

ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL

INTRODUCCIÓN

Las artes plásticas tienen su propio lenguaje.

1. ¿Cuáles son los elementos del lenguaje plástico o visual?

- El Punto
- La Línea
- La Mancha o plano
- La Forma
- La Textura
- El Color
- La luz y el volumen
- El espacio
- La Composición

SEGÚN KANDINSKY, EL PUNTO, LA LÍNEA Y EL PLANO SON LOS TRES ELEMENTOS BÁSICOS. EN LA CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES VISUALES (DIBUJO, PINTURA, ESCULTURA...) GENERALMENTE SE PUEDE APRECIAR EL PREDOMINIO DE UNO U OTRO ELEMENTO. ASÍ, EN EL DIBUJO Y EN LAS ARTES GRÁFICAS PREDOMINA LA LÍNEA; EN LA PINTURA PREDOMINA EL COLOR; EN LA ESCULTURA PREDOMINA EL VOLUMEN; EN LA ARQUITECTURA PREDOMINA EL ESPACIO.

PUNTO

Geoméricamente el punto es invisible e indivisible.

2. ¿Cómo se define el punto?

Se define por el cruce de dos rectas en el espacio.

3. ¿Cómo se considera al punto desde el orden plástico?

Desde el punto de vista de la plástica es el elemento primario del lenguaje gráfico. Resulta del encuentro de la punta de un lápiz, pluma, buril... con el plano básico o soporte: papel, madera, tela, metal...

4. ¿Cuáles son las aplicaciones del punto?

Crea **volumen**. Agrupamiento y dispersamiento: **claroscuro**.

Crea **profundidad**. Variaciones en la escala.

Crea **texturas** y efectos artísticos. Agrupamiento uniforme.

Decora. Dos disposiciones:

- Agrupamiento uniforme.
- Disposición lineal.

Jerarquiza el espacio visual. Punto básico.

Representación figurativa. Representa objetos redondos.

APLICACIONES DEL PUNTO A PARTIR DEL PUNTILLISMO O DIVISIONISMO:

DIVIDE EL COLOR. HERRAMIENTA CIENTÍFICA DE LA TEORÍA DEL COLOR. YUXTAPOSICIÓN DE COLORES PRIMARIOS. PUNTILLISMO. SIGLO XIX.

REPRESENTACIÓN ABSTRACTA. REPRESENTA OBJETOS NO REDONDOS.

CREA SUPERFICIES. AGRUPAMIENTO UNIFORME.

- SUPERFICIES CON DIFERENTE BRILLO.*
- PUNTOS EN POSITIVO Y EN NEGATIVO.*
- IMITACIÓN DE LA CUATRICROMÍA. OBRAS DE ALAIN JACQUET.*

CREA MOVIMIENTO. AGRUPAMIENTO UNIFORME Y MODIFICACIONES VARIADAS DEL PUNTO BÁSICO. ARTE ÓPTICO O CINÉTICO.

ESTILOS O MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS EN LOS QUE LA LÍNEA HA COBRADO IMPORTANCIA ESPECIAL:

- *PUNTILLISMO O DIVISIONISMO. SIGLO XIX.*

LÍNEA

Cualidades de la línea.

5. Como definición ¿De dónde surge la línea?

Surge del trazo que deja un punto en movimiento sobre una superficie. Es el elemento gráfico esencial del dibujo y el elemento de mayor presencia en las obras plásticas.

6. ¿Cuáles son las características de la línea?

- Contiene gran expresividad gráfica y mucha energía.
- Solo tiene una dimensión, la **longitud**. La línea es considerada como tal mientras la relación ancho/largo no sobrepase una proporción determinada. Si la línea se desarrolla se transforma en superficie.
- Al estatismo del punto la línea opone el dinamismo o movimiento. Crea tensión en el espacio gráfico en que se encuentra.
- El cuerpo de la línea puede ser sólido o texturizado.
- La yuxtaposición de dos planos de color conforman la línea virtual (sobreentendida o no representada).

7. ¿Cuáles son las propiedades de la línea?

Las propiedades de una línea vendrán definidas por:

- su grosor
- su longitud
- su orientación (dirección) respecto a la página
- su ubicación (posición)
- su forma (recta o curva)
- su color

Estas propiedades se verán afectadas también por el número de líneas que haya en la composición, su proximidad y la orientación relativa entre ellas.

8. ¿Cuáles son las características expresivas de la línea?

- La línea plástica adopta gran variedad de formas, colores y texturas y su trazo puede ser de infinitas maneras según el instrumento con el que se realice. A este conjunto de posibilidades de la línea se le llama **modulación**. Modular la línea es fundamental en el dibujo artístico.

9. ¿Cuáles son las aplicaciones de la línea?

- **Producir, representar o delimitar formas.** En el dibujo y la pintura los **trazos** (líneas que aumentan y disminuyen su grosor a lo largo de su recorrido) y **grafismos** (líneas que mantienen todo su grosor en toda su extensión) se utilizan como instrumento para representar, describir, concretar y fijar las formas reales o imaginadas. La **línea de contorno** puede clasificarse en continua o discontinua y en visible o no visible.
- **Expresar volumen.** La línea de sombreado da volumen a los objetos y administra la profundidad conveniente a las partes y formas mediante **tramas**.
- **Colorear.** Se utilizan líneas de color formando tramas.
- **Separar espacios.**
- **Guiar.** Las líneas maestras o líneas de fuerza (líneas virtuales) se utilizan como guía en la composición de una obra.
- **Direccionar.** la línea dirige la atención en una dirección concreta, haciendo que el espectador observe el lugar señalado. La dirección estará más acentuada cuantas más líneas paralelas haya.
- **Generar texturas y planos.** Por medio de la repetición de líneas próximas.
- **Expresar movimiento, quietud....** La diversa disposición de la línea en la composición genera en el observador sensaciones variadas.

10. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la línea en la composición?

A que las líneas pueden ser visibles o virtuales.

11. ¿Cuál es el sentido de la línea en la composición y cuáles son?

Cada tipo de línea posee un sentido psicológico especial, en correspondencia con las formas y de acuerdo con las sensaciones que producen.

