

4

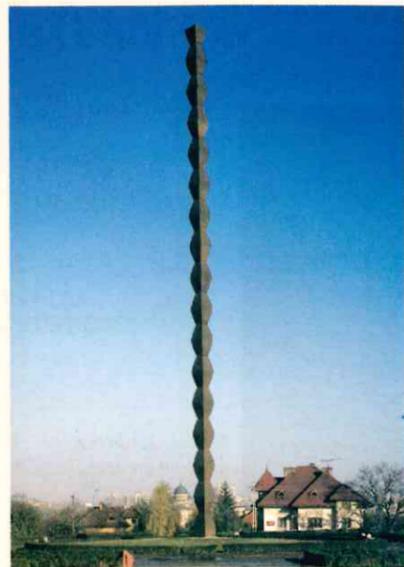
ELEMENTOS DE EXPRESIÓN

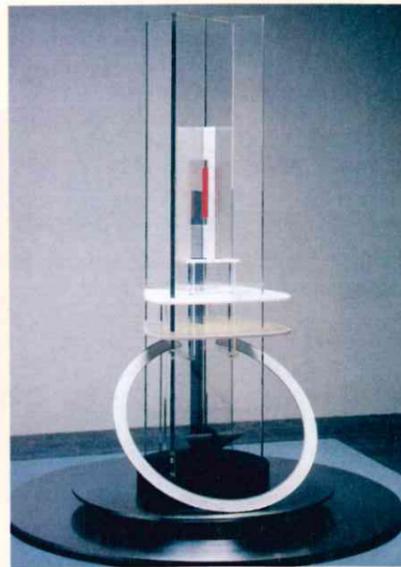
Keith Haring: *Sin título*, 1989.
Acrílico y pintura en esmalte sobre lienzo, 183 x 183 cm.
Fundación Keith Haring, Nueva York.

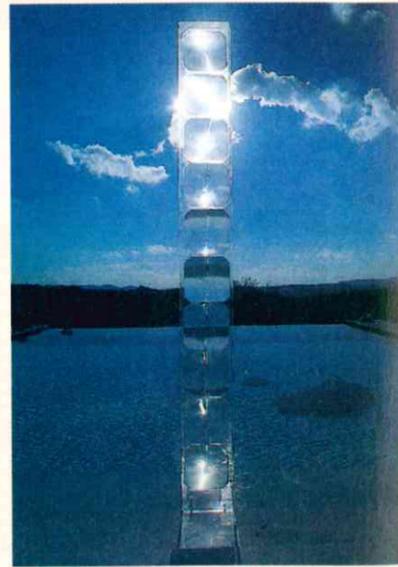
Henri Matisse: *Vegetales*, 1951.
Gouache recortado.
Colección particular.

Constantin Brancusi: *La columna infinita*, 1937. Hierro fundido, 29,35 m.
Rumanía.

Naum Gabo: *Columna*, 1923.
Plexiglás, madera, metal y cristal, 105,3 cm.
Museo de Arte Moderno, Nueva York.

Heinz Mack: *El tiempo de las estrellas*, 1963.
Plexiglás. 325 cm.
Ibiza.

ANTES DE EMPEZAR

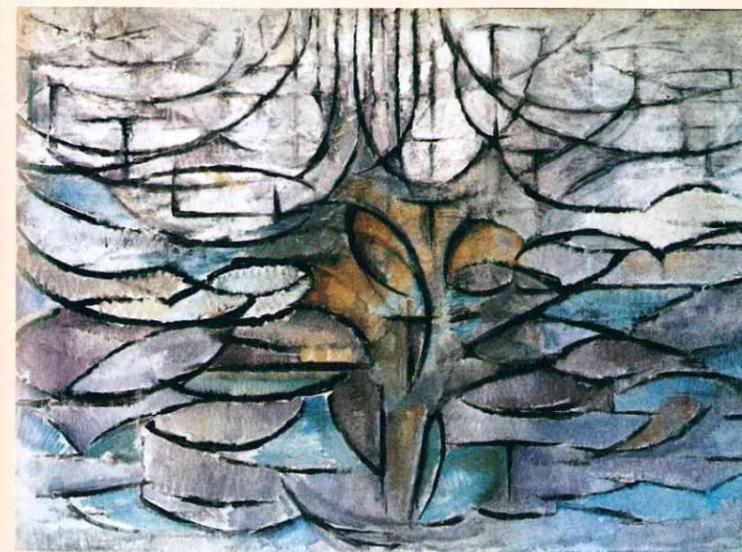
Con los elementos básicos de expresión, el *punto*, la *línea*, el *plano* y la *textura*, se pueden representar formas y transmitir ideas y sentimientos. Las posibilidades expresivas de cada uno de estos elementos son infinitas: una forma puede ser representada usando exclusivamente puntos; un conjunto de líneas puede estructurar perfectamente una composición, y a través del plano se pueden conseguir efectos de volumen.

