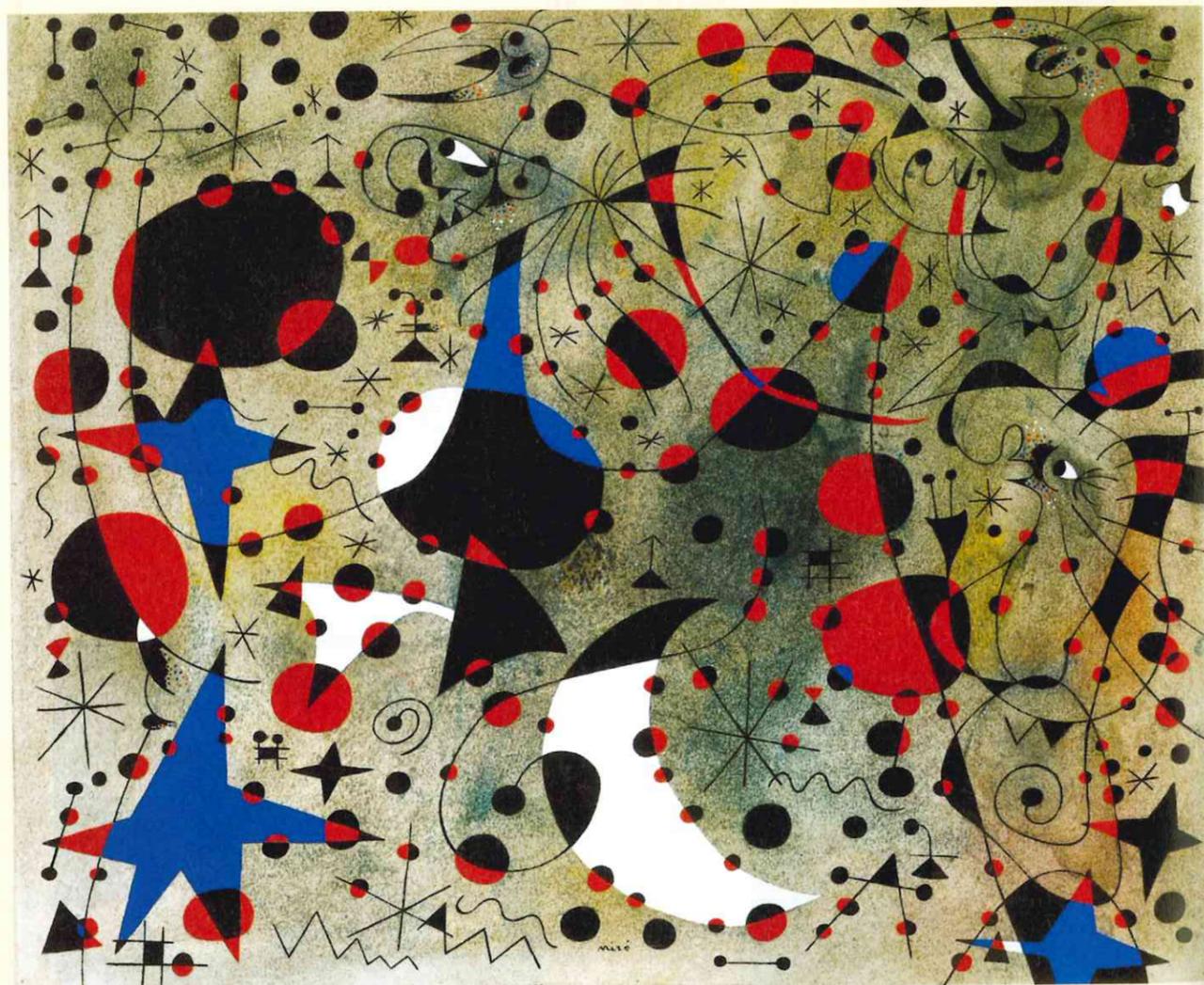

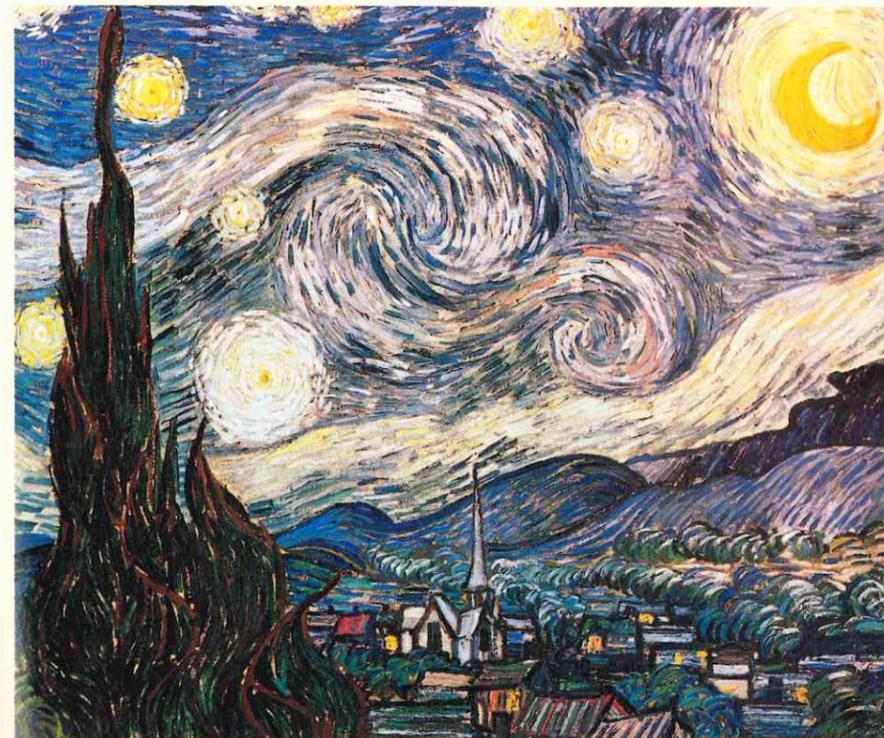
2

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

Todas las imágenes que vemos representadas están formadas por los elementos básicos de la expresión plástica: el punto, la línea, el plano, la textura y el color. Estos elementos, solos o combinados, constituyen un lenguaje propio con sus normas específicas y permiten al autor transmitir ideas, sensaciones o sentimientos a las demás personas. Es importante estudiar las características y reglas fundamentales de los elementos plásticos para expresar nuestro propio lenguaje plástico con eficacia.

Joan Miró: *El canto del ruiseñor a medianoche y la lluvia matinal*, 1940. Aguada y colores a la trementina sobre papel, 38 x 46 cm. Perls Galleries, Nueva York.

Vincent van Gogh: *Noche estrellada*, 1889. Óleo sobre lienzo, 73 x 92 cm. Museo Metropolitano, Nueva York.

Eduardo Paolozzi: *El último ídolo*, 1963. Aluminio y óleo, 244 x 71 x 64 cm. Museo Ludwig, Colonia.

Wassily Kandinsky: *Algunos círculos*, 1926. Óleo sobre lienzo, 140,3 x 140,7 cm. Museo Solomon R. Guggenheim, Nueva York.

ANTES DE EMPEZAR

- ◆ Observa cómo en la obra de Miró aparecen todos los elementos plásticos básicos hábilmente combinados. ¿Podrías reconocerlos?
- ◆ Varios círculos de la obra de Kandinsky pueden dar la sensación de puntos más que de círculos. ¿Sabrías decir la causa? ¿Por qué parece que están situados a diferentes distancias del observador?
- ◆ Observa las formas representadas en la obra de Van Gogh. ¿Podrías decir cómo ha conseguido el artista esta sensación de movimiento?
- ◆ ¿Qué elementos plásticos básicos ha utilizado Paolozzi en su escultura?

El punto es el elemento de expresión plástica más simple y pequeño. Su primera finalidad es la de indicar una posición.