- **Recta.** Constituyen el andamiaje de toda forma o composición. Es poco frecuente en la naturaleza, donde predominan las líneas curvas (el universo en su totalidad es curvo), pero muy abundante en el entorno humano, que necesita de ellas para dar estabilidad

a sus creaciones. Cuando es visible confiere sensación de rigidez, de simpleza y de inmediatez.

- Horizontal. Confiere sensación de reposo, tranquilidad, quietud. Si abundan las horizontales en una composición, ésta resulta fría.
- Vertical. Confiere sensación de elegancia, ascensión, equilibrio y espiritualidad.
- Oblicua. Confiere sensación de movimiento, tensión y profundidad. Las líneas más inclinadas producen sensación de caída y de inestabilidad. Su predominio en la composición da sensación de mayor dinamismo y dramatismo.
- **Curva.** Confiere sensación de dinamismo. El movimiento puede ser definido o caótico. Si son curvas muy cerradas producen sensación de profundidad y potencia.
- **Mixtas.** Combinan sus características fundamentales.

ESTILOS O MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS EN LOS QUE LA LÍNEA HA COBRADO IMPORTANCIA ESPECIAL:

- *MODERNISMO. UTILIZA PRINCIPALMENTE LA LÍNEA ONDULADA Y SINUOSA.*
- *NEOPLASTICISMO. PIET MONDRIAN FUNDA ESTE MOVIMIENTO. UTILIZA LA LÍNEA RECTA VERTICAL Y HORIZONTAL.*
- *ARTE DE LA EDAD MEDIA, ROMÁNICO Y GÓTICO. EN LOS GRABADOS Y MINIATURAS MEDIEVALES LA LÍNEA ES EL ELEMENTO SOBERANO.*

LA MANCHA O PLANO

12. ¿Cuál es la definición de plano?

Es una forma especial de superficie, y por tanto está relacionada con la forma. Se puede definir como aquél elemento gráfico de grandes dimensiones limitado por líneas.

Se representa junto a otros elementos de índole superficial como la textura o el color.

ESTILOS O MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS EN LOS QUE LA MANCHA HA COBRADO IMPORTANCIA ESPECIAL:

- *TACHISMO (MANCHISMO). ESCUELA ABSTRACTA FRANCESA. PERTENECE AL MOVIMIENTO DEL INFORMALISMO (ART INFORMEL). TAMBIÉN SE LE CONOCE COMO ABSTRACTION LYRIQUE. SE CARACTERIZA POR UNA PINCELADA ESPONTÁNEA, GOTEOS Y MANCHAS DE PINTURA DIRECTAMENTE PROVENIENTES DEL TUBO, Y A VECES GARABATOS QUE RECUERDAN A LA CALIGRAFÍA.*
- *EXPRESIONISMO ABSTRACTO Y ACTION PAINTING. LOS PINTORES ABSTRACTOS DE LA ESCUELA DE NUEVA YORK REALIZARON SUS COMPOSICIONES A BASE DE MANCHAS DE COLOR. DESTACA JACKSON POLLOCK, EL CUAL HACÍA CHORREAR PINTURA SOBRE SUS LIENZOS.*
- *FAUVISMO. CONTRASTES DE COLOR EN GRANDES MANCHAS.*
- *CUBISMO. SE CARACTERIZA POR DESCOMPONER LAS FORMAS DE LOS OBJETOS EN PLANOS.*

FORMA

13. ¿Cuál es la definición de forma?

La forma es la apariencia de las cosas, sus peculiaridades, sus características visuales. La forma es los aspectos que constituyen y estructuran las cosas. Las **imágenes** son formas que representan la realidad, tanto física como pensada o imaginada.

En una composición suele haber figuras reconocibles o no reconocibles. Estas últimas son figuras puras, propias del arte abstracto. En cualquier caso, lo que estamos viendo son formas.

En pintura y dibujo las cosas, los objetos son imágenes y están representados en dos dimensiones.

Los conceptos de **estructura** y **forma** son indivisibles. Informan sobre las particularidades y significado plástico de las imágenes.

Cualidades que caracterizan a la forma. Tipología de las formas.

Configuración. Es el modo en que está conformada, así como su estructura y organización. Si éstas se alteran la composición perderá su significado original. Podemos distinguir:

- **Componentes estructurales.** Se refieren a la estructura formal, a las peculiaridades permanentes e inalterables sobre las que se basa su identidad. Se configura a partir de las relaciones de ubicación y distancia entre sus elementos, ángulos...
- **Componentes plásticos.** Se refieren a los medios técnicos o procedimientos de las artes plásticas (dibujo, pintura...) utilizados en la representación de las cosas.
- **Componentes semánticos.** Se refieren a los que aportan un significado a la forma. Por ejemplo, aquella conformada por abundantes líneas verticales produce sensación de grandeza y majestuosidad. Una forma es **simbólica** cuando alude a un significado distinto a lo que representa.

14. ¿En base a que clasificamos las formas?

En base a su nivel de complejidad. Podemos diferenciar entre formas simples y complejas.

- **Formas simples.** Son formas **geométricas** y responden a leyes matemáticas. Dentro de las formas simples están las formas básicas, el círculo, el triángulo equilátero y el cuadrado, que son la base para la creación de nuevas formas y estructuras.
- **Formas complejas.** Son aquellas que no se pueden captar en su totalidad con un solo golpe de vista. Suelen ser **orgánicas** e irregulares.

A su relación con la realidad.

- **Abstractas.** Son figuras que no reproducen con exactitud la realidad de las cosas. Su **grado de iconicidad** (parecido con la realidad) es bajo o muy bajo.
- **Figurativas.** Son figuras que representan la realidad y ésta es fácilmente reconocible.

En relación con el hombre. Podemos distinguir dos grandes grupos.

- **Naturales.** Propias del mundo natural. Las formas naturales complejas siguen pautas de crecimiento: traslación, ramificación y expansión. Ésta puede ser centrífuga, concéntrica o en espiral.

- **Artificiales.** Creadas y construidas por el ser humano. A menudo basadas en las naturales. Dentro de esta categoría se encuentran las **formas imposibles**, las cuales tienen apariencia real pero no pueden ser construidas en tres dimensiones.

Y a su relación con la profundidad.

- **Formas planas** o bidimensionales.
- **Formas volumétricas o tridimensionales.**

15. ¿Cuáles son las estructuras de las formas?