Cada elemento plástico aporta un matiz de expresión diferente y, adecuadamente combinados, enriquecen el resultado final de la composición.

Joan Miró: *La poetisa*, 1940.
Gouache y pintura de trementina sobre papel, 38,1 x 45,7 cm.
Colección particular, Nueva York.

- ▶ ¿Podrías reconocer qué elemento básico de expresión predomina en cada una de las obras?
- ▶ La obra de Mondrian, casi abstracta, está estructurada con líneas y muy poco color, sin embargo, se puede reconocer el paisaje que describe. ¿Qué efecto visual produce: de volumen o de planicidad?
- ▶ En la obra de Miró predomina un elemento básico, el punto, sin embargo, hay otro elemento de apoyo que también destaca. ¿Sabrías decir cuál?

Piet Mondrian: *Árboles en flor*, 1912.
Óleo sobre lienzo, 78 x 108 cm.
Fundación Judith Rothschild, Nueva York.

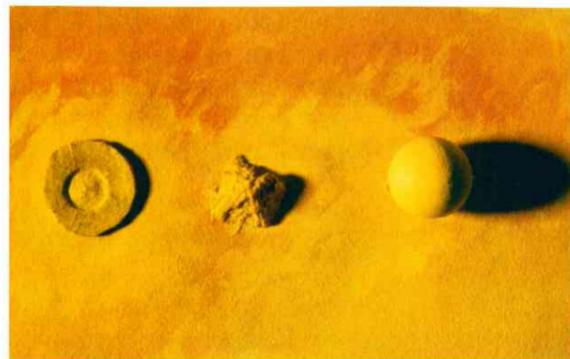

Fernand Léger: *Mujer con libro*, 1923.
Óleo sobre lienzo. 116,2 x 81,5 cm.
Museo de Arte Moderno, Nueva York.

En el lenguaje plástico, el punto es el elemento visual más pequeño. El punto es una forma, y como tal, posee configuración, tamaño, textura y color.

Habitualmente el punto se considera como un círculo muy pequeño. Pero, si observamos atentamente las marcas producidas por un lápiz o cualquier otro instrumento de dibujo, comprobamos que sus formas son muy diversas, y sus contornos pueden ser lisos o con irregularidades.

Observa en la imagen cómo un punto puede tener relieve, profundidad, o ser una figura tridimensional.

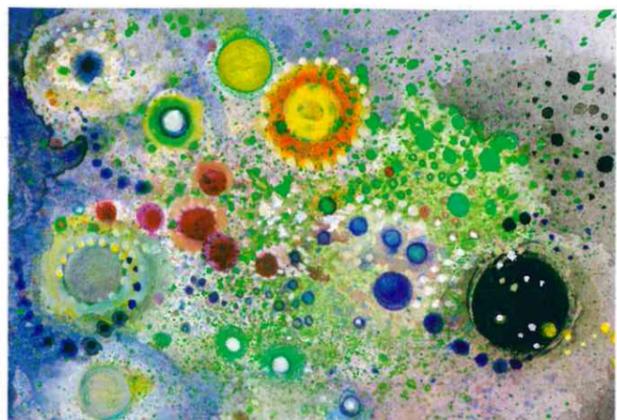
Observa cómo el punto puede adoptar diferentes formas gráficas.

Un punto puede parecer grande o pequeño, según la magnitud de la superficie que lo contiene y las formas que lo rodean.

El punto como elemento expresivo

El punto se puede organizar formando grupos con diferentes estructuras para conseguir efectos de volumen, claroscuro, texturas diversas, etc. Variando el color, el tamaño y la textura de los puntos se aumenta, además, la expresividad de una composición.

