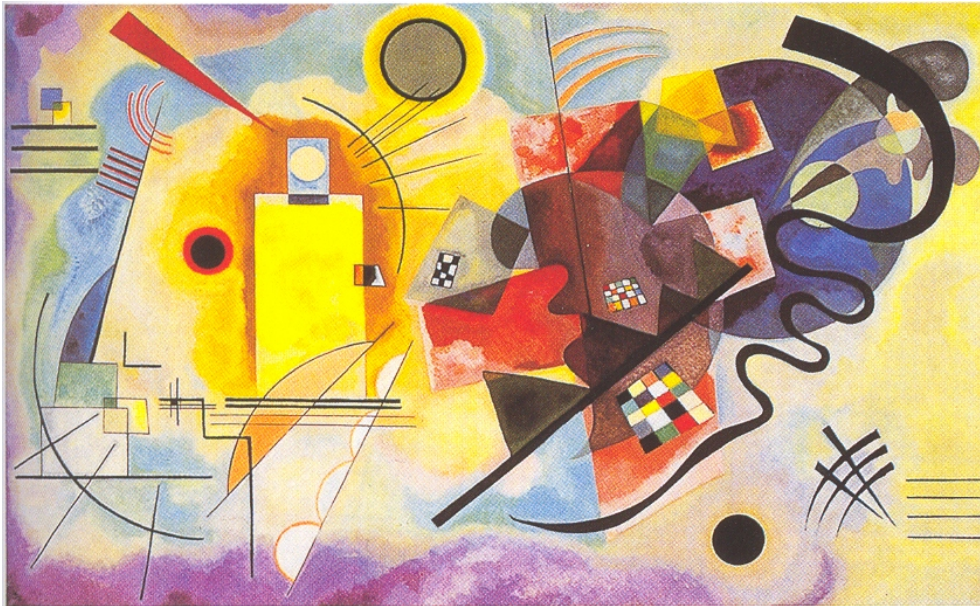

TEMA 7: ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.

El **punto**, la **línea**, el **plano**, la **textura** y el **color** son los elementos básicos para representar las formas. Se pueden utilizar gráficamente, en dos dimensiones: dibujos, pinturas y diseños gráficos, o en el espacio: escultura, arquitectura, diseños espaciales, cine, ordenador y vídeo.

Rojo, amarillo, azul,
Kandinsky, 1925.
(Museo Nacional de Arte
Moderno Georges
Pompidou, París).

Utilizados por separado o combinándolos adecuadamente, se pueden producir diferentes sensaciones visuales: imitar el volumen de los cuerpos, plasmar la luz de un paisaje, retratar un rostro o proyectar dibujos geométricos con absoluta precisión.

Existen dos elementos básicos más: la textura y el color.

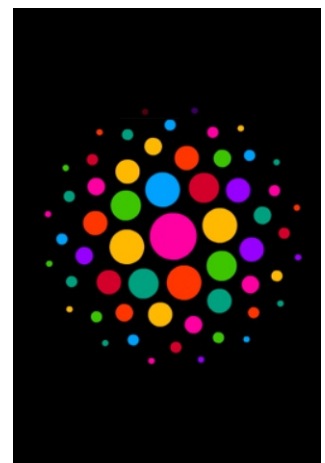
La **textura** es el aspecto visual o la sensación táctil que tiene una superficie, y el **color** es el elemento plástico que enriquece la expresividad de los demás: punto, línea, plano y textura.

EL PUNTO

El **punto** es el elemento de expresión plástica de menor tamaño, y aunque estemos habituados a entender que un punto es redondo, en realidad se puede representar con formas distintas según su función.

Por ejemplo, los puntos del texto que estás leyendo son cuadrados y pequeños, para no distraer la atención, puesto que su función es exclusivamente gramatical y sirven para indicar pausas en la lectura.

Sin embargo, el punto gráfico empleado plásticamente puede tener la superficie y los contornos irregulares.

7- ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

El punto y su capacidad expresiva

Los puntos se pueden agrupar o aumentar su tamaño, ocupando mayor espacio y produciendo una sensación visual de concentración o mayor densidad, y alejar o disminuir su tamaño con lo que se consigue un efecto de dispersión o menor densidad.

