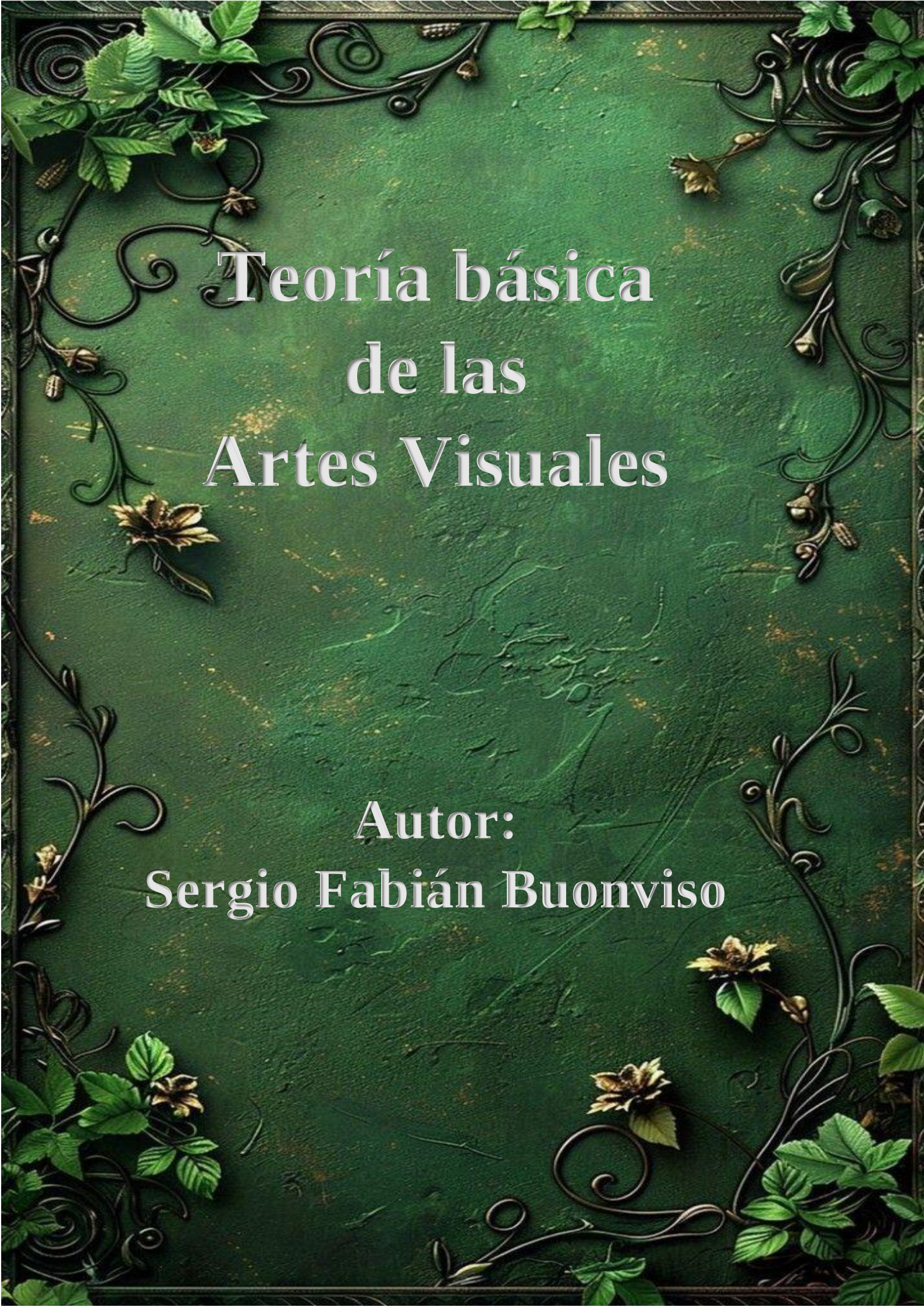

Teoría básica de las Artes Visuales

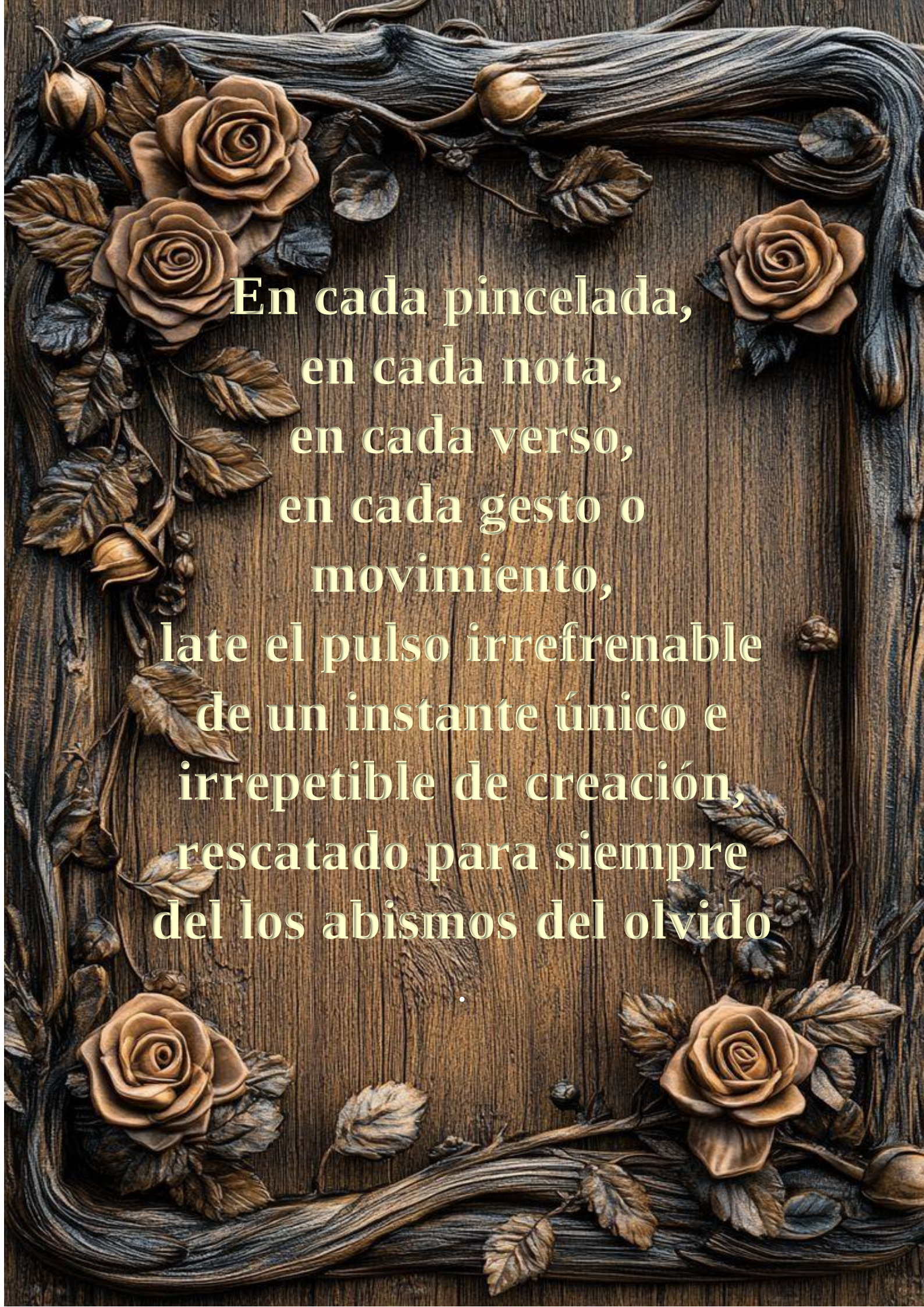
Autor:
Sergio Fabián Buonviso

INDICE

Prólogo	06
La composición artística	07
Reglas de la composición	08
Regla de los 3 tercios	10
Regla líneas guía de composición	11
Regla de enmarcado	12
Regla de equilibrio visual	13
Regla del triángulo dorado	14
Regla de las curvas	15
Regla del fondo	16
Regla de proporción aurea	17
Regla de simetría	18
Regla de repetición	19
Regla de formas geométricas	20
Regla de escalas	21
Regla de profundidad	22
Regla de atmosfera	23
Regla de planos	24
Regla de color	25
Regla de espacio	26
Regla de los impares	27
Regla de los patrones	28
Regla de la simplicidad	29
Regla del espacio negativo	30
Regla del recorte	31
Regla de la yuxtaposición	32
Regla del primer plano	33
Regla de la perspectiva	34
El punto - Distintos tipos de punto	35
La línea. Distintos tipos de líneas	36
Las figuras geométricas	37
Indicadores espaciales	40
Figura y fondo	44
Proporción y figura humana	46
Proporciones del rostro humano	48
Arte abstracto y arte figurativo	50
El color – como vemos los colores	51
Tipos de mezcla de pinturas - Tinte tono - matiz	52
Mezcla óptica	

Mezcla por arrastre	53
Mezcla aditiva - sustractivas - pigmentaria	54
Mezcla pigmentaria	56
Clave tonal - Valores	57
Círculo cromático	58
Colores primarios pigmentarios	59
Colores secundarios y terciarios	60
Colores análogos	61
Colores saturados	62
Color local	63
Color simbólico	64
Modelado y modulado del color	65
Modulado del color	66
Matiz tinte y tono	67
Saturación del color	68
Colores cálidos y fríos	69
Colores fríos	71
Policromía	73
Contraste de color	74
Contraste de colores cálidos y fríos	75
Contraste de colores claros y oscuros	76
Contraste de colores por cualidad	77
Contraste de colores complementarios	78
Contraste simultaneo del color	79
Texturas - texturas táctiles	80
Texturas visuales	81
Texturas naturales	82
Texturas artificiales	83
Ritmo	84
Ritmo alternante	85
Ritmo progresivo	86
Ritmo acentuado	87
Ritmo fluido	88
Ritmo aleatorio	89
Ritmo secuencial	90
Fuerza centrífuga y fuerza centrípeta - fuerza centrífuga	91
Fuerza centrípeta	92
Modelado en la tridimensión	93

Cóncavo y convexo conceptos	94
Formas abiertas y formas cerradas	95
Formas cerradas	96
Gestalt	97
Principio de semejanza	98
Principio de figura y fondo	99
Principio de proximidad	100
Principio de dirección	101
Principio de continuidad	102
Efectos visuales	103
Armonía	108
Equilibrio	109
Peso compositivo	110
Análisis de obra	111

En cada pincelada,
en cada nota,
en cada verso,
en cada gesto o
movimiento,
late el pulso irrefrenable
de un instante único e
irrepetible de creación,
rescatado para siempre
del los abismos del olvido

Prólogo

Antes que una obra comunique una idea, una emoción o un mensaje, existe una estructura que la sostiene: la composición.

Comprender los principios compositivos de las artes visuales es aprender a organizar el espacio, a relacionar formas, colores los ritmos...

Los lineamientos básicos de la composición artística, no son un conjunto de reglas rígidas, sino como un lenguaje que permite construir sentido.

La composición es el punto de encuentro entre la intención del creador y la percepción del observador; es el andamiaje invisible que ordena el caos visual y transforma los elementos plásticos en una unidad expresada.

A lo largo de estas páginas se abordarán los fundamentos esenciales que intervienen en la construcción de una imagen: punto, línea, plano, forma, color, textura, espacio, equilibrio, ritmo, etc.

Cada uno de estos elementos será analizado no de manera aislada, sino en una relación dinámica de conjunto, ya que toda composición eficaz se basa en la interacción y la tensión entre sus partes.

El objetivo del libro es ofrecer herramientas claras para aprender a mirar y a construir imágenes con intención.

