotografías realizadas con distintos tipos de película para que aprendan a distinguir las características propias de cada material.

Evaluación

Observación directa de la participación de los alumnos en el Taller. Se valorará el manipulado correcto y la selección apropiada de los materiales sensibles, el grado de asimilación de los contenidos conceptuales básicos: estructura de la película en blanco y negro, formatos, sensibilidad, películas especiales y posibles aplicaciones.

Recursos

- Proyector de diapositivas o transparencias para la proyección de esquemas y gráficos explicativos.
- Películas de diversos tipos y formatos, latas de 30 m, chasis y cargadores de película.
- Catálogos de tipos de películas.
- Películas veladas o pasadas de fecha de diversos formatos, así como, si el centro dispone de cámara técnica, chasis de 9 x 12 y película de 120 para la carga y manipulado de éstas.

Bibliografía

- LANGFORD, M. *La fotografía paso a paso*. Madrid: Blume, 1989.
- SEYMOUR, D. *Enciclopedia práctica de la fotografía*. Barcelona: Salvat, 1979.
- ÚBEDA, M, *et al.* *Enciclopedia Planeta de la fotografía*. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1992.

Unidad didáctica 6

ILUMINACIÓN. FUENTES DE LUZ. EQUIPO BÁSICO

Una parte importante a estudiar en este curso es la iluminación y su manejo. Estudiaremos en esta Unidad didáctica las formas de luz natural y artificial, así como las fuentes de luz continua y discontinua y sus accesorios. También nos ocuparemos del trabajo en el estudio fotográfico, utilizando y manejando sus materiales y herramientas, la iluminación de diferentes motivos y los posibles problemas asociados a cada uno.

Objetivos

- Comprender el papel de la iluminación en la fotografía.
- Conocer los distintos tipos de luz, así como sus características y aplicaciones.
- Manejar los elementos propios del estudio fotográfico: focos, trípodes, difusores, reflectores, etc.
- Analizar y valorar críticamente imágenes fotográficas realizadas con iluminaciones diversas.

Contenidos

Conceptos

- La iluminación en fotografía. Evolución histórica.
- Fuentes luminosas:
 - Luz natural y luz artificial.
 - Luz continua y luz discontinua.
 - Luz directa e indirecta.
- Calidad de la luz:
 - Fuentes de iluminación pequeña, mediana y grande. Características básicas.
- Luz principal, luz de relleno y luz de borde.
- El estudio fotográfico:
 - Estructura y funcionamiento.
 - Materiales para la iluminación.
 - Elementos, aplicaciones y características.
 - La iluminación en el estudio.
 - Control de la luz.
- La iluminación en exteriores. Características y control.
- *El flash*. Características y aplicaciones:
 - *Flashes* manuales y automáticos.
 - Potencia del *flash*. Número guía.
 - Cálculo de la exposición.
 - Velocidad de sincronización del *flash*.

Procedimientos

- Familiarización con el modo de trabajo en el plató fotográfico.
- Identificación y manejo de los materiales propios.
- Limpieza y conservación de los mismos.
- Experimentación con diversas fuentes luminosas.

Actitudes

- Elección apropiada a cada tipo de trabajo.
- Valoración de la importancia de la iluminación en el proceso fotográfico.
- Valoración de las imágenes fotográficas tomadas con diversos tipos de iluminación.
- Valoración artística y desarrollo creativo.

Temporalización

Nueve horas (tres para teoría y tecnología y seis para prácticas).

Actividades

- Experimentación con los materiales más comunes en el estudio fotográfico: trípodes, focos, cables, disparadores, reflectores, difusores, fondos, paraguas, etc.
- Reconocer y manejar estos elementos.
- Elaboración de esquemas de iluminación.
- Visualización de los efectos de los diversos tipos de iluminación sobre diferentes materiales y texturas.

Evaluación

Llegados a este punto el profesor tiene una visión más global de las capacidades y evolución del alumno; se deberá valorar la capacidad de éste para relacionar todos los contenidos, la utilización apropiada de los medios técnicos del Taller, la destreza manual y la capacidad de emitir juicios estéticos y artísticos; asimismo, se evaluará la utilización adecuada de los elementos de iluminación propios de estudio fotográfico.

Recursos

- Proyector de diapositivas o transparencias para la proyección de esquemas y gráficos explicativos.
- Los elementos propios del estudio fotográfico: cámaras réflex de 35 mm con sus respectivos accesorios: objetivos, filtros, parasoles, pentaprismas, etc.
- Trípodes, cables disparadores, pies de foco, etc.
- Focos y *flashes* de estudio y sus accesorios: paraguas, reflectores, difusores, *spot*, ventana de luz, etc.
- Fotómetros de luz continua y discontinua.
- Fondos diversos y modelos.
- Película en blanco y negro de diversas sensibilidades.

Videos

- *La iluminación en el retrato*. Colección AI de la fotografía.

Bibliografía

- HEDGECOE, J. *Fotografía creativa*. Madrid: Blume, 1976.
- HEDGECOE, J. *Manual de Técnica fotográfica*. Madrid: Blume, 1977.
- LANGFORD, M. *La fotografía paso a paso*. Madrid: Blume, 1989.
- ÚBEDA, M., et al. *Enciclopedia Planeta de la fotografía*. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1992.

Unidad didáctica 7

LA MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN. FOTÓMETROS Y EXPOSÍMETROS

Esta Unidad didáctica tratará la parte relativa a la exposición, apartado de gran importancia para lograr unos resultados finales aceptables. En la práctica, sobre la exposición influyen cuatro factores: el motivo, es decir, la cantidad de luz y la cantidad que refleja; la sensibilidad de la película a la luz; la velocidad, y el diafragma. Aspectos, los dos últimos, que ya fueron comentados en unidades didácticas anteriores; no obstante, se deberá insistir en ellos relacionando así las seis unidades didácticas ya vistas.

Objetivos

- Medir la luz, tanto con los exposímetros incorporados a la cámara, como con los fotómetros manuales.
- Emitir juicios para la selección de la exposición más conveniente a cada necesidad y determinar posibles errores de los exposímetros de las cámaras.
- Analizar y valorar tomas fotográficas sobre y subexpuestas.

Contenidos

Conceptos

- Exposímetros. Evolución histórica.
- Fotómetros:
 - Incorporados.
 - De mano.
 - *De flash*.
 - *Spot*.
- Medición de la exposición. Procedimientos:
 - Matricial.
 - Preferencia al centro.
 - Puntual.
 - Luz incidente y luz reflejada.
- Área de medida del fotómetro.
- Ley de la reciprocidad.

Procedimientos

- Comparación de la medición de diversos fotómetros de mano y/o incorporados.
- Determinación de posibles errores de exposición.
- Medición de la luz incidente y reflejada.

- Medición de la zona de altas luces y de las sombras.
- Elección de la exposición más apropiada a cada tipo de trabajo.

Actitudes

- Valoración de la incidencia de la exposición sobre la fotografía final.
- Valoración de las imágenes fotográficas tomadas con distintas exposiciones.

Temporalización

Nueve horas (dos para teoría y tecnología y siete para prácticas).

Actividades

- Realización de tomas fotográficas en exteriores y en el estudio, aplicando los conocimientos y procedimientos expuestos hasta la fecha.

Este es el primer carrete que tira el alumno y no deben imponerse unas normas muy estrictas para su realización, ya que es fácil que el alumno esté limitado por una falta de agilidad en el manejo de ciertos materiales, pero sí hay que llamar la atención sobre ciertas condiciones de iluminación en las que el alumno pueda tener problemas: contraluces, interiores con poca iluminación, etc.

Evaluación

Se tratará de evaluar en esta Unidad didáctica la capacidad del alumno para interrelacionar los contenidos conceptuales, de procedimiento y actitudes respecto a todas las unidades didácticas anteriores, así como la realización práctica.

Habrá que prestar especial atención a la asimilación de conceptos fundamentales en el proceso fotográfico: uso apropiado de velocidades y diafragmas, relación velocidad-abertura, sensibilidad de la película, iluminación y exposición correcta de la película ante distintos objetos y diversas fuentes luminosas.

Recursos

- Proyector de diapositivas o transparencias para la proyección de esquemas y gráficos explicativos.
- Catálogos y folletos de cámaras y fotómetros.
- Todos los materiales específicos del estudio fotográfico: focos, trípodes, cámaras fotográficas, fondos, materiales para confeccionar bodegones, paraguas, difusores, reflectores, etc.
- Por parte del alumno: cámara de 35 mm y película en blanco y negro, se recomienda que este primer carrete sea de una sensibilidad media-alta (200 o 400 ASA) para que éste tenga un abanico más amplio de exposiciones, teniendo en cuenta que no prima tanto la calidad de la fotografía como el procedimiento en sí.

Bibliografía

- HEDFECOE, J. *Manual de Técnica fotográfica*. Madrid: Blume, 1977.
- LANGFORD, M. *La fotografía paso a paso*. Barcelona: H. Blume, 1980.
- ÚBEDA, M., *et al.* *Enciclopedia Planeta de la fotografía*. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1992.

Unidad didáctica 10

COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA

En esta Unidad didáctica haremos referencia a la estructura de la imagen y a los procedimientos para expresar visualmente un motivo, organizándolo de la forma más eficaz posible. Los alumnos deben desarrollar su capacidad creativa y de análisis aprovechando al máximo las calidades y cualidades del sujeto o motivo.

Los alumnos tendrán que examinar cuidadosamente todas las imágenes en términos de contenido, estructura, concepto, relación entre elementos, formas, colores, texturas y convertirlas en una eficaz expresión visual.

Objetivos

- Adquirir el hábito de analizar la realidad.
- Valoración de los resultados artísticos y el desarrollo de la creatividad.
- Analizar y abstraer la realidad.
- Seleccionar los mejores encuadres.
- Elegir el momento oportuno para el disparo.

Contenidos

Conceptos

- Proporciones del formato:
 - Cómo componer con el visor.
 - Composición vertical u horizontal.
- División de la imagen:
 - Empleo de primer plano.
 - La importancia del fondo.
- Énfasis y punto de vista:
 - Posiciones de la cámara: picado, contrapicado, frontal, de perfil.
 - Dónde situar el horizonte. Regla de los 2/3.
 - La perspectiva aérea.

- Contraste luminoso, luz y color:
 - Imágenes en silueta.
 - Cómo destacar la textura.
 - El color como tema, nota de color, contraste de colores.
- Elementos de la imagen fija:
 - El punto, la línea, el plano.
 - Tensiones, ritmos, contrastes.

Procedimientos

- Selección de partes de la realidad mediante el encuadre con un marco elaborado con cartulina negra o bien con un marquita de diapositiva.
- Elección de tipo de objetivo apropiado a cada tema.
- Uso apropiado de la luz, forma y contraste.
- Elección del momento del disparo, encuadre y formato.

Actitudes

- Empleo de la fotografía como forma de expresión.
- Estudio y análisis de la realidad.
- Valoración artística y desarrollo de la creatividad.

Temporalización

Once horas (cuatro horas para teoría y tecnología y siete para prácticas).

Actividades

- Proyección en diapositivas de una selección de fotografías de autores famosos y debate sobre las mismas.
- Confección de unos marcos con cartulina negra de 24 x 36 mm (formato rectangular), y otro de 6 x 6 cm (formato cuadrado) para encuadrar el motivo aislándolo del contexto.
- Realización de un carrete de diapositivas en color y otro en blanco y negro para expresar en la práctica lo comentado conceptualmente: encuadre, forma, textura, color, etc.
- Revelado de la película en blanco y negro; el carrete de diapositivas se revelará en un servicio de revelado rápido. Realización de copias de contacto y positivado de las seleccionadas en papel de 18 x 24.
- Selección y proyección de las diapositivas de los alumnos y debate sobre las mismas desde el punto de vista compositivo.

Evaluación

Se tratará de evaluar en esta Unidad didáctica las capacidades artísticas y expresivas de los alumnos en esta, para ellos, nueva herramienta plástica, la capacidad de analizar la realidad y de emitir juicios estéticos y de valor sobre sus propias fotografías y las de los demás alumnos, la elección apropiada de encuadres y formatos, uso apropiado de diversos tipos de objetivos, así como la aplicación de los conocimientos técnicos desarrollados en las anteriores unidades didácticas.

Recursos

- Proyector de diapositivas o transparencias para la proyección de esquemas y gráficos explicativos.
- Carretes de blanco y negro de sensibilidad media.
- Los elementos propios del taller de fotografía: cubetas, probetas, termómetros, cronómetros, etc.
- Reveladores para papel de diversos tipos.
- Baño de paro, fijador, humectador, agua, etc.
- Negativos expuestos en la Unidad didáctica anterior.
- Ampliadoras, prensas de contacto, marginadores, lupas de enfoque, relojes de ampliadora, etc.
- Papeles fotográficos de diversas gradaciones y calidades. Secadora de papel.
- Focos, trípodes, cámaras fotográficas, fotómetros, etc.
- Materiales para la confección de bodegones, cartulinas, plásticos y telas de fondo, etc.

Bibliografía

- HEDGECOE, J. *Manual de Técnica fotográfica*. Madrid: Blume, 1977.
- LANGFORD, M. *La fotografía paso a paso*. Barcelona: H. Blume, 1980.
- ÚBEDA, M., *et al. Enciclopedia Planeta de la fotografía*. Barcelona: Planeta-De agostini, 1992.

Unidad didáctica 8

EL TRATAMIENTO DEL NEGATIVO

Esta Unidad didáctica se ocupa de un proceso vital para la consecución de buenas fotografías. Se estudiarán en profundidad los componentes del baño revelador, así como sus efectos sobre la imagen latente y las variables del proceso de revelado en blanco y negro, prestando especial importancia a los procedimientos del alumno, con el fin de obtener unos resultados satisfactorios.

Bloque 4:
“Revelado y
positivado en
blanco y negro”

Objetivos

- Revelar negativos en blanco y negro correctamente.
- Conocer y controlar las variables en el proceso de revelados: temperatura, tiempo y agitación.
- Usar correctamente los materiales y herramientas propios de la zona iluminada del laboratorio fotográfico.
- Distinguir entre los diversos tipos de reveladores y la utilización apropiada para cada tipo de película y trabajo.

Contenidos

Conceptos

- El laboratorio fotográfico:
 - La zona iluminada. Materiales y utensilios.
- El revelador:
 - Agentes reveladores.
 - Otros componentes.
- Tipos de reveladores:
 - Reveladores normales.
 - Reveladores rápidos de alto contraste.
 - Reveladores de grano fino.
- Materiales y herramientas propios.
- Variables en el proceso de revelado:
 - Temperatura.
 - Tiempo. (Prueba de la gota.)
 - Agitación.
- El baño de paro: propiedades y usos.
- El baño fijador: propiedades y usos.
- Lavado de los negativos. Agentes humectadores.
- Secado.
- Evaluación de los resultados. Posibles defectos:
 - Revelado insuficiente.
 - Sobrerrevelado.
 - Manchas de fijado.
 - Franjas.
 - Reticulación...

- Soluciones de emergencia:
 - Rebajadores.
 - Reforzadores.
- El archivo de negativos. Conservación.

Procedimientos

- Iniciación en el uso correcto de los materiales.
- Comprensión del proceso de revelado en tanque.
- Preparación de disoluciones.
- Control de la variable: temperatura, tiempo y agitación.
- Elección apropiada de reveladores para cada tipo de película y posteriores aplicaciones.
- Proceso de revelado en tanque.
- Visionado de los negativos. Mesa de luz y lupa.
- Evaluación de los resultados.

Actitudes

- Normas para la seguridad en la zona clara del laboratorio fotográfico.
- Conservación de los negativos.

Temporalización

Trece horas (tres para teoría y diez para prácticas).

Actividades

- Cargar película en la espiral del tanque de revelado en completa oscuridad.
- Utilización de materiales. Control de la temperatura.
- Preparación de disoluciones de revelador, baño de paro, fijador y humectador.
- Realización del proceso completo de revelado de los negativos expuestos en la Unidad didáctica anterior.
- Visionado de los negativos, análisis de los resultados.

Evaluación

En la utilización de los medios y recursos por parte de los alumnos ha de prestarse especial atención para la realización correcta de las actividades que nos ocupan (el revelado del negativo en blanco y negro) y para obtener unos resultados satisfactorios.

Se tratará de evaluar en esta Unidad didáctica la capacidad del alumno para aplicar los contenidos conceptuales y de procedimiento en la realización práctica del revelado del

negativo: carga de la película en las espirales, elección correcta de revelador y película; control de las variables del revelado (temperatura, tiempo y agitación), visionado y autoevaluación de los resultados.

Recursos

- Protector de diapositivas y/o transparencias para la proyección de esquemas y gráficos explicativos.
- Catálogos y folletos de películas y reveladores.
- Tablas de tiempo de revelado, paro y fijado.
- Cubas tanque, espirales, agitadores, pinzas, etc.
- Cubetas, probetas, termómetros, cronómetros, etc.
- Reveladores de diversos tipos.
- Baño de paro, fijador, humectador, agua, etc.
- Negativos expuestos en la Unidad didáctica anterior.
- Armario secador de negativos.
- Mesa de luz, cuentahilos, *Fotovix*, etc.
- Hojas para archivar negativos y archivador.

Bibliografía

LANGFORD, M. *La fotografía paso a paso*. Barcelona: H. Blume, 1980.

ÚBEDA, M., et al. *Enciclopedia Planeta de la fotografía*. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1992.

Unidad didáctica 9

EL LABORATORIO FOTOGRÁFICO

Esta Unidad didáctica supondrá para los alumnos un primer contacto con el cuarto oscuro, con todas sus partes y componentes, con el fin de irse familiarizando con los materiales que utilizará a lo largo del curso.

Estudiaremos todos los tipos de ampliadoras y sus componentes, prensas de contacto, lupas de enfoque, filtros de seguridad. Realizaremos copias de contacto y ampliaciones de los negativos revelados en la Unidad didáctica anterior.

Objetivos

- Identificar los materiales y herramientas propios del laboratorio fotográfico.
- Conocer los componentes y manejar las ampliadoras, así como los demás útiles del laboratorio.

- Conocer los usos y aplicaciones de los productos químicos y materiales sensibles.
- Conocer y comprender el proceso de positivado y ampliación.
- Realizar correctamente los procesos de positivado y ampliación, retoque y montaje.