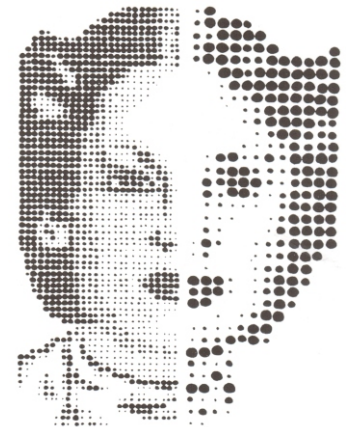
También pueden situarse de manera ordenada o variando su dirección, creando composiciones más o menos dinámicas.

Variando adecuadamente los **tamaños**, las **formas** y los **colores** de los puntos, podemos crear una sensación visual de profundidad.

Los puntos más **pequeños** parecen estar más lejanos y los **grandes** parecen situarse en primer plano.

Todas estas variantes permiten a los artistas expresar sus ideas y emociones.

Seurat fue un pintor francés puntillista que destacó porque pintaba sus cuadros utilizando pinceladas pequeñas a modo de puntos, con los que estructuraba las formas que aparecían en sus cuadros. Conseguía, de este modo, suavizar la luz y los contrastes entre las figuras creando una atmósfera neblinosa.

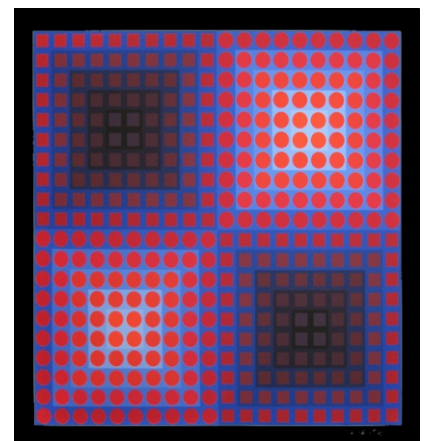
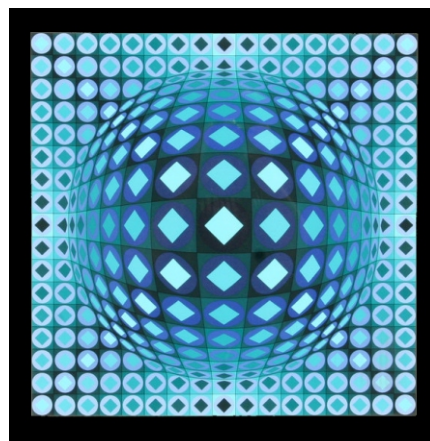
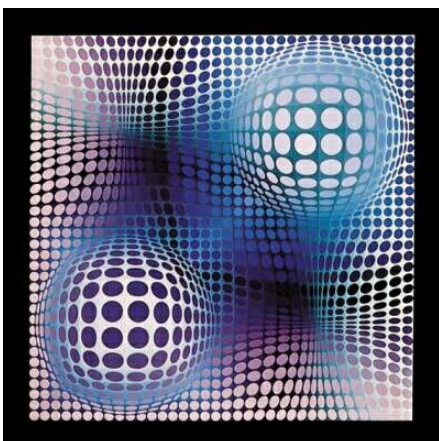
"La parade" de Georges Pierre Seurat, 1889.

Detalle.

Dibujo escolar.

Composiciones de Víctor Vasarely

7- ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

LA LÍNEA

La **línea**, en el lenguaje plástico, se define como un punto en movimiento. No tiene grosor y su longitud es ilimitada. Pero cuando se representa plásticamente, le damos grosor y longitud porque la dibujamos sobre un soporte que tiene límites: el papel de dibujo, el lienzo, o la pantalla de un ordenador.

Presionando ligeramente un lápiz sobre un papel, marcamos un punto. Si a partir de ese punto movemos el lápiz en cualquier dirección y recorrido, el resultado será una línea.

La **presión**, el **modo de colocar el lápiz**, y el **recorrido que siga la mano** influyen notablemente en el aspecto visual de la línea. Cambiará igualmente si empleamos **diferentes materiales, instrumentos y papeles**.

Tipos de líneas

Las **líneas simples** son las que están constituidas por un solo trazo, ya sea recto o curvo, y se perciben de un solo golpe de vista.