Tanto en el dibujo, la pintura, la fotografía, el diseño o cualquier otra disciplina visual, conocer los principios compositivos permite tomar decisiones conscientes, potenciar el impacto visual y desarrollar una mirada crítica sobre la propia producción y la de los demás.

Esta paginas han sido pensadas como una guía introductoria para estudiantes, docentes y creadores visuales que buscan comprender las bases estructurales de la imagen.

Muy lejos está de mi pretender imponer fórmulas...

Le propongo al lector un camino de exploración donde la observación, el análisis y la práctica se conviertan en los pilares de su aprendizaje visual.

TEMARIO

LA COMPOSICIÓN ARTÍSTICA

La composición artística en las artes visuales es la organización y disposición consciente de los elementos visuales (línea, forma, color, textura, espacio) dentro de una obra para crear una estructura unificada, guiar la mirada del espectador y transmitir un mensaje o emoción, logrando equilibrio, armonía, énfasis e interés visual. Es la base que da estructura a cualquier pieza, ya sea en pintura, fotografía, escultura o arte digital, y se logra aplicando principios de diseño como ritmo, contraste y punto focal.

Las reglas de composición

Son guías visuales para organizar elementos en una imagen y dirigir la mirada del espectador hacia un punto de interés, creando equilibrio y atractivo; las más comunes incluyen la Regla de los Tercios (ubicar sujetos en las intersecciones de una cuadrícula), el uso de líneas guía (horizontales, verticales, diagonales, curvas), el espacio negativo (áreas vacías para destacar), el enfoque en el fondo, la repetición, la simetría y el juego con la perspectiva y el encuadre.

Regla de los tercios

La regla de los tercios es uno de los principios compositivos más utilizados. Propone dividir el plano visual en nueve partes iguales mediante dos líneas horizontales y dos verticales.

Esto genera: 4 puntos de intersección (puntos fuertes) 9 rectángulos iguales

¿Cómo funciona?

El principio indica que los elementos más importantes de la imagen deben colocarse: Sobre las líneas o en los puntos de intersección. Esto evita centrar el motivo principal y genera una composición más dinámica, más equilibrada, más atractiva visualmente.

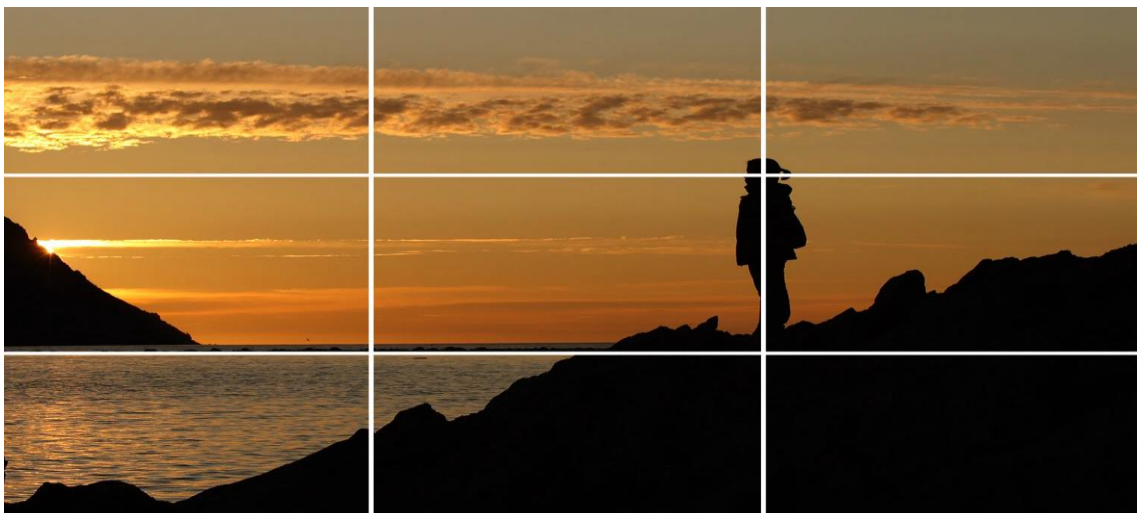
Aplicaciones

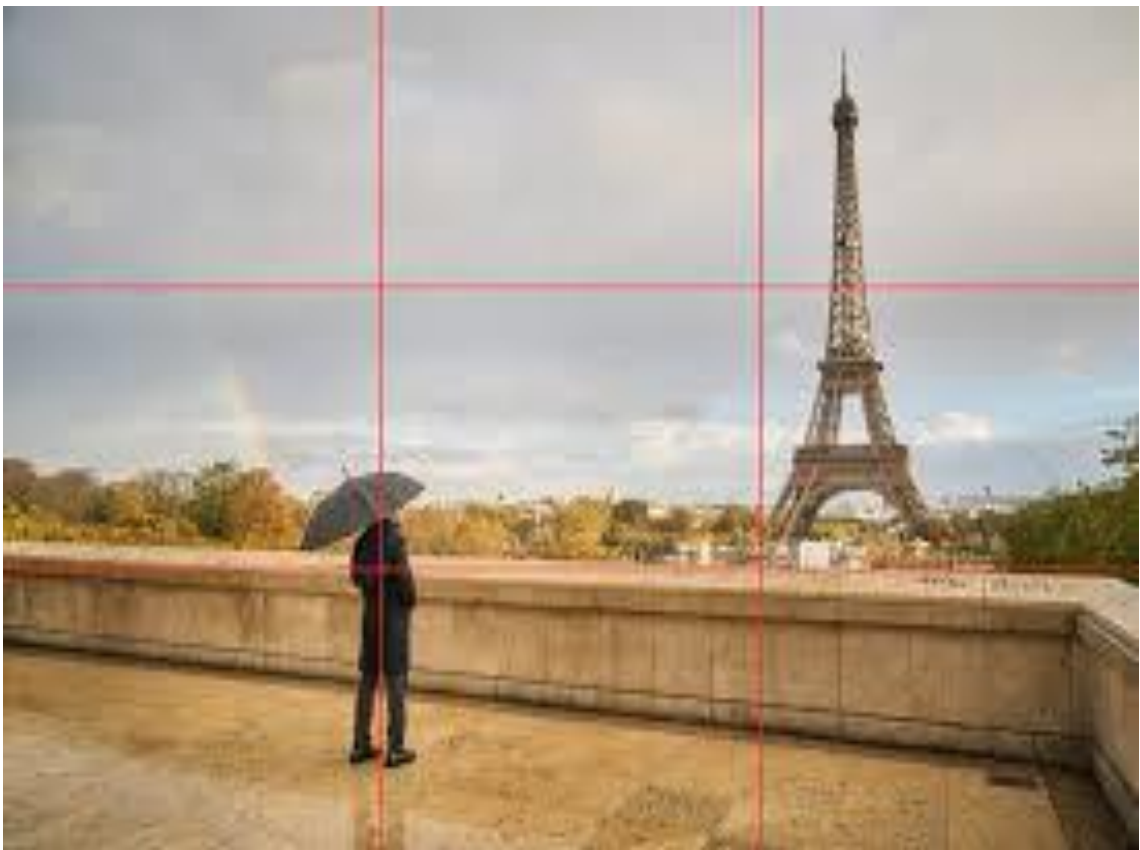
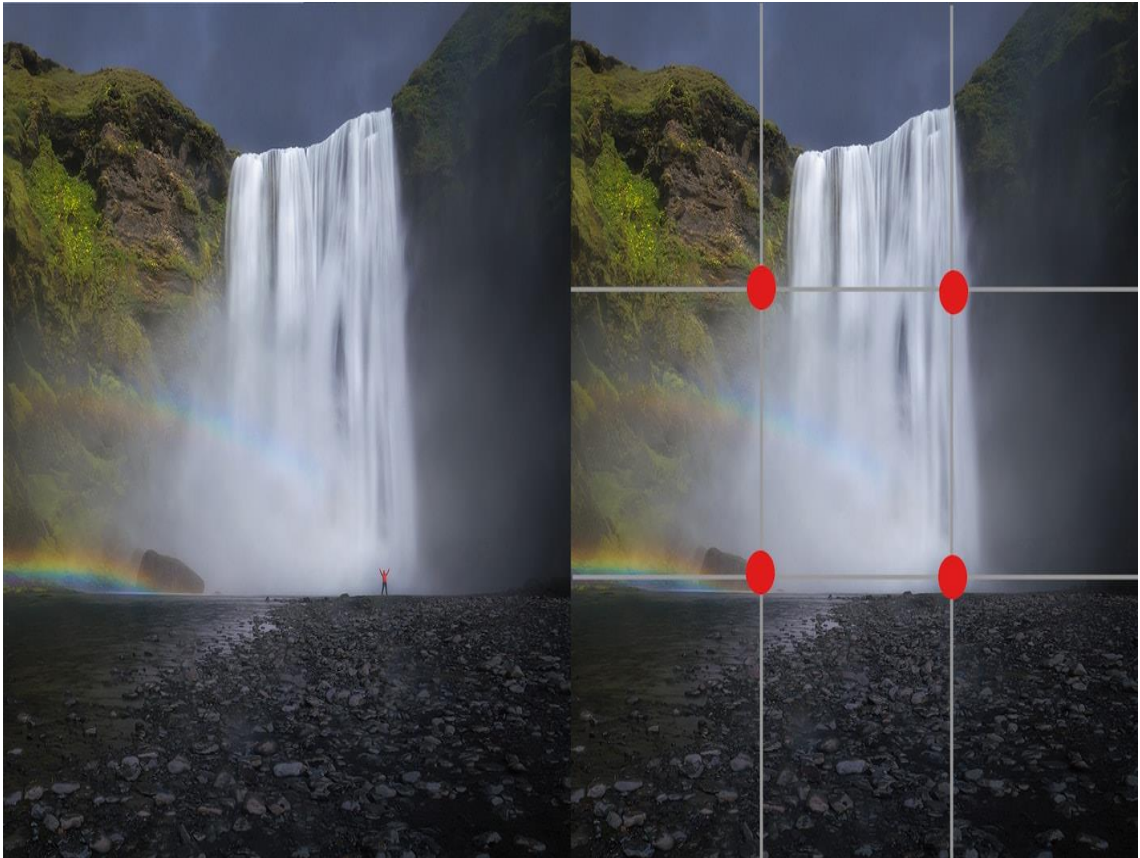
El sujeto principal suele ubicarse en uno de los tercios. El horizonte se coloca en el tercio superior o inferior. La mirada del espectador se dirige de forma natural.

¿Por qué funciona?

Porque coincide con la forma en que el ojo humano recorre el espacio visual, generando tensión y equilibrio al mismo tiempo.

Regla de los tres tercios imágenes

Regla Líneas guía de composición

Una forma eficaz de llamar la atención del espectador

El uso de líneas guía, sean líneas horizontales, verticales, o diagonales de composición, es uno de los principios de composición más efectivos para guiar la mirada del espectador hacia los elementos importantes de la imagen.

Este es uno de los mejores consejos sobre composición que verás en la mayoría de libros de composición fotográfica y por una buena razón, ya que podrás guiar al espectador en un viaje visual a través de tu imagen utilizando diferentes líneas de composición.

Regla de Enmarcado

Una buena técnica es la de composición y encuadre.

Puede sonar redundante, pero uno de los tipos de composición más llamativos en al crear una imagen es utilizar un marco para encuadrar la composición.

Este marco puede ser natural o artificial, pero el objetivo es el mismo; mejorar la composición fotográfica dirigiendo el ojo del espectador a los elementos importantes.

Enmarcado composición en fotografía

Regla del equilibrio visual

una guía fundamental de composición fotográfica, el equilibrio en la composición fotográfica se refiere a cómo los elementos de la fotografía se relacionan entre sí dentro del encuadre teniendo en cuenta su peso visual para que estén en equilibrio.