Aunque habitualmente el punto se considera redondo, se puede representar con distintas formas según su función; por ejemplo, los puntos gramaticales de los textos son cuadrados y pequeños para no distraer la atención. Sin embargo, el punto gráfico empleado plásticamente puede tener la superficie y los contornos irregulares.

Observa en este dibujo algunas de las muchas formas con las que se pueden representar los puntos.

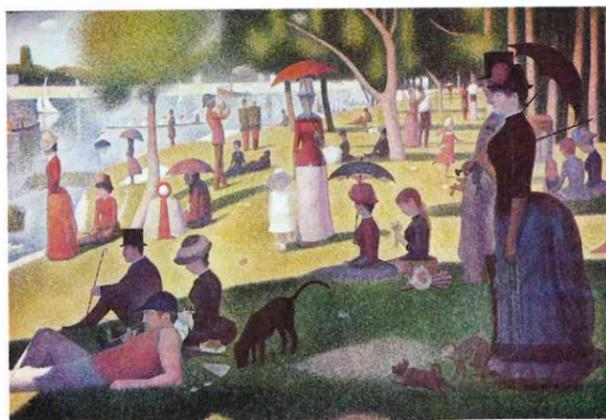
Se considera que una forma es un punto cuando ocupa un espacio muy pequeño sobre la superficie en la que se dibuja. Si sobrepasa un cierto tamaño, en comparación con las otras formas que lo rodean, se considera que es un plano.

Observa cómo en esta composición realizada a base de puntos el círculo naranja se considera visualmente un plano debido a su gran tamaño.

Capacidad expresiva del punto

El punto tiene una capacidad ilimitada para representar imágenes y expresar ideas y emociones. Para ello, se utilizan distintos efectos visuales como la concentración, en la que se agrupan los puntos, o la dispersión, en la que se distancian unos de otros.

El punto tiene, además, una gran fuerza de atracción visual por lo que es muy eficaz como elemento compositivo y como signo de indicación.

Georges Seurat: *Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte*, 1886.

Observa en esta reproducción cómo las cabezas de los personajes actúan como puntos que dirigen nuestra atención por toda la escena.

Capacidad tridimensional del punto

Variando adecuadamente los tamaños, las formas y los colores de los puntos se pueden crear sensaciones visuales de profundidad espacial y de volumen.

En este dibujo los puntos más pequeños parecen más lejanos y los de mayor tamaño parecen acercarse al observador. Fíjate cómo en este efecto también intervienen el color y la superposición.

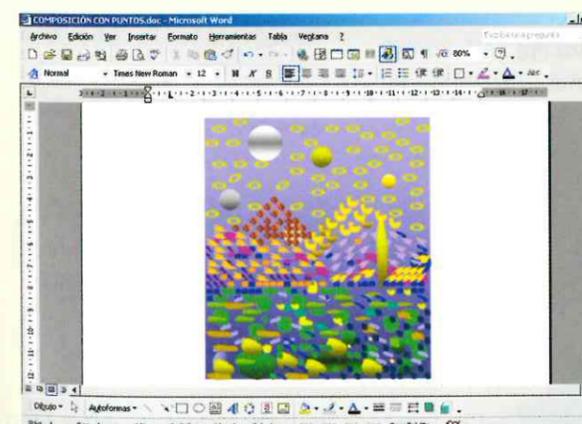
Actividades

VAS A NECESITAR

- Lápices de grafito
- Lápices de colores
- Papel de dibujo
- Procesador de textos

1. CREAR SENSACIÓN DE PROFUNDIDAD ESPACIAL CON PUNTOS

Dibuja una composición utilizando puntos de diferentes formas y colores, de manera que parezca que unos puntos están más alejados que otros.

2. COMPOSICIÓN CON PUNTOS

Realiza con un procesador de textos una composición creativa a base de puntos de diferentes tamaños. Puedes crear un personaje inventado o dibujar un paisaje.

Recuerda que el punto puede tener la superficie y el contorno irregulares, y que además no puede ser excesivamente grande en relación con la superficie del dibujo.

Si a partir de un punto movemos el lápiz en cualquier dirección, el resultado es una línea. Por ello, la línea se define como un punto en movimiento.