Dentro de los **componentes estructurales** de la forma, citados anteriormente, podemos distinguir:

- **Estructuración por límites.**
 - Formas conformadas por el dibujo, es decir, por la línea. Son **formas cerradas**, las cuales individualizan los elementos haciéndolos fácilmente aprehensibles. Sus estructuras son concisas, claras, penetrantes e incisivas.
 - Formas conformadas por la mancha, es decir, una pincelada abierta o pictórica. Son **formas abiertas.**, las cuales globalizan los elementos. Son indeterminadas, indefinidas, lo que permite una mayor subjetivación, de modo que el espectador puede completarlas e interpretarlas de acuerdo con su campo de experiencias.
- **Estructuración por el espacio circundante.**
 - **Tamaño. Comparación de formas.** Se habla de formas grandes, pequeñas... en relación y comparación de unas con otras. La **proporción** es la relación de medida existente entre formas. Entre dos formas distintas existen relaciones de proporcionalidad. Si las formas son iguales hay, además, relaciones de **semejanza**. Las **formas equivalentes** tienen la misma superficie, pero forma diferente.
 - **Posición.** Está determinada por la relación de diversas formas en el campo visual (delimitado por el formato) o marco compositivo y por la relación de formas entre sí. El estudio y distribución de las formas en una obra se denomina **composición**.
 - **Fondo y figura.** La forma llamada figura o forma positiva deja a su alrededor un espacio o campo, al cual se le llama fondo o forma negativa. Se considera que:
 - La figura es, por lo general, de menor tamaño. El fondo es más grande y simple.
 - El color es más denso y compacto en la figura que en el fondo.
 - El fondo puede percibirse como plano o espacio vacío.
 - La figura presenta mayor estabilidad, claridad, precisión; siempre está más cerca del observador.
 - Los límites pertenecen a la figura.
 - Todo lo relativo a la figura se recuerda mejor.
 - Hay composiciones que juegan con esta dualidad, de manera que fondo y figura son reversibles.
- **Estructuración por el aspecto superficial.**
 - **Color y textura.** Una composición se puede estructurar según valoraciones cromáticas, acromáticas y de oposición cromática, entre otras.

ESTILOS O MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS EN LOS QUE LA FORMA HA COBRADO IMPORTANCIA ESPECIAL:

A TRAVÉS DE LA HISTORIA, PODEMOS VER OBRAS EN LAS QUE LA FORMA EN SÍ MISMA SE CONVIERTE EN OBJETO DEL CUADRO. SE ESPECULA CON ELLA. A ESTOS ARTISTAS NO LES INTERESA EL TEMA, SINO LAS FORMAS QUE LO CONSTITUYEN. ENTRE OTROS MUCHOS, CABE CITAR A:

- *MASSACCIO*
- *PIERO DELLA FRANCESCA*
- *GEORGES LATOUR*
- *CÉZANNE*
- *LOS CUBISTAS*
- *MONDRIAN*

16. ¿Qué es la textura?

Se llama textura a las peculiaridades de la materia con la que están hechos los objetos. Es la estructura de su capa superficial, que es la que podemos apreciar mediante el tacto o la vista.

17. ¿Cuáles son las tres vertientes principales de la textura?

- **Perceptiva.** Las cualidades táctiles y ópticas de la imagen se perciben a través del tacto y de la vista. Las texturas y la luz son las dos claves donde se basan los primeros estímulos de la visión para percibir un objeto, es decir, ayudan a distinguir y reconocer los objetos. Por ejemplo, un muro puede ser igual a otro en forma, superficie, color y simplemente distinguirse por su textura. En dos materiales con distinta textura el color puede ser idéntico, pero la apariencia difiere y, a veces, el observador considera que el color también es diferente.
- **Plástica.** Depende de dos factores:
 - **Soporte** donde se haya elaborado la imagen, blanco o de color, liso o rugoso, etc.
 - **Materiales, utensilios y técnica** con los que se ha elaborado la obra. En las artes decorativas las texturas se añaden a través de pastas o geles con diferentes colores, grosores, elementos añadidos a la pasta, etc.
- **Semántica.** Significado que aportan las texturas. Puede ser referente a:
 - **Sensaciones.** Las texturas son fundamentales por los valores sensoriales que llevan aparejados. Normalmente, las nombramos por la sensación táctil que producen; así, hablamos de superficies suaves, ásperas, rugosas, lisas, viscosas, granuladas, aterciopeladas, sedosas, etc.
 - **Cualidades simbólicas.** Son cualidades subjetivas que amplían aún más su significado y condicionan los diferentes usos a que se dedican. Veamos algunas:
 - **Textura lisa.** Austeridad, limpieza, simplicidad.
 - **Textura rugosa.** Naturalidad, vejez, fortaleza.
 - **Textura sedosa.** Calidez, suavidad, sencillez.
 - **Textura áspera.** Dureza, rechazo, agresividad.
 - **Textura dura.** Fortaleza, frialdad, seriedad.
 - **Textura viscosa.** Repudio, suciedad, asco.

18. ¿Cuáles son las cualidades de las texturas?

Uniformidad. La textura se puede descomponer en unidades básicas o **signos** que se repiten y yuxtaponen. El ojo humano los percibe siempre como superficie. En las texturas se pueden estudiar los fenómenos de densificación y clarificación, es decir, la manera en que se agrupan o separan los elementos en la superficie sin que ésta pierda su aspecto.

En ella conviven las cualidades ópticas y las táctiles. La mayor parte de nuestra percepción de la textura es óptica, no táctil. Mucho de lo que percibimos como textura está pintado, fotografiado, filmado.... Sin embargo, la experiencia táctil es previa o simultánea en el reconocimiento de los objetos y pertenece a nuestra memoria perceptiva. Por ello recordamos texturas de materiales sin necesidad de tocarlas.

Expresividad. Las texturas dotan de gran expresividad a las superficies donde se aplican. Dan relieve y volumen a la obra, remarcan las cualidades del objeto y le añaden nuevas sensaciones. En una obra bidimensional transforman los motivos planos en imágenes con fuerte sensación tridimensional.