En una composición equilibrada, algunos elementos tienen un mayor peso visual que otros, por lo que es importante lograr un equilibrio con los colores, formas, espacios, principalmente.

Equilibrio visual imagen

Regla del triángulo dorado

Si dibujamos una línea diagonal de esquina a esquina y dos líneas perpendiculares desde las esquinas restantes, el encuadre se divide en cuatro triángulos de dos tamaños diferentes. Siguiendo esta regla, podemos usar esta división para colocar el punto de interés en uno de los triángulos o para colocar nuestras líneas principales siguiendo líneas diagonales.

Una de las mejores formas de aprender composición visual es mirar cuadros clásicos, y el triángulo dorado es un buen ejemplo de composición fotográfica utilizado por los viejos maestros.

El Triángulo Dorado imagen

Regla de las Curvas

El tipo de composición que necesitas para generar interés. Si quieres crear un «viaje visual» más interesante para el espectador, introduce curvas en tu composición.

Las curvas son líneas de composición con mucha fuerza visual que aportan profundidad y son fáciles de implementar, siendo uno de los consejos de composición visual para principiantes más comunes. Hay muchos tipos diferentes, pero la forma de «S» es una de las curvas compositivas con mayor impacto en el encuadre.

Ríos, carreteras, edificios... hay un sinfín de elementos que contienen curvas y que puedes incluir en tu composición fotográfica.

Composición Curvas imagen

Regla del Fondo

La mejor manera de evitar distracciones compositivas. Uno de los errores de composición en fotografía más comunes es colocar al sujeto contra un fondo con demasiados elementos. Esto distraerá al espectador y hará que la imagen sea visualmente menos atractiva.

Para usar este elemento de composición fotográfica a nuestro favor, intentaremos colocar al sujeto contra un fondo claro o usa una profundidad de campo más estrecha para enfatizar al sujeto contra el fondo. Este es también uno de los mejores consejos de composición para retratos.

Composición de fondo imagen

Regla Proporción áurea/Espiral dorada

Una regla de composición clásica que nunca falla. La proporción áurea o espiral dorada es otra regla clásica de composición que puede ayudar muy bien a mejorar las habilidades de composición y encuadre.

Esta regla de composición sigue el también conocido como «número áureo» o «número de oro» griego, que es simplemente una proporción de 1 a 1,618. Esta proporción se ha utilizado desde la antigüedad y se aplica ampliamente no solo en fotografía sino también en arquitectura y diseño.

En términos de composición fotográfica, al usar este número podemos ordenar los elementos de una manera estética y agradable. Para ello, la forma más sencilla es utilizar dos formas que sigan esta regla de composición, el rectángulo dorado y la espiral dorada, y colocar el sujeto en el rizo de la propia espiral.

Proporción Áurea en fotografía imagen

Regla de Simetría

La mejor forma de capturar una composición equilibrada. En relación con la composición de imágenes equilibradas, el uso de la simetría en tus composiciones fotográficas es una de las mejores formas de distribuir el peso visual dentro del encuadre.

El ejemplo más obvio es fotografiar elementos que pueden producir reflejos como lagos, estanques, charcos y otros materiales artificiales. Buscar patrones es otra buena forma de componer imágenes equilibradas.

La simetría es uno de los elementos de composición artística más fáciles para principiantes y se puede aplicar a cualquier género.

Simetría composición imagen

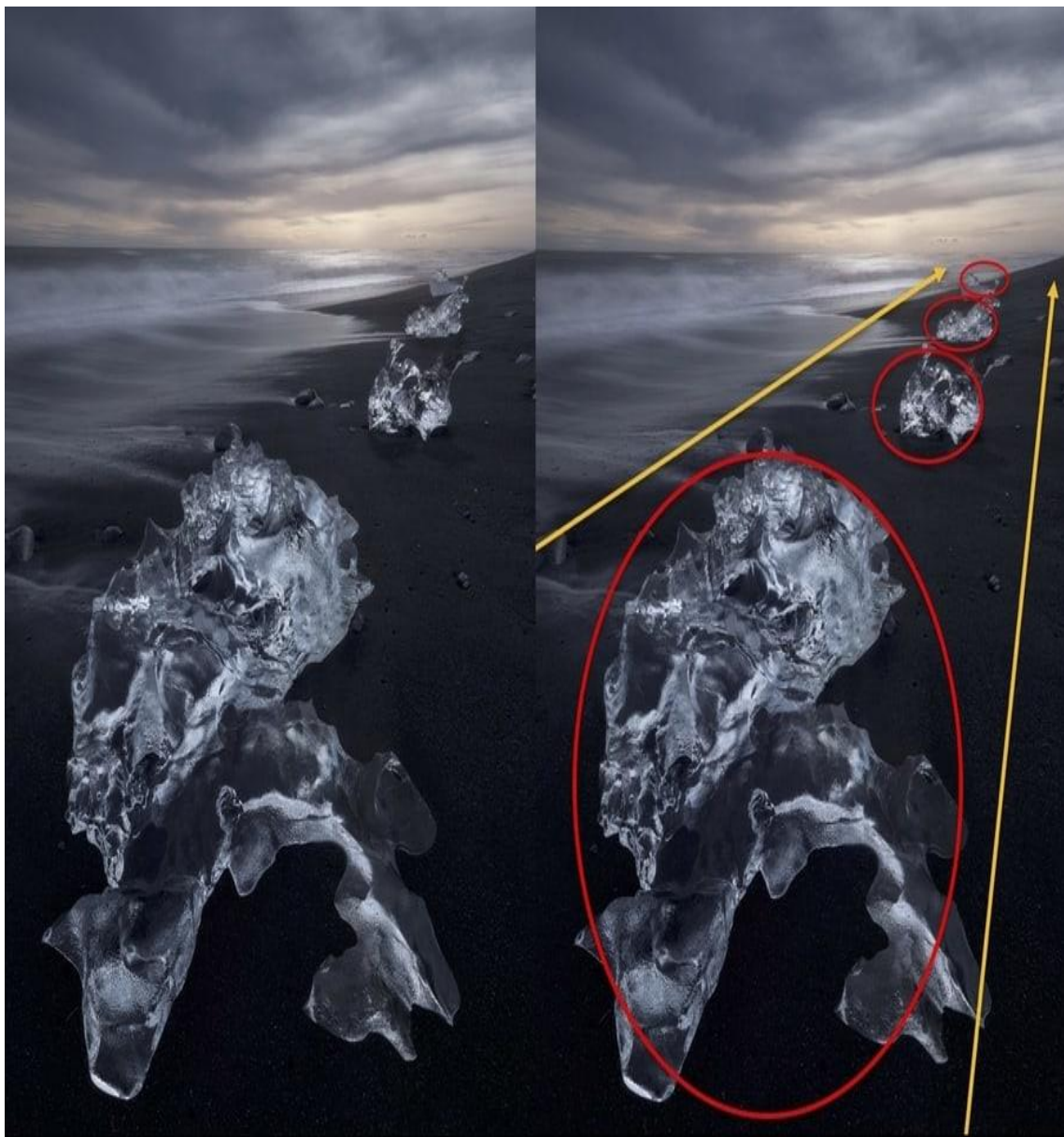
Regla de Repetición

Una buena técnica de composición para mejorar tus imágenes. La repetición es un elemento de composición original muy útil para conseguir que tus imágenes destaquen.

Mediante la repetición, podemos utilizar colores en la composición, formas, líneas, texturas, etc., creando un flujo visual atractivo para el espectador.

Un buen consejo para componer una imagen mediante la repetición es mantener los ojos bien abiertos, ya que podemos encontrar muchos patrones repetitivos tanto en la naturaleza como en entornos urbanos.

Repetición composición imagen

Reglas de Formas geométricas

Muchas reglas de composición fotográfica están relacionadas con las matemáticas, como la ley de los tercios, el triángulo dorado, la espiral dorada y un largo etcétera. Sin embargo, no es necesario llevar ninguna calculadora para crear mejores composiciones y encuadres utilizando estas reglas.

Un buen ejemplo de composición son las formas geométricas. Triángulos, círculos, cuadrados, rectángulos e incluso formas más complejas como rombos o diamantes.

La manera más fácil de encontrar formas es en arquitectura, pero podemos encontrar muchos de estos elementos compositivos también en la naturaleza.

Formas Geométricas imagen

Regla de Escala

una de las reglas de composición más llamativas. Una buena forma de cautivar el ojo del espectador es componer imágenes usando la escala.

La escala es una técnica compositiva relacionada con la proporción de los elementos y cómo se relacionan entre sí en términos de tamaño, distancia, etc.

Un buen consejo de composición es colocar un elemento que podamos reconocer para mostrar un sentido de escala, como colocar una persona o un animal en un gran paisaje.

También podemos utilizar otras técnicas de encuadre como la regla de los tercios para colocar el centro de interés en cualquiera de los “puntos dulces de la composición”.

composición escala imagen

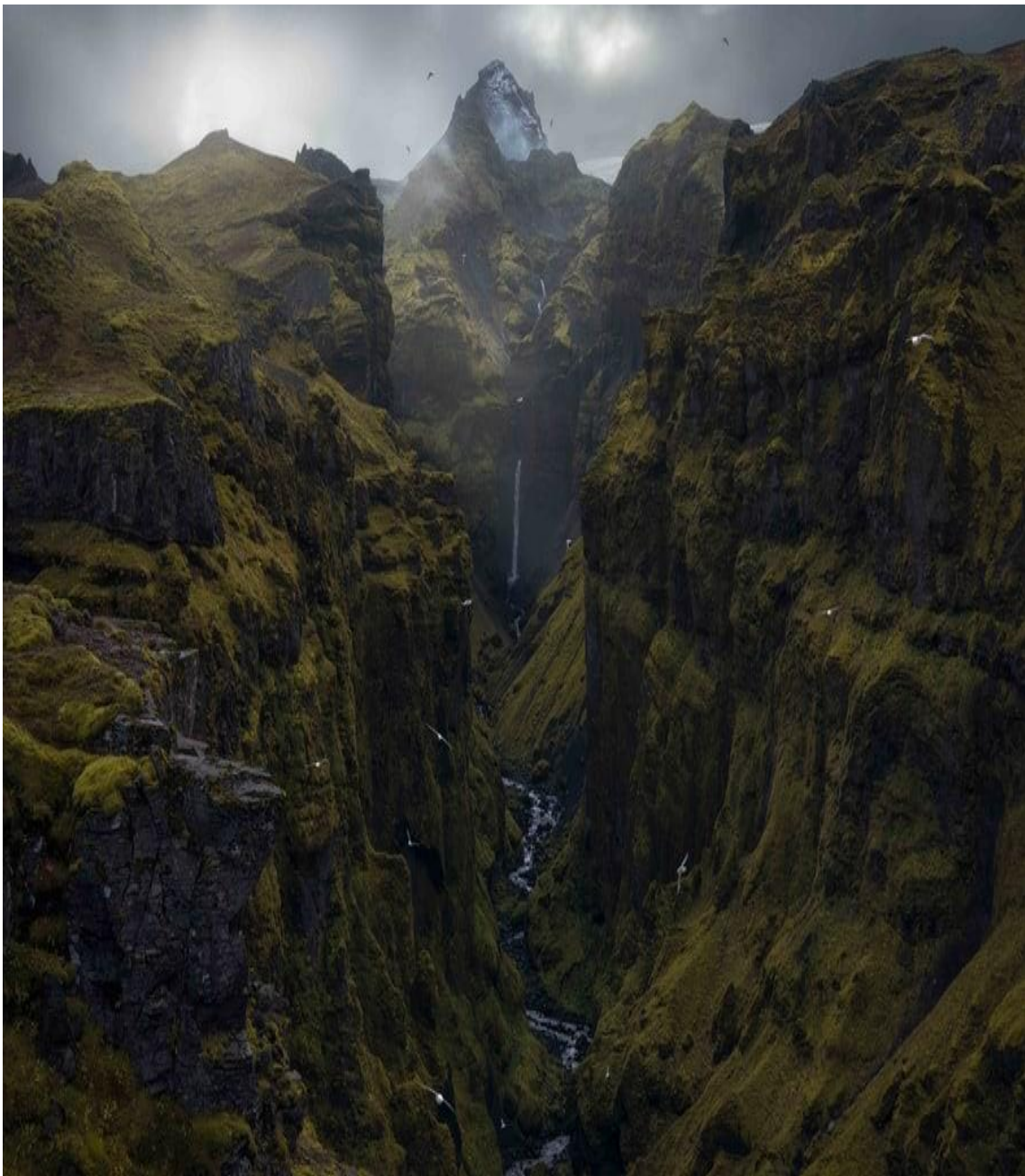
Regla de Profundidad

Un buen consejo de composición para sumergir al espectador en la imagen.