Las **líneas compuestas** están formadas por fragmentos de dos o más líneas rectas o curvas, y para visualizarlas bien tenemos que desplazar la vista en distintas direcciones. Pueden ser:

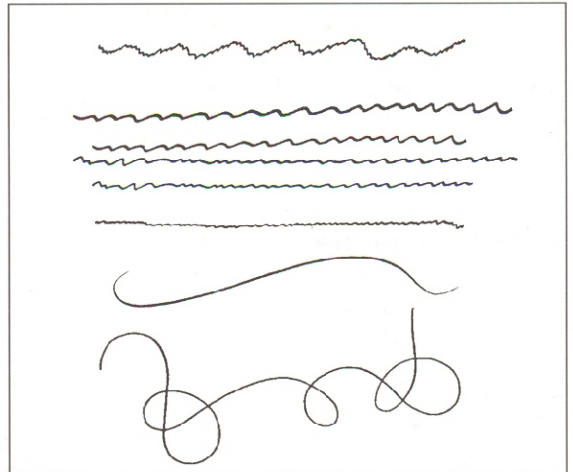
Líneas quebradas, compuestas de fragmentos de líneas rectas.

Líneas onduladas, compuestas de fragmentos de líneas curvas.

Líneas mixtas, compuestas de fragmentos de líneas rectas y curvas.

Líneas onduladas:
el signo del agua que fluye,
símbolo de vida.

Estudios de líneas
de Klee y Kandinsky.

Un rostro trazado
con rotulador fino.

Dibujo al trazo de un alce.

Muchacha a contraluz.
Fotografía de Gianni Penati.

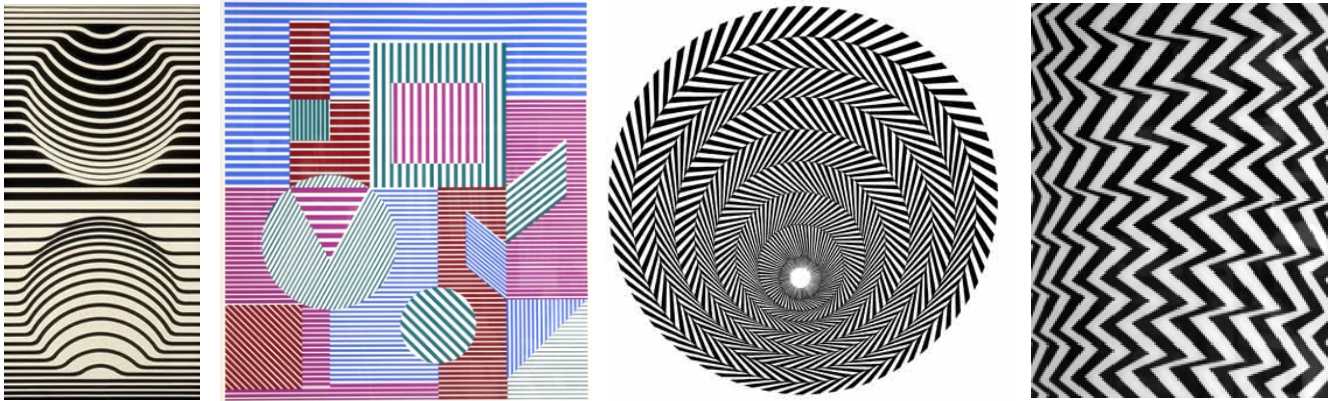

Dibujo al trazo del
perfil de la muchacha.

7- ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

Expresividad de las líneas

Al igual que en el punto, en la línea se pueden variar el **tamaño**, el **grosor**, la **proximidad** y la **dirección**, creando efectos diferentes dentro de la composición del dibujo.

Variando el **tamaño** podemos definir la forma de un objeto.

El **grosor** y la **proximidad** influirán en la intensidad del color y luz de la forma definida, siendo más oscuro e intenso al representar las líneas más gruesas o próximas entre sí, y más claro y menos intenso al dibujar las líneas más finas o distantes.

Las líneas rectas, curvas, quebradas, onduladas o mixtas, pueden trazarse en **distintas direcciones**: horizontal, vertical e inclinada.

Cada una de estas direcciones tiene un valor expresivo diferente.