Estructura. En la obra plástica la textura es un elemento configurador de la imagen, ya que confecciona formas, a causa de la uniformidad que aporta en las superficies. Es capaz de resaltar una figura resaltándola de un fondo con una textura más suave.

Profundidad. En la obra plástica la textura confecciona planos de profundidad por medio de las variaciones en la escala de una misma textura. Cuanto mayor es la escala mayor será el valor de la textura, más definida y nítida. Al disminuir la escala los planos estarán menos texturados.

19. ¿Cuáles son los tipos de textura?

- **Textura táctil o física.** En ella coexisten las cualidades táctiles y ópticas. La percepción táctil dependerá del grado de aspereza, suavidad, dureza, temperatura... Son imprescindibles en escultura, arquitectura, decoración, diseño industrial y textil.
- **Textura visual.** Está íntimamente relacionada con la luz –tipo y calidad- y con la manera en que ésta se refleja en la superficie –grado de reflexión y opacidad-, y que nos hace percibirla como brillante, opaca, transparente... Pueden o no distinguirse al tacto, pero sí pueden reproducirse gráficamente, de ahí que también se las conoce como texturas gráficas.
- **Textura gráfica.** La que resulta de la utilización de las técnicas gráficas. Si están realizadas con tramados en los que se varíe su dirección y separación, permiten producir modificaciones ópticas de las superficies, tales como depresiones, sensación de volumen, movimiento óptico-cinético...
- **Textura natural.** Revestimiento exterior de todos los seres vivos y formas de la naturaleza. Material natural de que está hecho un objeto.
- **Textura artificial.** Es una textura superpuesta o elaborada, fruto de la adición de diversos materiales o de la aplicación de alguna técnica como el grabado, ceras, óleo... Cada técnica pictórica posee su propia textura.
- **Textura geométrica.** Su estructura está basada en la geometría. Están constituidas por una serie de elementos iguales o semejantes que se repiten. En ellas se observa una absoluta uniformidad. En este campo entran las **tramas** y todas las texturas obtenidas por repetición de pequeños elementos geométricos. Existen tramas impresas presentadas en papel opaco y en láminas transparentes autoadhesivas. Suelen tener una estructura geométrica o bien ser imitaciones al trazado irregular realizado a mano.
- **Textura orgánica.** Su estructura no guarda un orden matemático, sino que son producto de lo aleatorio o de los efectos obtenidos mediante la aplicación de un medio plástico: barras de carboncillo, tintas... Sus elementos componentes son siempre semejantes y rara vez iguales.

La textura en el arte

En las pinturas tradicionales, la textura aparecía como una imitación de telas, cabellos, pieles... que ayudaban a identificar objetos.

Las obras matéricas son aquellas en las que utilizan el empaste (utilización de pinceladas cargadas de pintura muy espesa) como medio expresivo.

La importancia de la textura como elemento configurativo de la imagen nace en el siglo XX con el cubismo y el dadaísmo, en los que el objeto, alejado de su contexto, adquiere la misma importancia que las zonas pintadas por el artista. El informalismo, el expresionismo abstracto y posterior expresionismo dan gran importancia a las texturas. Se experimenta con nuevas técnicas tales como el collage, el dripping (goteo de pintura), el grattage (raspados y hendiduras) y se experimenta con nuevos materiales (cal, arena, polvo de vidrio, virutas de madera...).

El Op-Art (arte óptico) utiliza texturas en obras que transmiten sensación de movimiento e inestabilidad visual.

En las imprimaciones de los soportes también se utilizan arena y polvos mezclados con cola para conseguir cierta aspereza aprovechable como textura.

En España destacan Tàpies y Manolo Millares como pintores matéricos.

20. ¿Qué es y cómo se percibe el color?

El color es luz, una fracción del espectro reflejada por los objetos y percibida por la retina, es decir, es consecuencia de la reflexión selectiva de la luz por parte de los objetos.

La sensación fisiológica del color está siempre ligada a tres dimensiones: la naturaleza del objeto, la luz que lo ilumina, y la manera de reaccionar el ojo ante ella. Cuando todas las ondas del espectro óptico estimulan la retina simultáneamente, el ojo percibe luz blanca. Cuando el ojo recibe solamente una parte de tales radiaciones, entonces, ve un color.

La información que una persona recibe de su entorno se basa en un 40% en el color, el cual nos da una imagen más completa de la realidad.

21. ¿Cuándo hablamos de una síntesis aditiva de color?

La síntesis o mezcla aditiva. Color luz es lo mismo que luz con color. Una fuente luminosa puede emitir **luz blanca** que tendrá todas las longitudes de onda y **luz coloreada**; es decir, de una determinada longitud de onda. A ésta es a la que nos referimos al hablar de color luz. En televisión el color se genera por síntesis aditiva.

- Las **luces primarias** son la **luz roja**, la **luz verde** y la **luz violeta** porque de ellas se obtienen todas las demás luces coloreadas. Proyectando estas tres luces sobre una pantalla blanca se observa que donde se superponen la **luz roja y la verde aparece la amarilla**, donde se superponen la **luz verde y la violeta aparece la luz cyan** y donde se superpone la **luz violeta y la luz roja aparece la luz magenta**.

- **Luces secundarias.** Luz amarilla, cyan y magenta. El ojo humano ve siempre por síntesis aditiva: de dos radiaciones mezcladas que refleja un objeto, (roja + verde), el ojo recibirá la sensación de amarillo. El objeto absorberá entonces la radiación violeta.
- **Luces complementarias.** Dos luces coloreadas se llaman complementarias cuando mezcladas en una justa proporción producen la luz blanca, luz sin ninguna longitud de onda predominante. Decimos por tanto que el amarillo es complementario del violeta y viceversa, el cyan es complementario del rojo, y el magenta es complementario del verde. Dichos colores ocupan una posición recíprocamente opuesta en los diagramas cromáticos.

22. ¿Cuándo hablamos de una síntesis sustractiva de color?

La síntesis o mezcla sustractiva. El color materia o pigmento. Diversas sustancias químicas tienen un poder de absorción selectivo sobre las radiaciones de que está compuesta la luz blanca. A estas sustancias se las conoce como pigmentos.