Una técnica de composición avanzada y muy efectiva es crear profundidad en la imagen. Al componer un dibujo, una pintura, una fotografía, etc. con profundidad, crearás más tridimensionalidad y la ilusión de volumen en tu imagen.

Son muchos los elementos compositivos que ayudan a crear profundidad como veremos a continuación, lo importante es utilizarlos a tu favor para mejorar tu composición y evitar errores de como crear una imagen demasiado plana.

Profundidad composición imagen

Regla de Atmósfera

La mejor forma de crear un ambiente etéreo. La atmósfera es uno de los elementos compositivos claves cuando queremos representar paisajes con más profundidad e interés en tus imágenes.

Al capturar o potenciar la atmósfera, conseguirás una sensación más etérea en tus composiciones y encuadres que harán que el espectador se sienta como si estuviera presente en la propia escena.

Atmósfera composición imagen

Regla de los Planos

Una gran técnica de composición para lograr más profundidad. Otra técnica de composición para incluir en las creaciones artísticas es componer usando diferentes planos.

Los planos aportan dimensión a la imagen, creando una ilusión de profundidad y volumen.

Planos composición imagen

Regla del Color

El elemento de composición que más se pasa por alto. Un error típico de composición es olvidarse del color.

Tendemos a pensar en reglas, proporciones, formas y muchos otros elementos cuando hablamos sobre composición fotográfica. Sin embargo, la composición usando la teoría del color es un elemento extraordinario para crear imágenes únicas.

Para componer imágenes usando colores, intenta encuadrar siguiendo uno de los esquemas de color principales como análogos, complementarios, tríadas, etc. También se puede crear más profundidad separando colores cálidos y fríos, sin olvidar el peso visual, ya que colores demasiado saturados pueden llegar a distraer.

Otra decisión relacionada con la composición del color es convertir la imagen a blanco y negro. Si los colores no añaden interés, a veces es más efectivo eliminarlos.

Composición de color imagen

Regla del espacio

Una regla básica del arte visual para principiantes. No hay un curso de composición fotográfica donde no se mencione la regla del espacio. Al igual que la regla de los tercios, es una de las reglas básicas de composición fotográfica y también una de las más fáciles de implementar en las obras que creamos.

De acuerdo con la regla o ley del espacio, se debe colocar al sujeto apuntando hacia el espacio vacío para crear una sensación de movimiento y espacio. Un ejemplo compositivo típico en fotografía de fauna consiste en dejar espacio frente al animal.

También es un buen consejo de composición para retratos, donde se puede lograr una mejor imagen capturando al sujeto mirando al espacio abierto en lugar de mirando al borde más cercano del encuadre.

Regla del espacio composición imagen

Regla de los impares

Un principio de composición muy útil. Otra regla sencilla de composición de imágenes es la regla de los impares.

Esta regla compositiva consiste en capturar un número impar de sujetos para crear imágenes visualmente más atractivas, incluyendo 3 o 5 elementos en lugar de 2 o 4. La base de la regla de los impares está relacionada con nuestro subconsciente, ya que los estudios demuestran que visualmente es más llamativo para nuestra mente agrupar sujetos siguiendo números impares.

Tampoco es necesario llevar esta regla de composición al pie de la letra, ya que hay muchas situaciones en las que tienes que pares quedan muy bien.

Regla de los impares imagen

Regla de los Patrones

La mejor manera de capturar composiciones abstractas Una buena técnica de composición es capturar patrones para crear un flujo más interesante en tu imagen.

Hay muchos tipos diferentes de patrones en composición como ser formas, colores, texturas, etc.

Utilizando otros elementos compositivos de la fotografía que ya mencionamos como la simetría y la repetición, podemos crear composiciones muy interesantes.

Patrones composición imagen

Regla de la Simplicidad

«menos es más» en composición fotográfica. Hay muchos tipos de composición, y uno de los errores de composición fotográfica más comunes es intentar incluir demasiados elementos en el encuadre.

La simplicidad es un consejo de composición fotográfica crucial para presentar tus imágenes de una manera clara y digerible para el espectador. Practica las composiciones siempre aplicando el enfoque minimalista de “menos es más”, y verás cómo tus imágenes tendrán más impacto y fuerza visual a pesar de incluir menos elementos.

Simplicidad composición imagen

Regla del Espacio negativo

Un principio de composición para enfatizar tu sujeto.

Cuando estudias composición, te das cuenta de la cantidad de imágenes visualmente atractivas que incluyen grandes espacios vacíos donde tu ojo va directamente al centro de interés.

El espacio negativo es un elemento compositivo fundamental que sigue los principios de simplicidad y punto de interés, y una de las mejores formas de enfatizar al sujeto y llevar la mirada del espectador a los puntos focales esenciales del encuadre.

Espacio negativo imagen

Regla de Recorte

Rellena el encuadre para componer fotografías.

En contraposición a la regla del espacio, el recorte es una herramienta de composición fotográfica que consiste en llenar el encuadre con el sujeto (técnica conocida como «Fill the frame» en inglés).

Es curioso, ya que el objetivo de esta idea de composición es el mismo que el del espacio negativo; enfatizar al sujeto y dirigir la mirada del espectador hacia los elementos importantes.

Este es un buen consejo para la composición de fotografías de fauna. Al recortar la imagen o usar una distancia focal más larga, podemos llenar el encuadre con el sujeto para evitar distracciones.

Recorte composición imagen

Regla de Yuxtaposición

Una técnica de composición para crear imágenes más interesantes.

Aunque yuxtaposición suena a vocabulario complejo de composición, es un elemento de composición fácil y muy efectivo.

En pocas palabras, la yuxtaposición consiste en colocar dos o varios elementos que contrasten uno al lado del otro sin tocarse unos con otros, se puede usar colocando colores, tonos, formas e incluso objetos o identidades contrarios para crear contrastes y que el espectador se detenga a analizar el significado visual de la imagen.

Yuxtaposición imagen

Regla de Primer plano

Uno de los mejores elementos de composición de paisaje. Enmarcar primeros planos interesantes en la imagen es un buen estilo de composición fotográfica para invitar al espectador a analizar tu imagen.

Esto no funciona en todas las imágenes, pero en ciertos tipos de composiciones, como el paisaje suele funcionar muy bien, incluir un primer plano visualmente atractivo es una buena forma de componer imágenes que atrapen al ojo.

Primer plano composición imagen

Regla de Perspectiva

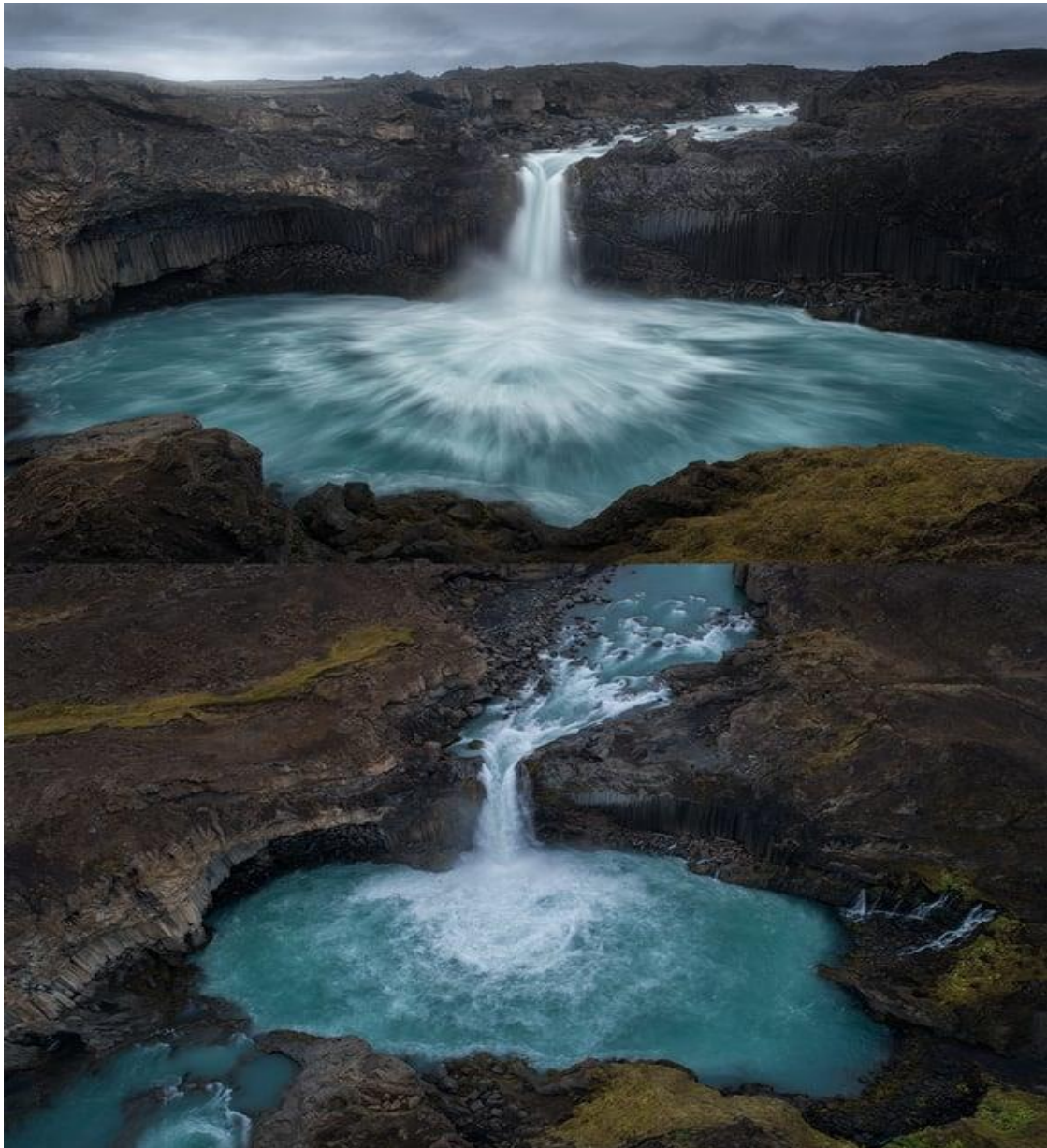
Un buen consejo de composición a seguir

Cuando componemos la perspectiva es un elemento clave en el encuadre final de la imagen.