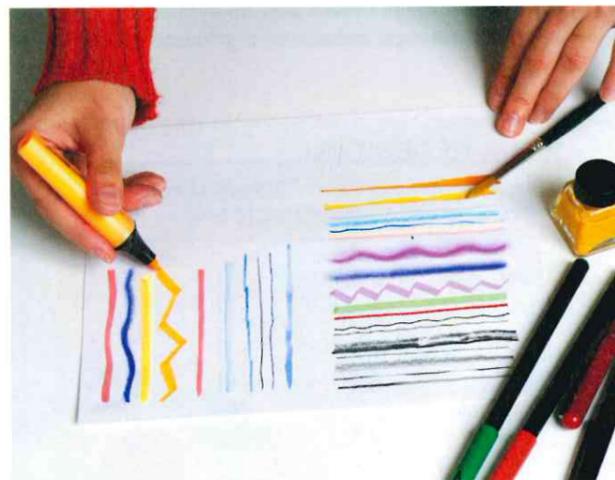
La línea tiene posición y dirección en el espacio y una de sus principales funciones consiste en delimitar el contorno de las formas. Por ello y por su capacidad expresiva es muy adecuada para describir con precisión cualquier forma y para transmitir ideas y emociones.

Observa cómo se utiliza la línea dependiendo de la imagen que se desea describir.

La forma, el grosor, el color y la textura de la línea dependen de los materiales y el modo en que se utilicen. Estas características estructurales cumplen diferentes funciones y permiten al autor crear distintas sensaciones visuales como profundidad, equilibrio, fuerza, suavidad, etc.

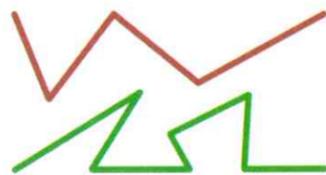
Las diferencias estructurales de las líneas constituyen su variedad y su riqueza expresiva. Observa los distintos aspectos que presentan las líneas trazadas con lápiz, con bolígrafo, con rotuladores y con pincel.

Clasificación de las líneas

Según su estructura las líneas pueden clasificarse en líneas simples y líneas compuestas.

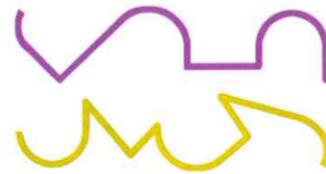
- ◆ Las líneas simples son las que están constituidas por un solo trazo, ya sea recto o curvo. Se perciben directamente, de una sola mirada.
- ◆ Las líneas compuestas están formadas por fragmentos de dos o más líneas rectas o curvas. Para visualizarlas bien tenemos que desplazar la vista en distintas direcciones. A su vez pueden ser quebradas, onduladas o mixtas.

Las líneas quebradas están formadas con fragmentos de líneas rectas.

Las líneas onduladas están formadas con fragmentos de líneas curvas.

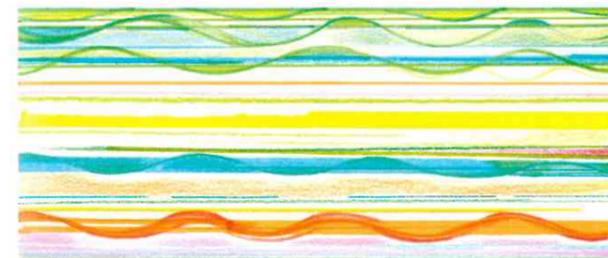

Las líneas mixtas están formadas con fragmentos de líneas rectas y curvas.

Capacidad expresiva de la línea

Las líneas pueden trazarse en distintas direcciones: vertical, horizontal e inclinada. Cada una de estas direcciones tiene un valor expresivo diferente.

- ◆ **Líneas verticales:** La dirección vertical comunica un movimiento ascendente o descendente, según se use. Produce una sensación visual de crecimiento, elevación y equilibrio.

- ◆ **Líneas horizontales:** La dirección horizontal produce sensaciones visuales de estabilidad, calma y sosiego, pero una excesiva utilización de estas líneas en un dibujo puede resultar monótona.