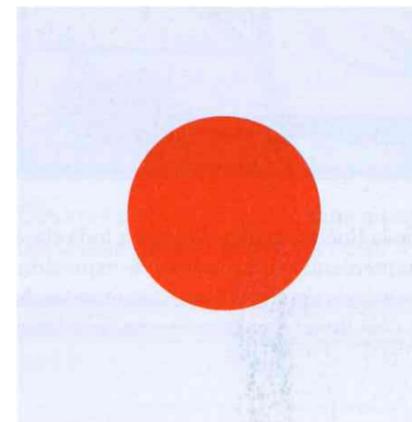
Los puntos de este dibujo se organizan en conjuntos que sugieren movimiento y profundidad.

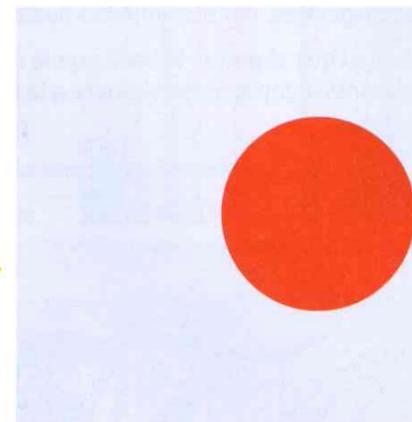
La distribución de los puntos en este dibujo produce un efecto de expansión.

El punto como elemento compositivo

El punto aislado es un elemento visual estático. Solo cuando marcamos un punto sobre un plano o lo situamos en un espacio determinado, se crean ciertas tensiones visuales que sugieren dirección o movimiento, proporcionando así la estructura básica de las composiciones bidimensionales o tridimensionales.

Un punto situado en el centro de un plano atrae nuestra atención, dejando de percibirse el espacio que lo rodea. Esta posición produce una sensación visual de **orden** y **equilibrio**.

Si desplazamos el punto fuera del centro, aparece un gran espacio vacío, produciéndose una sensación visual de **tensión** y **movimiento** hacia el extremo del plano donde está situado el punto.

Observa cómo la Luna atrae nuestra atención, y su situación centrada en la imagen produce cierta sensación de orden.

En este paisaje, el Sol actúa como centro de atención, quedando las demás formas y colores supeditados a esta forma y al espacio donde está situada.

Actividades de observación

1. Busca tres obras de arte pertenecientes al arte abstracto, en la que el punto sea el elemento plástico protagonista. Observa las características visuales que tienen dichos puntos y describe su tamaño, color, posición, etc.
2. Observa esta obra de Max Ernst en la que ha colocado la Luna como centro de atención principal. Si se acompañara la Luna de muchas estrellas luminosas por toda la extensión del cielo, ¿se potenciaría esta forma como centro de atención o se suavizaría este efecto?

Max Ernst: *La ciudad entera*, 1933.

La línea es otro elemento básico de expresión plástica y se define como la marca que deja un punto al deslizarse sobre una superficie.

La línea es el elemento idóneo para realizar trazados geométricos, croquis, bocetos y dibujos científicos. Igualmente, muchos artistas plásticos y diseñadores realizan a línea dibujos originales, por sus infinitas posibilidades de expresión.

Al igual que el punto, la línea puede ser utilizada de distintas maneras, adaptándose siempre a la función que se necesite.

Tom Wesselmann: *Apunte rápido de bodegón y carpa*, 1988.

Observa cómo la línea se puede adaptar a toda clase de técnicas manteniendo su capacidad de expresión. Wesselmann consiguió estos efectos recortando las líneas en aluminio con rayo láser.

Rembrandt van Rijn: *Paisaje*, 1645.

Rembrandt realizó este grabado a base de líneas finas entrecruzadas, propias de esta técnica.