Uno de los mejores ejercicios de composición para mejorar habilidades de composición es visualizar. Antes de empezar a trabajar en la imagen es muy importante fijarse en qué perspectiva parece más atractiva a la vista lo que vamos a plasmar en el dibujo, la pintura o lo que fuese

Un buen consejo de composición es salir de la «zona de confort»

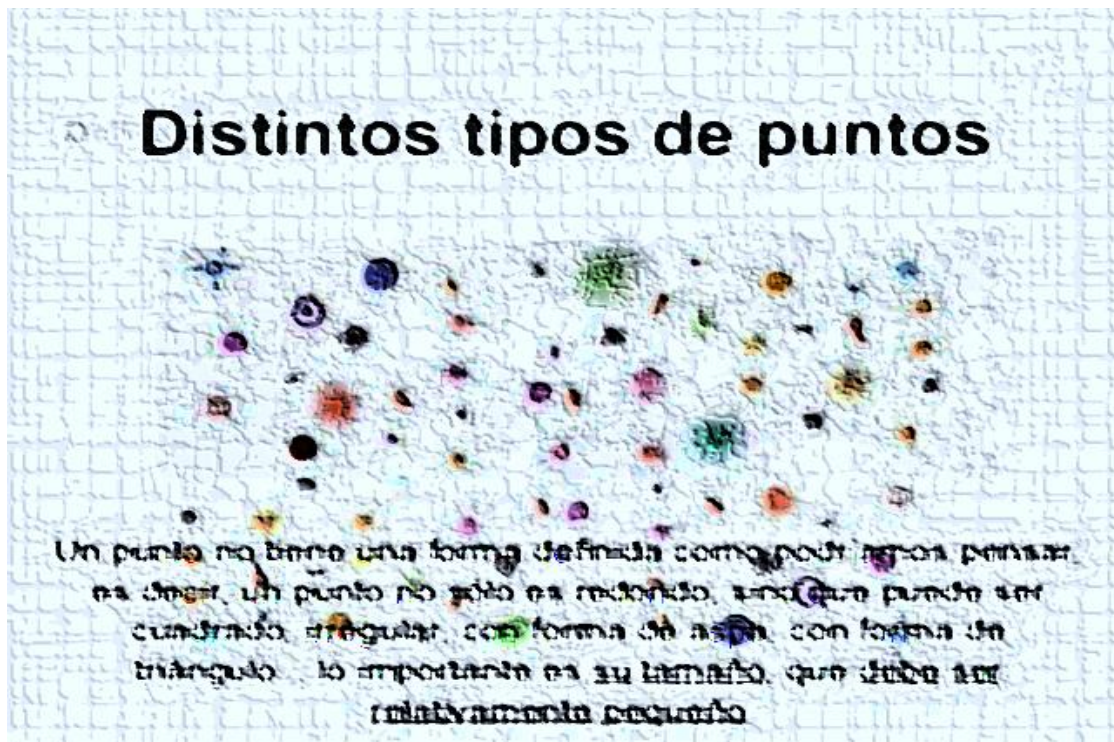
Perspectiva composición imagen

EL PUNTO

Es la mínima expresión que podemos encontrar en una composición artística. El punto es la base de toda expresión de la plástica visual, podemos encontrar diversidad infinita formas y tamaños de puntos, de allí la importancia de este en cualquier realización de un trabajo artístico.

Dibujos y Pinturas con puntos

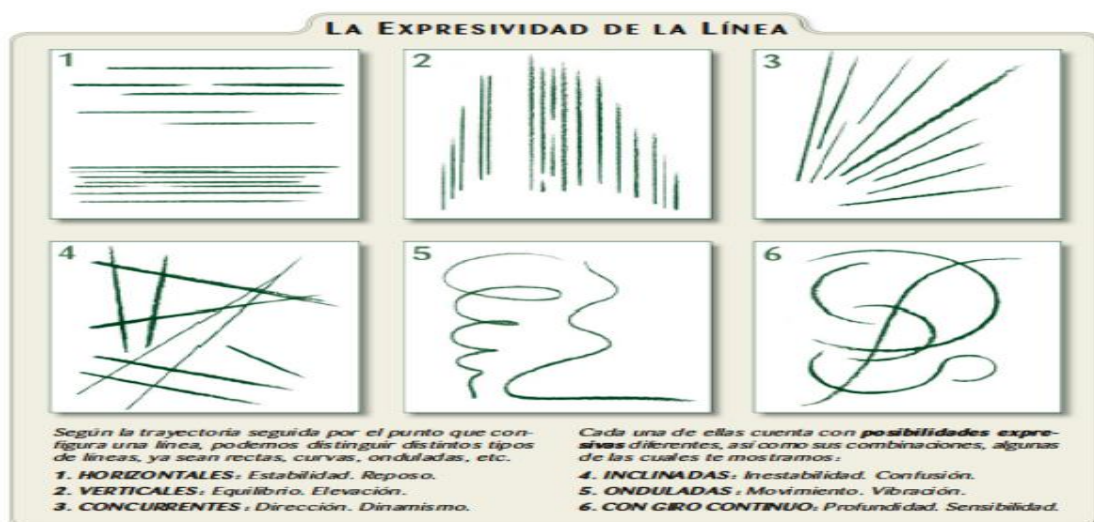

LA LÍNEA

Es una sucesión ordenada e infinita de puntos, asociados entre sí, que sigue una trayectoria y divide o limita una superficie sobre la que es trazada

Básicamente podemos encontrar dos tipos de línea en una composición plástica, la línea modelada, la cual no varía su intensidad de grosor en su recorrido, siendo esta de menor expresividad. Y por otro lado la línea modulada, que varía la intensidad de grosor en el recorrido siendo más expresiva dentro de la composición plástica.

También podemos diferenciar las líneas, en: rectas, curvas, paralelas, horizontales, oblicuas, ondulada, quebrada, abierta, cerrada, divergentes, convergentes, etc.

Dibujos con línea modelada y línea modulada

Línea modelada

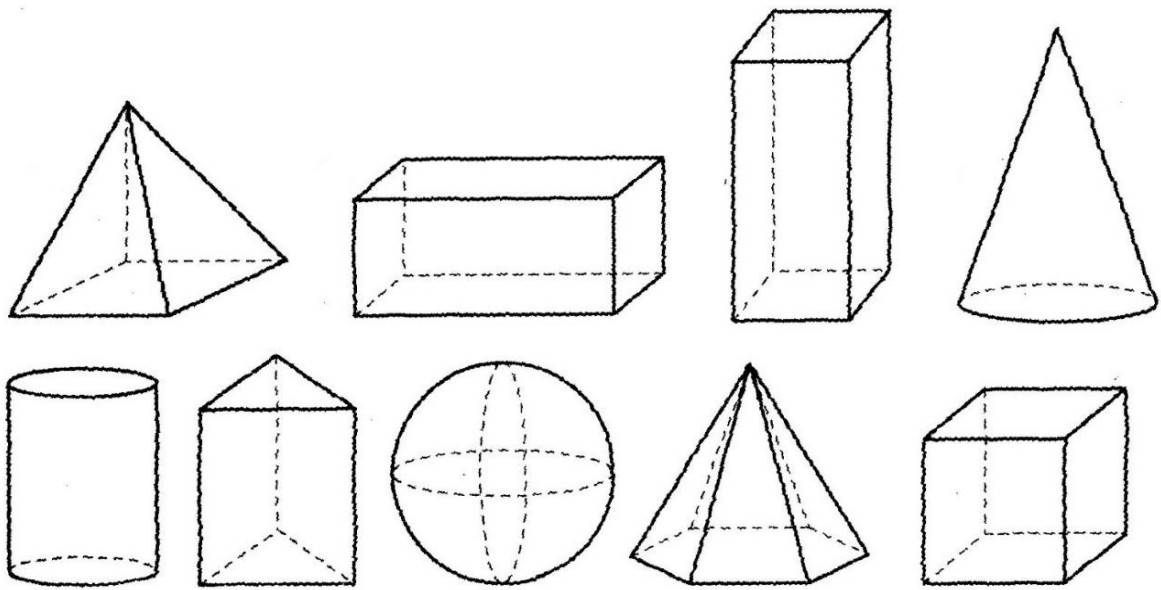
Línea modulada

FIGURAS GEOMETRICAS

Las formas geométricas, son aquellas estructuras, que aparecen desde tiempos inmemoriales acompañando al hombre, las tres principales son el círculo el triángulo y el cuadrado, aunque existen muchas más a tener en cuenta. Estas figuras pueden ser naturales o artificiales.

Cuando dibujamos o hacemos una obra tridimensional, podemos tener en cuenta para la composición un sin número de figuras geométricas, como el cubo, el cuadrado el cono, etc. las cuales nos ayudaran en el proceso de creación.

Algunas formas geométricas

Pintura realizada con figuras geométricas

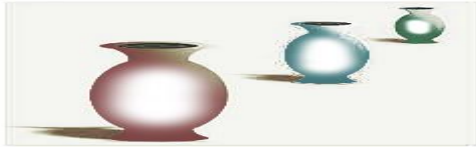

INDICADORES ESPACIALES

Los indicadores espaciales son un recurso de la plástica visual, como perspectiva, superposición, etc. Que sirven para generar en la psiquis del espectador, la sensación de tridimensión en la bidimensión,

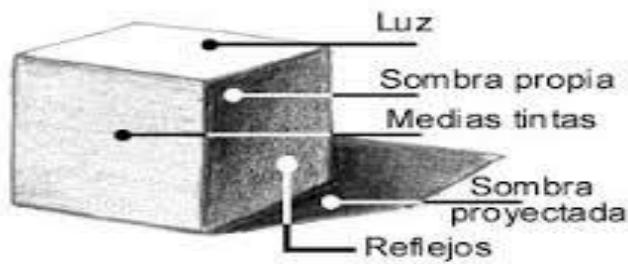
A continuación, veremos algunos de ellos

1 - Disminución de tamaño

Cuando los objetos que aparecen en una composición plástica tienen distintos tamaños, dan la sensación visual, que algunos de ellos están más cerca y otros más lejos de la vista del espectador.

2- sombra propia y sombra proyectada

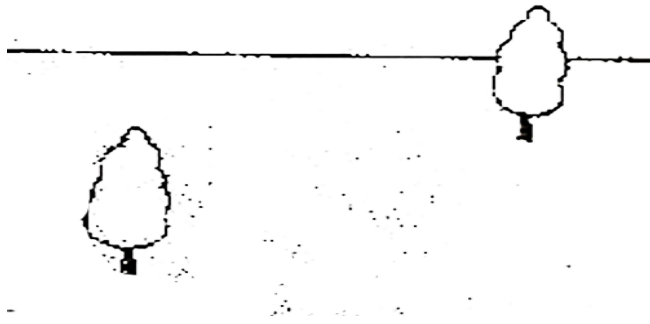
Cuando un objeto dibujado proyecta una sombra hacia el mismo, y otra hacia el exterior, da la sensación de espacio tridimensional.

3- disminución de detalle

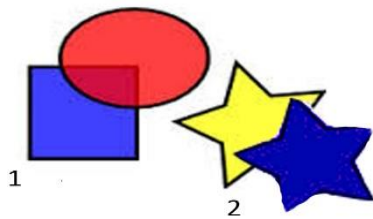
Cuando dos objetos parecidos en forma y tamaño, aparecen en un mismo plano, aquel que se observe con mayor cantidad de detalles, dar la sensación de estar más cerca del ojo del espectador.

4- ubicación en el plano

Cuando objetos que sean parecidos en tamaño y forma aparezcan en una composición plástica, y uno de ellos este, casi sobre la línea de horizonte y el otro este claramente por debajo de la línea de horizonte, este último se verá como más cerca del espectador, que el primero.