Contenidos

Conceptos

- El laboratorio fotográfico: el cuarto oscuro.
 - Zona seca y zona húmeda.
 - Equipamiento.
- El papel fotográfico.
 - Papeles R.C.
 - Papeles baritados.
 - Papeles de contraste variable.
 - Gradación y calidades.
- Proceso de positivado: rayogramas.
- La prensa de contactos.
- Proceso para la obtención de copias de contacto.
- La ampliadora:
 - Elementos básicos: luz, columna, portanegativos, objetivo, etc.
 - Tipos.
 - Aplicaciones.
 - Accesorios: reloj, marginadores, etc.
- El proceso de ampliación fotográfica:
 - Elección del material apropiado a cada negativo.
 - Revelador, paro, fijado, lavado y secado.
 - Evaluación de los resultados.
- El retoque fotográfico. Procedimientos.
- El montaje. Procedimientos.

Procedimientos

- Familiarización con la dinámica de trabajo en el laboratorio.
- Identificación de materiales y herramientas.
- Comprensión del proceso de positivado.
- Preparación de disoluciones.

- Control de las variables: temperatura, tiempo y agitación.
- Elección apropiada de papeles para cada tipo de negativo.
- Realización de rayogramas.
- Obtención de copias de contacto.
- Realización de ampliaciones de 18 x 24 cm.
- Experimentación con estas técnicas.
- Retoque fotográfico, montaje y conservación de las copias.

Actitudes

- Normas para la seguridad en el laboratorio fotográfico.
- Valoración artística.
- Hábitos de orden y trabajo en el uso de materiales y herramientas.

Temporalización

Veintiuna horas (cuatro para teoría y tecnología y diecisiete para prácticas).

Actividades

- Iniciarse en el manejo de los materiales propios del laboratorio fotográfico.
- Control de las variables.
- Preparación de disoluciones de revelador, baño de paro, fijador y humectador.
- Realización de rayogramas.
- Realización de copias por contacto de los negativos revelados en la Unidad anterior.
- Selección y ampliado de los mismos.
- Retoque y montaje.

Evaluación

Se tratará de evaluar en esta Unidad didáctica la capacidad del alumno para aplicar los contenidos conceptuales y de procedimiento en la realización de las prácticas: manejo correcto de la ampliadora y otras herramientas del cuarto oscuro (marginadores, lupas de enfoque, probetas, cubetas, etc.), uso apropiado de reveladores y fijadores, etc.

Asimismo, y concluida esta Unidad didáctica, el profesor estará en disposición de emitir un juicio sobre actitudes y capacidades del alumno, así como de valorar los trabajos de éstos, técnica y estéticamente.

Recursos

- Proyector de diapositivas o transparencias para la proyección de esquemas y gráficos explicativos.

- Catálogos y folletos de ampliadoras y papeles fotográficos y otros materiales.
- Tablas de tiempo de revelado, paro y fijado.
- Cubetas, probetas, termómetros, cronómetros, etc.
- Reveladores para papel de diversos tipos.
- Baño de paro, fijador, humectador, agua, etc.
- Negativos expuestos en la Unidad didáctica anterior.
- Ampliadoras, prensas de contacto, marginadores, lupas de enfoque, relojes de ampliadora, etc.
- Papeles fotográficos de diversas gradaciones y calidades.
- Secadora de papel.
- Materiales para el retoque de fotografías: pinceles, rascadores, retoque fotográfico.
- Retoque químico: reductores.
- Materiales para el montaje: cartulinas, cartón, cartón pluma, pegamento en *spray*, etc.

Bibliografía

- HUDGECOE, J. *Manual de Técnica fotográfica*. Madrid: Blume, 1977.
- LANGFORD, M. *La fotografía paso a paso*. Barcelona: H. Blume, 1980.
- ÚBEDA, M., et al. *Enciclopedia Planeta de la fotografía*. Barcelona: Plante-De Agostini, 1992.

Unidad didáctica 11

TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA

Esta Unidad didáctica dará a los alumnos una visión global sobre los múltiples recursos expresivos y plásticos de los procedimientos de manipulación de la imagen, pudiendo ser aplicados tanto a la fotografía como a otros campos creativos y del diseño. No debe preocuparnos la obtención de unos resultados muy brillantes, sino más bien de dar una visión de las posibilidades de todas las técnicas de manipulación en las cuatro etapas del proceso fotográfico: en la toma, en el revelado del negativo, en el positivado y sobre la copia final.

Objetivos

- Conocer y comprender estos procesos.
- Experimentar con estas técnicas.
- Emitir juicios críticos y estéticos.
- Desarrollar la creatividad.

Bloque 5:
“Equipo y
técnicas
profesionales”

- Apreciar las múltiples aplicaciones de estas técnicas.
- Interrelacionar diversas disciplinas del currículo.

Contenidos

Conceptos

- Técnicas de manipulación. Generalidades.
- Técnicas de manipulado durante la toma fotográfica:
 - Filtros. Concepto. Factor. Tipos. Aplicaciones.
 - Películas especiales: infrarrojo, línea, etc.
 - Empleo de iluminación: luz negra, *flash* estroboscópico. Procedimientos.
 - Uso apropiado del obturador para la obtención de efectos de barrido, estelas de luz, etc.
 - Empleo de objetivos: *zoom*, ojo de pez.
 - Retroproyecciones.
 - Efectos de rotación y movimiento de la cámara.
 - Exposiciones múltiples.
- Técnicas de manipulación en el revelado del negativo:
 - Solarización. Efecto Sabatier. Proceso.
 - Efecto de grano.
 - Reticulación. Proceso.
 - Empleo de reveladores especiales.
- Técnicas de manipulación en el positivado:
 - Doble exposición del papel.
 - Alargamientos y ensanchamientos.
 - Solarización del positivo.
 - Tramas y filtros en la ampliadora.
 - Movimientos de rotación y traslación del papel.
 - Empleo de películas de *lith*: bajorrelieve, posterización o separación de tonos.
 - Viñetas, reservas y enmascaramientos.
 - *Sandwiches* de negativos.
 - Movimiento de cabezales y tablero.
 - Efecto *zoom* en la ampliadora.

- Técnicas de manipulación sobre la copia en papel:
 - Virajes y tintes.
 - Sistemas de reservas y máscaras.
 - Coloreado de fotografías en blanco y negro: a mano o aerógrafo. Procedimientos.
 - El fotomontaje. Procedimiento y aplicaciones.
 - Manipulado electrónico. Materiales y aplicaciones.

Procedimientos

- Iniciación a la experimentación con estas técnicas, así como con los materiales.
- Elección de las técnicas apropiadas a los temas o motivos.
- Empleo creativo de filtros.
- Utilización de películas de línea.
- Utilización de máscaras, viñetas y reservas.
- Aplicación de conocimientos de dibujo y color adquiridos en otras materias a la fotografía.

Actitudes

- Interrelación con las diversas disciplinas del currículo.
- Valoración artística.
- Desarrollo de la creatividad.

Temporalización

Diecisiete horas (cuatro para teoría y tecnología y trece para prácticas).

Actividades

- Realización de carretes en blanco y negro aplicando las técnicas de manipulación durante la toma fotográfica: barridos, fotografías en posición "B", efecto de *zoom*, dobles exposiciones, caricaturas con objetivos angulares, etc.
- Revelado de negativos y realización de copias de contacto en películas de línea.
- Realización de técnicas de manipulación en el laboratorio: abarquillamientos del papel, efectos de rotación, solarización del papel, etc.
- Realización de virajes con el *kit* Colorvir.
- Realización de fotomontajes, bien a partir de sus propias fotografías o bien mediante recorte de revistas.
- Realización de una fotografía pintada a mano con acuarela líquida.
- Los alumnos, en función de sus fotografías y otros criterios, optarán por realizar unas manipulaciones u otras sin que el profesor imponga ninguna.

Evaluación

En esta Unidad se valorará la capacidad creativa y de experimentación de los alumnos, la forma en que se enfrentan ante nuevas técnicas, la actitud hacia la materia, el grado de conocimiento de las técnicas expuestas en esta Unidad didáctica: uso correcto de filtros, dobles exposiciones, manipulado de película de línea, alargamiento y ensanchamientos del papel, solarizaciones, tramas, virajes, etc., así como la producción de los alumnos y la pulcritud en las presentaciones.

Recursos

- Proyector de diapositivas o transparencias para la proyección de esquemas y gráficos explicativos.
- Los elementos propios del estudio y laboratorio fotográfico:
 - Cubetas, probetas, termómetros, cronómetros, etc.
 - Reveladores para papel de diversos tipos.
 - Baño de paro, fijador, humectador, agua, etc.
 - Amplificadoras, prensas de contacto, marginadores, lupas de enfoque, relojes de ampliadora, etc.
 - Papeles fotográficos de diversas gradaciones y calidades, película de línea. Secadora de papel.
 - Cámaras, objetivos *zoom* y angulares, trípodes, focos, etc.
 - Materiales para el coloreado de fotografías: pinceles, acuarela líquida, algodón, bastoncillos, etc.
 - Materiales para el montaje: cartulinas, cartón, cartón pluma, pegamento en *spray*, etc.

Bibliografía

HEDGECOE, J. *Manual de Técnica fotográfica*. Madrid: Blume, 1977.

LANGFORD, M. *La fotografía paso a paso*. Barcelona: H. Blume, 1980.

Úbeda, M., *et al.* *Enciclopedia Planeta de la fotografía*. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1992.

Unidad didáctica 12

LA FOTOGRAFÍA DE ESTUDIO. MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Esta Unidad didáctica nos introduce en la práctica de la fotografía profesional. Estudiaremos los equipos de iluminación y las cámaras de medio y gran formato, que brindarán a los alumnos grandes posibilidades de control luminoso sobre los objetos o sujetos a fotografiar iniciándolos en el manejo de las cámaras profesionales. También trataremos de adentrarnos en las técnicas de iluminación profesional que ya se apuntaron en la Unidad didáctica 6.

Objetivos

- Conocer en profundidad la estructura y funcionamiento del estudio fotográfico.
- Usar correctamente los *flashes* de estudio, así como sus accesorios, calculando y controlando la exposición correcta para cada caso.
- Utilizar correctamente las cámaras de medio formato.
- Manejar la cámara técnica.
- Experimentar con las técnicas de iluminación expuestas mediante apuntes y esquemas.

Contenidos

Conceptos

- El trabajo en el estudio fotográfico. Normas básicas.
- La iluminación artificial: la temperatura de color.
 - La iluminación de focos. Uso y aplicaciones.
 - El *flash* de estudio. Elementos básicos y accesorios.
- Los fotómetros de luz continua y discontinua:
 - Uso y aplicaciones.
 - Medida de la luz incidente y reflejada.
- Las cámaras de medio formato:
 - Características básicas.
 - Accesorios.
 - Uso y aplicaciones.
- Las cámaras técnicas:
 - Características básicas.
 - Accesorios.
 - Uso y aplicaciones.

Procedimientos

- Introducción al manejo de los elementos propios del estudio fotográfico: *flashes* de estudio, *flashómetro*, cámaras de 6 x 6 y 9 x 12 y sus accesorios.
- Elección apropiada del tipo de luz y de los materiales convenientes para cada tipo de trabajo práctico.
- Identificación y experimentación con todos estos materiales.

Actitudes

- Apreciación de las posibilidades que brinda el estudio fotográfico.

Temporalización

Trece horas (cuatro para teoría y tecnología y nueve para prácticas).

Actividades

- Realización de fotografías de retrato de modelos en el estudio fotográfico, en blanco y negro y de medio formato, aplicando las técnicas de iluminación expuestas.
- Revelado de negativos y realización de copias de contacto.
- Evaluación de los resultados y selección de los negativos.
- Positivado de los negativos en papel fotográfico tamaño 30 x 40 cm, retoque y montaje. Si se considera necesario se puede aplicar alguna técnica de manipulación expuesta en la Unidad anterior.
- Prácticas con la cámara, no sólo de diferentes encuadres de una misma imagen, inclinaciones y descentramientos, sino de la película y el objetivo, la carga y descarga de los chasis y portapelículas.
- Realización de una reproducción de un original de línea utilizando la cámara técnica, revelado y realización de un positivo por contacto.

Evaluación

Al finalizar esta Unidad didáctica el alumno deberá haber adquirido las destrezas y capacidades para manejar los elementos propios del estudio fotográfico: parábolas, difusores, reflectores, *flashes*, etc. También deberán saber medir correctamente la luz continua como discontinua, incidente o reflejada.

Se evaluará también la evolución del alumno en cuanto a las técnicas de revelado y positivado, que no ha dejado de practicar desde las primeras unidades didácticas, viendo los avances conseguidos.

Recursos

- Proyector de diapositivas o transparencias para la proyección de esquemas y gráficos explicativos.
- Los elementos propios del estudio y laboratorio fotográfico.
- Cámaras de medio y gran formato con sus respectivos accesorios: objetivos, chasis intercambiables, pentaprisma, respaldo "polaroid", etc.
- *Flash* de estudio y sus accesorios: paraguas, reflectores, difusores, *spot*, ventana de luz, etc.
- Fotómetros de luz continua y discontinua.
- Fondos diversos y modelos.
- Cubetas, probetas, termómetros, cronómetros, etc.
- Reveladores para papel de diversos tipos.

- Baño de paro, fijador, humectador, agua, etc.
- Ampliadoras, prensas de contacto, marginadores, lupas de enfoque, relojes de ampliadora, etc.
- Papeles fotográficos de diversas gradaciones y calidades, película de línea de 9 x 12 cm, secadora de papel, etc.
- Materiales para el montaje: cartulinas, cartón, cartón pluma, pegamento en *spray*, etc.

Bibliografía

- HEDGECOE, J. *Manual de Técnica fotográfica*. Madrid: Blume, 1977.
- LANGFORD, M. *La fotografía paso a paso*. Barcelona: H. Blume, 1980.
- ÚBEDA, M., et al. *Enciclopedia Planeta de la fotografía*. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1992.

Unidad didáctica 13

PRINCIPIOS DE LA FOTOGRAFÍA EN COLOR. SÍNTESIS ADITIVA Y SÍNTESIS SUSTRACTIVA

Esta Unidad didáctica nos introducirá en el estudio de la fotografía en color, en sus leyes y propiedades. Estudiaremos las respuestas de los materiales sensibles para la reproducción del color en fotografía, también se iniciará a los alumnos en el procesado de estos materiales, así como en sus usos y aplicaciones.

Objetivos

- Comprender los conceptos de síntesis aditiva y síntesis sustractiva.
- Conocer y comprender el comportamiento y la estructura de los materiales de color, así como el procesado de estos materiales.
- Conocer y elegir apropiadamente los materiales fotográficos en color para cada tipo de trabajo y su respuesta ante distintas fuentes de luz.
- Utilizar correctamente los filtros para películas en color.
- Conocer y comprender el proceso de positivado de los materiales en color.

Contenidos

Conceptos

- El espectro visible. Descomposición.
- Síntesis aditiva: colores primarios aditivos y colores complementarios.
- La película en color. Estructura y características básicas.
 - Películas equilibradas para luz día y *flash*.

- Películas para tungsteno.
 - Películas negativas y positivas.
 - Películas infrarrojas en color.
 - Películas autorrevelables “polaroid”.
- Filtros para películas en color.
 - El procesado de la película de diapositivas en color. Proceso E-6. Procedimiento.
 - El proceso de revelado de la película negativa en color. Proceso C-41. Procedimiento.
 - El laboratorio fotográfico para color. Normas básicas.

Procedimientos

- Familiarización con los materiales fotográficos de color.
- Elección apropiada para cada tipo de trabajo práctico.
- Uso apropiado de los filtros para las películas de color.
- Comprensión del proceso de revelado de los materiales en color.

Actitudes

- Apreciación de las posibilidades que brindan estos materiales.
- Valoración de las posibilidades artísticas y expresivas.

Temporalización

Once horas (tres para teoría y ocho para prácticas).

Actividades

- Realización de carretes de diapositivas en color con película equilibrada para luz de tungsteno y luz día de naturaleza muerta o composiciones fotográficas aplicando los conocimientos adquiridos en ésta y anteriores unidades didácticas.
- Utilización de filtros para corregir la temperatura de color.
- Selección y proyección de las diapositivas. Evaluación de los resultados. Si el centro dispone de los materiales necesarios para el revelado de diapositivas en color los alumnos podrán realizar esta práctica; si no, se mandarían a revelar a un servicio de revelado rápido. También se pueden realizar carretes de diapositivas autorrevelables “polaroid”, tanto en 35 mm como en formato 9 x 12 cm.

Evaluación

Al finalizar esta última Unidad didáctica del curso, los alumnos deberán haber adquirido las destrezas y capacidades señaladas en los contenidos mínimos de evaluación y recuperación que a continuación se detallan; de no ser así, los alumnos habrán de realizar una serie de ejercicios teóricos y prácticos para superar las deficiencias conceptuales, de procedimiento o actitud.

Contenidos mínimos

- *La primera fotografía. Niépce, Daguerre y Fox Talbot.*
- *Principios básicos de la luz.*
- *La fotografía y la visión.*
- *La cámara fotográfica. Características básicas.*
- *El Objetivo. Evolución. El enfoque.*
- *El diafragma. El obturador. Concepto de profundidad del campo.*
- *Concepto de sensibilidad de la película. Características básicas.*
- *Las fuentes de luz. Características y aplicaciones.*
- *Fotómetros. Tipos y características básicas.*
- *Procedimientos de revelado del negativo y positivo.*
- *Los papeles fotográficos y su respuesta a la luz.*
- *Tipos de ampliadoras.*
- *Proceso de positivado en blanco y negro y color.*
- *Los filtros en blanco y negro y color.*
- *Técnicas de manipulación de la imagen en las distintas etapas del proceso fotográfico.*
- *Aplicaciones de las cámaras de medio y gran formato.*
- *El flash de estudio.*
- *Concepto de síntesis aditiva y sustractiva.*
- *Los materiales fotográficos en color. Estructura y Procesado.*

Recursos

- Proyector de diapositivas o transparencias para la proyección de esquemas y gráficos explicativos.
- Los elementos propios del estudio y laboratorio fotográfico:
 - Cámaras réflex de 35 mm con sus respectivos accesorios: paraguas, reflectores, difusores, *spot*, ventana de luz, etc.
 - Focos y *flashes* de estudio con sus accesorios: paraguas, reflectores, difusores, *spot*, ventana de luz, etc.
 - Fotómetros de luz continua y discontinua.
 - Fondos diversos y materiales para la composición de bodegones.
 - Cubetas, probetas, termómetros, cronómetros, etc.
 - *Kit* de revelado de diapositivas E-6.