Líneas horizontales: Al dibujar líneas horizontales se crea una sensación visual de estabilidad, equilibrio y sosiego.

Líneas verticales: La dirección vertical es menos estable y serena que la horizontal, pero igualmente equilibrada, y produce una sensación visual de elevación y espiritualidad.

Líneas oblicuas o inclinadas: La dirección inclinada produce el mayor grado de inestabilidad, pero es más dinámica que la horizontal y la vertical.

También puede crearse un efecto de volumen, al variar ligeramente cualquiera de las cualidades anteriores.

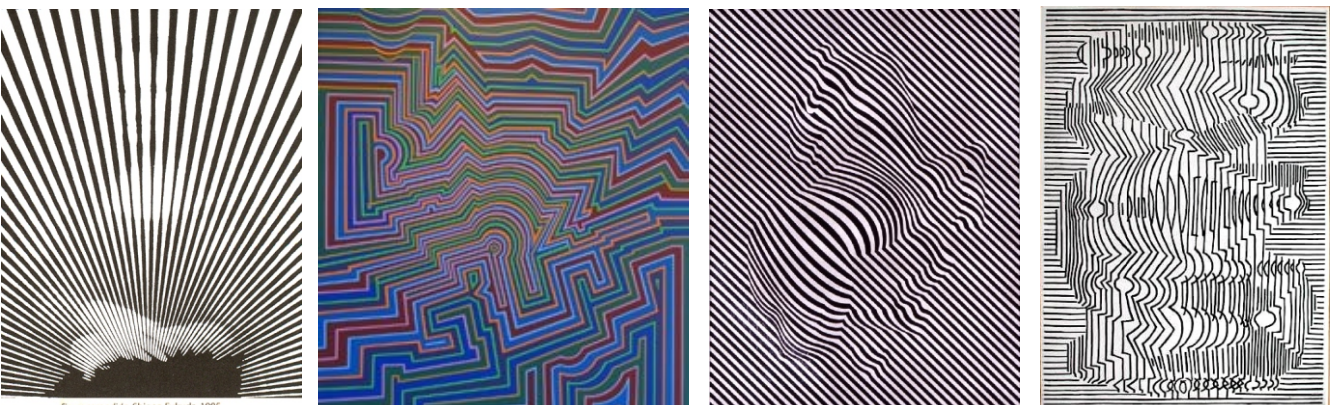

Figura escondida, Shigeo Fukuda, 1985.

7- ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

EL PLANO

Cualquier superficie de dos dimensiones (altura y anchura) es un **plano**.

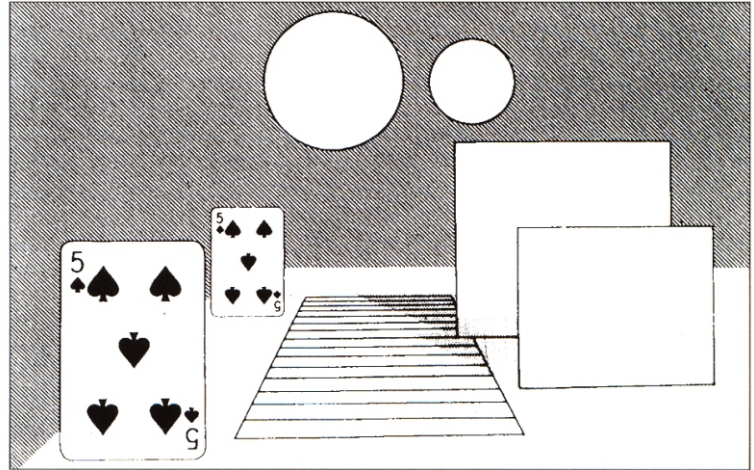
Los planos se describen visualmente mediante la sensibilización de su superficie con texturas, o delimitándolos con una línea que les da forma, como puedes observar en estos dibujos.

Tipos de planos

Los planos, como cualquier forma, pueden ser **regulares** e **irregulares**.

Los **planos regulares** son geométricos, y tienen sus lados y sus ángulos iguales.

Los **irregulares** presentan diferencias en la medida de sus lados y ángulos, y sus contornos pueden ser lisos o con imperfecciones.

Diversas figuras con distinta colocación espacial.