- ◆ **Líneas oblicuas o inclinadas:** La dirección inclinada transmite el mayor grado de inestabilidad y movimiento. Estos dos aspectos dan a las líneas inclinadas una sensación visual de dinamismo.

VAS A NECESITAR

- Papel de dibujo
- Lápices de colores
- Lápices de grafito de diferentes durezas

A c t i v i d a d e s

3. CREAR SENSACIÓN DE PROFUNDIDAD CON LÍNEAS

Realiza una composición con líneas quebradas que produzcan sensación de profundidad. Puedes aplicar estos pasos:

1. Traza las líneas más delgadas y suaves con un lápiz y de dureza intermedia.
2. Con un lápiz blando realiza un nuevo trazado sobre el primero con líneas más fuertes y de diferente grosor, sin evitar las superposiciones o cruces de líneas.
3. Con el lápiz más blando y protegiendo las zonas ya trabajadas con un papel blanco para no ensuciarlas con el roce de la mano, traza las líneas más fuertes dando unidad y armonía al conjunto.

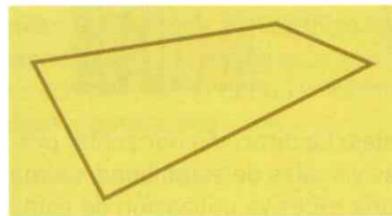
Realiza dos composiciones más, una con líneas onduladas y otra con líneas mixtas. Observa los distintos efectos expresivos que producen.

4. EXPRESIÓN POR MEDIO DE LÍNEAS

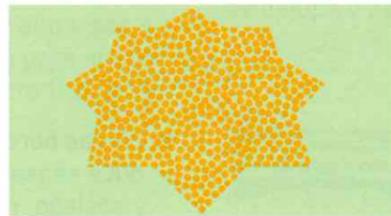
Imagina y dibuja un paisaje fantástico empleando varias clases de líneas.

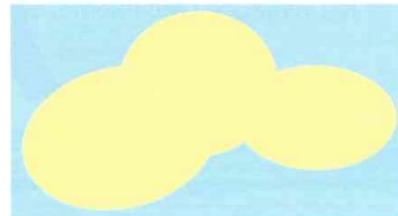
Un plano es una superficie de dos dimensiones, altura y anchura, y tiene posición y dirección en el espacio. Teóricamente el plano es infinito pero, para poder describirlo visualmente, se le ponen límites dando lugar a las formas planas. Existen varias maneras de describir los límites de un plano:

Este plano queda delimitado por una línea de contorno.

La superficie de este plano queda definida por su textura de puntos.

Para definir este plano se ha utilizado una tinta plana de diferente color que el fondo.

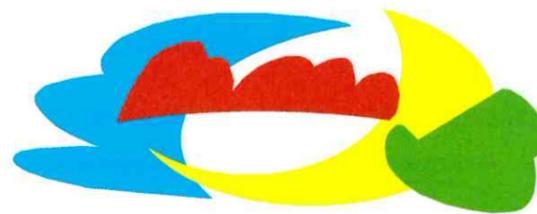
Clasificación de las formas planas

Pueden ser de dos tipos: geométricas y orgánicas.

- Las formas planas geométricas obedecen a unas leyes matemáticas. Por ello, tienen una gran capacidad para producir sensaciones visuales de orden y estabilidad. Existen tres formas planas geométricas básicas: el círculo, el cuadrado y el triángulo equilátero.
- Las formas planas orgánicas obedecen a leyes naturales y pueden adoptar infinitas apariencias. La sensación visual que producen es de mayor dinamismo que la de las formas geométricas.