La línea como elemento expresivo

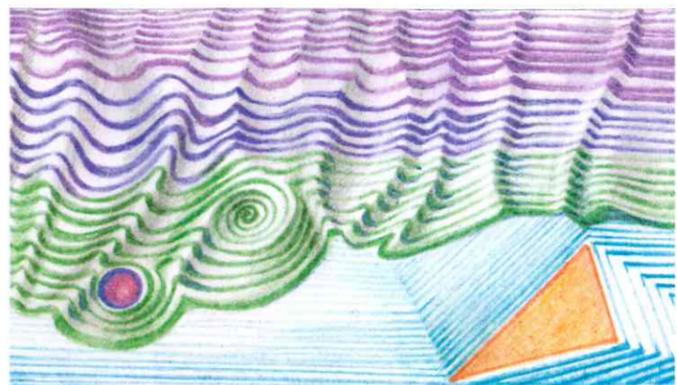
La expresividad de una línea depende del recorrido que tenga su trazado, de su color, de su intensidad o potencia, de su grosor, de la nitidez de sus bordes, de su modulación y de su uniformidad.

Se utiliza una línea uniforme y objetiva cuando se busca una información más clara que la que proporciona la figura real, como en los dibujos científicos.

Mediante una línea modulada y subjetiva, que combine trazados con diferentes características como la intensidad, el grosor, el color, etc., se pueden representar toda clase de formas abstractas o figurativas, con infinitas posibilidades expresivas.

Observa en este dibujo científico cómo la línea proporciona una información clara y precisa, a la que no tendríamos acceso de otra manera con tanta claridad.

En esta composición se han buscado efectos de volumen y movimiento variando la dirección, grosor e intensidad de color de las líneas utilizadas.

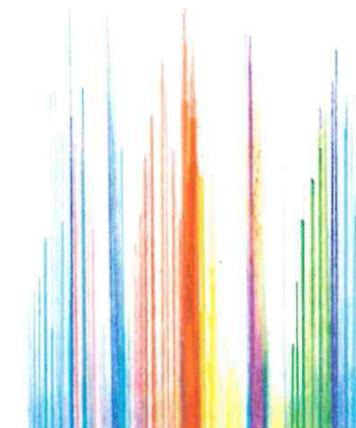
La línea como elemento compositivo

Cuando dibujamos una línea sobre una superficie surge un movimiento visual con una dirección y, por lo tanto, con una tensión, es decir, con capacidad para atraer la atención visual.

La clase de movimiento, de dirección y la disposición de las líneas en el plano del dibujo, producen sensaciones emotivas que se tienen que considerar a la hora de realizar una composición.

- Las líneas verticales producen un efecto de equilibrio y elevación.
- Las líneas horizontales producen una sensación visual de calma y descanso.
- Las líneas inclinadas producen un efecto de dinamismo e inestabilidad.

Observa que las líneas curvas son gráciles y contrastan con la brusquedad de las líneas quebradas y la precisión y rigidez de las líneas rectas.

Líneas verticales

Líneas horizontales

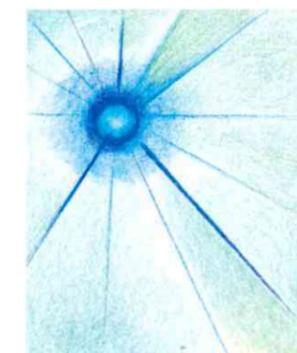
Líneas inclinadas

Las líneas ascendentes dan sensación de fuerza y vitalidad.

Las líneas descendentes crean un efecto visual de depresión y abatimiento.

La radiación respecto a un punto produce sensación de unidad y expansión.

La radiación en espiral produce un efecto de movimiento envolvente.

Actividades de observación

3. Realiza un esquema a línea de los principales recorridos visuales que observes en esta imagen.
4. Busca tres obras pictóricas en las que predomine la línea como elemento compositivo y describe qué sensación visual produce cada una.

Estación de trenes de Santa Justa, Sevilla.

La línea, por su fácil comprensión visual, es utilizada en diferentes campos del dibujo: para realizar bocetos o diseños previos, encajados, dibujos decorativos, cómics, croquis, etc.

El encajado

Para reproducir un modelo del natural, es importante plantearse cómo trasladar al plano del dibujo las figuras observadas. Una solución muy utilizada es hacer un encajado.

Para realizar el encajado de una forma, se comienza dibujando la figura geométrica básica más parecida a su forma: el cuadrado, el rectángulo o el triángulo, teniendo en cuenta sus dimensiones principales, altura y anchura. Dentro de esta estructura geométrica se dibuja el modelo, relacionando magnitudes y distribuyendo las zonas de luz y de sombra con líneas auxiliares, que luego se borran o se cubren durante el proceso de acabado.