- Cubas termostáticas.
- Películas de diapositivas en color, marquitos de plástico de 35 mm, etc.

Bibliografía

HEGDECOE, J. *Manual de Técnica fotográfica*. Madrid: Blume, 1977.

LANGFORD, M. *La fotografía paso a paso*. Barcelona: H. Blume, 1980.

ÚBEDA, M., *et al.* *Enciclopedia Planeta de la fotografía*. Barcelona: Planeta-De Agostoni, 1992.

Bibliografía y recursos

Comenzaremos este comentario de bibliografía con el libro recomendado como manual básico para este primer curso:

Bibliografía

BOAS, Keith A. *El placer de fotografiar creativamente*. Barcelona: Folio, 1981.

Este libro está estructurado en tres partes. La primera trata sobre el proceso creativo y de los sistemas para desarrollar un estilo personal en fotografía. Al final de ésta se presentan obras de fotógrafos personales, como Pete Turner, Ernst Haas, etc. La segunda parte trata sobre el proceso creativo, dando la información técnica necesaria para utilizar el equipo fotográfico y obtener su máximo rendimiento. Y la tercera parte nos muestra cien técnicas para obtener fotografías más creativas, describiendo métodos específicos para hacer fotografías más interesantes y originales.

COE, Brian, *et al. Técnicas de los grandes fotógrafos*. Madrid: H. Blume, 1983.

Este libro resulta interesante por dos razones: en la primera parte o introducción ofrece una breve, pero clara historia de la fotografía, con gráficos explicativos de los primeros procesos fotográficos y sus creadores. Por otra parte comenta, como su título indica, las técnicas de los grandes fotógrafos: Nadar, Julia M. Cameron, Man Ray, Cecil Beaton, J. Cartier-Bresson, Ansel Adams, etc., además del comentario de sus más significativas fotografías.

HEDGECOE, John. *Manual de Técnica fotográfica*. Madrid: Blume, 1977.

De fácil manejo y lectura, en su primera parte comenta todos los tipos de cámaras y accesorios, iluminación y revelado. Aunque ya está un poco desfasado, contiene unos capítulos muy interesantes dedicados a las técnicas especiales de laboratorio: solarización, fotomontajes, tramas, viñeteados, etc.

LANGFORD, Michael. *Fotografía básica*. Barcelona: Omega, 1984.

Al contrario que la mayor parte de los libros de fotografía, este libro posee pocas ilustraciones y son de baja calidad, pero tiene unas bases técnicas y teóricas de gran

interés para los estudiantes de esta materia, especialmente en temas concretos, como principios básicos de la luz, objetivos, profundidad de campo y los componentes de los baños reveladores. También contiene resúmenes al final de cada capítulo que facilitan la asimilación de estos conceptos teóricos. Otros temas de los que trata este libro servirán para estudios más avanzados de temas tales como sensito-metría, emulsiones fotográficas, etc.

LANGFORD, Michael. *La fotografía paso a paso*. Madrid: Blume, 1989.

Este libro ofrece un curso de fotografía que parte de niveles básicos, llegando a alcanzar cuotas elevadas, tanto en la toma fotográfica como en el laboratorio. Contiene muchas ilustraciones y gráficos que ayudan a la comprensión de los temas tratados. Es el libro ideal para los alumnos que se inician en el mundo de la fotografía.

MACDONALD, G. *Historia de la fotografía*. Granada TV: U. K., 1979.

Esta es una serie inglesa que se compone de doce vídeos de una hora de duración cada uno, que proporcionan una visión completa de toda la historia de la fotografía. Debido a su extensión no será posible ver la serie en su totalidad en el aula, pero sí se pueden visionar los fragmentos que el profesor considere oportunos. Cabe reseñar el capítulo 1 "Los pioneros", que explica claramente los primeros procesos fotográficos de Niepce, Daguerre, Fox Talbot, etc.

PETZOLD, Paul. *Efectos y experimentos en fotografía*. Barcelona: Omega, 1980.

Como su título indica, este libro ofrece una serie de efectos y experiencias para el manipulado de la imagen fotográfica desde el momento de la toma, pasando por el revelado del negativo, empleo de película de línea, laboratorio, virajes y coloreado de las copias. El fin principal del libro es detallar una serie amplia de efectos prácticos, describiendo variaciones y combinaciones posibles de cada uno.

SEYMOUR, D. Uslan. *Enciclopedia práctica de la fotografía*. Barcelona: Salvat, 1979.

Diccionario enciclopédico de fotografía realizado en colaboración con la firma Kodak que, aunque ya es un poco antiguo, puede servir a los alumnos para resolver rápidamente dudas en cuanto a conceptos fotográficos, siempre que éstas no se refieran a la tecnología más moderna, que no se contempla en este diccionario por no estar actualizado.

ÚBEDA, M., et al. *Enciclopedia Planeta de la fotografía*. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1992.

Versión actualizada y mejorada de la que apareciera en 1982 con el mismo título y de la misma editorial. Estructurada en ocho tomos donde se tratan, con gran despliegue de fotografías y gráficos, aspectos de tecnología, composición, laboratorio, iluminación, fotografía profesional, historia de la fotografía y géneros tradicionales. Se vende por fascículos semanales (un total de ochenta) con los cuales se adjunta un cuaderno de prácticas que dan un repaso a los temas expuestos en forma de test y propone una serie de actividades en las cuales los profesores pueden encontrar ideas para su realización en el aula.

La iluminación en el retrato. Colección AI de la fotografía.

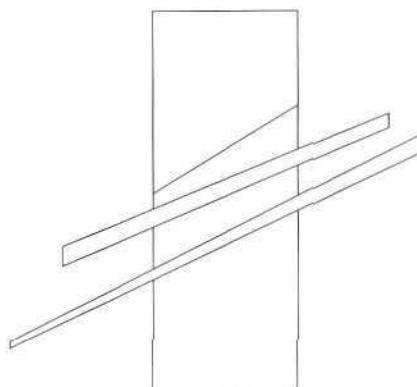
Este vídeo tiene una duración aproximada de 30 minutos y en él describen las técnicas básicas de iluminación en el estudio, pudiéndose aplicar tanto a retratos como a otro tipo de fotografía: luz dura, suave, reflejada, difusa, etc., con luz continua y *flash*.

Otros
recursos:
Vídeos

MACDONALD, G. *Historia de la fotografía.* Granada TV: U. K., 1979.

Esta es una serie inglesa que se compone de doce vídeos de una hora de duración cada uno, que proporcionan una visión completa de toda la historia de la fotografía. Debido a su extensión no será posible ver la serie en su totalidad en el aula, pero sí se pueden visionar los fragmentos que el profesor considere oportunos. Cabe reseñar el capítulo 1 "Los pioneros", que explica claramente los primeros procesos fotográficos de Niepce, Daguerre, Fox Talbot, etc.

Materiales Didácticos

OPTATIVAS

TALLER ARTÍSTICO

TEXTILES ARTÍSTICOS

Autora:
María José Mendoza Gómez

Coordinación:
Eugenio Bargeño Gómez,
del Servicio de Innovación

Ministerio de Educación y Ciencia

Índice

	<u>Páginas</u>
INTRODUCCIÓN.....	257
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN	259
Orientaciones generales.....	259
Utilización de los medios	260
Actitud del profesor	261
Orientaciones sobre la evaluación.....	262
Criterios de evaluación	264
PROGRAMACIÓN: SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS	267
Contenidos	268
Desarrollo de los contenidos	269
• Bloque 1: "Valoración histórico-cultural de los textiles"	269
• Bloque 2: "Materiales y técnicas textiles"	275
• Bloque 3: "Técnicas básicas de producción de tejidos: alto lizo, bajo lizo y encajes"	278
• Bloque 4: "Técnicas básicas de tintado y estampación"	285
• Bloque 5: "Técnicas básicas de bordado"	288
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS	295
Bibliografía	295
Recursos.....	298

Introducción

Conviene recordar que la **actividad textil** del hombre es, al parecer, anterior a cualquier otra actividad de transformación, como la cerámica o el trabajo de los metales. Está demostrado que fueron las decoraciones textiles las que influyeron en las cerámicas y no a la inversa, así como que ciertas técnicas alfareras tienen su antecedente inmediato en técnicas de cestería.

Como señala Michel Thomas en *L'art textile*, sus orígenes están en la Naturaleza: el entrecruzado de las hojas de palmera, las fibras afieltradas de las cortezas de los árboles, las telas de araña, los nidos de los pájaros, etc. Las primeras manifestaciones de la actividad textil en el hombre estarían en el cosido de pieles, la elaboración de cuerdas y la construcción de recipientes y estructuras con madera y fibras vegetales. **Cestería, tejido y construcción** pueden tener un mismo origen; de hecho, muchos autores han señalado que las palabras textil, textura y arquitectura tienen semánticamente una raíz común.

Al igual que las construcciones arquitectónicas, los objetos textiles constan de elementos puramente estructurales; otros que, a la vez que tienen una función estructural, configuran el aspecto y la forma perceptible, y un tercer grupo de elementos puramente decorativos.

También cabe destacar en el ámbito de la semántica la deuda que tiene la terminología literaria con la terminología textil. Palabras como texto, trama, hilo, nudo, urdir, hilar... son claro ejemplo de lo que queremos decir.

En el enfoque y desarrollo de la asignatura no se pueden perder de vista estas pautas de análisis, que facilitarán la comprensión de la naturaleza y el carácter de los textiles y evitarán que el alumno se pierda en la amplia diversidad de sus manifestaciones.

El **Taller optativo de Textiles Artísticos**, dentro de la materia Talleres Artísticos, tiene por objeto acercar al alumno a unos procedimientos y técnicas que le permitan, a partir del contacto directo con los materiales textiles y la utilización de unas técnicas sencillas, aplicar los conocimientos adquiridos en otras materias, encontrar un medio de expresión personal, ampliar su campo perceptivo y desarrollar unas habilidades específicas.

El conocimiento del uso que de las técnicas textiles ha hecho el hombre a lo largo de la Historia, sus finalidades y resultados, debe proporcionar al alumno una capacidad de análisis y valoración tanto del patrimonio cultural como de los objetos textiles de su entorno cotidiano y extrapolable, además de otras manifestaciones en el campo de las Artes Aplicadas.

Dada la amplitud de lo textil en lo concerniente a técnicas, materiales, carácter, resultados plásticos y funcionalidad, la materia podría enfocarse eligiendo una sola parcela (tapiz, bordado, estampación, etc.) y profundizando en las técnicas propias, posibilitando la adquisición de un dominio técnico y un control de los procesos de ejecución. Este enfoque permitiría un gran desarrollo de las potencialidades plásticas de la propuesta (técnico-formal-funcional) elegida, pero limitaría la percepción global del abanico textil.

El enfoque de la programación que aquí se desarrolla parte de la consideración del carácter orientador de las materias optativas en el Bachillerato hacia estudios superiores. Se pretende, por lo tanto, con este planteamiento de la materia, dar al alumno una visión amplia de las diversas facetas de la creación textil, sacrificando un mayor desarrollo de destrezas y dominio de técnicas en favor de una comprensión de la naturaleza de los textiles, sus valores simbólicos, su desarrollo histórico y sus posibilidades expresivas, estéticas y funcionales.

Orientaciones didácticas y para la evaluación

Siendo uno de los fines esenciales de la educación artística el desarrollo de la individualidad, de la personalidad de cada individuo, la enseñanza en el Taller de Textiles, por lo tanto, debe ser **individualizada**, es decir, debe tener en cuenta las diferentes aptitudes, rendimientos, intereses y emotividad de cada alumno y aplicar un trato distinto en cada caso.

El método de educación no debe, sin embargo, desaprovechar los aspectos positivos de la enseñanza colectiva que proporciona una valiosa estimulación.

Más adelante veremos qué actitudes del profesor favorecen esta enseñanza individualizada.

Por otra parte, el proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar basado en la **automotivación** por parte del alumno, es decir, que el principal motor sea la necesidad que él siente de satisfacer sus impulsos cognoscitivos y estéticos.

El profesor debe activar esas motivaciones de cada alumno, encaminando las actividades de tal forma que posibiliten la satisfacción de las mismas. A tal fin, a la hora de diseñar y plantear una actividad se puede seguir una serie de **estrategias docentes** como las siguientes:

- Despertar la curiosidad y el interés sobre las posibles líneas de trabajo, al plantear los objetivos y contenidos de una actividad.

Por ejemplo, en una práctica de tejido en bajo lizo, se podrán crear texturas visuales producidas por la diferencia de color en urdimbre y trama o texturas táctiles. El alumno tendrá que manejar y aplicar estos conceptos. Tendrá la posibilidad de desarrollar conocimientos adquiridos en otras materias, como la interacción del color, combinando un color determinado en la urdimbre con tramas de otros colores y analizando los resultados.

- Aumentar los planteamientos con **proyección de futuro**. Esta estrategia, relacionada con la anterior, consiste en que el profesor trate de potenciar aquellas respuestas

Orientaciones generales

de los alumnos que permitan la conexión con posteriores actividades o unidades que abran nuevas vías de trabajo.

Por ejemplo, en una actividad de teñido o de estampado de tejidos se puede pensar en la posible utilización de éstos para la realización de un bordado de aplicación o un *patch-work*.

- Convertir lo familiar en extraño y lo extraño en familiar. Por ejemplo, descubrir la utilización del ligamento de sarga en la fabricación del tejido de los vaqueros, o considerar una red de pescar como un tejido de encaje y plantearse otras aplicaciones: como base o parte de una prenda de vestir o como elemento escenográfico.
- Considerar los temas desde puntos de vista insólitos y variados que despierten la curiosidad. Por ejemplo, comparar la importancia y significado del textil en los pueblos nómadas con los que tienen en nuestra sociedad.
- Mantener el espíritu abierto a la sorpresa, a lo inesperado, estimulando la atención ante el propio proceso creativo, de modo que se puedan descubrir y valorar aspectos no previstos como posibles aplicaciones o posibilidades expresivas de una técnica o de un material.
- Visualizar acontecimientos, lugares, etc., que enmarquen los contenidos de la actividad en una realidad concreta. Por ejemplo, una visita a un taller artesanal, a una fábrica de estampación de tejidos, a una exposición de arte textil o a una tienda de decoración puede ser algo que estimule la creatividad del alumno, al reflejar las conexiones entre los contenidos de la materia y la sociedad y la cultura en la que se encuentra.
- Favorecer la multiplicidad de soluciones, dentro de la idea de potenciar las peculiaridades de cada alumno en una enseñanza individualizada. El profesor debe potenciar la actividad mental de tipo divergente, que es aquella operación intelectual por la que el ser humano es capaz de aportar soluciones diferentes, nuevas y originales ante un mismo problema, apoyándose en sus propias experiencias, intereses, capacidades y actitudes como individuo.

Utilización de los medios

Considerando los medios como el conjunto de recursos educativos que maneja el profesor para reforzar el proceso de aprendizaje, se pueden agrupar de acuerdo a las etapas de dicho proceso:

1. **Medios utilizados en la introducción.** Consistirán en actividades que despierten el interés del alumno respecto al tema de trabajo propuesto. Estas actividades pueden ser: el contacto directo con muestras de tejidos u objetos textiles en museos, tiendas de decoración, exposiciones, etc., proyección de diapositivas o vídeos o cualquier actividad que relacione la realidad circundante con el trabajo a realizar. El objeto de estas actividades iniciales será despertar el entusiasmo y la curiosidad del alumno al tiempo que marque posibles direcciones de trabajo.
2. **Medios utilizados en el desarrollo.** En esta fase los medios didácticos estarán basados en un trabajo personal de estudio e investigación. Se animará, por ejemplo,

al alumno para que elabore una carpeta con información de todo tipo sobre el tema de estudio (artículos, fotografías, catálogos, muestrarios, etc.). Esta búsqueda de referencias en el entorno cotidiano contribuye a que el alumno desarrolle su interés con un sentido de arraigo en la sociedad.

3. **Medios utilizados en la organización.** En esta fase los medios desplegados tenderán a posibilitar el intercambio de información entre los alumnos, así como a incitarles al análisis y crítica de los resultados parciales del trabajo personal y de grupo.

Estos medios consistirán en discusiones conjuntas, aportaciones de información, comentarios sobre los procesos de trabajo, etc.

Dada la amplitud del programa que se propone y la exigencia de tiempo de algunos procesos textiles, no será necesario que cada alumno realice todas las actividades propuestas o experimente con todas las técnicas de realización, sino que las actividades se podrán repartir entre grupos de alumnos, siempre que se realice el posterior intercambio de experiencias.

4. **Medios utilizados en el resumen y evaluación.** En esta etapa, el profesor deberá animar al alumno a que exponga y comunique el resultado de su trabajo. Hay que tratar de reforzar en el alumno la conciencia de su propia superación con respecto a los objetivos propuestos y fomentar en él una postura activa, crítica y creadora respecto a su propio aprendizaje.

Actitud del profesor

El papel del profesor es primordial en la acertada aplicación de los medios, que deberán ser manejados con gran flexibilidad, teniendo siempre presente el carácter del tema tratado y los objetivos a alcanzar y haciendo hincapié en las actividades que mejor respondan a los intereses del grupo en cada momento.

Es importantísimo que el profesor prepare adecuadamente el ánimo y el ambiente de la clase para la aplicación de los medios.