La expresividad de los planos

El plano es un elemento de gran poder expresivo. A través del plano se pueden transmitir sensaciones visuales, como **volumen**, **claroscuro**, **lejanía** o **cercanía**, **superposición**, etc.; por ello, los artistas lo utilizan como parte fundamental en sus obras, tanto escultóricas como pictóricas.

Al utilizar **planos regulares** en una composición artística se produce una sensación visual de orden y estabilidad.

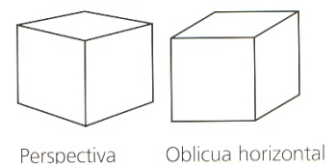
Los **planos irregulares** producen una sensación visual de inestabilidad y movimiento, y pueden tener infinitas formas.

El plano en el volumen

Varios planos unidos entre sí en distintas direcciones pueden formar una **figura tridimensional**.

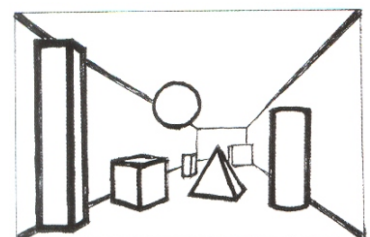
Las **figuras con volumen** tienen: altura, anchura y profundidad.

El **volumen** (tres dimensiones) se puede representar sobre una superficie plana (dos dimensiones) utilizando diferentes recursos gráficos basados en líneas o en planos.

Perspectiva

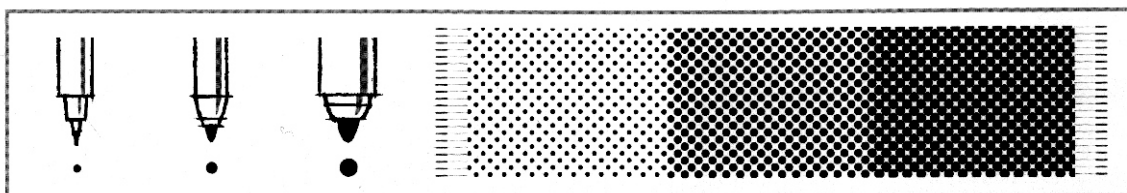
Oblicua horizontal

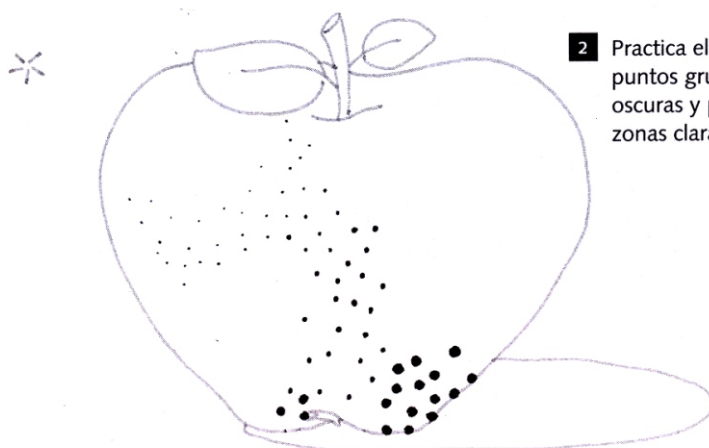
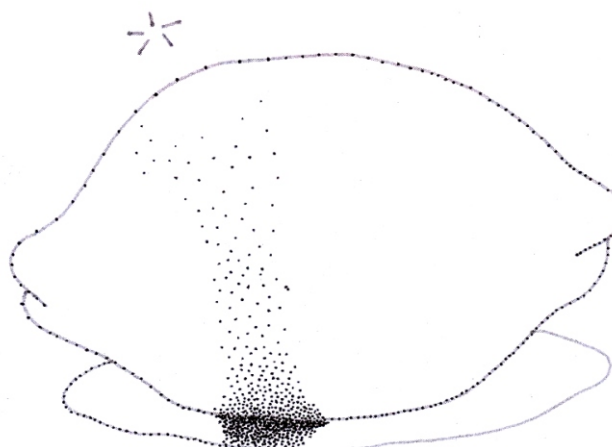
EJERCICIO N° 38: Crear una composición con PUNTOS, variando la distancia
entre ellos.

EJERCICIO N° 39: Crear una composición con PUNTOS, variando su tamaño.