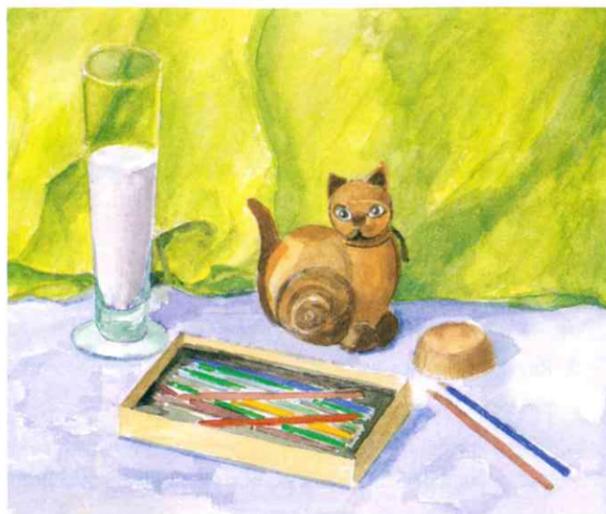
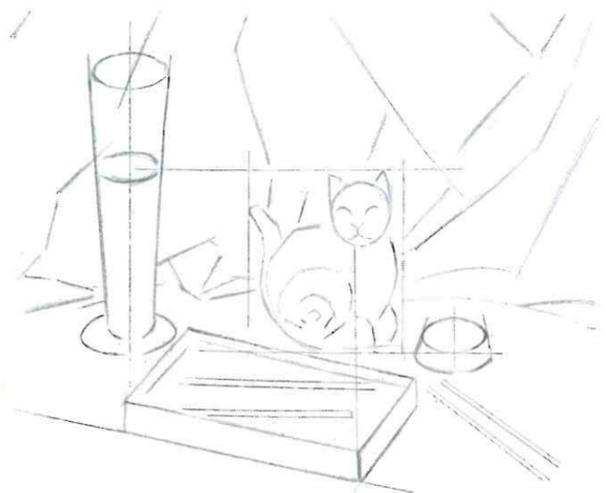
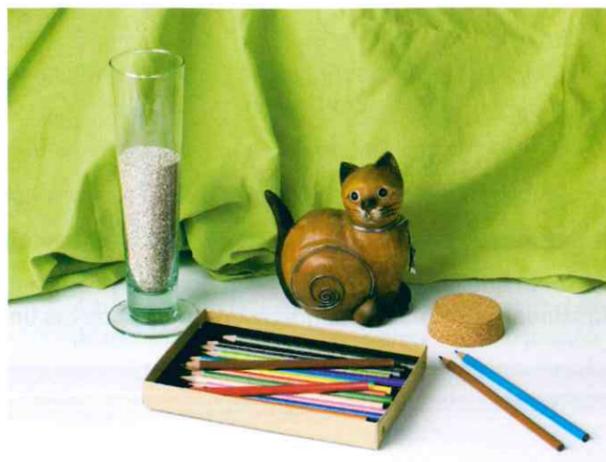
El encajado se realiza, generalmente, con lápiz de grafito no grueso, tiza o carboncillo, ya que son materiales que se pueden cubrir o borrar con facilidad si se quiere continuar la composición con acuarela, óleo, ceras o acrílicos.

Si se opta por continuar el dibujo con lápiz de grafito, se utilizará cualquiera de las técnicas conocidas para lápices: sombreado rayado, sombreado cruzado, etc., hasta que desaparezcan las líneas del encajado.

Observa cómo se trazan las primeras líneas auxiliares del encajado, simplificando las figuras con las formas geométricas básicas más parecidas a sus medidas principales.

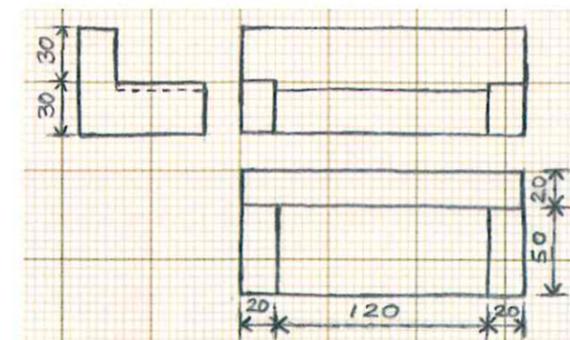
Este dibujo se está comenzando a cubrir con la técnica del sombreado rayado.