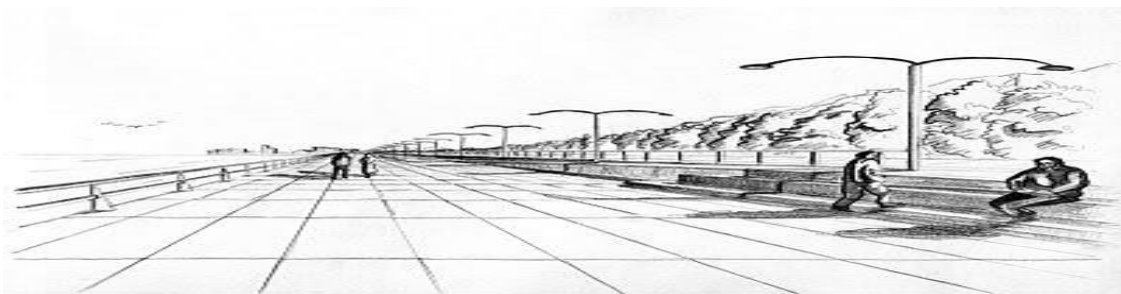
5- Superposición y transparencia

La transparencia se forma cuando un objeto que es translucido pasa por delante de otro dejando ver el que está por debajo en su totalidad, pero con matices o valores distintos. (Caso 1 de la imagen precedente)

La superposición se forma cuando un objeto pasa por delante de otro, dejando ver parte del objeto que esta por detrás (caso 2 de la imagen precedente)

6 – Líneas diagonales y perspectiva

La perspectiva es colocar en una composición plástica, un punto de fuga o varios puntos de fuga para que las líneas de los elementos que en ella se colocaran se dirijan a ese o esos puntos de fuga.

Cuando las líneas diagonales son puestas de determinadas maneras en una composición plástica, generan sensación de profundidad.

COMPOSICIÓN ARTÍSTICA CON DISTINTOS INDICADORES ESPACIALES

FIGURA Y FONDO

La percepción humana cuando observa imágenes, tiende a subdividir, en zonas bien definidas que podríamos llamar (FIGURAS) y en formas más ambiguas y desorganizadas llamadas (FONDO). Un estudioso de la percepción visual llamado Edgar Rubín estableció algunas leyes para determinar con mayor exactitud, a que se le puede llamar figura y a que fondo.

Enumeremos a continuación alguna de ellas:

- 1- Toda superficie rodeada tiende a convertirse en figura
- 2- El fondo pasa siempre por detrás de la figura
- 3- La figura tiende siempre a verse más cerca del espectador
- 4- El valor o el color de la figura tiende siempre a ser más fuerte y compacto que el del fondo.

Así pues podemos encontrar al menos cinco formas diversas de contemplar la figura y el fondo en una composición plástica.

- 1 figura simple fondo simple
- 2 figura simple fondo complejo
- 3 figura compleja fondo simple
- 4 figura y fondo complejo
- 5 figura y fondo ambiguo o reversible. (En este caso es difícil determinar donde comienza el fondo y la figura o cual es la figura y cual el fondo)

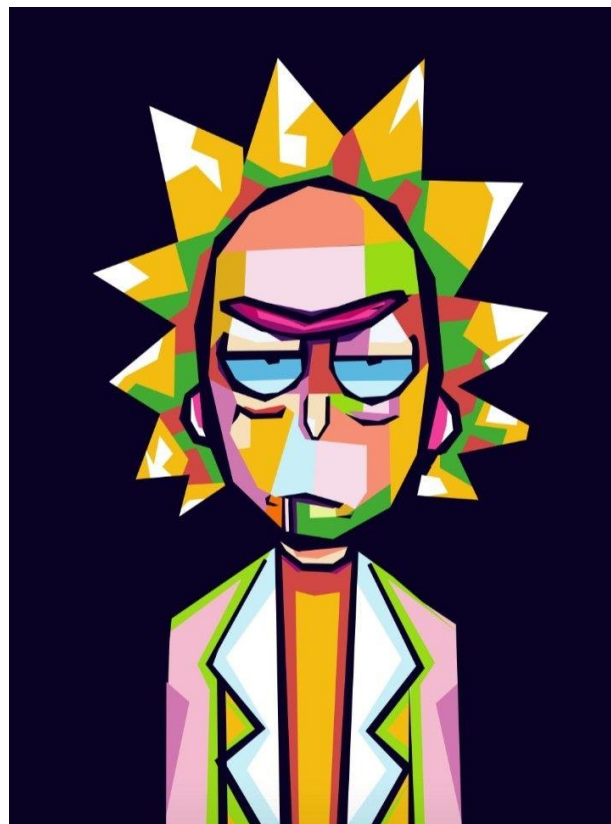
1 figura y fondo simple

2 figura simple fondo complejo

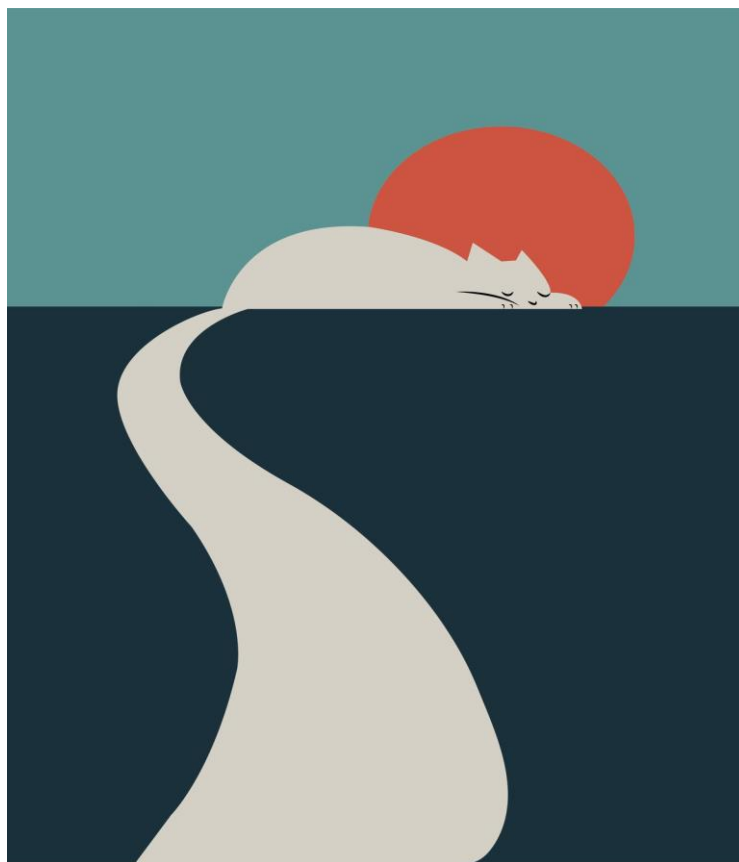
3 figura compleja fondo simple

4 figura compleja fondo complejo

5 figura y fondo ambiguo o reversible

PROPORCIONES - FIGURA HUMANA

La proporción es cuando las partes de un todo están relacionadas correctamente ya sea por tamaño, forma, color, etc. Podríamos decir que la proporción está íntimamente relacionada con el equilibrio y la armonía. A continuación, veremos los pasos a seguir para la realización del dibujo de la figura humana.

1era cabeza: Se empieza a medir desde el perfil superior del cráneo, sin contar el cabello, hasta la base de la mandíbula, barbilla, o mentón.

2da. Cabeza: Desde la base del mentón hasta las tetillas.

3ra. Cabeza: Desde las tetillas hasta el ombligo, esta coincide también con el quiebre de los codos.

4ta cabeza: Desde el ombligo hasta la base de la pelvis, allí se ubicaría la mitad exacta del cuerpo.

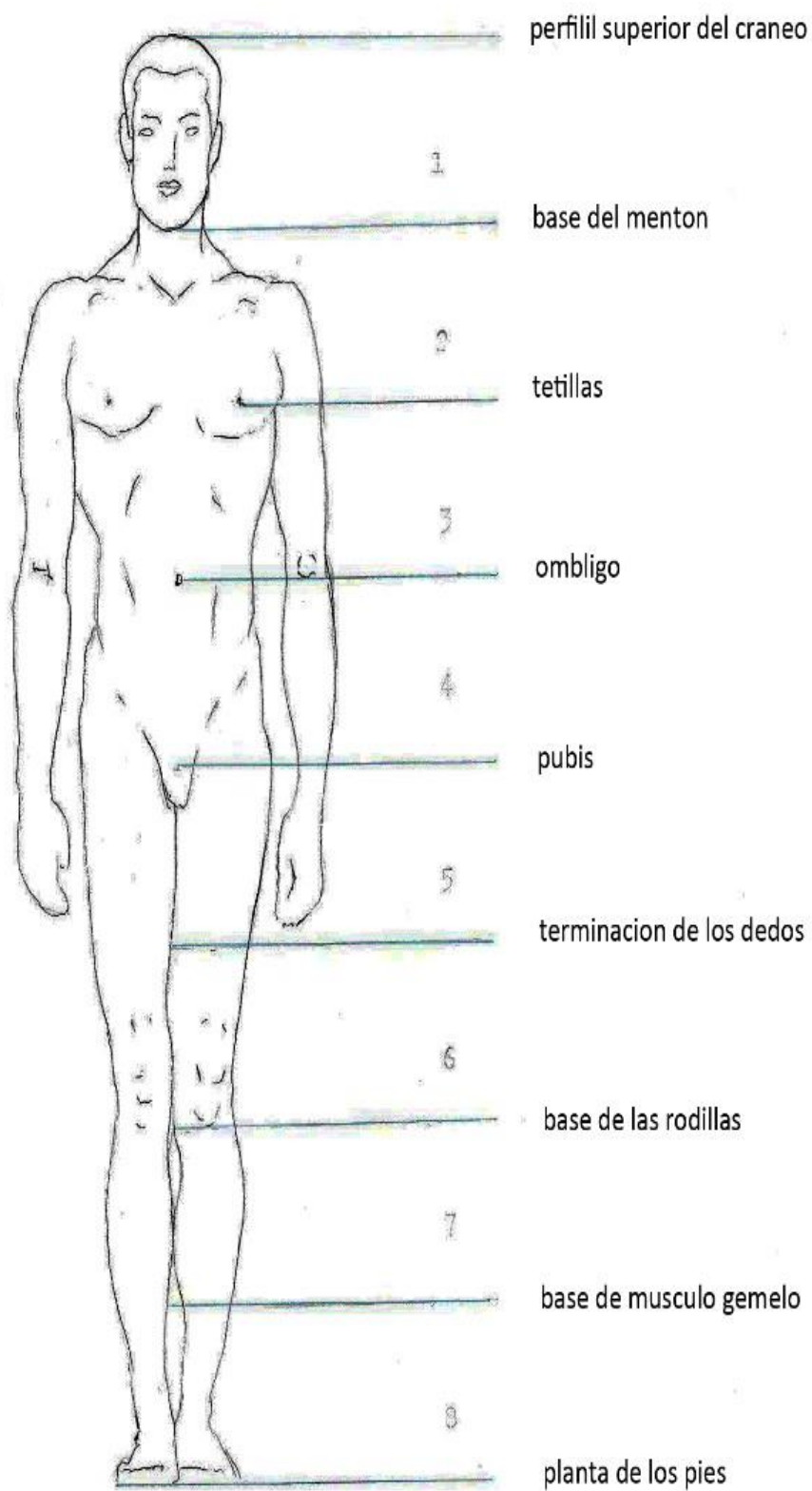
5ta cabeza: Desde la base de la pelvis, hasta la terminación de los dedos, teniendo en cuenta que los brazos se encuentren colgando al lado del cuerpo.

6ta cabeza: Desde la punta de los dedos, hasta la base de las rodillas.

7ma. Cabeza: Desde la base de las rodillas, hasta la base de los gemelos o pantorrilla.

8va. Cabeza: Desde la base de la pantorrilla, hasta la planta de los pies.