EJERCICIO Nº 40: Representar el sombreado de los siguientes objetos mediante **PUNTOS**, variando la proximidad, el grosor y el color.

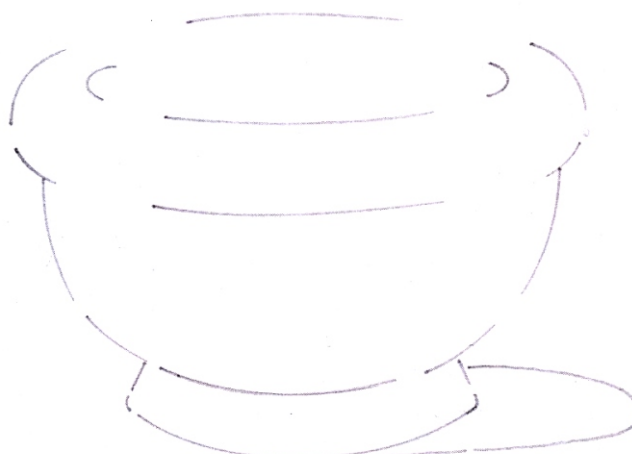

- 1** Primero marca el contorno de la figura con pequeños puntos. Después, termina el sombreado de esta figura dibujando puntos muy próximos en las zonas oscuras y más separados en las zonas claras. En cada caso, la posición del foco de luz viene determinada por el símbolo (*).

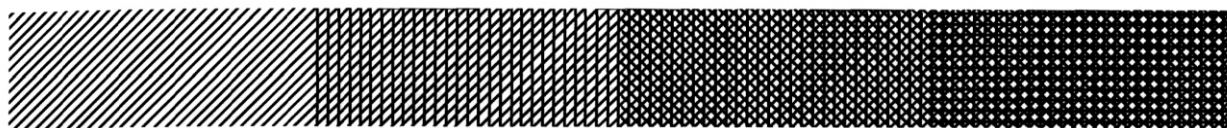
- 2** Practica el sombreado utilizando puntos gruesos en las zonas oscuras y puntos pequeños en las zonas claras.

- 3** Haz tú el sombreado de esta figura con rotuladores de colores. Puedes matizar cada parte superponiendo puntos de colores y tamaños distintos.

EJERCICIO N° 41: Representar los siguientes colores mediante TRAMAS,

por SUMA de líneas

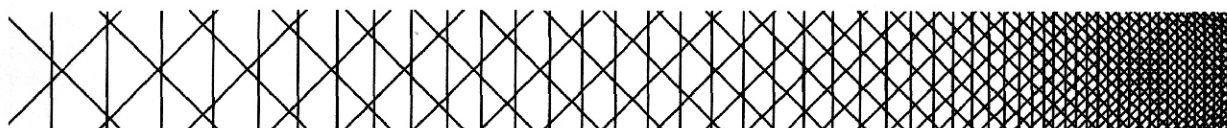

AMARILLO

MAGENTA

AZUL CIAN

y por APROXIMACIÓN de líneas.