Observa en el dibujo acabado con acuarelas cómo las líneas auxiliares han sido cubiertas o borradas.

Otras aplicaciones

La línea es un elemento fundamental para describir con claridad situaciones y direcciones en los dibujos de mapas, en las gráficas estadísticas o en los croquis de piezas geométricas.

En este croquis, la línea describe detalladamente las partes y medidas de la pieza. Posteriormente se realizará un dibujo geométrico más acabado.

Observa en este mapa cómo los diferentes colores y grosores de línea determinan las demarcaciones entre comunidades autónomas, países, los ríos, etc.

La línea se utiliza también para realizar dibujos decorativos, en diseño gráfico y espacial, cómics y en la ornamentación arquitectónica y orfebrería.

Juantxo Múgica: Diseño de interiores, 2001.

Todd Dezago y Mike Wieringo: Cómic Tellos, 2005.

En el dibujo de cómic la línea es esencial para definir formas muy expresivas y de rápida comprensión visual.

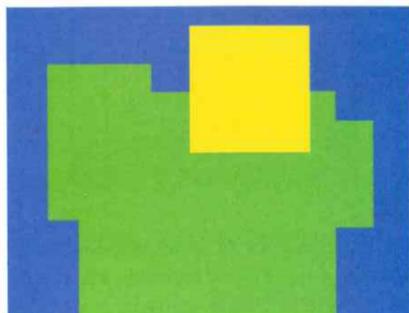
En el diseño arquitectónico y de interiores la línea se utiliza para dar ligereza y transparencia a los espacios, y crear sensaciones de profundidad, como se ha conseguido con esta escalera y hueco de ascensor en el interior de una oficina.

Actividades de observación

5. Observa a tu alrededor objetos con formas sencillas e indica qué forma geométrica básica elegirías para encajarlos.
6. Observa en diferentes manifestaciones gráficas (cómics, mapas, dibujos decorativos...) las diferencias de calidad entre las líneas: si son gruesas, finas, de largo o corto recorrido, etc.

Cuando una línea se cierra sobre sí misma comienza a sugerirse la idea de un plano o superficie. El plano se define visualmente por su forma, tamaño, color, dirección y textura.

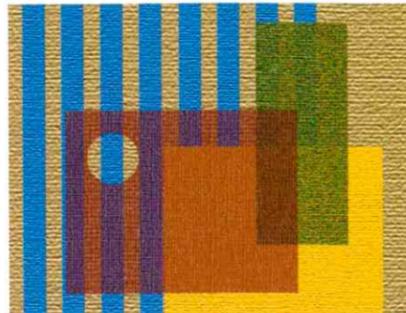
Un plano se puede describir gráficamente mediante los recursos del contraste, la línea de contorno y la textura.

Contraste entre figura y fondo

Línea de contorno

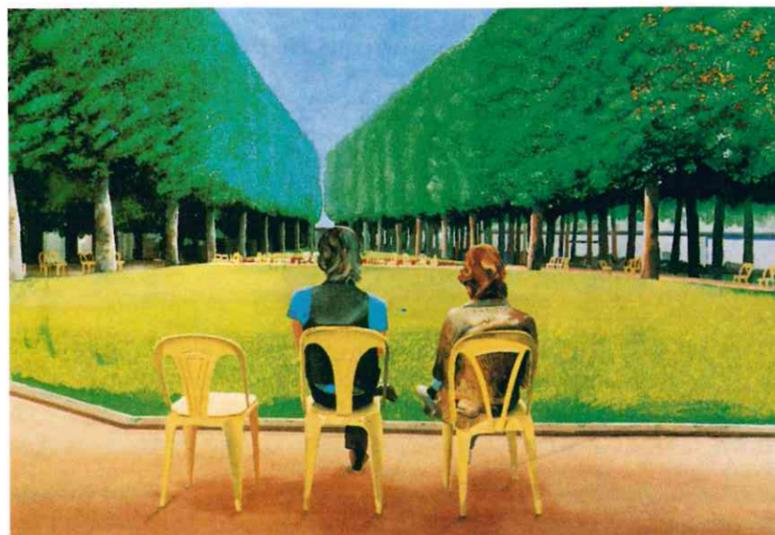
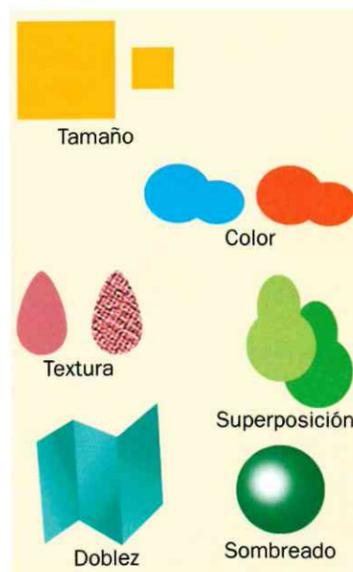