Formas planas geométricas

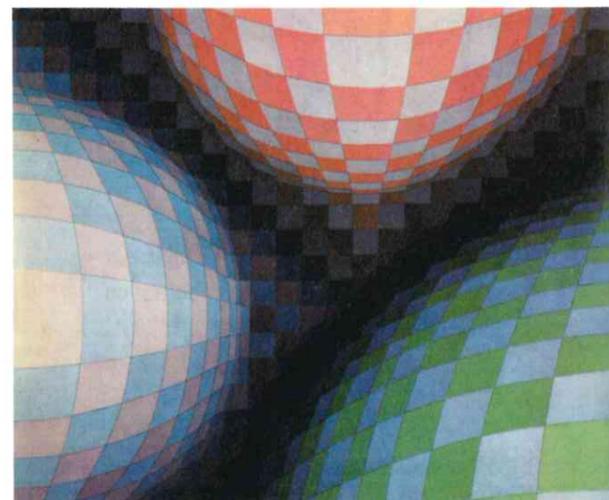
Formas planas orgánicas

Capacidad tridimensional del plano

Una de las funciones principales del plano consiste en crear volumen al unirse varias formas planas en distintas direcciones.

El volumen tiene tres dimensiones: altura, anchura y profundidad, y se puede representar sobre una superficie plana (dos dimensiones) utilizando los elementos plásticos adecuadamente y con diferentes recursos gráficos.

Observa cómo uniendo planos en distintas direcciones se obtiene la sensación de volumen. A esta percepción contribuyen otros recursos plásticos como el cambio de color y de tamaño.

Victor Vasarely: *Triond*, 1973.

Capacidad expresiva de las formas planas

El plano es el elemento plástico que recibe la acción de todos los demás, pues se puede trabajar sobre él con puntos, líneas, colores y texturas. Por ello reúne un gran poder de expresión.

El plano es el más apropiado para transmitir sensaciones visuales como el volumen, el claroscuro, la profundidad, etc. Estas cualidades lo convierten en parte fundamental para la elaboración de obras artísticas en cualquiera de sus medios de expresión.

Observa cómo las formas planas son el elemento plástico fundamental para realizar esta pintura. El autor utiliza el contraste de colores planos para lograr profundidad y ligeros sombreados para conseguir volumen.

David Hockney: *El mar en Malibú*, 1988.

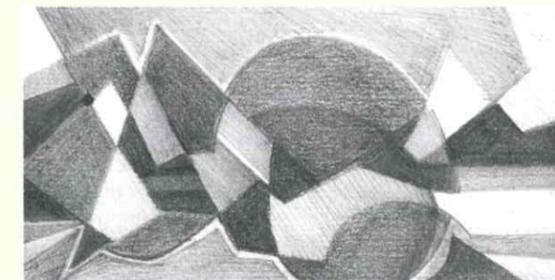
VAS A NECESITAR

- Lápices de grafito
- Lápices de colores
- Papel de dibujo

Actividades

5. CREAR FORMAS PLANAS PARTIENDO DE LÍNEAS

Realiza una composición a base de líneas de distintos grosores y cubre con varios tonos de gris las formas planas originadas al cruzarse las líneas. Termina reforzando los contornos y los planos que así lo requieran.

6. LOGRAR SENSACIÓN DE PROFUNDIDAD CON FORMAS PLANAS

Para crear formas tridimensionales a partir de formas planas puedes seguir este procedimiento:

- Dibuja formas planas con lápices de colores utilizando la diferencia de tamaño y la superposición.
- Difumina los perfiles de las formas que estén más lejanas. Para el fondo utiliza colores suaves.
- Calca este dibujo en otro papel y forma figuras tridimensionales uniendo a las formas planas que hay otras nuevas en distintas direcciones.
- Colorea el nuevo trabajo para dar volumen a las formas.

Compara los dos dibujos que has hecho y analiza cómo has logrado las sensaciones visuales de profundidad y de volumen.

La **textura** es una cualidad de las superficies debida a la estructura material del objeto y que produce distintas sensaciones visuales y táctiles. Podemos distinguir entre texturas lisas, suaves, ásperas, granuladas y rugosas. Por ejemplo, la superficie de la seda es lisa y suave, y la corteza de un pino es áspera y rugosa.

Los artistas utilizan las texturas como un elemento plástico más para conseguir mayor expresividad en sus obras.

El color y la expresividad de esta obra se resaltan por medio de las texturas obtenidas en la madera.

Alexis Akrihakis: *Sin título*, 1977.