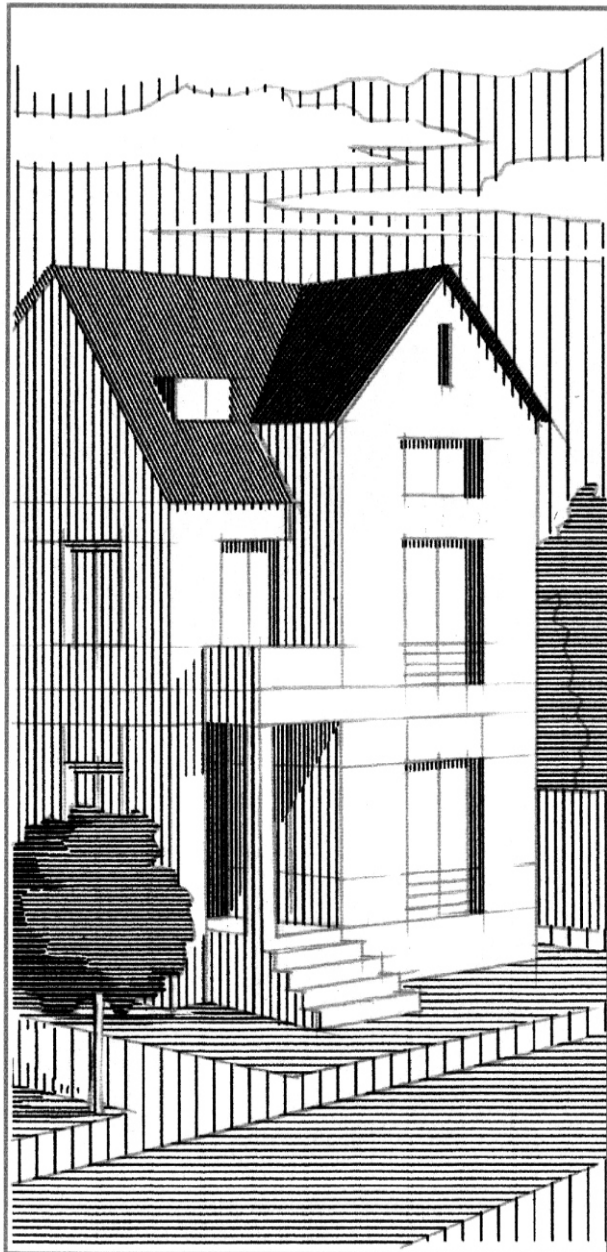

AMARILLO

MAGENTA

AZUL CIAN

EJERCICIO Nº 42: Representar el siguiente dibujo con LÍNEAS, variando el grosor la dirección y el tono (más claro o más oscuro) de las mismas.

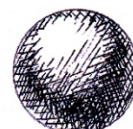
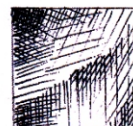
EJERCICIO Nº 43: Representar los siguientes dibujos con **LÍNEAS**, según se explica en cada ejemplo:

■ Para conseguir volumen en las figuras, haz el rayado como se indica en cada ejemplo.

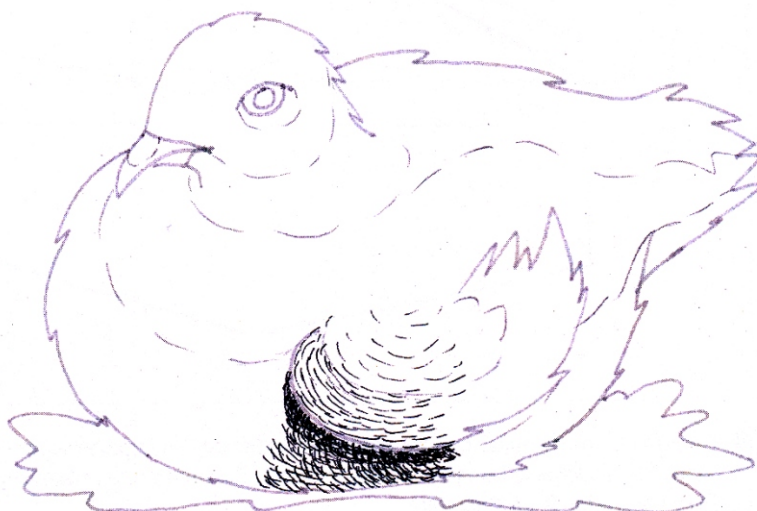
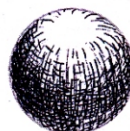
RAYADO EN UNA DIRECCIÓN