Texturas de la superficie

El plano y la sensación de espacio tridimensional

A pesar de ser una forma bidimensional, el plano puede crear la ilusión de espacio tridimensional y producir sensaciones visuales de acercamiento, alejamiento y volumen. Para ello se utilizan los siguientes recursos:

- **Diferencia de tamaño:** el aumento o disminución del tamaño de un plano respecto a otro simula un alejamiento espacial entre ellos.
- **Diferencia de color:** los colores cálidos tienden a acercarse y los colores fríos parecen alejarse de la vista.
- **Diferencia de textura:** las texturas suaves y homogéneas dan sensación de lejanía, mientras que las rugosas e irregulares parecen más cercanas.
- **Superposición:** cuando una forma tapa parcialmente a otra parece estar delante, creando así sensación de espacio y de profundidad.
- **Curvatura o doblez:** las formas planas pueden curvarse mediante contornos ondulados y doblarse mediante aristas, produciendo con ello una sensación de volumen.
- **Sombreado:** el sombreado de las formas planas produce sensación de relieve y separación de la superficie donde están dibujadas.

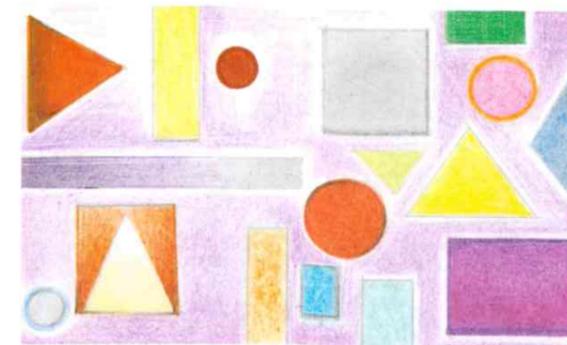
David Hockney: *El parque de las fuentes*, 1970.

En esta composición, David Hockney utiliza la disminución de tamaño de los árboles para conseguir un efecto de distancia y profundidad, acentuándolo con la diferencia de color y textura.

El plano como elemento compositivo

La forma, disposición, color y textura de un plano produce sensaciones visuales y emotivas similares a las de la línea.

En general, si se ordenan en sentido horizontal y vertical producirán mayor sensación de quietud, y si aparecen en direcciones diagonales, el efecto visual es de movimiento.

Observa en este dibujo cómo la disposición y las cualidades de los planos lisos, regulares y cerrados, generan sensación de orden y quietud.

En este ejemplo, los planos curvados y superpuestos; sombreados e irregulares, sugieren profundidad y efecto de dinamismo.

El plano en el espacio

Siendo el plano el principal elemento configurador del volumen, una de sus aplicaciones artísticas fundamentales está relacionada con la forma y el espacio, como ocurre con la escultura y con la arquitectura.

En las obras tridimensionales hay que considerar conceptos como lo vacío y lo lleno; lo hueco y lo macizo, lo cóncavo y lo convexo; los planos abiertos y los cerrados, etc. Observa en la escultura de Max Bill cómo alguno de estos conceptos forman parte de su expresividad plástica.

Max Bill: *Torsión infinita*, 1956.

En la arquitectura, el plano interviene fundamentalmente en la creación de espacios interiores y exteriores. En cada una de las tendencias arquitectónicas, el tratamiento dado al plano puede crear diferentes ambientes y posibilidades.