Por otra parte, para el logro de una enseñanza individualizada, la actitud del profesor es determinante, por lo que éste deberá mantener a lo largo de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje los siguientes **principios**:

- **Depositar suficiente confianza en el alumno y en sus posibilidades.** Así, el profesor de textiles deberá diseñar las actividades de aprendizaje dejando un margen de acción y de elección suficiente para que cada alumno pueda expresarse de forma personal, dentro de un marco bien definido, con objetivos y criterios claros en cada momento.
- **Respetar las diferentes propuestas plásticas,** las actitudes personales en relación con determinados hechos expresivos o la utilización de los recursos técnicos de forma original por parte del alumno, estableciendo una línea de diálogo que permita la comprensión respecto a la idoneidad o no en cada caso de dichas propuestas o actitudes.
- **Tratar de conocer mejor al alumno en lo referente a su desarrollo personal,** lo que permitirá establecer los puntos de partida en cuanto a la adquisición de conoci-

mientos, tanto de tipo conceptual como actitudinal y procedimental. Este conocimiento del alumno a nivel individual permitirá adaptar o acercar los contenidos y los objetivos de la materia a los intereses y capacidades de cada uno, evitando el desinterés, la falta de motivación o el fracaso al emprender tareas y proyectos fuera del alcance de sus posibilidades.

- Esforzarse para eliminar de la clase la uniformidad y la monotonía, que es uno de los objetivos principales de esta materia en particular y de la enseñanza artística en general. En este caso, en torno al lenguaje textil no se pueden esperar resultados uniformes, sino más bien diversidad de soluciones y actitudes en cuanto a la utilización de los conceptos y los recursos expresivos.
- Establecer una corriente de confianza, respeto mutuo y comprensión entre el profesor y los alumnos y entre ellos mismos, fomentando la participación activa y la toma de iniciativas.

Orientaciones sobre la evaluación

La evaluación debe entenderse como una recogida de información sobre los procesos didácticos puestos en marcha en nuestra programación, con el fin de orientar al alumno y al profesor en determinados aspectos del proceso educativo como metodología, recursos, diversificación, etc.

La evaluación, por tanto, no implica solamente al alumno, como era tradicional, sino también al profesor y al propio sistema escolar en su conjunto.

Un sistema de evaluación correcto permite determinar la eficacia, profundidad y grado de interiorización con el que se han adquirido los conocimientos, conceptos, habilidades y actitudes, pudiendo convertirse en el estímulo oportuno que refuerce las motivaciones internas del alumno. Deberá ser sistemática, integral y tendente a mejorar el propio proceso educativo.

Por ello proponemos un sistema de evaluación que considere los siguientes aspectos:

- a) Evaluación inicial**, consistente en una primera recogida de datos sobre las capacidades, intereses, etc., del alumno, así como sobre las características del grupo (homogeneidad y grado de cohesión).

Esta evaluación se puede realizar mediante una encuesta encaminada a conocer las razones de la elección de esta materia, sus experiencias anteriores relacionadas con el textil, obras o artistas que conozcan u objetos textiles cotidianos que valoren. El resultado de esta encuesta nos dará una idea sobre el grado de motivación y sensibilización, así como los conocimientos previos del alumno en este campo.

Para medir la capacidad del alumno de dar una respuesta creativa a un problema determinado y, a la vez, conocer su nivel de habilidad en el manejo de los materiales, se puede plantear algún ejercicio inicial como, por ejemplo, modificar la textura (visual, táctil o ambas) de un trozo de tejido por medio de manipulaciones como: costuras, pliegues, sacado o añadido de hilos, incorporación de otros tejidos, etc.

- b) Evaluación continuada**, que proporciona una información constante sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo modificar aquellos aspectos que no se

adapten a las necesidades o posibilidades del alumno. Se deberá prestar atención a la conducta, interés y progresos del alumno a lo largo de todo el curso, observándolo especialmente durante la realización de los ejercicios, lo que aportará una visión global sobre destrezas, actitudes y comprensión de los conceptos.

Para facilitar la evaluación se pueden utilizar los siguientes **instrumentos**:

- Proponer que los alumnos expresen sus opiniones sobre un tema determinado, de manera que se pueda evaluar la asimilación de conocimientos y conceptos.

Se puede organizar una sesión de análisis de tejidos (por medio de diapositivas, muestrarios de tejidos, catálogos, etc.), en la que los alumnos expresen y razonen sus opiniones sobre el tipo de técnica empleada, los materiales, acabados, etcétera y valoren el tejido desde el punto de vista artístico, compositivo, estético, funcional, simbólico, económico y cuantos otros puedan surgir.

- Ejercicios de carácter técnico y procedimental, tales como realizar un fragmento de alfombra de nudo reproduciendo un determinado motivo, tejer en bajo lizo una muestra de tejido con ligamento de raso o adaptar un diseño a un bordado de punto de cruz.

- Ejercicios de expresión y creatividad, donde el alumno tenga que utilizar conceptos y procedimientos de un modo personal, utilizando libremente el lenguaje textil.

Se encuadran aquí todos los ejercicios que se planteen después de que el alumno haya adquirido unos conocimientos mínimos de las técnicas y procedimientos. Así, por ejemplo, después de haber realizado unas pruebas de estampación con un método de reserva, se le pedirá al alumno que diseñe un motivo para estampar en unos estores de algodón de unas dimensiones dadas (se puede también determinar el lugar al que van destinados: bar, guardería, sala de juntas, etc.) y utilizando dos o tres colores como máximo.

- c) Autoevaluación**, tanto a nivel individual como de grupo. A nivel individual el alumno participará en el proceso evaluativo adoptando una actitud crítica hacia su propio trabajo. A nivel colectivo se estimulará esa misma actitud referida al trabajo como grupo, con el objeto de generar estímulos positivos.

A la hora de evaluar su propio trabajo el alumno deberá tener en cuenta:

- La adecuación del resultado a los objetivos.
- La originalidad y calidad plástica de los planteamientos.
- El correcto empleo de técnicas y procedimientos.

- d) Evaluación final.** Será una recopilación de todo el proceso evaluativo del curso. Para que el alumno tenga conciencia de su propia evolución es conveniente suscitar una discusión individual y en grupo sobre los resultados obtenidos.

Además de analizar el resultado de todos los ejercicios prácticos realizados por cada alumno y su carpeta de apuntes, información y documentación, se evaluará también la asimilación de conocimientos teóricos y la actitud mantenida a lo largo del curso.

- e) Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.** Estará encaminada a medir la eficacia tanto del profesor como de su programación. Este análisis del proceso persigue corregir los errores metodológicos, operativos o de otra índole que el profesor detecte a lo largo del curso.

El profesor deberá preguntarse, por ejemplo, si los tiempos asignados a cada uno de los ejercicios son escasos o, por el contrario, excesivos. Deberá detectar si hay dificultades en la asimilación de conceptos, falta de motivación en el alumnado, mala utilización de los recursos, etc., y buscar los posibles errores metodológicos.

Criterios de evaluación

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados para esta materia, es necesario proponer una serie de criterios de evaluación que actúen como referencia a la hora de valorar los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos criterios marcarán lo mínimo que el alumno debe lograr en los aspectos fundamentales de la materia para que se puedan considerar alcanzados los objetivos fijados para la misma.

Partiendo de los objetivos y de los contenidos seleccionados y teniendo en cuenta las características específicas de la materia, se establecen los siguientes criterios de evaluación fundamentados en los propios del taller:

- *Utilizar la terminología adecuada al referirse a procesos, utensilios o maquinaria, técnicas y objetos textiles.*

Con este criterio se trata de comprobar que el alumno ha incorporado a su vocabulario los términos usados en la descripción de los procesos, técnicas y objetos textiles y los emplea adecuadamente.

Así, deberá expresarse correctamente a la hora de describir un tejido y de explicar las técnicas utilizadas en su realización.

- *Identificar los materiales (fibras e hilaturas) más usuales y conocer su origen, propiedades y comportamiento durante el proceso de producción y en su posterior utilización.*

Se trata, con este criterio, de comprobar el conocimiento que el alumno tiene de los materiales textiles utilizados en el taller y el adecuado empleo que hace de ellos, en función de cada propuesta.

Deberá, pues, saber qué material está usando en cada momento y los resultados que le va a proporcionar.

- *Manejar, a nivel de iniciación, las técnicas, herramientas y procedimientos básicos del taller textil, aplicando una técnica específica a la resolución de un tema concreto.*

En este criterio, el interés se centra en la capacidad del alumno para adaptar sus conocimientos teóricos y técnicos a la práctica concreta de una tarea.

Así, por ejemplo, se puede considerar básico que el alumno sea capaz de decorar o enriquecer un tejido para un uso determinado, escogiendo la técnica y el material más adecuado.

- *Ser capaz de reconocer y analizar obras textiles de diferentes tipos, atendiendo a las técnicas y materiales empleados en su elaboración.*

Este criterio va dirigido a verificar la comprensión que han realizado los alumnos acerca de las aplicaciones de las diversas técnicas textiles, su relación con los materiales empleados y los resultados plásticos y/o funcionales.

El alumno deberá, por ejemplo, distinguir un brocado de un bordado dibujado.

- *Demostrar una sensibilidad hacia los valores plásticos de las obras textiles y saber relacionarlos con la sociedad y cultura a la que pertenecen.*

Se trata con este criterio de conocer la capacidad del alumno para analizar desde un punto de vista artístico, funcional o simbólico creaciones textiles de diversa procedencia y relacionarlas con su ámbito histórico y cultural.

- *Valorar y utilizar de forma creativa y de acuerdo con las intenciones plásticas las posibilidades expresivas de técnicas y materiales en la elaboración de tejidos sencillos o en su decoración.*

Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para desarrollar un lenguaje personal, dentro de las reglas que impone el oficio y sacando provecho de las cualidades expresivas de técnicas y materiales. Esta capacidad del alumno está íntimamente relacionada con su espíritu de investigación y experimentación.

Programación: selección y organización de los contenidos

La programación habrá de dar unidad y estructurar la labor educativa partiendo de los principales contenidos, de acuerdo con la metodología, medios y materiales disponibles, y en función de unos objetivos a alcanzar, teniendo en cuenta, además, la personalidad del alumno y las circunstancias ambientales en que ha de desarrollarse el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Dado que el Bachillerato ha de aplicarse en ámbitos diversos y dentro de marcos sociales eminentemente dinámicos, deberá perseguirse la unidad y la convergencia mediante **estructuraciones flexibles y versátiles** que permitan la aplicación de las necesarias adaptaciones a las características específicas de cada contexto.

Las adaptaciones permitirán dar salida a la creatividad e individualidad de profesores y alumnos y reformar o, llegado el caso, sustituir contenidos y metodologías.

Se propone, por tanto, una estructura abierta que implica una individualización de cada proceso educativo, en el cual se respeten unos mínimos concretados en los objetivos señalados para esta materia.

Es de interés señalar la importancia de la evaluación como proceso que permite mejorar el sistema de enseñanza y aprendizaje, tanto a nivel de contenidos como de metodologías e incluso de objetivos.

Contenidos

Los **criterios** que se han tenido en cuenta para establecer la estructura de contenidos planteada son los siguientes:

- a) La necesidad de proporcionar al alumno unos conocimientos teóricos básicos sobre la naturaleza de los materiales textiles, los recursos técnicos y los resultados estéticos conseguidos en este campo, tanto en obras de carácter netamente artístico como en objetos de uso cotidiano.
- b) La necesidad de que el alumno conozca en la práctica el mayor número posible de técnicas artesanales de producción y de decoración de tejidos y su relación con las técnicas industriales, familiarizándose con el comportamiento de los materiales y desarrollando unas mínimas destrezas y habilidades específicas.
- c) La importancia de que el alumno encuentre en el uso de unos determinados materiales y técnicas un lenguaje que le permita expresarse aplicando conocimientos adquiridos en otras materias.
- d) El carácter orientador e introductor de esta materia, cuya finalidad no es formar un especialista, sino proporcionar un acercamiento al mundo textil con una amplia visión de conjunto.

Los contenidos se han agrupado en conjuntos de ellos, de carácter muy general, que pretenden constituir un marco de referencia para el profesor, quien podrá desarrollarlos con distinta intensidad, según las aptitudes e intereses educativos de los alumnos.

Valoración histórico-cultural de los textiles

Se trata en este bloque temático de hacer un recorrido histórico desde los orígenes de la actividad textil hasta nuestros días, reflexionando sobre los aspectos estéticos, culturales, sociales, simbólicos, artísticos, funcionales y económicos de una serie de obras o tipologías textiles significativas.

Materiales y técnicas textiles

Se encuentra incluido en este bloque temático el estudio de las fibras textiles, materias colorantes, procesos de hilatura, tejido y otros procedimientos de producción y decoración de textiles. Maquinaria y herramientas utilizadas en los diversos procesos de elaboración. Referencias históricas en relación al uso de materiales y a la evolución de las técnicas.

Técnicas básicas de producción de tejidos: alto lizo, bajo lizo y encajes

Estos contenidos tienen un enfoque fundamentalmente práctico. Incluyen todos los procesos de elaboración de un tejido, creación e interpretación de cartones para tapices y alfombras y representación gráfica de tejidos realizados tanto en bajo lizo como con las técnicas de encaje. Durante el proceso de aprendizaje se valorarán las posibilidades plásticas

que ofrece cada técnica y la capacidad expresiva de los materiales, lo que ayudará al alumno en el empleo personal de este nuevo lenguaje. Incluye un análisis, desde el punto de vista técnico, de tejidos históricos, tradicionales y actuales.

Técnicas básicas de tintado y estampación

Incluye el estudio de los colorantes y sus afinidades con las diferentes fibras textiles y prácticas de tintado y estampación, experimentando con los distintos procedimientos de decoración de tejidos mediante la aplicación del color. Contempla la interrelación con los otros bloques temáticos. La comprensión de las posibilidades plásticas de estas técnicas se facilita con el estudio de una serie de tejidos tintados y estampados de diferentes épocas y culturas.

Técnicas básicas de bordado

Contempla el conocimiento teórico general de este campo de la decoración textil y el aprendizaje práctico de una serie de técnicas sencillas de bordado, estudiando los motivos tradicionalmente asociados a cada una de ellas y contemplando la posibilidad de ser utilizadas en la creación de nuevas formas decorativas, con cambios de escala, soporte, materiales y uso, ampliando así el campo de aplicación de estas técnicas. Se analizarán obras textiles de carácter histórico, popular o de arte contemporáneo, realizadas con técnicas de bordado.

Desarrollo de los contenidos

A continuación se relacionan y desarrollan las unidades didácticas que integran los bloques de contenidos propuestos.

El orden en que se presentan los contenidos no supone que se esté sugiriendo secuenciarlos de la misma forma al desarrollar la materia. De hecho la mayoría de los contenidos de “Valoración histórico-cultural de los textiles” deberán intercalarse con los contenidos de los restantes bloques de contenidos. También los bloques de contenidos 4 y 5 podrían ser impartidos en orden inverso, e incluso algunas unidades didácticas de éstos intercalarse con el número 3, como se verá en el desarrollo de la programación.

Unidades didácticas

U. D. 1: *Los orígenes de la actividad textil. Realizaciones del mundo antiguo.*

U. D. 2: *Evolución de los textiles artísticos en Occidente. El arte textil contemporáneo.*

U. D. 3: *El arte textil oriental. Textiles africanos y precolombinos.*

U. D. 4: *La Revolución Industrial. Los tejidos artesanales e industriales en la actualidad. Textiles populares españoles.*

Bloque 1:
“Valoración
histórico-
cultural de los
textiles”

Los contenidos de la primera Unidad didáctica servirán al profesor como introducción a la materia. Los restantes de los contenidos podrán ir desarrollándose a lo largo del curso escolar, de forma paralela a los contenidos de otras unidades.

Unidad didáctica 1

LOS ORÍGENES DE LA ACTIVIDAD TEXTIL. REALIZACIONES DE MUNDO ANTIGUO

Objetivos

- Conocer las primeras manifestaciones textiles del hombre: la funcionalidad, los materiales empleados, las técnicas y la simbología de los procesos y de los objetos textiles.
- Desarrollar una actitud de curiosidad y reflexión respecto al origen y desarrollo de cualquier campo de la actividad humana.
- Valorar los objetos textiles desde un punto de vista funcional, estético y cultural.

Contenidos

- Primeras manifestaciones textiles: la cestería. Procesos de hilatura y evolución del telar.
- Restos arqueológicos. El textil en la mitología.

Duración

Cuatro horas.

Sugerencia de actividades

- Reflexión colectiva sobre las posibles producciones textiles del hombre primitivo para satisfacer sus necesidades primarias.
- Proyección de diapositivas de obras textiles de pueblos primitivos actuales.

Criterios de evaluación

- Mostrar una actitud de curiosidad ante los orígenes de la actividad textil.
- Asimilar conocimientos en torno a los fundamentos básicos de las técnicas textiles.

Recursos

- Revistas, libros y material gráfico y audiovisual.
- Proyector de diapositivas y de cuerpos opacos. Vídeo.
- Biblioteca del centro.

Bibliografía

KUONI, B. *Cestería tradicional ibérica*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1981.

THOMAS, M.; MAINGUY, C., y POMMIER, S. *El tapiz*. Barcelona: Skira, 1988.

Unidad didáctica 2

EVOLUCIÓN DE LOS TEXTILES ARTÍSTICOS EN OCCIDENTE. EL ARTE TEXTIL CONTEMPORÁNEO

Objetivos

- Conocer las especificidades del lenguaje textil a través del estudio, desde los puntos de vista técnico, artístico, funcional y simbólico, de las creaciones textiles en Occidente.
- Situar las creaciones textiles en su marco histórico y cultural y relacionarlas con otras manifestaciones artísticas de la época, apoyándose en conocimientos previos de historia del arte.
- Desarrollar la percepción visual y la capacidad de análisis formal.
- Valorar el arte textil contemporáneo, a partir del conocimiento de su génesis y evolución y como respuesta a la sensibilidad artística actual.

Contenidos

- Textiles de la cuenca mediterránea y del Islam. Esquemas ornamentales.
- Las alfombras españolas. Tejidos hispano-árabes, italianos y franceses.
- El arte de la tapicería en Occidente. Tapices bordados y reposteros. Renacimiento y Barroco. Decadencia y revolución de la tapicería. Los creadores independientes. El arte textil contemporáneo.

Duración

Ocho horas.

Sugerencia de actividades

- Proyección de diapositivas.
- Visita a algún taller de tapices clásicos y/o alfombras.
- Recopilación de fotografías de alfombras y tejidos de revistas de decoración, catálogos, etc., y análisis colectivo.
- Reflexionar en grupo sobre la obra de artistas textiles contemporáneos, a partir de catálogos de exposiciones.