RAYADO CRUZADO

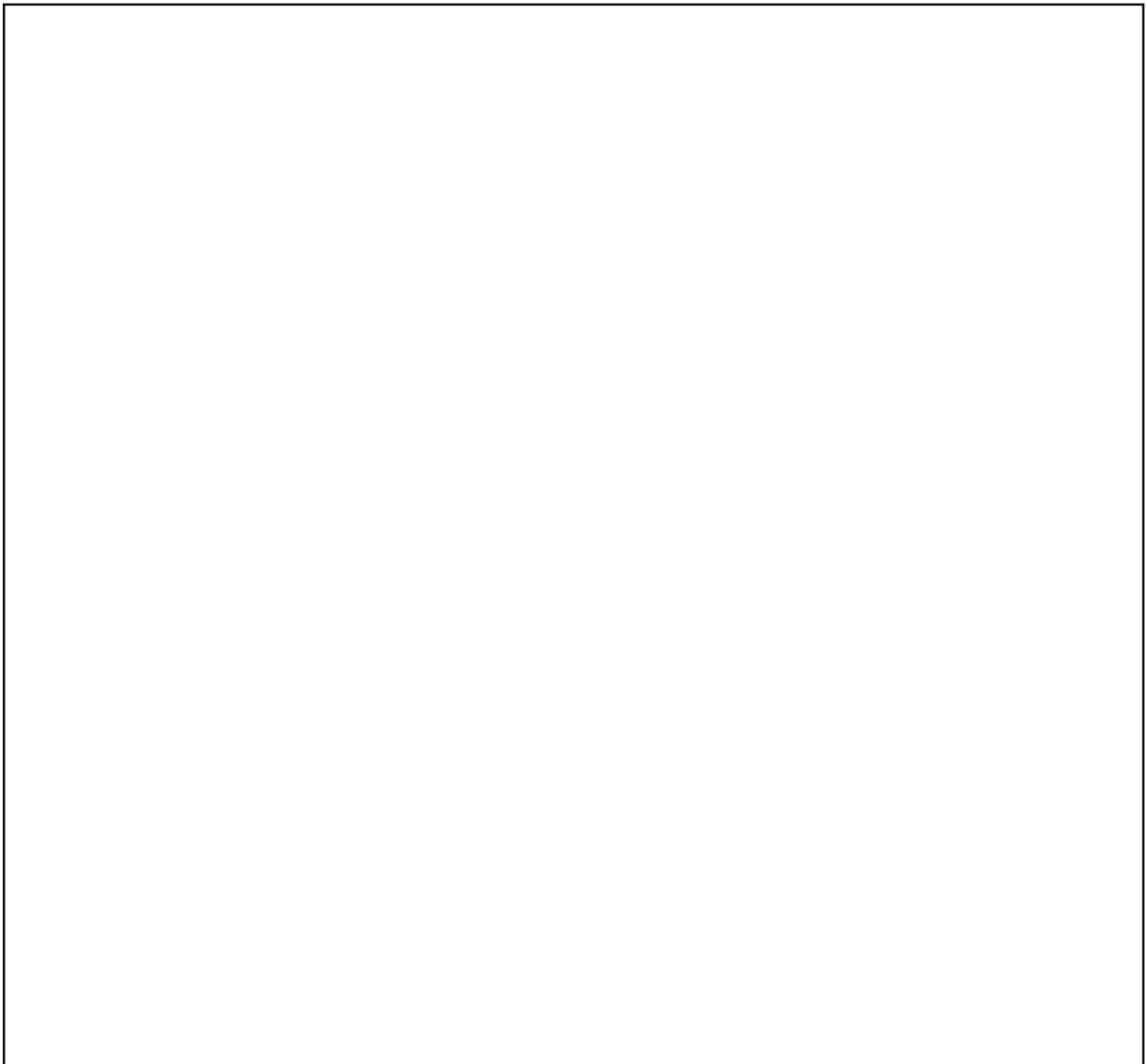
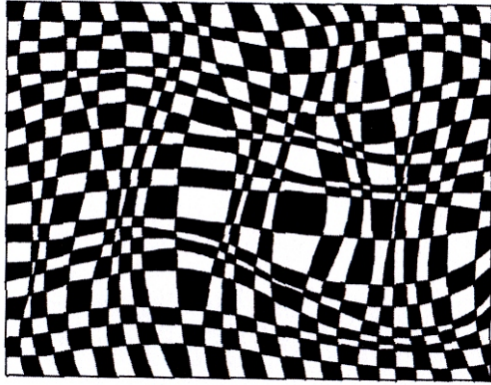

RAYADO SIGUIENDO LAS LÍNEAS DEL CONTORNO

EJERCICIO Nº 44: Elaborar una retícula irregular similar s la que aparece en el ejemplo, a partir de líneas onduladas que se entrecruzan, produciendo sensación de movimiento.

Colorear con tonos que contrasten para acentuar más el efecto.

EJERCICIO N° 45: Realizar una composición mediante PLANOS,
representando: el volumen, el claroscuro y la lejanía o cercanía,
variando: el color, el tamaño y la posición entre los planos dentro del espacio.