Para realizar la estructura de este edificio, Norman Foster se ha basado en un juego de planos curvos que organizan el espacio alrededor de una gran espiral.

Norman Foster: Ayuntamiento de Londres, 2005.

Actividades de observación

7. Elige tres obras de arte que estén realizadas a base de planos y que den sensación de espacio tridimensional. Analiza qué recursos gráficos de los estudiados aparecen en cada una de ellas.
8. Observa en anuncios publicitarios cómo están dispuestos los diferentes planos y qué sensaciones espaciales y emotivas producen.

La textura es la apariencia de una superficie. Como elemento plástico, puede enriquecer la expresividad de una obra o ser el elemento que configure la composición.

La textura de una superficie puede ser lisa, rugosa, áspera o granulada.

Textura lisa

Textura rugosa

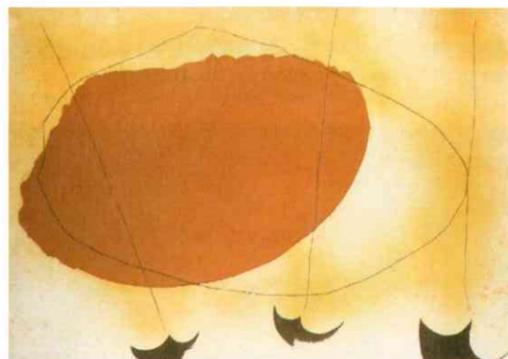

Textura áspera

Textura granulada

Las texturas también son parte importante en la expresividad de una obra artística.

Joan Miró: *Collage*, 1929.Joan Miró: *Pintura sobre aglomerado*, 1936.

Observa cómo una superficie de textura lisa y uniforme produce una sensación visual estática, y una textura rugosa e irregular produce un efecto visual de movimiento.

Texturas táctiles y gráficas

La textura táctil es aquella que se percibe mediante el tacto y la vista. Cuando se toca y se observa la superficie de los objetos se percibe si tiene relieve y si es suave, áspera o rugosa. Cada materia tiene una textura diferente.

En este collage la textura áspera de las formas contrasta con la textura lisa del soporte.

La textura gráfica es la representación de las texturas táctiles por medios gráficos como la pintura, el dibujo, la fotografía, etc. Por ello, solo las podemos percibir mediante el sentido de la vista.

Las texturas gráficas pueden imitar las texturas táctiles propias de los objetos o pueden elaborarse creativamente enriqueciendo la expresividad de una composición.

Existen diversos procedimientos para obtener texturas: raspado, transparencia, estarcido, estampación, gráficas, etc.

Observa cómo se ha conseguido una textura gráfica granulada en este dibujo.

Texturas naturales y artificiales

Las texturas naturales se presentan en la superficie de elementos de la naturaleza: la corteza de un árbol, la piel de un rinoceronte, la superficie de un cristal de cuarzo o del pétalo de una flor.

Las texturas artificiales estructuran la superficie del material con que están fabricados los objetos: la piel de un bolso sintético, el relieve de la pintura de una pared, un papel de regalo, etc.

Textura natural

Textura artificial

En esta fotografía puedes observar un ejemplo de contrastes entre diferentes texturas táctiles: la superficie elaborada artificialmente de la escultura en piedra, con el resto de texturas naturales que se encuentran alrededor y que se pueden percibir con el tacto y la vista.

José Ramón Anda: *Homenaje a Juan de Antxieta*, 1979-1986.

La luz y el color en la textura

El color y la luz son aspectos muy importantes que hay que considerar al plantear una composición artística, porque pueden cambiar notablemente la percepción y la capacidad expresiva de las texturas.

Una iluminación lateral potenciará el efecto de relieve de una textura, y una luz frontal puede disimular y aplanar las texturas.

Luz frontal

Luz lateral

Reproducción del busto del *David* de Miguel Ángel.

Actividades de observación

- Selecciona tres ejemplos de texturas naturales y tres ejemplos de texturas artificiales e indica si son rugosas, lisas, ásperas o granuladas.
- Elige tres obras de arte en las que la textura sea el principal elemento de expresión. Describe el efecto visual que producen estas texturas.