Criterios de evaluación

- Ser capaz de analizar formalmente obras textiles occidentales, situándolas en su momento histórico.
- Utilizar un vocabulario específico idóneo.
- Mostrar una sensibilidad ante las manifestaciones artísticas textiles.

Recursos

- Revistas, libros y material gráfico y audiovisual.
- Proyector de diapositivas y de cuerpos opacos. Vídeo.
- Biblioteca del centro.

Bibliografía

- BONET CORREA (Comp.). *Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España*. Madrid: Cátedra, 1982.
- COLCHESTER, C. *The New Textiles*. Londres: Thames & Hudson, 1991.
- COFFINET, J., y PIANZOLA, M. *La tapicería*. Barcelona: R. Torres, 1976.
- CURATOLA, G. *Guía de alfombras*. Barcelona: Grijalbo, 1983.
- IPARRAGUIRRE, E., y DÁVILA, C. *Real Fábrica de Tapices*. Madrid: G. R., S. A., 1971.
- THOMAS, M.; MAINGUY, C., y POMMIER, S. *El tapiz*. Barcelona: Skira, 1988.
- Catálogos de las bienales de Lausanne.

Unidad didáctica 3

EL ARTE TEXTIL ORIENTAL. TEJIDOS AFRICANOS Y PRECOLOMBINOS

Objetivos

- Conocer las especificidades del lenguaje textil a través del estudio de obras textiles pertenecientes a otros ámbitos culturales.
- Situar las obras textiles en su momento histórico y relacionar esta información con los conocimientos históricos previos.
- Estimular el interés por las realizaciones artísticas de otras culturas.
- Valorar los resultados del empleo de unas técnicas y materiales específicos.

Contenidos

- El arte de la seda en China y Japón.
- La India y el algodón. Los intercambios comerciales: las indianas.
- Textiles africanos.
- Los tejidos precolombinos. La artesanía textil actual en América Latina.

Duración

Cuatro horas.

Sugerencia de actividades

- Proyección de diapositivas.
- Recopilación de material gráfico o de recortes de tejidos utilizados en moda o decoración que muestren influencias de los tejidos estudiados.

Criterios de evaluación

- Ser capaz de valorar los resultados plásticos de una serie de obras textiles, analizando las técnicas, recursos, materiales e instrumentos empleados en su elaboración.
- Emplear el vocabulario adecuado.
- Mostrar interés por las creaciones textiles de otras culturas.
- Situar obras de diversos orígenes en su ámbito cultural correspondiente.

Recursos

- Revistas, libros y material gráfico y audiovisual.
- Proyector de diapositivas y de cuerpos opacos. Vídeo.
- Biblioteca del centro.

Bibliografía

- DE MORANT, H. *Historia de las artes decorativas*. Madrid: Espasa Calpe, 1980.
- RAMOS, L. J., y BLASCO, M. C. *Tejidos y técnicas textiles en el Perú prehispánico*. Valladolid: Seminario Americanista de la Universidad, 1977.
- THOMAS, M.; MAINGUY, C., y POMMIER, S. *El tapiz*. Barcelona: Skira, 1988.

Unidad didáctica 4

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. LOS TEJIDOS ARTESANALES E INDUSTRIALES EN LA ACTUALIDAD. TEXTILES POPULARES ESPAÑOLES

Objetivos

- Comprender la importancia de la Revolución Industrial en la producción de tejidos.
- Estimular el interés por la producción textil, tanto artesanal como industrial, del entorno inmediato.
- Conocer la correspondencia que movimientos como el Modernismo o el Cubismo tienen en el diseño textil.

Contenidos

- Los textiles y la Revolución Industrial. William Morris. Los tejidos en la Bauhaus.
- La industria textil en la actualidad. Nuevas tecnologías en el diseño, producción y decoración de tejidos.
- Textiles populares españoles. La artesanía, hoy.

Duración

Cuatro horas.

Sugerencia de actividades

- Proyección de diapositivas.
- Recopilación de muestras de tejidos industriales con sus denominaciones comerciales.
- Visita a talleres artesanales de la zona.

Criterios de evaluación

- Relacionar los cambios en la actividad industrial y comercial, así como los movimientos culturales con las producciones textiles modernas y contemporáneas.
- Conocer básicamente las características de la industria textil actual.
- Valorar los textiles populares del propio entorno cultural y la nueva artesanía textil.

Recursos

- Revistas, libros y material gráfico y audiovisual.
- Proyector de diapositivas y de cuerpos opacos. Vídeo.
- Biblioteca del centro.
- Muestras de tejidos industriales.

Bibliografía

- DE MORANT, H. *Historia de las artes decorativas*. Madrid: Espasa Calpe, 1980.
- GONZÁLEZ HONTORIA, G., y TIMÓN TIEMBLO, M. P. *Telares manuales en España*. Madrid: Editora Nacional, 1983.
- PELAUZY, M. A. *Artesanía Popular Española*. Barcelona: Blume, 1980.
- THOMAS, M.; MAINGUY, C., y POMMIER, S. *El tapiz*. Barcelona: Skira, 1988.
- WHITFORD, F. *La Bauhaus*. Barcelona: Destino, 1991.

Unidades didácticas

U. D. 1: *Fibras textiles y materias colorantes. Procesos de hilatura.*

U. D. 2: *Clasificación de las técnicas textiles y tecnología de los procesos de producción y decoración de tejidos.*

Bloque 2:
“Materiales y
técnicas
textiles”

Los contenidos básicos de estas unidades didácticas deberían desarrollarse en el orden indicado; sin embargo, se prestan a ser ampliados en un desarrollo transversal posterior, es decir, buscando la oportunidad de intercalarlos en otros núcleos de contenidos.

Unidad didáctica 1

FIBRAS TEXTILES Y MATERIAS COLORANTES. PROCESOS DE HILATURA

Objetivos

- Conocer el origen y las propiedades de las fibras textiles, así como su comportamiento ante agentes físicos, químicos y mecánicos que intervienen en las distintas operaciones del proceso de producción textil y durante el uso de los objetos textiles.
- Ser capaz de identificar una serie de fibras naturales y distinguirlas de las artificiales y sintéticas.
- Tener unos conocimientos elementales sobre la afinidad de las fibras con las distintas familias de colorantes.
- Valorar la importancia que tienen los distintos tipos de hilaturas en el resultado final de un tejido.

Contenidos

- Las fibras textiles. Propiedades físicas y químicas de las fibras naturales, artificiales y sintéticas. Su comportamiento ante agentes externos.
- Los colorantes: clasificación y afinidades con los diversos materiales textiles.
- Procesos y tratamientos antes, durante y después de la hilatura. Tipos de hilados y numeración.

Duración

Seis horas.

Sugerencia de actividades

- Reconocer y analizar una serie de fibras e hilaturas naturales, artificiales y sintéticas y muestras de tejidos realizados con ellas.

- Comparar distintas hilaturas de la misma fibra.
- Hilar lana con huso o rueca.

Criterios de evaluación

- Ser capaz de reconocer las fibras y/o hilaturas de uso más frecuente y determinar su origen, tipo de hilado y propiedades.
- Conocer el tipo de colorante adecuado para cada grupo de materiales textiles.

Recursos

- Fibras, hilaturas y tejidos naturales, artificiales y sintéticos.
- Una lupa o un cuentahílos.
- Un huso o una rueca (no imprescindible).

Bibliografía

- BLUME, H. *Tintes y tejidos*. Londres: Thames & Hudson, 1978.
- GURTLER, M., y KIND, W. *La industria textil*. Barcelona: Ediciones Labor, 1930.
- HOLLE, N.; SADDLE, J., y LANGFORD, A. *Introducción a los textiles*. México D. F.: Editorial Limusa, 1987.
- MARTÍN MARTÍNEZ, A. *Tecnología textil*. Madrid: Paraninfo, 1976.
- ROQUERO, A., y CÓRDOBA, C. *Manual de tintes*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1981.

Unidad didáctica 2

CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS TEXTILES. TECNOLOGÍA DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DECORACIÓN DE TEJIDOS

Objetivos

- Comprender las diferencias fundamentales entre las diversas técnicas básicas, tanto las de elaboración de tejidos como las de ornamentación.
- Conocer básicamente los distintos procesos textiles y la maquinaria y herramientas empleadas en cada uno de ellos.
- Tener una visión global de los textiles desde el punto de vista técnico.
- Ser capaz de diferenciar tejidos a partir de la técnica empleada.

Contenidos

- Técnicas de producción de tejidos: tejidos con fibras vegetales (cestería), alto lizo, bajo lizo, encajes, textiles no tejidos (papel y fieltro). Maquinaria y herramientas de cada uno de los procesos y su evolución.

- Técnicas de decoración de tejidos: tintados, estampaciones y bordados. Maquinaria y herramientas de cada uno de los procesos y su evolución.

Duración

Seis horas.

Sugerencia de actividades

- Proyección de diapositivas de textiles realizados o decorados con distintas técnicas.
- Analizar y clasificar una serie de muestras de tejidos recopilados por los alumnos.

Criterios de evaluación

- Comprender los criterios de clasificación de las técnicas textiles básicas, tanto de producción de tejidos como de decoración.
- Conocer las maquinarias y herramientas de los distintos procesos textiles.
- Ser capaz de diferenciar una serie de tejidos del entorno inmediato a partir de las técnicas empleadas.

Recursos

- Revistas, libros y material gráfico y audiovisual.
- Proyector de diapositivas y de cuerpos opacos. Vídeo.
- Biblioteca del centro.
- Muestras o recortes de tejidos.
- Una lupa o un cuentahílos.
- Carpetas para clasificación.

Bibliografía

- BARENDSE, R., y LOBERA, A. *Manual de artesanía textil*. Barcelona: Alta Fulla, 1987.
- COFFINET, J., y PIANZOLA, M. *La tapicería*. Barcelona: R. Torres, 1976.
- GONZÁLEZ MENA, M. A. *Catálogo de bordados*. Madrid: Instituto Valencia de Don Juan, 1974.
- GONZÁLEZ MENA, M. A. *Catálogo de encajes*. Madrid: Instituto Valencia de Don Juan, 1976.
- HOLLE, N.; SADDLE, J., y LANGFORD, A. *Introducción a los textiles*. México D. F.: Editorial Limusa, 1987.
- KUONI, B. *Cestería tradicional ibérica*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1981.
- MARTÍN MARTÍNEZ, A. *Tecnología textil*. Madrid: Paraninfo, 1976.
- SHANNON, F. *Papelmanía*. Madrid: Anaya, 1991.

Bloque 3:
“Técnicas
básicas de
producción de
tejidos:
alto lizo, bajo
lizo y encajes”

Unidades didácticas

- U. D. 1: Teoría de los tejidos. Urdido y montaje de urdimbres en los telares.*
- U. D. 2: Técnicas básicas de tejido en alto lizo. Elaboración e interpretación del cartón para tapiz y para alfombra.*
- U. D. 3: Técnicas básicas de tejido en bajo lizo. Muestras.*
- U. D. 4: Técnicas básicas de los encajes de bolillos, nudo y aguja. Representación gráfica de motivos.*

Se han agrupado en una misma Unidad didáctica todos los contenidos que afectan a los procesos de urdido y montaje de urdimbres, tanto en el telar de bajo lizo como en el de alto lizo, con el doble objetivo de que el alumno comprenda las similitudes y diferencias de ambos procesos, por una parte, y de procurar una óptima utilización de los telares, por otra. Las unidades didácticas 2 y 3 se podrán, por lo tanto, desarrollar simultáneamente. Los contenidos incluyen la valoración de los resultados estéticos y funcionales de cada relación técnica-material.

Las unidades didácticas 2, 3 y 4 pueden dar cabida al desarrollo de unidades didácticas pertenecientes al primer bloque de contenidos.

Unidad didáctica 1

TEORÍA DE LOS TEJIDOS. URDIDO Y MONTAJE DE URDIBRES EN LOS TELARES

Objetivos

- Comprender la estructura de ligamentos en los tejidos de urdimbre y trama y conocer e interpretar su representación gráfica.
- Saber calcular el número de hilos y longitud para una urdimbre de un determinado tejido.
- Entender las diferencias funcionales entre un telar de alto y de bajo lizo.
- Conocer en la práctica todo el proceso de urdido y montaje de urdimbres.
- Utilizar la terminología adecuada al referirse a procesos, utensilios y maquinaria.

Contenidos

- Ligamentos fundamentales y derivados. Representación gráfica de ligamentos, remeidos y picados.
- Cálculo de urdimbres. Proceso de urdido.
- Procesos de montaje en alto y bajo lizo.

Duración

Doce horas.

Sugerencia de actividades

- A partir de los ligamentos fundamentales, representar en papel cuadrícula un derivado y analizar su viabilidad o sus limitaciones de uso.
- Hacer los cálculos previos al urdido y comparar resultados.
- Urdir, con dos hilaturas diferentes, para alto y bajo lizo.
- Montar una urdimbre en bajo lizo: enhebrado y remetido según proyecto y preparación para el tejido.
- Montar la otra urdimbre en el telar de alto lizo: distribución de hilos, tensado y lizado. Preparación para el tejido.

Criterios de evaluación

- Entender las diferencias funcionales entre los telares de alto y de bajo lizo.
- Ser capaz de interpretar un ligamento a partir de su representación gráfica.
- Ser capaz de analizar la estructura (ligamento) de los tejidos simples.
- Saber realizar el proceso de urdido y montaje en el telar.
- Utilizar la terminología adecuada al referirse a procesos, utensilios y maquinaria.

Recursos

- Urdidor de marco o de tambor.
- Portabobinas.
- Telar de bajo lizo de muestras (accionado manualmente) con al menos cuatro lizos.
- Peines de diferentes pasos.
- Pasapeines.
- Telar de alto lizo con plegadores.
- Ovilladora eléctrica.
- Tijeras.
- Papel cuadrícula y lápices.
- Pizarra normal.
- Pizarra con cuadrícula indeleble.
- Hilaturas para las urdumbres.

Bibliografía

- BARENDSE, R., y LOBERA, A. *Manual de artesanía textil*. Barcelona: Alta Fulla, 1987.
- CASTANY SALADRIGAS, F. *Diccionario de tejidos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1959.
- COFFINET, J., y PIANZOLA, M. *La tapicería*. Barcelona: R. Torres, 1976.
- FREDERIKSEN, N. *Manual de tejeduría*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1982.
- HERZOG, R. O. *Técnica y teoría del tejido*. Barcelona: Gustavo Gili, 1952.
- STRONG, J. H. *Estructura de los tejidos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1950.

Unidad didáctica 2

TÉCNICAS BÁSICAS DE TEJIDO EN ALTO LIZO. ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CARTÓN PARA TAPIZ Y PARA ALFOMBRA

Objetivos

- Valorar las posibilidades plásticas de las técnicas de alto lizo a través del conocimiento directo de la naturaleza del tejido, sus limitaciones y potencialidades.
- Comprender los problemas de adecuación de la obra gráfica a la obra textil.
- Alcanzar una cierta soltura en la ejecución.
- Desarrollar la creatividad aplicando conocimientos previos de color y composición.
- Utilizar la terminología adecuada al referirse a procesos, utensilios o maquinaria y técnicas.

Contenidos

- Consideraciones sobre el proceso de tejido en alto lizo.
- Formas curvas y rectas en el tejido.
- Texturas visuales y táctiles.
- Degradaciones de color.
- La técnica de la alfombra de nudo. El nudo turco.
- Interpretación de un diseño para tapiz o para alfombra tipo *kilim*.
- Interpretación de un diseño para alfombra de nudo: dibujo en la urdimbre o por papel cuadrícula.

Duración

Doce horas.

Sugerencia de actividades

- Proyección de diapositivas o vídeo.
- Tejer una zona monocolor.
- Tejer dos zonas de color con límites rectos y curvos.
- Hacer una degradación de color en sentido horizontal por medio de *trapiel* y/o por combinación de colores en cada canilla.
- Experimentar con técnicas que proporcionen contrastes de textura, utilizando para ello un único material.
- Pasar un diseño sencillo a cuadrícula y realizar un fragmento a nudo turco.

Criterios de evaluación

- Utilizar las técnicas de alto lizo como un medio de expresión personal, aplicando conocimientos previos sobre color y composición.
- Ser capaz de adecuar el boceto a la obra textil.
- Valorar las capacidades expresivas de técnicas y materiales.
- Mostrar un espíritu de investigación y experimentación.
- Desarrollar unas habilidades mínimas en el uso de las técnicas.
- Utilizar la terminología adecuada al referirse a procesos, utensilios y maquinaria.

Recursos

- Telar de alto lizo con plegadores.
- Canillas y peines.
- Tijeras normales y tijeras para alfombra.
- Devanadora.
- Papel cuadrícula, lápices y rotuladores.
- Pizarra normal.
- Pizarra con cuadrícula indeleble.
- Fibras e hilaturas de diversa naturaleza.

Bibliografía

- COFFINET, J., y PIANZOLA, M. *La tapicería*. Barcelona: R. Torres, 1976.
- CURATOLA, G. *Guía de alfombras*. Barcelona: Grijalbo, 1983.
- THOMAS, M.; MAINGUY, C., y POMMIER, S. *El tapiz*. Barcelona: Skira, 1988.
- Catálogos de las bienales de Lausanne.

Unidad didáctica 3

TÉCNICAS BÁSICAS DE TEJIDO EN BAJO LIZO. MUESTREOS

Objetivos

- Comprender el funcionamiento de los telares de bajo lizo y el papel de los lizos en la obtención de los distintos ligamentos.
- Utilizar la terminología adecuada al referirse a procesos, utensilios o maquinaria y técnicas.
- Desarrollar el espíritu de investigación y experimentación a través del empleo de distintas hilaturas y de la combinación de ligamentos.
- Valorar las posibilidades plásticas y funcionales de las técnicas de bajo lizo a través del conocimiento directo de la naturaleza del tejido, sus limitaciones y potencialidades.

Contenidos

- Utilización de la ovilladora, canillera y lanzadera.
- Consideraciones sobre el proceso de tejido en bajo lizo.
- Interpretación de la representación gráfica.

Duración

Diez horas.