- **Los colores primarios** de la mezcla sustractiva son los que en la síntesis aditiva funcionaban como colores secundarios, el **magenta**, el **amarillo** y el **cyan**. Por la mezcla proporcional entre ellos, de dos en dos, o de tres en tres, se pueden obtener infinidad de gamas tonales. La mezcla de los tres dará lugar al negro o ausencia de radiación.
- **Colores secundarios.** Mezclando magenta y amarillo se obtiene el color rojo, mezclando amarillo y cyan obtenemos el color verde, mezclando el cyan y el magenta obtenemos el color violeta.
- **Colores terciarios.** Aparecen cuando mezclamos un color primario con uno de los secundarios adyacentes. Es decir, se mezcla un primario con otro en proporciones del 75% y 25%.
- **Los colores complementarios.** El principio de los colores complementarios en la mezcla sustractiva es el mismo que para la síntesis aditiva. En el **círculo cromático** (diagrama, esquema visual u ordenación de los colores según formas regulares) los colores complementarios se componen de un par opuesto. Dan un alto contraste.

Cómo producir mezclas sustractivas.

- Por superposición de películas de tinta. Es el procedimiento utilizado en artes gráficas, como la imprenta industrial o la estampación artística.
- Mezcla de pigmentos o de materias colorantes, como óleos, acuarela, témperas...
- Al interponer filtros de color delante de un foco de luz.

23. ¿Cuáles son los términos utilizados para definir un color?

- **Tono o matiz.** Variación cualitativa de un color, concepto directamente ligado al de longitud de onda de su radiación. Según la diferente tonalidad se dice que un colores rojo, verde, azul, etc.
- **Saturación o intensidad.** Grado de pureza o fuerza de un color. Su máxima fuerza ocurre cuando carece absolutamente de blanco o de negro, cuando corresponde a la propia longitud de onda determinada en el espectro electromagnético. La saturación varía con relación a la cantidad de blanco o de negro o de gris añadida al tono, estas tres variantes lo convertirán en pálido, opaco o desvaído.
- **Luminosidad o valor.** Capacidad que tiene determinado pigmento, esté o no saturado, de reflejar la luz blanca que incide en él. La luminosidad varía añadiendo negro o blanco a un

tono, el negro quita luz al color y el blanco le dará luminosidad. El blanco y el negro, más los grises que surgen de sus mezclas se denominan **colores neutros o acromáticos**.

24. ¿Qué son las escalas en el color? ¿cuáles son? Y descríbelas.

Son la modulación de una, dos o de las tres cualidades se efectúa con sucesivos intervalos regulares y continuos, se dice que la modulación se produce por escalas. Hay escalas cromáticas y escalas acromáticas.

- **Escalas cromáticas:** las que se refieren a los colores propiamente dichos.
 - **Escalas cromáticas monocromas.** Afectan a un solo tono.
 - **Escala de saturación:** Llamada también escala de blanco, cuando al blanco se le añade color hasta conseguir cierta saturación.
 - **Escala de luminosidad:** O escala de negro. Cuando al color saturado se le añade sólo negro.
 - **Escala de valor:** Al tono saturado se le mezclan blanco y negro a la vez, es decir, gris. Se aumenta el valor adicionando un 10% de blanco para una escala total de nueve espacios.
 - **Escalas cromáticas policromas.** La modulación se refiere simultáneamente a varios tonos. Por ejemplo del amarillo al verde.
- **Escalas acromáticas:** las escalas de grises. El tono base es neutro, blanco o negro, produciendo variaciones de grises. Crean el claroscuro.

25. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la temperatura del color?

Es una cualidad subjetiva del color, que subdivide a los colores en cálidos o fríos, según la relación que establezcamos entre ellos y estas sensaciones térmicas. Así, son colores cálidos los que se relacionan con el fuego y el sol, lo que llevan amarillo o rojo en su composición. Y fríos los que producen sensaciones relacionadas con el agua, como el azul y el verde. Esta clasificación es relativa, porque un color parecerá más o menos frío o cálido dependiendo del que tenga a su alrededor.

26. ¿Cómo se da la relación entre los colores?

Las dos relaciones básicas que podemos encontrar entre los colores son armonía y contraste.

27. ¿Qué es la armonía en el color? Y ¿Cuáles son?

- **La armonía.** Conjunto de colores con una cualidad común (tono, saturación, luminosidad, temperatura). Existe una transición suave entre ellos. Tipos:
 - **Armonía de tono:** colores que son pequeñas variantes de un tono, o tonos próximos entre sí en el círculo cromático.
 - **Armonía de saturación:** colores que comparten el mismo grado de saturación, muy saturados, poco saturados, etc...
 - **Armonía de luminosidad:** colores que reflejan la misma cantidad de luz. Fotografiados en blanco y negro, se convertirían en el mismo valor de gris.
 - **Armonía de temperatura:** colores que producen sensación de calor (cálidos) o colores que producen sensación de frío (fríos).

28. ¿Qué es el contraste en el color? Y ¿Cuáles son?

- **El contraste.** Agrupación de colores en los que las cualidades son totalmente opuestas. Existe un cambio brusco entre ellos. Tipos de contraste:

- **Contraste de tono:** parejas de colores opuestos en el círculo cromático o colores complementarios.
- **Contraste de saturación:** color muy saturado con otro menos puro.
- **Contraste de luminosidad:** combinación de colores que reflejan distinta cantidad de luz, o forman clarooscuro (muy luminosos con oscuros)
- **Contraste de temperatura:** combinación de cálidos y fríos.

COLOR Y PERCEPCIÓN. INTERACCIÓN DEL COLOR.

29. ¿Por qué se dice que el aspecto de un color es relativo?

- Porque nuestra percepción del color es influida por los colores que lo rodean.
- Porque al encontrarse dos tonos, el efecto es recíproco; ambos resultan afectados.

30. ¿En qué otros aspectos del color se dan estos cambios?, descríbelos...