Texturas naturales y artificiales

Según su origen, podemos clasificar las texturas en naturales, aquellas que se encuentran en la naturaleza, y en artificiales, aquellas que son elaboradas por el ser humano de forma manual o mecánica.

Observa en estas fotografías los dos ejemplos de texturas: en la textura natural, la corteza del árbol tiene un aspecto áspero y rugoso; y en la textura artificial, se ha imitado por medios industriales la textura lisa y suave del mármol.

Textura natural

Textura artificial

Texturas táctiles

Son aquellas que se pueden percibir mediante el sentido del tacto. En la representación plástica, ya sea de pintura o de escultura, se producen muchos efectos de texturas táctiles combinando distintos materiales o elaborando superficies con los relieves deseados.

Jackson Pollock: Fragmento de *Polos azules*, 1953.

Observa cómo la superposición de pintura muy densa crea una textura cargada de expresión y fuerza.

En esta escultura tallada en madera se pueden observar diversos tipos de texturas táctiles.

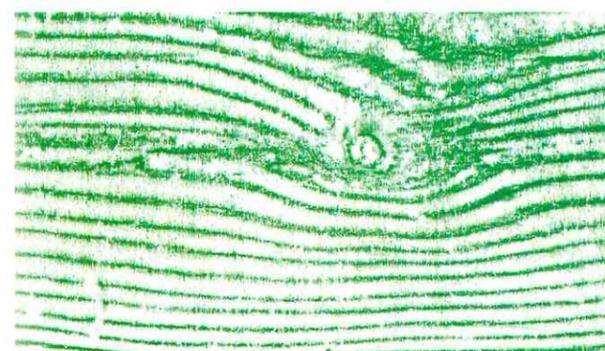
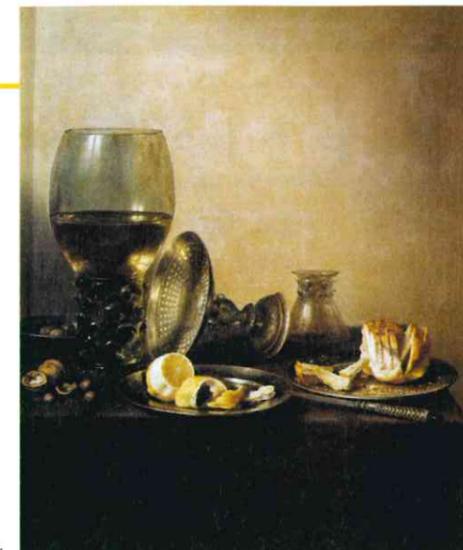
Arte africano

Texturas visuales

Son aquellas que solo se pueden percibir mediante el sentido de la vista. Reciben también el nombre de **texturas gráficas**, pues se trata de fotografías o de representaciones gráficas sobre papel u otro material.

Observa con cuánta fidelidad se imitan las texturas propias de los objetos de este bodegón.

Pieter Claesz: *Naturaleza muerta*, hacia 1635.

La textura de algunas superficies se puede reproducir mediante la técnica del frotado. Para ello se coloca un papel sobre el relieve de la superficie y se pasa insistentemente un lápiz de grafito o de color, de mina blanda, presionando regularmente con líneas muy juntas, hasta obtener la reproducción deseada.

Observa en este dibujo cómo se ha reproducido la textura de la madera aplicando la técnica del frotado.

VAS A NECESITAR

- Lápices de grafito
- Cartulinas y papel de dibujo fino
- Lápices de colores
- Pegamento y tijeras
- Materiales: telas, cartones, cereales, arena, botones, etc.

Actividades

7. COMPOSICIÓN CON TEXTURAS TÁCTILES

Reúne diversos materiales de diferentes colores, formas y texturas, y que sean fáciles de pegar sobre un cartón o cartulina y realiza una composición con ellos.

8. COMPOSICIÓN CON TEXTURAS VISUALES

Realiza un diseño con diversas formas planas en una hoja de papel fino con líneas suaves y limpias. Texturiza algunas formas mediante la técnica del frotado utilizando telas, maderas e incluso tramas de la pared.