Sugerencia de actividades

- Realizar un muestrario de ligamentos utilizando para trama y urdimbre cintas de colores o tiras de cartulina.
- Tejer una serie de muestras de tejidos utilizando distintos materiales, colores y ligamentos.
- Realizar una muestra de tejido atendiendo a una propuesta funcional determinada.
- Concebir y realizar el montaje de un muestrario.

Criterios de evaluación

- Conocer la función y el funcionamiento de cada uno de los elementos del telar de bajo lizo.
- Ser capaz de realizar un tejido con un ligamento previamente determinado gráficamente.
- Valorar las posibilidades plásticas de técnicas y materiales.
- Mostrar un espíritu de investigación y experimentación.

- Desarrollar unas habilidades mínimas en el uso de las técnicas.
- Utilizar la terminología adecuada al referirse a procesos, utensilios y maquinaria.

Recursos

- Telar de bajo lizo de muestras (accionado manualmente) con al menos cuatro lizos.
- Peines de diferentes pasos.
- Pasapeines.
- Canillera.
- Portabobinas.
- Lanzaderas de ruedas y de alfombra.
- Devanadora.
- Ovilladora eléctrica.
- Tijeras.
- Papel cuadrícula y lápices.
- Cartulinas de colores.
- Pizarra normal.
- Pizarra con cuadrícula indeleble.
- Hilaturas de distinto origen y numeración.

Bibliografía

- BARENSE, R., y LOBERA, A. *Manual de artesanía textil*. Barcelona: Alta Fulla, 1987.
- CASTANY SALADRIGAS, F. *Diccionario de tejidos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1959.
- FREDERIKSEN, N. *Manual de tejeduría*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1982.
- HERZOG, R. O. *Técnica y teoría del tejido*. Barcelona: Gustavo Gili, 1952.

Unidad didáctica 4

TÉCNICAS BÁSICAS DE LOS ENCAJES DE BOLILLOS, NUDO Y AGUJA. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE MOTIVOS

Objetivos

- Comprender la estructura básica de los diferentes tipos de encaje.
- Utilizar la terminología adecuada al referirse a procesos, utensilios y técnicas.
- Conocer las principales técnicas de encaje y los materiales tradicionalmente asociados a ellas.

- Valorar las posibilidades plásticas y funcionales de las técnicas de encaje a través del conocimiento directo de su naturaleza, limitaciones y potencialidades.

Contenidos

- Diferencias entre los encajes de bolillos, nudo y aguja. Análisis de los diferentes elementos que los forman.
- Análisis de las cualidades gráficas de los tejidos de encaje.
- Utilización de materiales y utensilios.
- Representación gráfica de motivos.
- Técnicas básicas de realización.

Duración

Diez horas.

Sugerencia de actividades

- Analizar y clasificar una serie de encajes realizados con técnicas diversas.
- Realizar una muestra utilizando una sola técnica escogida entre las teóricamente conocidas.
- Debate en grupo sobre las posibles nuevas aplicaciones de las técnicas de encaje o sobre el uso de materiales distintos, cambios de escala, etc.

Criterios de evaluación

- Ser capaz de analizar y clasificar, atendiendo a la técnica y al material empleado, una serie de tejidos tipo realizados con técnicas de encaje.
- Valorar las posibilidades plásticas y de aplicación de los tejidos de encaje.
- Emplear adecuadamente los materiales y las técnicas.
- Utilizar una terminología adecuada.

Recursos

- Agujas de coser, de punto, de ganchillo y de red.
- Almohadillas y bolillos. Alfileres.
- Hilaturas de diversa naturaleza.
- Plancha de vapor.

Bibliografía

- GONZÁLEZ MENA, M. A. *Catálogo de encajes*. Madrid: Instituto Valencia de Don Juan, 1976.
- PELAUZY, M. A. *Artesanía Popular Española*. Barcelona: Blume, 1980.
- MAIER, M. *Procesos elementales de proyectación y configuración*. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.

Unidades didácticas

U. D. 1: *Tintado de fibras, hilaturas y telas en pieza.*

U. D. 2: *La estampación textil.*

Bloque 4:
“Técnicas
básicas de
tintado y
estampación”

La Unidad didáctica 1 podrá desarrollarse transversalmente, ya que el empleo del color en un determinado ejercicio de otra Unidad didáctica puede requerir el conocimiento de los procesos de tintado, como por ejemplo la realización de un tejido de bajo lizo utilizando la técnica del *ikat*, lo que precisará un conocimiento previo de los sistemas de reserva para el tintado de urdimbres. Ambas unidades didácticas incluyen la valoración de las posibilidades estéticas y funcionales de cada relación técnica-material, con un estudio de antecedentes.

Unidad didáctica 1

TINTADO DE FIBRAS, HILATURAS Y TEJIDOS

Objetivos

- Comprender los factores que determinan el comportamiento de las fibras y tejidos ante las materias colorantes.
- Verificar la influencia de los distintos soportes textiles en el resultado del entintado.
- Conocer los procesos de tintado de fibras, hilaturas y tejidos y la importancia de los acabados.
- Valorar el color como elemento transformador.
- Analizar las posibilidades plásticas del tintado en sí mismo y relacionado con otras técnicas.

Contenidos

- Afinidades de las fibras textiles con las distintas familias de colorantes. Factores físicos y químicos.
- Procedimientos de tintado de fibras, hilaturas y tejidos.
- Verificación de la influencia que los distintos soportes tienen sobre el resultado de la tintura.
- Tipos de acabados: aportaciones plásticas y funcionales.

Duración

Diez horas.

Sugerencia de actividades

- Prácticas de tinto superficial, por disolución y por penetración sobre distintos soportes.
- Elaboración de un muestrario.
- Tintado de una urdimbre con sistemas de reserva para el posterior tejido de un *ikat*.

Criterios de evaluación

- Valorar las posibilidades plásticas del tinto en sí mismo y relacionado con otras técnicas y el color como elemento transformador.
- Comprender los factores que determinan el comportamiento de las fibras y tejidos ante las materias colorantes.
- Conocer los procesos de tinto de fibras, hilaturas y tejidos y la importancia de los acabados.

Recursos

- Tintes en caliente y en frío.
- Agua, recipiente, guantes de goma, pequeño tendedero y una fuente de calor.
- Fibras, hilaturas y tejidos de diverso origen.

Bibliografía

- BLUME, H. *Tintes y tejidos*. Londres: Thames & Hudson, 1978.
- HOLLE, N.; SADDLE, J., y LANGFORD, A. *Introducción a los textiles*. México D. F.: Editorial Limusa, 1987.
- ROQUERO, A., y CÓRDOBA, C. *Manual de tintes*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1981.

Unidad didáctica 2

LA ESTAMPACIÓN TEXTIL

Objetivos

- Comprender el desarrollo orgánico de los procesos de estampación textil.
- Utilizar la terminología adecuada al referirse a procesos, técnicas, utensilios y maquinaria.
- Saber adaptar la idea de diseño a las reglas que impone cada método de estampación.
- Conocer las técnicas básicas de estampación.
- Valorar las posibilidades plásticas y de aplicación de cada método de estampación textil.

- Concebir la estampación como valor añadido a un tejido determinado.
- Desarrollar la creatividad aplicando conocimientos previos de color y composición.

Contenidos

- Técnicas de impresión textil: mecánica y química.
- Adecuación del símbolo gráfico a la obra textil. El reportado y la escala.
- Concepto de economía de un diseño.
- Selección del color, grabación de pantallas y muestreo.
- Estampación por termotransferencia.
- Fijación del color y acabados.

Duración

Veinte horas.

Sugerencia de actividades

- Proyección de diapositivas mostrando diversos ejemplos de telas estampadas con técnicas diversas.
- Realización de un diseño y adaptación para una estampación.
- Estampaciones con métodos de reserva. Muestreo.
- Estampaciones por termotransferencia.
- Puesta en marcha de una estampación textil con tecnologías mecánica y química.

Criterios de evaluación

- Diferenciar los principales sistemas de estampación.
- Utilizar la terminología adecuada al referirse a procesos, técnicas, utensilios y maquinaria.
- Saber adaptar la idea de diseño a las reglas que impone cada método de estampación.
- Ser capaz de realizar un proceso completo de estampación.
- Aplicar conocimientos previos de color y composición en la creación de un diseño para estampación.
- Dar respuestas creativas a las diversas propuestas, valorando las posibilidades plásticas de la estampación.

Recursos

- Revistas, libros y material gráfico y audiovisual.
- Proyector de diapositivas y de cuerpos opacos. Vídeo.

- Acetatos, tintas, papel *transfer*.
- Pantallas.
- Pistolas.
- Diferentes soportes textiles.
- Plancha eléctrica.
- Materiales para estampación por reserva.
- Bastidores.
- Tintes en frío.
- Agua, recipientes y pequeño tendedero.
- Guantes de goma y mascarillas.

Bibliografía

BLUME, H. *Tintes y tejidos*. Londres: Thames & Hudson, 1978.

COLCHESTER, C. *The New Textiles*. Londres: Thames & Hudson, 1991.

DÜBEL, U. *Pintado sobre seda*. Barcelona: CEAC, 1988.

HOLLE, N.; SADDLE, J., y LANGFORD, A. *Introducción a los textiles*. México D. F.: Editorial Limusa, 1987.

MAIER, M.: *Procesos elementales de proyectación y configuración*. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.

Bloque 5: “Técnicas básicas de bordado”

Unidades didácticas

U. D. 1: *Bordados de trama y urdimbre.*

U. D. 2: *Bordados dibujados. Bordados de aplicación. Reposteros.*

U. D. 3: *Bordados a máquina. “Patch-work” y acolchados.*

Como en los anteriores bloques de contenidos, en éste hay unidades didácticas susceptibles de ser tratadas transversalmente, como por ejemplo la Unidad didáctica 2, cuyos contenidos pueden, en parte, ser desarrollados al tratar el tema del tapiz dentro del Bloque 3. Todas las unidades temáticas dan cabida a contenidos del Bloque 1 e incluyen una valoración de las posibilidades plásticas y de diversidad de aplicación de cada técnica en cuestión.

Unidad didáctica 1

BORDADOS DE TRAMA Y URDIMBRE

Objetivos

- Conocer el vocabulario básico relacionado con los procesos y técnicas.
- Adecuar el diseño gráfico al bordado.
- Conocer en la práctica las técnicas específicas de este tipo de bordados.
- Valorar las posibilidades plásticas y de aplicación de las técnicas de bordado de trama y urdimbre.
- Concebir el bordado como valor añadido a un tejido determinado.
- Desarrollar la creatividad aplicando conocimientos previos de color y composición.

Contenidos

- Materiales y utensilios.
- Clasificación de los bordados de trama y urdimbre.
- Motivos y puntos más característicos.
- Cualidades gráficas de los bordados de trama y urdimbre.
- Elaboración de cartones y trazado de dibujos.
- Muestras y variantes de color.
- Bordados de tapicería.

Duración

Diez horas.

Sugerencia de actividades

- Proyección de diapositivas mostrando los distintos tipos de bordados de trama y urdimbre.
- Elaboración de un cartón y trazado del dibujo. Elección de puntos y colores y realización del bordado.
- Realización de un pequeño muestrario con los distintos puntos.
- Experimentación con nuevos materiales, cambios de escala y posibles aplicaciones.

Criterios de evaluación

- Utilizar la terminología adecuada al referirse a utensilios, procesos y técnicas.
- Ser capaz de llevar al tejido una idea expresada gráficamente, aplicando correctamente las técnicas.

- Conocer el conjunto de las técnicas básicas de bordado de urdimbre y trama y sus diferencias esenciales.
- Dar respuestas creativas a las diferentes propuestas, valorando las posibilidades plásticas de estas técnicas.

Recursos

- Revistas, libros, material gráfico y audiovisual.
- Proyector de diapositivas y de cuerpos opacos. Vídeo.
- Bastidor de bordado.
- Agujas de distintos tamaños.
- Papel cuadrícula.
- Tejidos e hilos de bordar.
- Soportes e hilaturas varias.
- Tijeras para bordado.
- Plancha eléctrica.

Bibliografía

- GONZÁLEZ MENA, M. A. *Catálogo de bordados*. Madrid: Instituto Valencia de Don Juan, 1974.
- MAIER, M. *Procesos elementales de proyectación y configuración*. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.
- PELAUZY, M. A. *Artesanía Popular Española*. Barcelona: Blume, 1980.
- SOKOLOV, J. *Textile Designs*. New York: PBC International Inc.

Unidad didáctica 2

BORDADOS DIBUJADOS. BORDADOS DE APLICACIÓN. REPOSTEROS

Objetivos

- Conocer el vocabulario básico relacionado con los procesos y técnicas.
- Adecuar el diseño gráfico al bordado.
- Conocer el funcionamiento de las máquinas de coser y bordar y sus prestaciones.
- Desarrollar la creatividad y la capacidad de investigación.
- Valorar las posibilidades plásticas y de aplicación de estas técnicas.

Contenidos

- Materiales y utensilios.
- Motivos y puntos más característicos de los bordados dibujados. Clasificación.

- Técnica de los bordados aplicados.
- El bordado aplicado en reposteros.
- Utilización de la máquina de coser.
- Elaboración de cartones y trazado de dibujos. Muestreo y variantes de color.

Duración

Diez horas.

Sugerencia de actividades

- Proyección de diapositivas mostrando distintos tipos de bordados dibujados y aplicados.
- Realización de un bordado dibujado, previa creación del cartón y dibujo.
- Creación de un diseño para bordado aplicado. Realización de un fragmento.
- Realización colectiva de un repostero.
- Intercambio de ideas sobre las posibles variantes (materiales, escala, etc.) y aplicaciones (moda, decoración, teatro, etc.) de estas técnicas.

Criterios de evaluación

- Utilizar la terminología adecuada al referirse a utensilios, procesos y técnicas.
- Ser capaz de llevar al tejido una idea expresada gráficamente, aplicando correctamente las técnicas.
- Conocer el conjunto de las técnicas básicas de bordado dibujado y de aplicación y sus diferencias esenciales.
- Dar respuestas creativas a las diferentes propuestas, valorando las posibilidades plásticas de estas técnicas.

Recursos

- Revistas, libros, material gráfico y audiovisual.
- Proyector de diapositivas y de cuerpos opacos. Vídeo.
- Bastidor de bordado.
- Agujas de distintos tamaños.
- Tejidos e hilos de bordar.
- Soportes e hilaturas varias.
- Tijeras para bordado.
- Plancha eléctrica.
- Máquina de coser y bordar.

Bibliografía

GONZÁLEZ MENA, M. A. *Catálogo de bordados*. Madrid: Instituto Valencia de Don Juan, 1974.

PELAUZY, M. A. *Artesanía Popular Española*. Barcelona: Blume, 1980.

SOKOLOV, J. *Textile Designs*. New York: PBC International Inc.

Unidad didáctica 3

BORDADOS A MÁQUINA, “PATCH-WORK” Y ACOLCHADOS

Objetivos

- Conocer el funcionamiento de las máquinas de bordar y sus prestaciones.
- Conocer los procesos de elaboración de un *patch-work*.
- Utilizar la terminología adecuada al referirse a procesos, técnicas, utensilios y maquinaria.
- Conocer las técnicas de acolchado.
- Desarrollar la creatividad y la capacidad de investigación.
- Valorar las posibilidades plásticas y de aplicación de estas técnicas.

Contenidos

- Posibilidades de las técnicas de realización de bordados a máquina.
- Procesos de elaboración de un *patch-work*.
- Técnicas de acolchado.

Duración

Diez horas.

Sugerencia de actividades

- Proyección de diapositivas mostrando ejemplos de tejidos bordados a máquina, acolchados o de *patch-work*.
- Realización de muestras de bordados a máquina.
- Elaboración de un pequeño tejido con la técnica de *patch-work*.
- Experimentar con técnicas de acolchado en pequeñas muestras de diversos tejidos.
- Intercambio de ideas sobre las posibles variantes (materiales, escala, etc.) y aplicaciones (moda, decoración, teatro, etc.) de estas técnicas.

Criterios de evaluación

- Utilizar la terminología adecuada al referirse a procesos, técnicas, utensilios y maquinaria.
- Manejar correctamente la máquina de coser y bordar.
- Utilizar el bordado a máquina como una forma de expresión personal.
- Ser capaz de realizar todos los procesos de elaboración de un *patch-work*.
- Conocer las técnicas de acolchado.
- Dar respuestas creativas a las diferentes propuestas.
- Valorar las posibilidades plásticas y de aplicación de estas técnicas.

Recursos

- Revistas, libros, material gráfico y audiovisual.
- Proyector de diapositivas y de cuerpos opacos. Vídeo.
- Bastidor de bordado.
- Agujas de distintos tamaños.
- Tejidos e hilos de coser y de bordar.
- Materiales para acolchar.
- Retales de tejidos.
- Tijeras.
- Plancha eléctrica.
- Máquina de coser y bordar.

Bibliografía

- GONZÁLEZ MENA, M. A. *Catálogo de bordados*. Madrid: Instituto Valencia de Don Juan, 1974.
- SOKOLOV, J. *Textile Designs*. New York: PBC International Inc.
- WARK, E. *Patch-work*. Barcelona: CEAC, 1985.

Bibliografía y recursos

Bibliografía

BARENDSE, R., y LOBERA, A. *Manual de artesanía textil*. Barcelona: Alta Fulla, 1987.

Tipos de telares primitivos. Procesos de montaje del telar y ligamentos (esquemas y fotografías). Muy elemental, pero claro en la exposición.

BLUME, H. *Tintes y tejidos*. Londres: Thames & Hudson, 1978.

Muy completo en fibras, colorantes y productos auxiliares. Técnicas de estampado y acabados. Enfoque algo industrial.

BONET CORREA (Comp.). *Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España*. Madrid: Cátedra, 1982.

Tejidos hispanoárabes y de los siglos xv a xix. Alfombras españolas y tapices. Historia de los bordados, pasamanerías y encajes españoles.

CASTANY SALADRIGAS, F. *Diccionario de tejidos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1959.

Muy bueno. Términos y técnicas industriales y manuales.

COFFINET, J., y PIANZOLA, M. *La tapicería*. Barcelona: R. Torres, 1976.

Historia de la tapicería y procesos de montaje de un telar de alto lizo. Fotografías en color. Nivel básico.

COLCHESTER, C. *The New Textiles*. Londres: Thames & Hudson, 1991.