- Estos cambios pueden darse en una o más propiedades del color (matiz, luminosidad y saturación); y van a afectar la manera en que percibimos un mismo color, en situaciones distintas.
- El contexto cromático en que aparece un color determina una relación de igualdad o contraste. Ejemplos: el propio color parece diferente si:
 - Se inserta sobre un fondo claro u oscuro. Sobre un fondo oscuro, un mismo tono aparece más luminoso, mayor y más cercano que sobre fondo claro.
 - Se opone a uno complementario. Cuando se oponen dos complementarios, aumenta la intensidad de cada uno. Si la intensidad es idéntica da sensación de movimiento.
 - Se empareja con otro secundario que lo contiene.
 - Hay contrastes de matiz. Un tono medio sobre un fondo frío o cálido se desplaza en sentido opuesto. Así, el violeta es más rojizo sobre fondo azul y más azulado sobre el magenta. Un tono medio tiende a igualarse al complementario del color adyacente.
 - El tamaño de la superficie coloreada influye también en su percepción. Dos manchas de color son captadas como diferentes por un cambio notable de sus dimensiones. Si la porción de color es demasiada pequeña en relación con la superficie se tiende a fundir el color y a igualarlo con los que le rodean, es decir, se tiende a la nivelación.

31. ¿Cuáles son los nombres del color por el tipo de iluminación que reciben?, descríbelos...

- COLOR Y LUZ. El color de los objetos varía según sea la iluminación.
 - **Color local.** Es el color de los objetos. Se percibe mejor cuando están iluminados con una luz frontal, la cual evita que aparezcan sombras que modifiquen el color.
 - **Color tonal.** Variaciones que sufre un color propio o local por efecto de la luz. Se potencia con una iluminación lateral, que produce muchas sombras y luces.
 - **Color reflejado.** Cuando dos o más objetos de diferentes colores son iluminados por una luz lateral, los colores se reflejan entre ellos.
 - **Iluminación con luz coloreada.** Se produce una mezcla entre el color de la luz y el color local del objeto iluminado.

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DEL COLOR.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS COLORES HAN SIDO OBJETO DE INNUMERABLES ESTUDIOS. SU NORMALIZACIÓN ES NECESARIA A FIN DE PODER REPRODUCIR EXACTAMENTE EL MISMO COLOR.

- *EN 1745 TOBIÁS MAYER ORDENABA LOS COLORES EN UN TRIÁNGULO.*

- *EN 1772 LAMBERT LOS COLOCABA EN UNA PIRÁMIDE DE BASE TRIANGULAR.*
- *OSWALD LOS COLOCA EN UN DOBLE CONO.*
- *HICKETHIER LOS ENCIERRA EN UN CUBO APOYADO SOBRE UN VÉRTICE.*
- *SISTEMA MUNSSELL. CADA COLOR TIENE TRES COORDENADAS CILÍNDRICAS: EL MATIZ, EL VALOR Y LA SATURACIÓN EN CADA UNA DE ELLAS.*

LA LUZ Y EL VOLUMEN

La **luz** modifica el aspecto de las formas y les da distinta apariencia según su dirección y calidad. Además, modifica el aspecto de los colores según sea blanca o coloreada.

32. ¿Cuáles son las clasificaciones de la luz?, descríbelos...

- Según su origen la luz puede ser **artificial o natural**:
 - La **artificial** proviene de focos de luz blanca o coloreada. Las fuentes de luz eléctrica son en general pequeñas y están cercanas a los objetos iluminados, por lo que la emisión de las radiaciones se efectúa de forma oblicua.
 - La luz **natural** procede normalmente del sol. Las radiaciones son paralelas debido a su lejanía respecto a la Tierra.
- Según su valor produce escenas en tonos bajos y en tonos altos:
 - Una escena en tonos bajos de luz es oscura y produce un efecto de misterio, dramatismo, melancolía, romanticismo.
 - Una escena en tonos altos es clara y produce efectos de delicadeza, apertura y optimismo.
- Por la procedencia de la luz podemos clasificarla en luz natural ambiente y luz proyectada:
 - Luz natural ambiente es aquella en la que no hay sombras propias de las figuras ni sombras reflejadas en paredes o suelo.
 - La luz proyectada provoca sombras y modela figuras.

33. ¿Cuáles son las direcciones de la luz?, descríbelas...

- Direcciones de la luz:
 - **Frontal**. La fuente de luz está situada delante del motivo iluminado. La sensación de volumen disminuye y se suavizan formas y texturas.
 - **Lateral**. La fuente de luz se encuentra a la derecha o izquierda del motivo iluminado. Intensifica las texturas y crea sensación de dramatismo.
 - **Contraluz**. La fuente luminosa proviene de detrás del objeto iluminado. Permite destacar en oscuro la silueta de las formas creando un ambiente duro y misterioso. A veces se produce un halo blanco en su contorno.
 - **Cenital**. La fuente luminosa está justo encima del motivo. Produce sensación visual de tranquilidad y realismo.

- **Baja.** La fuente luminosa está debajo del motivo. Produce sensación de misterio, irrealidad y tensión.
- Cantidad de fuentes de luz. Iluminación unifocal, bifocal o polifocal, según el número de fuentes de luz.
- CALIDAD DE LA LUZ. Las diversas calidades están determinadas por el tipo de foco empleado o por la manipulación del reflejo lumínico.
 - **Luz dura.** Fuerte contraste de luz y sombra. Procede de fuentes de luz pequeñas y cercanas o del sol en un día despejado, especialmente cenital. En días nublados existe poco contraste entre la zona iluminada y la que está en sombra.
 - **Luz suave o difusa.** Existe poco contraste de luz y sombra. Procede del sol en días nublados o de fuentes de luz muy extensas o indirectas.

LA LUZ EN EL ARTE

CUANDO HABLAMOS DE LA LUZ EN LA PINTURA NOS REFERIMOS A LA REPRESENTACIÓN DE ÉSTA EN EL CUADRO.

LOS EFECTOS QUE PRODUCE LA REPRESENTACIÓN DE LA LUZ EN LA PINTURA SON LOS DE CREAR LA SENSACIÓN DEL VOLUMEN EN LAS FIGURAS MEDIANTE EL CLAROSCURO (LO QUE LLAMAMOS "MODELADO" UTILIZANDO UN TÉRMINO ESPECÍFICO DE LA ESCULTURA) Y TAMBIÉN SE CONSIGUEN EFECTOS ESPACIALES EN LA PERSPECTIVA AÉREA COMO LA LLAMABA LEONARDO DA VINCI.