Se debe tener en cuenta que las cabezas que tomamos referencia son para determinar el alto o largo de una figura humana. En el ancho de hombros, se debe calcular en la mujer 2 cabezas y en el hombre 2 y media, en la parte de las caderas el hombre puede oscilar entre 1 cabeza y media o 2 cabezas y en la mujer 2 o 2 y media.

Proporciones del rostro humano

Para la realización del rostro humano debemos tener en cuenta el grafico precedente, ya que este nos ayudara a que la misma tenga proporción, equilibrio y armonía.

Lo primero que debemos hacer es tomar una medida, por ej: 6 cm, esta medida la multiplicaremos 3 veces y media, en vertical, como se puede observar en la imagen.

Esta misma medida de 6 cm la multiplicaremos ahora por 2 en forma horizontal (como se ve en la imagen).

Luego trazamos las líneas suavemente, en forma vertical y horizontal. (ver grafico)

Debemos ir dibujando el rostro de frente teniendo en cuenta los siguientes pasos.

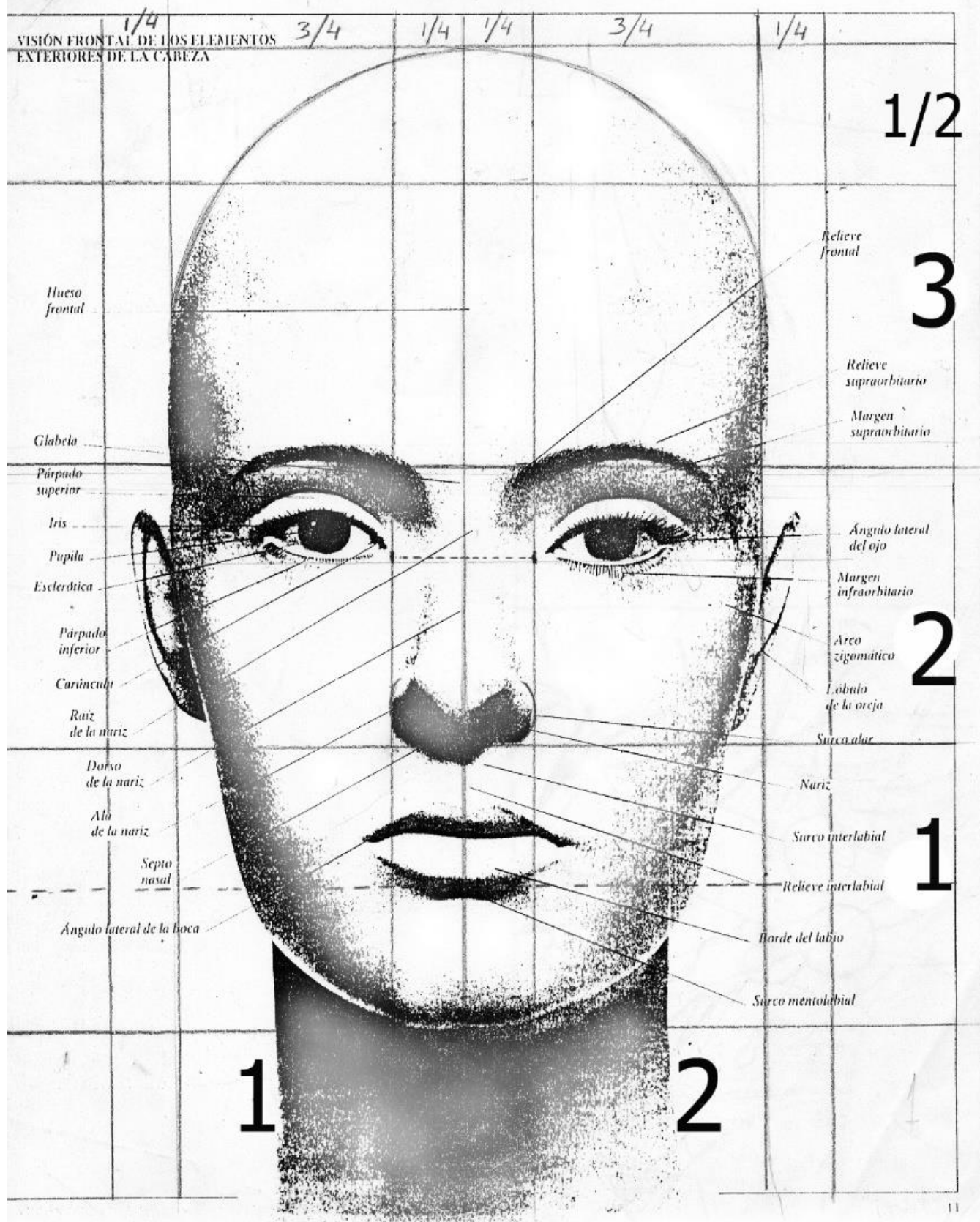
- La línea nº 1. En la base de esta seria donde se apoyaría el mentón y en la parte superior se dibujaría la base de la nariz y también la base de las orejas (ver gráfico) Este espacio lo subdividimos en 2 partes con una línea horizontal, en su parte superior dibujaremos los labios (como vemos en el gráfico)
- La línea nº 2 en su parte superior se dibujarían las cejas y por debajo de esta los ojos, también se pueden dibujar la parte superior de las orejas (ver gráfico).
- La línea nº 3 en su parte superior se dibujaría el límite superior de la frente (es decir donde comenzaría el cabello).
- Por último la media parte restante terminara con el perfil superior del cráneo donde iría el cabello (si es que se lo dibujamos).

Líneas verticales

- Entre medio de estas dividimos 3 cm para un lado y 3 cm para el otro (como vemos en el gráfico) esta división que hemos hecho nos sirve para: 1º tener referencia de la distancia entre los ojos), 2º el ancho que debe tener la nariz. 3º calcular el tamaño de los labios (ver gráfico).

1/4 3/4 1/4 1/4 3/4 1/4

VISIÓN FRONTAL DE LOS ELEMENTOS
EXTERIORES DE LA CABEZA

Arte figurativo y arte abstracto

Figurativo

El arte figurativo representa objetos y seres reconocibles del mundo real, buscando una semejanza con la realidad (aunque puede estilizarla).

Ejemplos de arte figurativo

Abstracto

El arte abstracto se aleja de lo reconocible, usando formas, colores y líneas para expresar emociones o conceptos, sin la obligación de imitar la naturaleza, centrándose en los elementos plásticos en sí mismos.

Ejemplos de arte abstracto

EL COLOR

El color es una percepción visual que nuestro cerebro crea al interpretar diferentes longitudes de onda de luz que llegan a nuestros ojos desde los objetos, los cuales absorben y reflejan distintas partes del espectro luminoso visible; es decir, vemos los colores que un objeto refleja, no los que absorbe, y sin luz no existe el color.

Para poder entender como vemos los colores es indispensable tener, aunque sea una mínima noción de cómo funciona del ojo humano.

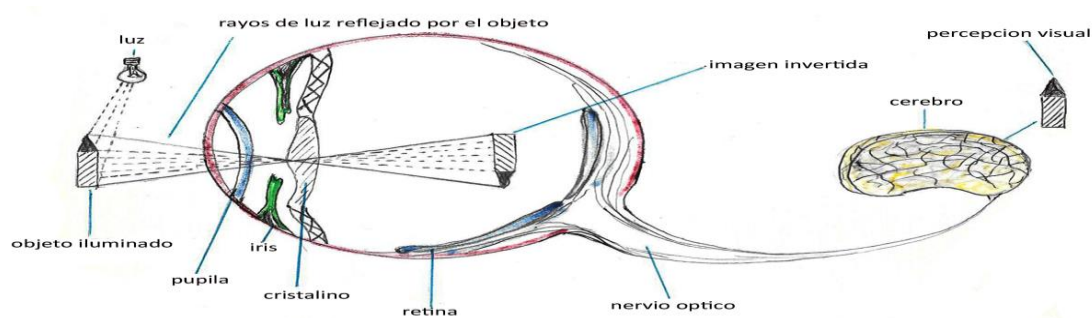
Para que podamos interpretar en nuestro cerebro la imagen externa que captaron nuestros ojos, se producen varios efectos:

Óptico: un objeto es iluminado por una luz natural o artificial, los rayos que este cuerpo refleja, penetran nuestra pupila, la atraviesan y llegan al cristalino, que es una lente biconvexa de convergencia variable (esto quiere decir que se dilata o se contrae de acuerdo a la mayor cantidad de luz que reciba), de allí la imagen pasa al fondo del ojo en forma invertida, (hasta aquí es el fenómeno óptico).

Químico: En la parte posterior del ojo se encuentra la retina, la cual posee unas moléculas llamadas conos y bastones, que son receptores de luz y se encargan de descomponer la luz a través de una sustancia llamada Rodopsina. A partir de aquí comienza el fenómeno nervioso.

Nervioso: De la retina salen unas fibras ópticas que se conectan con el nervio óptico que van a dar en la parte occipital del cerebro (parte posterior del cerebro), allí se elabora toda la información recibida, para construir la imagen que captaron nuestros ojos, este proceso nervioso es el que menos información se tiene.

Gráfico explicativo

Como vemos los colores

La sensación de color que percibimos de los objetos está dada por la longitud de onda de la luz, es decir por la cantidad de luz que a estos les llega, a su vez estos por sus componentes químicos repelen o absorben determinadas cantidades de luz, esa parte que repelen de luz es la que llega a nuestros ojos (a diferencia de lo que creemos el color no está en los objetos, si no que este aparece por la cantidad de longitud de onda que a estos les llega); así tenemos que aquellos objetos que absorben más del 90% de la luz que les llega aparecen como negros, y los que repelen más del 90% de luz que les llegan aparecen como blancos.

TIPOS DE MEZCLA DE PINTURAS

Para realizar una pintura podemos realizar 3 tipos de mezcla.

Mezcla Intima

Se obtiene cuando mezclamos dos colores en una paleta y el color resultante es homogéneo sin variaciones aparentes, este tipo de mezcla se utilizó mucho en los estilos renacentistas, barroco realismo.

Pintura surrealista: Mezcla íntima

Mezcla Óptica

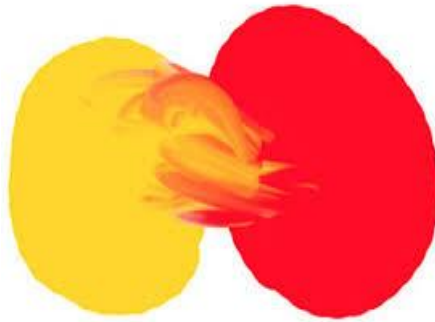
En este caso la mezcla surge de un efecto visual que se logra cuando los colores complementarios se colocan en pequeñas partes y en mucha cantidad, yuxtaponiendo y superponiendo dichos colores, de esta manera la mezcla la realiza nuestro ojo. Este tipo de mezcla se utilizó mucho en pinturas impresionistas y puntillistas.

Pintura puntillista: Mezcla óptica

Mezcla por arrastre

Mezcla por arrastre: esta mezcla se produce cuando pasamos por una superficie una parte de pintura y cuando aún esta húmeda esta, le pasamos otro color por encima, de esta manera queda una variación de colores más que interesante. Este tipo de mezcla se utilizó mucho en estilos como el fauvismo, el postimpresionismo, pintura moderna y posmoderna.