Útil para ver diversas aplicaciones de distintas técnicas en obras de creadores textiles contemporáneos.

CORRADO MALTESE (Coord.). *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra, 1985.

Historia de los tejidos con especial atención a las técnicas. Contiene datos de interés.

- CURATOLA, G. *Guía de alfombras*. Barcelona: Grijalbo, 1983.
Introducción técnica e histórica. Glosario de términos. Ciento sesenta fichas de alfombras, la mayoría orientales.
- DE MORANT, H. *Historia de las artes decorativas*. Madrid: Espasa Calpe, 1980.
Breve mención al arte textil por países, culturas y épocas.
- DÜBEL, U. *Pintado sobre seda*. Barcelona: CEAC, 1988.
Muy elemental. Técnicas de estampación por reserva en seda.
- FREDERIKSEN, N. *Manual de tejeduría*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1982.
Tejidos artesanales en bajo lizo. Técnicas bien explicadas y fotografías de aplicaciones.
- GONZÁLEZ MENA, M. A. *Catálogo de bordados*. Madrid: Instituto Valencia de Don Juan, 1974.
Historia, técnicas y clasificación de los bordados. Estudio de los bordados españoles por provincias o regiones.
- GONZÁLEZ MENA, M. A. *Catálogo de encajes*. Madrid: Instituto Valencia de Don Juan, 1976.
Clasificación de los encajes y técnicas con dibujos explicativos. Fotografías. Muy exhaustivo.
- GONZÁLEZ HONTORIA, G., y TIMÓN TIEMBLO, M. P. *Telares manuales en España*. Madrid: Editora Nacional, 1983.
Recorrido por los telares todavía existentes en España y los tejidos realizados en cada lugar apoyado con fotografías. Una primera parte sobre materias primas, su tratamiento y técnicas de tejido.
- GURTLER, M., y KIND, W. *La industria textil*. Barcelona: Ediciones Labor, 1930.
Hilaturas y tejidos incluyendo géneros de punto y pasamanerías. Procesos de lavado, blanqueo y teñido.
- HERZOG, R. O. *Técnica y teoría del tejido*. Barcelona: Gustavo Gili, 1952.
Muy completo, pero con un enfoque industrial. Apéndice con esquemas de ligamentos para tejidos simples y compuestos.
- HOLLE, N.; SADDLE, J., y LANGFORD, A. *Introducción a los textiles*. México D. F.: Editorial Limusa, 1987.
Muy completa la parte dedicada a las fibras. Tejidos simples, compuestos y especiales. Textiles no tejidos, acabados y sistemas de estampación.
- IPARRAGUIRRE, E., y DÁVILA, C. *Real Fábrica de Tapices*. Madrid: G. R., S. A., 1971.
Historia de la Real Fábrica con malas, pero orientativas, ilustraciones a color.

KUONI, B. *Cestería tradicional ibérica*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1981.

Excelente texto, buenas fotografías y esquemas de tejido. Fundamental para tener una visión de los trabajos con fibras vegetales en general, y de la cestería de la Península Ibérica en particular.

MAIER, M. *Procesos elementales de proyectación y configuración*. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.

Incluye ejercicios muy interesantes para un acercamiento al lenguaje textil.

MARTÍN MARTÍNEZ, A. *Tecnología textil*. Madrid: Paraninfo, 1976.

Libro de texto para formación profesional. Útil para los temas de materiales y tecnología. Muy pobre la teoría de tejidos.

MUNARI, B. *¿Cómo nacen los objetos?* Barcelona: Gustavo Gili Diseño, 1983.

Amenísimas reflexiones sobre metodología proyectual, incluyendo muchos ejemplos, algunos de ellos relacionados con el textil.

PELAUZY, M. A. *Artesanía Popular Española*. Barcelona: Blume, 1980.

Tejidos, bordados, encajes y cestería. Tratamiento superficial. Buenas fotografías.

RAMOS, L. J., y BLASCO, M. C. *Tejidos y técnicas textiles en el Perú prehispánico*. Valladolid: Seminario Americanista de la Universidad, 1977.

Materiales, técnicas y sistemas de teñido y decoración de textiles peruanos del Museo de América de Madrid. Estudia la importancia social del tejido en las culturas andinas. Poco profundo. Fotografías en blanco y negro.

ROQUERO, A., y CÓRDOBA, C. *Manual de tintes*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1981.

Introducción histórica y recetas claras para el teñido con tintes naturales. Fotografías con los resultados.

SOKOLOV, J. *Textile Designs*. New York: PBC International Inc.

Ejemplos de producciones textiles de diversa índole, en su mayoría de creadores contemporáneos. Valioso como material gráfico.

STRONG, J. H. *Estructura de los tejidos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1950.

Tejidos con ligamentos simples y compuestos, tejidos especiales. Muy completo y accesible a la vez.

THOMAS, M.; MAINGUY, C., y POMMIER, S. *El tapiz*. Barcelona: Skira, 1988.

Acertadísimo análisis del arte textil en diferentes culturas y épocas, incluyendo la actual. Muy buenas fotografías. Fundamental.

WARK, E. *Patch-work*. Barcelona: CEAC, 1985.

Técnicas, procedimientos y algunos ejemplos de resultados. Útil como manual muy básico.

WHITFORD, F. *La Bauhaus*. Barcelona: Destino, 1991.

Historia de la Bauhaus con fotografías, incluyendo realizaciones del taller textil.

Recursos

Los recursos básicos necesarios para la correcta aplicación de la metodología y la programación propuesta son los siguientes:

Mobiliario

Pizarra de cuadrícula indeleble.

Pizarra normal.

Mesa de profesor.

Sillón de profesor.

Mesa de taller.

Banquetas.

Tablero de corcho.

Armario para herramientas.

Armario para materiales.

Vitrinas de poco fondo.

Mesa para estampaciones.

Material didáctico

Pantalla para proyecciones.

Proyector de diapositivas.

Proyector de cuerpos opacos.

Vídeo.

Urdidor de marco o de tambor.

Portabobinas.

Telar de bajo lizo de muestras (accionado manualmente) con, al menos, cuatro lizos.

Peines de diferentes pasos.

Pasapeines.
Canillera.
Lanzaderas.
Telar de alto lizo con plegadores.
Ovilladora eléctrica.
Devanadora.
Canillas y peines.
Tijeras normales, de alfombra y para bordado.
Papel cuadrícula, lápices y rotuladores.
Cartulinas de colores.
Carpetas de clasificación.
Agujas de coser, de punto, de ganchillo y de red, almohadillas y bolillos. Alfileres.
Plancha eléctrica.
Tintes en caliente y en frío.
Recipientes, guantes de goma, pequeño tendedero y una fuente de calor.
Mascarillas.
Acetatos, tintas, papel *transfer*.
Pantallas.
Pistolas.
Materiales para estampación por reserva.
Bastidores de bordado.
Agujas de distintos tamaños.
Máquina de coser y bordar.
Tabla de plancha.
Libros, catálogos y revistas especializadas.

Anexo

CURRÍCULO OFICIAL

Anexo: Currículo oficial^(*)

TALLERES ARTÍSTICOS

Introducción

A lo largo de la Historia, el hombre ha utilizado su conocimiento para transformar las condiciones ambientales en las que se mueve, inventando, fabricando y usando diferentes tipos de objetos, a fin de satisfacer sus necesidades. A su vez, esta experiencia creativa le ha llevado a nuevas formas de conocimiento y ha conformado el legado de la cultura material de los pueblos y estados, compuesto por realizaciones que hoy calificamos como Artes Aplicadas, y que ha sido recogido y transmitido tradicionalmente a través de los talleres artísticos.

Por otra parte, desde la óptica del fenómeno artístico, una característica genérica del arte de nuestro tiempo es la constante ampliación de la sensibilidad estética. Tras su aparición de ruptura formal, el arte de vanguardia ha generado una actitud de búsqueda permanente, transgrediendo las fronteras académicas establecidas en el pasado entre las artes. En esta progresión el arte de hoy ha pasado a constituir un universo de objetos, conceptos, procesos y técnicas, con límites difíciles de establecer.

En este contexto, la asignatura "Talleres Artísticos" permite iniciar al alumno del Bachillerato en Artes en el lenguaje artístico a través de los procedimientos de sus diversas técnicas, situándole en una coyuntura doble, ya que por un lado el trabajo con los materiales y las técnicas le revela las cualidades expresivas de éstos, y por otro, le somete a las potencialidades y reglas propias de los oficios artísticos.

Semejante compromiso está presente en las bellísimas realizaciones surgidas en los talleres artísticos tradicionales, que encontramos en el vasto patrimonio histórico-artístico estatal, sin el cual sería imposible definir nuestra identidad cultural.

(*) Resolución de 29 de diciembre de 1992, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que se regula el currículo de las materias optativas de Bachillerato (B. O. E. n.º 25, de 29 de enero de 1993).

En la actualidad, el campo de los talleres de arte se nos brinda como un ámbito rico y variado para el conocimiento del arte y la investigación plástica.

El componente formativo esencial de esta materia reside en que contribuye específicamente a educar y desarrollar la sensibilidad artística hacia el lenguaje de la materia y de las formas, ampliando conocimientos de etapas anteriores y ensanchando el campo perceptivo e instrumental del alumno, lo que le permite abordar con mayor profundidad el conocimiento de las artes plásticas.

Asimismo, la asignatura "Talleres Artísticos" supone una preparación para diferentes estudios posteriores relacionados con el diseño y las artes aplicadas, proporcionando al alumno, mediante planteamientos empíricos, un lenguaje formal básico, unas destrezas o habilidades específicas necesarias para iniciarse con aprovechamiento en dichos estudios. También proporciona un conocimiento inicial de las técnicas y los materiales, además de valores y actitudes inherentes, a fin de que pueda encaminarse hacia estudios específicos al trabajo artístico de carácter artístico-profesional.

La educación debe capacitar a los alumnos para comprender la cultura de su tiempo, una cultura en la que los objetos propios de las artes aplicadas y el diseño forman parte del devenir cotidiano de los ciudadanos. Se trata, por tanto, de introducir al alumno en estos conocimientos y aprendizajes, tratando de fomentar una actitud reflexiva hacia sistemas culturales y valores artísticos que forman parte de la vida diaria.

La utilización de los procedimientos propios de los Talleres Artísticos como instrumento para el conocimiento de formas culturales artísticas, así como su influencia sobre el ambiente que nos rodea, constituye el eje en torno al cual se articulan los contenidos, más procedimentales que conceptuales, de una asignatura optativa, como es ésta, con carácter orientador, introductor e instrumental.

Los Talleres Artísticos que los centros pueden ofertar se corresponden con los campos de actividad profesional propios de las diferentes profesiones de las artes plásticas y el diseño. Dichos talleres, cada uno de los cuales tendrá la consideración de materia optativa, son:

- Artes Aplicadas de la Escultura.
- Artes Aplicadas de la Pintura.
- Artes del Libro.
- Cerámica.
- Orfebrería y Joyería.
- Fotografía.
- Textiles.
- Vidrio.

Objetivos generales

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades:

1. Conocer el vocabulario básico, los materiales específicos más comunes y sus lenguajes expresivos.
2. Conocer e identificar las herramientas y procedimientos básicos, su uso y eficacia práctica.
3. Reflexionar sobre los valores plásticos propios de las obras específicas del taller a que se refiera, situándolas en la sociedad y cultura a la que pertenecen.
4. *Apreciar los valores plásticos propios de las obras específicas del taller a que se refiera, como fuente de disfrute, conocimiento y recurso para el desarrollo individual y colectivo.*
5. Utilizar con destreza, a nivel de iniciación, las herramientas y procedimientos básicos propios del Taller Artístico de que se trate.
6. Producir e interpretar obras sencillas, utilizando las técnicas y valores plásticos propios del Taller Artístico específico de que se trate.
7. Expresar la creatividad a través de las realizaciones propias del Taller Artístico.
8. Utilizar las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico relacionadas con el Taller Artístico de que se trate.
9. Conocer las profesiones y estudios relacionados con las Artes Aplicadas y el Diseño, con el fin de realizar correctamente su posterior elección profesional o académica.

Contenidos

TALLER ARTÍSTICO: ARTES APLICADAS DE LA ESCULTURA

El objeto de arte aplicado tridimensional

- El arte aplicado: naturaleza y posibilidades artísticas. Valoración histórico-cultural, plástica y expresiva de sus manifestaciones. Procedimientos y materiales tradicionales de las Artes Aplicadas de la Escultura.

Talla artística en madera

- Valoración histórica, cultural y plástica de la talla sobre madera. Cualidades expresivas y características orgánicas de las maderas más usuales. Nomenclatura y función de las herramientas específicas. La talla directa. Sistemas de corte, despiece y encolado. Procedimientos de reproducción y sacado de puntos.

Talla artesanal en piedra

- Posibilidades expresivas y plásticas de la materia pétreo: breve sinopsis de su trascendencia artística y cultural. Características y clasificación de la piedra. Instrumentos específicos y técnicas tradicionales. Sistemas de reproducción y sacado de puntos. Métodos de pulimento y acabado.

Forja artística

- Trascendencia de las artes metálicas y valoración de su significado plástico en el pasado y en la actualidad. Materiales y herramientas tradicionales. La fragua y la forja del hierro: procesos y sistemas de trabajo. Realización de objetos sencillos.

TALLER ARTÍSTICO: ARTES APLICADAS DE LA PINTURA

Las artes aplicadas de la pintura

- El lenguaje artístico bidimensional: concepto, aplicaciones y posibilidades expresivas. Técnicas, materiales y planteamientos plásticos de los procedimientos murales.

Pintura ornamental aplicada

- Técnicas tradicionales aplicadas a la ornamentación mural. Terminología y función de los útiles y herramientas específicas. Soportes y su preparación. Pinturas y barnices. Valor expresivo de la pintura ornamental y su trascendencia histórico-artística.

Revestimientos cerámicos

- Importancia del arte cerámico. Propiedades de la arcilla y sus tipos. Terminología y uso de las herramientas propias del taller. Tipos de hornos. El color y su aplicación a la cerámica. Formas modulares aplicadas al revestimiento del muro: el azulejo y sus posibilidades.

Mosaicos

- El arte musivario: valor histórico-artístico y aplicación ornamental. Materiales específicos: diferenciación, preparación, troceado y selección. Útiles, herramientas y elementos auxiliares del taller: función y manejo. Soportes provisionales y definitivos. Consolidación y acabado del mosaico.

Vidrieras

- El vidrio: composición y tipos. Aplicación del vidrio a la ornamentación arquitectónica; concepto de vidriera y su importancia tradicional y actual. Útiles y herramientas específicas. El vidrio plano y su manipulación. El horno y su manejo. El boceto, el cartón. El color como valor expresivo: grisallas y esmaltes. Técnicas de ensamblaje de vidrieras.

TALLER ARTÍSTICO: ARTES DEL LIBRO

Arquitectura del libro

- Componentes de la configuración del libro.

El papel

- Características. Formatos del papel. Clasificación de los papeles según su aspecto y comportamiento. Fabricación manual del papel.

Tipografía

— La letra. Familias, series y cuerpos de los caracteres.

Ilustración

— Elementos esenciales y características de la ilustración. Técnicas y soportes. Ilustración ornamental. Ilustración descriptiva del texto. Estilos y tendencias.

Técnicas de reproducción e impresión mecánica

— Fotograbado. Fotolitografía. Grabado de línea, grabado en directo. Tricromía y cuatricromía. Impresión en relieve, impresión *offset*.

La ilustración en los libros de artistas y bibliofilia

— Conocimiento y uso de los procesos de realización y estampación de las técnicas gráficas artísticas aplicadas al libro: xilografía, calcografía, litografía, serigrafía.

Diagramación y maquetación

— Disposición de los elementos que debe tener la página: signos, letras, ilustraciones, espacios, márgenes. Maqueta tipo.

Encuadernación

— Materiales que componen una encuadernación. Diferentes técnicas de encuadernación: plegados de cuadernillos. Tipos de costura: cintas, punto seguido, alterno. Encuadernación de un libro en rústica. Encuadernación de un libro con lomo cuadrado. Encuadernación de un libro metido en tapa. Carpetas sencillas. Ornamentación de cortes de un libro: teñido, jaspeado.

TALLER ARTÍSTICO: CERÁMICA

La cerámica

— Valoración de la Cerámica como patrimonio cultural y artístico. Orígenes del arte cerámico y breve sinopsis histórica. Posibilidades de aplicación. Factores que la definen: materiales, técnicas de realización, aspectos constructivos y decorativos. Panorama de la cerámica actual.

Materias primas

— Las arcillas: origen, composición y propiedades plásticas. Manipulación y amasado. Conservación, almacenamiento y reciclado. Experimentación sobre las posibilidades de diferentes tipos de arcilla.

Herramientas y utensilios

- Actuación sobre el material cerámico de forma manual o con instrumental específico. Terminología y aplicación de las herramientas propias del taller. El horno y la cocción. Tipos de hornos. Curvas y gráficos de cocción.

Coloración cerámica

- Propiedades y características de óxidos y pigmentos. El color como valor formal y como expresión estética en la cerámica. El engobe: composición y sistemas de aplicación. Engobes coloreados y vitrificados.

Ornamentación plástica aplicada a la cerámica

- Tratamiento ornamental de superficies cerámicas: conceptos de textura, incisión, grabado, etc. Ritmos y contrastes.

Técnicas constructivas

- Procedimientos elementales del modelado: técnicas más utilizadas. Expresividad de la forma. Relación forma-color. Realización de formas exentas sencillas.

TALLER ARTÍSTICO: ORFEBRERÍA Y JOYERÍA

Breve desarrollo histórico de la orfebrería y joyería

- Obtención de piezas de Orfebrería y Joyería: la fabricación de piezas y objetos a través de la Historia, desde su inicio a la actualidad.

Materiales e instrumentos de medida y verificación

- Materiales empleados en la fabricación de piezas y objetos de Orfebrería y Joyería. Sus propiedades mecánicas y tecnológicas.
- Aleaciones. Formas comerciales.
- Metrología. Sistemas de medidas, equivalencias.
- Instrumentos de medida para magnitudes lineales: metros, reglas graduadas, pies de rey, micrómetros y sus variantes.
- Instrumentos de medida para magnitudes angulares: transportadores de ángulos, escuadra universal, goniómetros.
- Instrumentos de verificación: reglas, escuadras, mármoles de comprobación, falsas escuadras, compases (de gruesos y de interiores).