EL CLAROSCURO ES EL PROCEDIMIENTO CON QUE SE REPRESENTA GRÁFICAMENTE UN VOLUMEN. EN EL RENACIMIENTO FUE EL RECURSO TÉCNICO MÁS UTILIZADO POR PINTORES COMO RAFAEL, MIGUEL ÁNGEL Y LEONARDO DA VINCI.

EL VOLUMEN SE REFIERE, EN EL ÁMBITO DE LA PLÁSTICA, A LA APARIENCIA VISUAL DE LOS CUERPOS BAJO DIVERSAS CALIDADES DE ILUMINACIÓN.

REPRESENTACIÓN DE LA LUZ. PUEDE REALIZARSE DE DISTINTAS FORMAS COMO SON LA GRADACIÓN DE VALORES DEL COLOR (QUE LLAMAMOS CLAROSCURO), EL CAMBIO DE COLORES (UTILIZANDO LA GAMA CÁLIDA PARA ZONAS DE MÁS ILUMINACIÓN Y LA FRÍA PARA LAS ZONAS EN SOMBRA, COMO UTILIZARON LOS FAUVISTAS) O MEDIANTE LÍNEAS DIRECCIONALES (COMO SE REPRESENTABAN LOS RAYOS CON DÁDIVAS DEL SOL EN TIEMPOS DEL FARAÓN EGIPCIO AKENATON FINALMENTE SU REPRESENTACIÓN PUEDE REALIZARSE DE DISTINTAS FORMAS COMO SON O COMO APARECEN LOS RAYOS DEL SOL EN LOS DIBUJOS INFANTILES).

34. ¿Qué es una composición en el dibujo?

- **Componer** significa disponer los diversos elementos con los que contamos (formas y colores fundamentalmente) según un orden escogido previamente en busca de una unidad armónica. La **composición** es el acto de ordenación interna de los elementos que intervienen en una obra. Una composición correcta tiene equilibrio, armonía y expresividad. Es una imagen agradable, en la que todo parece estar en su sitio.

35. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la composición?, descríbelos...

- Los principios fundamentales de la composición son: el orden y la unidad,

- **Orden:** Disposición de objetos diferentes o semejantes de forma que cada uno está situado en el lugar que le corresponde, integrándose en una configuración perceptible y con sentido. Jerarquizar es una forma de generar orden.
- **Unidad:** Pone en relación lo diferente, le proporciona entidad y lo agrupa en un todo. Es el resultado de la acción integradora del orden, es decir, la unión y el condicionamiento mutuo de las diferentes formas y objetos.

36. ¿Qué es la armonía?

- La **armonía** emana de la acción coordinada del orden y la unidad, y supone diversidad en la unidad misma.

37. ¿Qué es el equilibrio visual? Describe los...

- el equilibrio es la justa medida de todos los valores que pueden concurrir en una composición. Una composición equilibrada ofrece un efecto de “totalidad” o unidad compositiva, no una suma de elementos colocados sobre una superficie plástica. Pues el equilibrio hace que dichos elementos pierdan su autonomía a favor de la síntesis visual, ordenada y de fácil lectura.
- Todo aquello que está en la composición se puede considerar una masa que representa un peso mayor o menor, según sus características. El peso influye poderosamente en el equilibrio. Una mala disposición de los pesos da lugar a composiciones mal estructuradas.
- Existen reglas o criterios para conseguir equilibrio (leyes compositivas) que rigen las relaciones en la estructura de la obra.
- Simetría. Ley de la balanza. Las formas se distribuyen de manera especular respecto del centro del espacio compositivo (normalmente una línea virtual). Supone una jerarquía sencilla y de fácil lectura cuyo resultado estético es regular, estático y monótono.
- Asimetría. No existe simetría en la composición. El resultado es más dinámico. Las masas se distribuyen según la llamada ley de compensación de masas. En este tipo de composiciones tienen importancia el peso visual, las direcciones y fuerzas visuales y el centro de interés áureo.
 - **El peso visual.** Las masas se pueden distribuir de manera que se contrapesen, relacionando formas, volúmenes y colores de diferente tamaño y peso visual.
 - **Direccionalidad. Las direcciones y las fuerzas visuales.** Es importante la disposición de las líneas representadas o virtuales (líneas maestras que reflejan movimientos y direcciones presentes en la composición, pero que no se muestran de forma evidente). Los efectos son muy variados: ver “La línea en la composición”.
 - **El centro de interés áureo.** Son lugares del formato donde se sitúan los elementos principales de la composición, y que tienen una relación de proporcionalidad agradable con éste. Para encontrarlos se divide el formato en aproximadamente tres partes iguales, tanto horizontal como verticalmente y se determinan los puntos de corte de estas líneas. Este concepto viene de la llamada *Divina Proporción* o sección áurea (a razón de dos magnitudes o las dos partes de un segmento es una constante llamada número de oro. Sólo un rectángulo (rectángulo de oro o áureo)

guarda una relación áurea entre la medida de los lados menores y mayores. Éste, a su vez, se puede dividir o multiplicar en áreas que guardan entre sí la proporción del número de oro).

38. ¿Cuántos tipos de equilibrio visual existen? Descríbelos...

- Hay dos tipos de equilibrio: estático y dinámico, que dan lugar a efectos y composiciones estáticas o dinámicas.
- Estático. Cuando las masas, los colores y las líneas se manifiestan de un modo “silencioso”, sereno, dando la impresión de inmovilidad. Mínima tensión. Puede haber simetría.
- Dinámico. El dinamismo en una composición se consigue por medio de la disposición de las líneas y por el ritmo.
- **Líneas de fuerza y expresión.** Situadas de manera que producen la sensación de movimiento y vivacidad. Especialmente aportan movimiento las líneas rectas oblicuas y las líneas curvas.
- **Ritmo.** Sucesión de signos, formas y colores que se repiten siguiendo una secuencia o pauta determinada, normalmente matemática. Pautas rítmicas:
 - La **repetición, traslación.** Un elemento se repite de modo regular y constante formando serie.
 - La **repetición con giro.** Si se gira una forma sucesivamente con respecto a un eje y un punto la misma cantidad de grados.
 - La **alternancia.** Dos o más elementos se alternan desarrollándose un esquema constante.
 - La **gradación o progresión.** Se produce un avance regular y progresivo, se disminuye o se aumenta gradualmente algún elemento (escala, color, disposición...).
 - La **radiación (convergencia o divergencia).** Los elementos se disponen radialmente a partir de un centro o alrededor del mismo.
 - La **poligonía,** formando ángulos entrantes y salientes.
 - La **ondulación** uniforme.

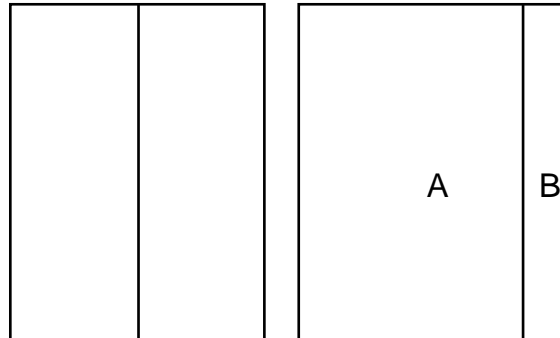
39. ¿Cómo se logra la profundidad en un dibujo?

- LA PROFUNDIDAD. Una obra bidimensional con planos de profundidad tiene especial expresividad e interés. Para conseguir profundidad hay que situar los objetos en diferentes planos. Los objetos opacos se solaparán (no se deben arrimar hasta hacer que coincidan sus perfiles). Los perfiles de los objetos no deben coincidir con los bordes del formato. Un objeto puede superponerse solo si es más pequeño.
- RECORRIDOS VISUALES. La obra mantiene vivo el interés en ella cuando ofrece un trayecto visual a seguir, convirtiendo así el acto de mirar en algo **dinámico**. La composición regula, por tanto, el movimiento que siguen nuestros ojos, que depende de la distribución de formas y colores en la obra.
- Con frecuencia, los puntos de tensión o atención coinciden con vértices de formas

geométricas, con lo que se origina un recorrido visual. Los agentes de tensión no coinciden exclusivamente con las formas; en ocasiones, los colores, los valores, las texturas o la luz hacen la misma función.

LA PROPORCIÓN ESPACIAL Y LA PROPORCIÓN ÁUREA:

EL PRIMER PROBLEMA A SOLUCIONAR EN UNA COMPOSICIÓN ARTÍSTICA ES EL DE HALLAR DENTRO DEL ESPACIO DISPONIBLE UNO O MÁS PUNTOS, UNA O MÁS DIVISIONES O SITUACIONES, CUYO EMPLAZAMIENTO SEA PERFECTO ARTÍSTICAMENTE.

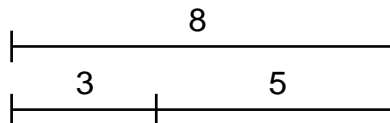

SI TRAZAMOS ESTA VERTICAL EN EL CENTRO DEL ESPACIO (...) OBTENDREMOS UNA IMAGEN ESTÁTICA, MONÓTONA, SIN NINGUNA ORIGINALIDAD, UNA IMAGEN SIN ESA VARIEDAD NECESARIA EN LA BUENA COMPOSICIÓN. SI TRASLADAMOS ESTA LÍNEA A UN LADO DEL CUADRO (...), LA VARIEDAD RESULTARÁ EXAGERADA, LA IMAGEN OFRECERÁ UN NOTORIO DESEQUILIBRIO PROPORCIONAL ENTRE EL ESPACIO A Y EL B.

ESA LÍNEA DIVISORIA IDEAL, NO DEBERÁ ESTAR NI EN EL CENTRO, NI RETIRADA EXCESIVAMENTE A UN LADO, SINO EN UN TÉRMINO MEDIO, PERO ¿EN QUÉ TÉRMINO, EN QUÉ LUGAR EXACTO?

“PARA QUE UN ESPACIO DIVIDIDO EN PARTES DESIGUALES RESULTE AGRADABLE Y ESTÉTICO, DEBERÁ HABER ENTRE LA PARTE MÁS PEQUEÑA Y LA MAYOR LA MISMA RELACIÓN QUE ENTRE ESTA MAYOR Y EL TODO.”

TRATEMOS DE COMPRENDER ESTA REGLA MEDIANTE EL SIGUIENTE EJEMPLO: HE AQUÍ UN ESPACIO, O MEJOR DICHO, UN SEGMENTO, CUYA LONGITUD TOTAL ES DE 8 CM.

SI DIVIDIMOS AHORA ESTE ESPACIO EN DOS PARTES DESIGUALES, QUE SEAN PRECISAMENTE 3 Y 5 CM, VEREMOS QUE, DE ACUERDO CON LA NORMA DE VITRUVIO, ENTRE LA PARTE MÁS PEQUEÑA (3) Y LA MAYOR (5) EXISTE LA MISMA RELACIÓN PROPORCIONAL DE MEDIDAS QUE ENTRE ESTA MAYOR (5) Y EL TODO O LONGITUD TOTAL (8).

EL RITMO ES MOVIMIENTO. EN OCASIONES EL RITMO ES TAN EVIDENTE QUE PODRÍA RESULTAR INCLUSO MONÓTONO POR SU EXCESIVA REPETICIÓN. EN OTRAS OBRAS, EL RITMO, AUN EXISTIENDO, NO ES TAN EVIDENTE, Y SE PRECISA UN ATENTO ESTUDIO PARA DESCUBRIRLO.

PASOS PARA REALIZAR UNA COMPOSICIÓN.

FORMATO. *LO PRIMERO ES ELEGIR LA FORMA Y LAS PROPORCIONES DEL SOPORTE, DEPENDIENDO DEL CONTENIDO O TEMA DE LA OBRA.*

ELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS.

SITUACIÓN DE LAS LÍNEAS MAESTRAS DE LA COMPOSICIÓN. *HAY QUE TENER EN CUENTA EL TIPO DE EQUILIBRIO QUE QUEREMOS CONSEGUIR (ESTÁTICO Y DINÁMICO).*

ENCAJE. *DIBUJO CON LÍNEAS GENERALES DE LOS OBJETOS A REPRESENTAR, RELACIONÁNDOLOS CON EL FORMATO. EL EMPLEO DE LÍNEAS VIRTUALES, VERTICALES U HORIZONTALES, AYUDAN A ENCAJAR BIEN.*