Operaciones tecnológicas

- El espacio físico de trabajo del orfebre joyero. Útiles de fijación: tornillo de banco, mordazas y útiles auxiliares de fijación.

- El limado: las limas, su clasificación. Técnicas del limado.
- Iniciación a la ornamentación. Texturas.
- El trazado. Generalidades. Instrumentos elementales de trazado. Trazado plano y trazado al aire. Reporte del dibujo al metal.
- El corte de los metales, con sierra de mano o mecánica. El segueteado. Corte por cizalla o guillotina. Corte con cincel y martillo. Corte con tijeras. Corte por abrasivos.
- Herramientas auxiliares: martillos, mazos, alicates, tenazas, llaves, grifas, etc.
- Taladrado a mano y a máquina. Brocas: su afilado.
- El fresado: tipos de fresas.
- El trefilado, laminado y estirado.

Aplicaciones del color

- Fuentes de calor. El soplete, sus características y uso. Tipos de llama.
- El recocido de los metales empleados en orfebrería y joyería. Su fusión.
- Soldadura. Los fundentes. Fijación de las piezas. Diferentes tipos de soldadura.

Iniciación a las técnicas de realización

- Plegado y volteado. Relieves producidos por superposición de planos. Conformación de volúmenes exentos conseguidos por la técnica de la forja. Técnica de grifado.
- Acabado de piezas. Limpieza y decapado. Pulimentos.

TALLER ARTÍSTICO: FOTOGRAFÍA

La imagen fotográfica

- Fundamento y orígenes de la fotografía: notas sobre su evolución histórica. La fotografía como técnica y como arte. Sistemas fotográficos de producción y reproducción de imágenes.

La cámara

- Características básicas de la cámara fotográfica: aplicaciones de los diversos tipos. El objetivo. El enfoque. El diafragma. El obturador. Concepto de profundidad de campo.

Fuentes de luz

- Instrumentos y sistemas de medición lumínica. Tipos de fuentes luminosas y sus aplicaciones. Fotómetros de luz incidente y de luz reflejada, manuales o incorporados a la cámara. Posibilidades creativas de la luz. Técnicas de iluminación.

Material fotosensible

- Estructuras, características y comportamiento de los materiales sensibles. El papel fotográfico y su respuesta a la luz. Sensibilidad de la película.

Revelado y positivado

- Estructura y funcionamiento del laboratorio fotográfico: materiales y uso de los mismos. Material positivo, negativo y sus variables. Proceso de positivado en blanco y negro y color. Los filtros y sus tipos. Técnicas de manipulación de la imagen. Manipulación de materiales en color. Concepto de síntesis aditiva y sustractiva.

TALLER ARTÍSTICO: TEXTILES ARTÍSTICOS

Materiales y técnicas textiles

- Fibras textiles: origen, clasificación y procesos de obtención.
- Clasificación de las diversas técnicas textiles:
 - De producción: alto lizo; bajo lizo; punto, entrelazados y anudados; textiles no tejidos.
 - De ornamentación: bordados y aplicaciones; estampación.
- Máquinas y herramientas utilizadas en los distintos procesos de creación textil.
- Análisis de tejidos históricos, tradicionales y actuales, desde el punto de vista técnico, funcional, artístico y simbólico.

Técnicas básicas de producción de tejidos de alto lizo y bajo lizo

- Teoría de los tejidos. Representación gráfica. Ligamentos fundamentales.
- Montaje de la urdimbre.
- Iniciación a las técnicas de alto lizo y bajo lizo.
- Análisis de las posibilidades artístico-estéticas y funcionales de estas técnicas.

Técnicas básicas de tintado y estampación

- Colorantes.
- Tintado de fibras y de telas.
- Iniciación a las técnicas de estampación directa y por reserva.
- Análisis de las posibilidades artístico-estéticas y funcionales de estas técnicas.

Técnicas básicas de bordado y encaje

- Iniciación a las técnicas elementales de bordado y encaje.
- Análisis de las posibilidades artístico-estéticas y funcionales de estas técnicas.

TALLER ARTÍSTICO: VIDRIO

Conformación: vidrio hueco

- Historia del vidrio hueco. La forma y el uso.
- Procesos de diseño actual.

Tecnologías del vidrio hueco en caliente

- Soplado con caña y a pulso.

El horno

- Teoría y técnica de la cocción.

Materias primas de los diferentes vidrios

- Composiciones y técnicas de fusión.

El tratamiento final del vidrio en las arcas de recocido. Ornamentación y decoración del vidrio hueco

- Técnicas calientes: Los esmaltes vitrificables, pigmentos y aglutinantes.
- Técnicas en frío: Grabados mecánicos. Grabados químicos.

El vidrio plano

- Historia del vidrio plano. Desarrollo técnico y sus consecuencias estéticas en los cerramientos arquitectónicos.
- El vidrio plano y coloreado, como soporte de un lenguaje artístico.
- Los vidrios planos.

Proceso estético y técnico de una vidriera emplomada

- Metodología y desarrollo del diseño. El boceto. El cartón.
- Calcos, plantillas y calibre. La armadura metálica.
- El cortado del vidrio. La ruleta. El diamante. Modulación en series.
- Las diferentes técnicas de la pintura sobre vidrio.
- El emplomado y otras técnicas de ensamblaje.

COMUNES A TODOS LOS TALLERES ARTÍSTICOS

1. *Analizar desde un punto de vista formal y funcional objetos presentes en la vida cotidiana, propios del Taller Artístico de que se trate, identificando y valorando los aspectos más notables de su configuración y la relación que se establece entre forma y función.*

Con este criterio se trata de comprobar si el alumno conoce y relaciona los elementos que intervienen en la configuración formal de las obras plásticas y en su funcionalidad, y si es capaz de descubrir la lógica que guía el diseño de los mismos.

2. *Emitir opiniones razonadas, de forma oral o escrita, que demuestren la posesión de un juicio crítico sobre la calidad formal y rasgos estilísticos de obras propias de la especialidad de que se trate, situándolas en su contexto cultural.*

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumno es capaz, por un lado, de organizar y expresar sus ideas con claridad y, por otro, su capacidad para distinguir entre las obras plásticas específicas del Taller Artístico de que se trate, elaborando un discurso comprensible y apropiado a la situación y al propósito de la comunicación.

3. *Diferenciar las principales actividades de las distintas profesiones relacionadas con el Taller Artístico de que se trate, con el fin de obtener criterios para una posterior elección profesional o académica.*

Este criterio trata de comprobar si el alumno conoce los diversos ámbitos productivos inherentes al taller y los diferentes recursos técnicos, para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional a partir de criterios propios e informados.

4. *Participar con fluidez en la elaboración de tareas en grupo, incorporando tanto la terminología de la especialidad como la experiencia propia en la resolución de los problemas.*

Se trata de evaluar la capacidad del alumno para comunicarse con sus compañeros de forma sistemática, utilizando con propiedad no sólo el lenguaje del taller, sino la capacidad y destreza para aportar soluciones al grupo en los problemas que puedan plantearse a lo largo de la elaboración del trabajo.

TALLER ARTÍSTICO: ARTES APLICADAS DE LA ESCULTURA

1. *Aplicar las diferentes herramientas y procedimientos a los materiales propios de este taller (madera, piedra, hierro y vidrio), identificando su función y los resultados que de su uso se derivan.*

Se trata de comprobar si el alumno conoce y tiene autonomía suficiente en la selección, uso y empleo, en función de los resultados que se pretenden obtener, de los materiales y herramientas considerados básicos en este taller.

2. *Utilizar las diversas técnicas empleadas en la elaboración de "obras", diferenciando materiales y sus cualidades y el grado de receptividad que tienen a los procedimientos aplicados.*

Con este criterio se intenta comprobar si los alumnos conocen y han reflexionado sobre las técnicas y procedimientos empleados, y si son capaces de diferenciar y valorar sus posibilidades formales de expresión y comunicación.

3. *Aplicar la talla directa en relieves (con formas sencillas), sobre módulos industriales, bien sean de madera o piedra, empleando los recursos técnicos y los instrumentos adecuados, no sólo como vehículos de manipulación, sino como medios para generar recursos expresivos propios.*

Con este criterio se evalúan las habilidades manipulativas y conceptuales, las capacidades para poner en práctica actitudes organizativas y la aplicación de conocimientos. Además permite valorar, sobre resultados concretos, la calidad, creatividad y originalidad del producto elaborado.

TALLER ARTÍSTICO: ARTES APLICADAS DE LA PINTURA

1. *Identificar los diferentes materiales y herramientas utilizados en la pintura mural, revestimientos cerámicos y mosaicos, seleccionando los propios de cada especialidad en función de su utilidad y empleo.*

Se trata de evaluar si el alumno conoce y tiene autonomía suficiente en la selección, uso y empleo, en función de los resultados que se pretende obtener, de los materiales y herramientas considerados básicos en este taller.

2. *Utilizar las diferentes técnicas empleadas en la elaboración de trabajos propuestos, diferenciando sus cualidades formales y expresivas y valorando la destreza en su ejecución.*

Con este criterio se intenta comprobar si los alumnos conocen y han reflexionado sobre las técnicas y procedimientos empleados, y si son capaces de diferenciar y valorar sus posibilidades formales de expresión y comunicación.

3. *Producir "obras" sencillas en los ámbitos de la pintura mural, revestimientos cerámicos y mosaicos, utilizando y valorando los medios y recursos de las técnicas propias de cada especialidad.*

Con este criterio se trata de evaluar las destrezas manipulativas y las capacidades conceptuales para poner en práctica actitudes organizativas y de aplicación de conocimientos de las diferentes técnicas en la elaboración de "obras". Además, permite valorar, sobre resultados concretos, la calidad, creatividad y originalidad del producto realizado.

TALLER ARTÍSTICO: ARTES DEL LIBRO

1. *Identificar materiales y herramientas propios de este taller, utilizándolos de manera adecuada para la consecución óptima de los diversos trabajos, valorándolos y manteniéndolos en buen estado de limpieza y de manipulación.*

Con el uso de este criterio se intenta medir no sólo el grado de destreza y conocimiento logrado por los alumnos en el empleo del material específico de las diferentes técnicas y procedimientos inherentes al taller, sino las aportaciones de mantenimiento que del material, tanto propio como común, realiza el alumno o alumna.

2. *Identificar las principales familias tipográficas, estableciendo sus respectivas ventajas e inconvenientes desde el punto de vista de la comunicación y aplicándolas en casos concretos del ámbito de la elaboración del libro.*

A través de este criterio se pretende evaluar si los alumnos y alumnas son capaces de usar en la elaboración de un libro la tipografía más adecuada a sus características, entendiéndola como elemento fundamental en la configuración del mismo y discriminando las ventajas de optimización que implica el uso concreto de una familia, serie y cuerpo de letra.

3. *Utilizar las diferentes técnicas (tipográficas, de reproducción e impresión y de encuadernación), en un nivel de iniciación, apreciando sus aspectos formales y posibilidades expresivas.*

Con este criterio se tratará de comprobar si los alumnos y alumnas adaptan sus conocimientos teóricos y técnicos, y saben disponer de medios y recursos básicos en la aplicación de las diferentes técnicas, utilizando la más idónea en función del logro estético que se pretende en ese momento.

PARA EL TALLER ARTÍSTICO: CERÁMICA

1. *Identificar e iniciarse en el manejo de los instrumentos de manipulación y materiales propios de la cerámica (arcillas, palillos, morteros, balanzas, óxidos, pigmentos y hornos).*

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumno es capaz de distinguir no sólo instrumentos de la materia y sus funciones propias, sino el manejo de los mismos en la elaboración de propuestas concretas encaminadas a la consecución de tareas específicas del taller.

2. *Solucionar los problemas planteados en torno a la elaboración de formas exentas (orgánicas o geométricas), aplicando engobes y valoraciones tonales en los colores utilizados en los diseños, a la par que utilizando texturas de diversa índole, y valorando la composición y limpieza de ejecución.*

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad creadora del alumno aplicada a la resolución de problemas de manipulación, representación e interpretación de la forma tridimensional.

3. *Utilizar las diversas técnicas de tratamiento de superficies junto con los procedimientos de modelado (en hueco, por rollos, tiras y planchas), en función de los sistemas de cocción, teniendo en cuenta sus aspectos formales.*

Este criterio pretende evaluar las capacidades técnicas adquiridas por el alumno en la utilización de procedimientos cuyos procesos sean de cierta complejidad, no sólo

en cuanto al modelado y tratamiento de superficies, sino también respecto a las posibilidades de cocción, así como a la capacidad para experimentar y descubrir nuevas posibilidades expresivas.

TALLER ARTÍSTICO: ORFEBRERÍA Y JOYERÍA

1. *Identificar y utilizar las herramientas propias de este taller, tales como: instrumentos de medida y de verificación, maquinaria específica de orfebrería y joyería, así como los materiales utilizados preferentemente: latón, cobre y plata.*

Se trata de comprobar el grado de conocimiento y destreza alcanzado por los alumnos en la selección, uso y empleo de las diferentes herramientas y materiales en función de los resultados que se pretendan obtener en la confección de tareas concretas.

2. *Valorar las diversas técnicas y procedimientos (plegado, volteado, forja, grifado, decapados y realización de texturas) empleados en la elaboración de obras propuestas, apreciando no sólo sus aspectos formales, sino sus posibilidades plásticas.*

Se intenta comprobar si los alumnos conocen y saben aplicar las técnicas y procedimientos enunciados en este criterio a tareas concretas y si son capaces de diferenciar y valorar sus posibilidades formales de expresión y comunicación.

3. *Realizar piezas sencillas de orfebrería y joyería (cajas, marcos, solitarios, broches, etc.) utilizando y aplicando tanto los conocimientos teóricos como los medios y recursos propios del taller.*

Con este criterio se pueden evaluar las habilidades manipulativas y conceptuales, las capacidades para poner en práctica actitudes organizativas y la aplicación de conocimientos. Además permite valorar, sobre resultados concretos, la calidad, creatividad y originalidad del producto elaborado.

TALLER ARTÍSTICO: FOTOGRAFÍA

1. *Identificar y utilizar materiales y herramientas propios de este taller, tales como la cámara fotográfica y sus elementos, fotómetros, flash, ampliadoras y materiales fotosensibles.*

A través de este criterio se evaluará si los alumnos conocen y tienen autonomía suficiente en la selección, uso y aplicación de los materiales y herramientas en función de los resultados que se pretendan obtener en la tarea propuesta.

2. *Diferenciar e iniciarse en el manejo de las diversas técnicas (exposición y revelado de la película, sistemas de medición de luz, contrastes lumínicos de la imagen) empleadas en la elaboración de obras fotográficas, valorando sus aspectos formales y elementos expresivos.*

Con este criterio se trata de comprobar si el alumno es capaz de discriminar y utilizar los diferentes medios que aportan las técnicas fotográficas para lograr resultados específicos en sus trabajos, según sus criterios plásticos y expresivos.

3. *Producir imágenes en las que intervengan algunos medios y recursos expresivos propios del Taller de Fotografía (secuencias de interiores y exteriores, tomas con efectos de doble exposición, uso de tramas y virados).*

Con el uso de este criterio se intenta medir el grado de conocimiento y destreza logrado por los alumnos para manipular imágenes con diferentes valores plásticos y expresivos, por medio de procedimientos tanto mecánicos como químicos.

TALLER ARTÍSTICO: TEXTILES

1. *Conocer los materiales y herramientas del Taller Textil, analizando sus fundamentos y el comportamiento que tienen en su manipulación y adecuación a la elaboración de obras concretas.*

Con este criterio se trata de comprobar el conocimiento y análisis que los alumnos tienen de los materiales más comunes del taller (tipos de telares, urdidores, canilleras, tintas colorantes, algodones, linos, lanas y sedas).

2. *Utilizar las técnicas y procedimientos que habitualmente se emplean en el Taller Textil (alto y bajo lizo, entrelazados, anudados y bordados), aplicando una técnica específica en la resolución elaborativa y plástica de un tema concreto, seleccionando no sólo procedimientos, sino también los materiales más oportunos.*

En este criterio el interés se centra en la capacidad del alumno para adaptar sus conocimientos teóricos y técnicos a la práctica concreta de una tarea, y si es capaz de buscar la adecuación expresiva, diferenciando tipos de procedimientos.

3. *Valorar obras ya realizadas (tapices, alfombras, bordados, etc.), reconociendo y analizando las técnicas, recursos e instrumentos utilizados en su elaboración, junto con la ubicación histórica de las mismas.*

Este criterio va dirigido a verificar la comprensión que han realizado los alumnos acerca de la construcción y manifestación plástica de obras afines a este taller a lo largo de las diferentes etapas de la Historia, según el procedimiento y el material con que han sido tratadas.

TALLER ARTÍSTICO: VIDRIO

1. *Utilizar los diferentes materiales propios del Taller de Vidrio (tijeras, puntal, caña y horno), además de reconocer los soportes más comunes en la elaboración de tareas específicas del taller.*

Este criterio evalúa el conocimiento que los alumnos han de tener respecto a la selección, uso y empleo de los materiales y herramientas más comunes del Taller de Vidrio.

2. *Utilizar las técnicas del vidrio hueco o plano, aplicando sus procedimientos (esmalado con fuego, grabado al ácido y mecánico, emplomado y grillas) en la elaboración de obras específicas, apreciando sus aspectos formales y las posibilidades plásticas de los mismos.*

Este criterio intenta comprobar si los alumnos utilizan adecuadamente las técnicas y procedimientos empleados en la resolución de tareas específicas, y si son capaces de hacer una valoración de las posibilidades de expresión y comunicación de los recursos utilizados.

3. *Producir obras variadas, como copas, jarras, vidrieras... utilizando las técnicas y procedimientos propios del Taller de Vidrio (técnicas de coratado y emplomado, acuarela, témpera y esmaltado).*

La principal intención de este criterio es valorar la capacidad de los alumnos, tanto para configurar pequeñas piezas de carácter bi y tridimensional, como también para aplicar procedimientos específicos de manipulación, así como la destreza lograda en sus realizaciones.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA

Subdirección GENERAL
de PROGRAMAS EXPERIMENTALES