Pintura con espátula mezcla por arrastre

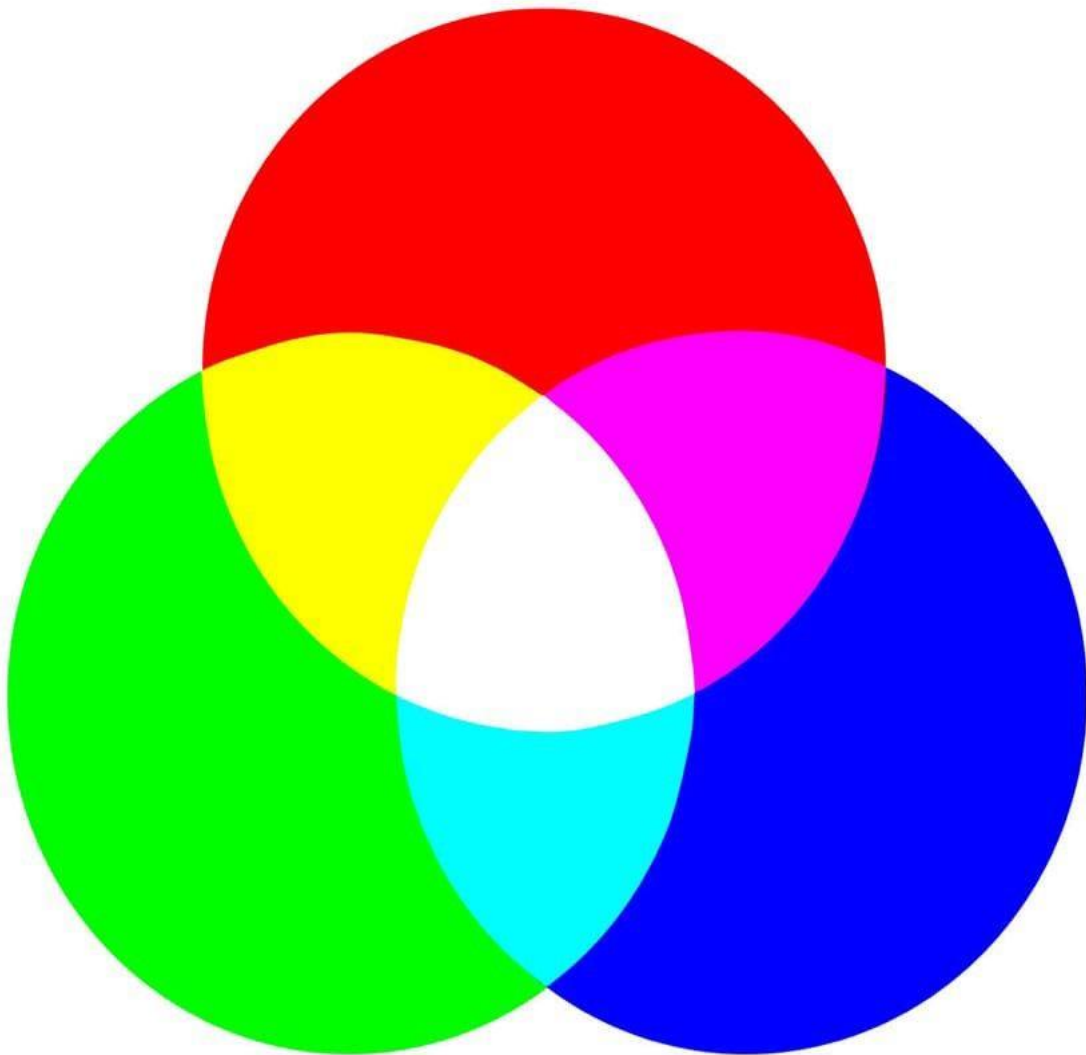

MEZCLA ADITIVA, SUSTRACTIVA Y PIGMENTARIA

Mezcla aditiva definición

La mezcla aditiva se obtiene de la mezcla de luces y más específicamente de los colores verde rojo y azul que son los colores primarios de la luz, así la suma de los tres colores primarios de la luz da como resultado una luz blanca, mezclando el azul y el verde da el color cyan, mezclando el rojo y azul da el magenta, y mezclando el rojo y el verde da el color amarillo.

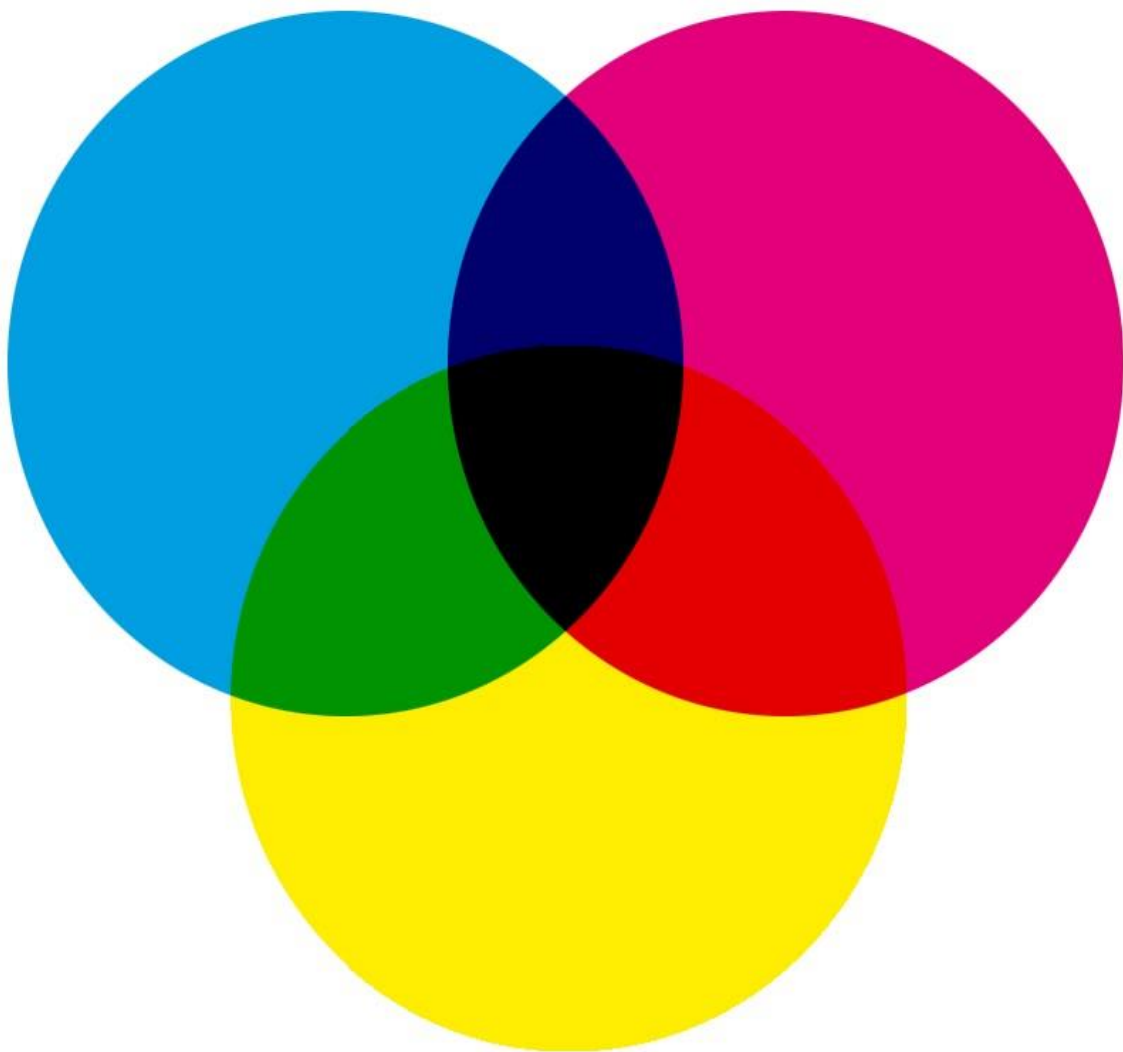
Mezcla aditiva de colores de luz círculo cromático

Mezcla sustractiva de colores de luz

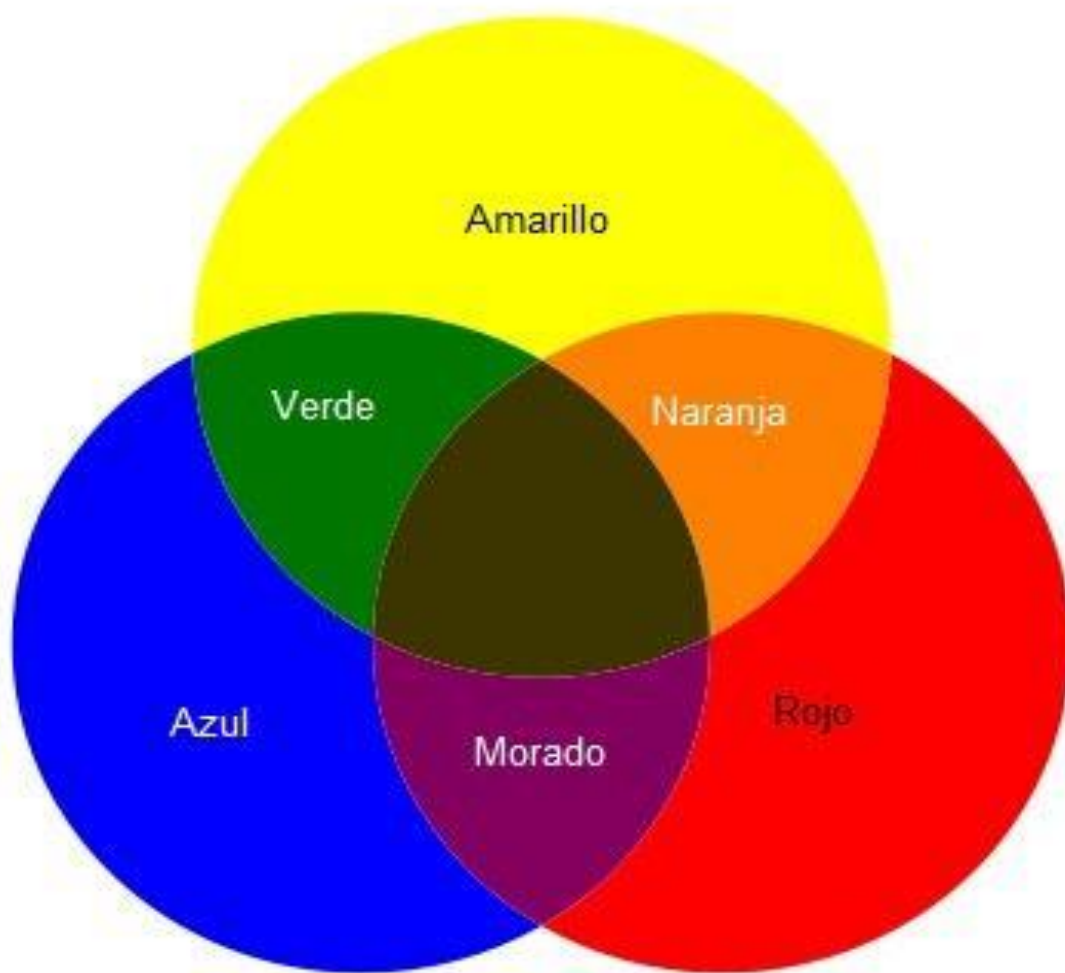
La mezcla pigmentaria es usada en impresión, siendo el punto de partida la luz blanca y sustrayendo longitudes de onda para reflejar el color que vemos.

La mezcla sustractiva se puede realizar solo cuando los colores primarios de la luz intervienen en dicha mezcla y en consecuencia se hace posible la sustracción de estos colores.

Mezcla pigmentaria

a través de pigmentos es decir esta se realiza con pintura y a diferencia de los colores de la luz, los colores primarios pigmentarios son el rojo – el azul – y el amarillo. Si mezclamos rojo y azul da violeta, si mezclamos azul y amarillo da verde y si mezclamos el rojo con el amarillo nos da anaranjado, obteniendo de esta manera los colores secundarios. Al mezclar los tres colores entre sí, en proporciones iguales da un gris neutro.

CLAVE TONAL – VALORES

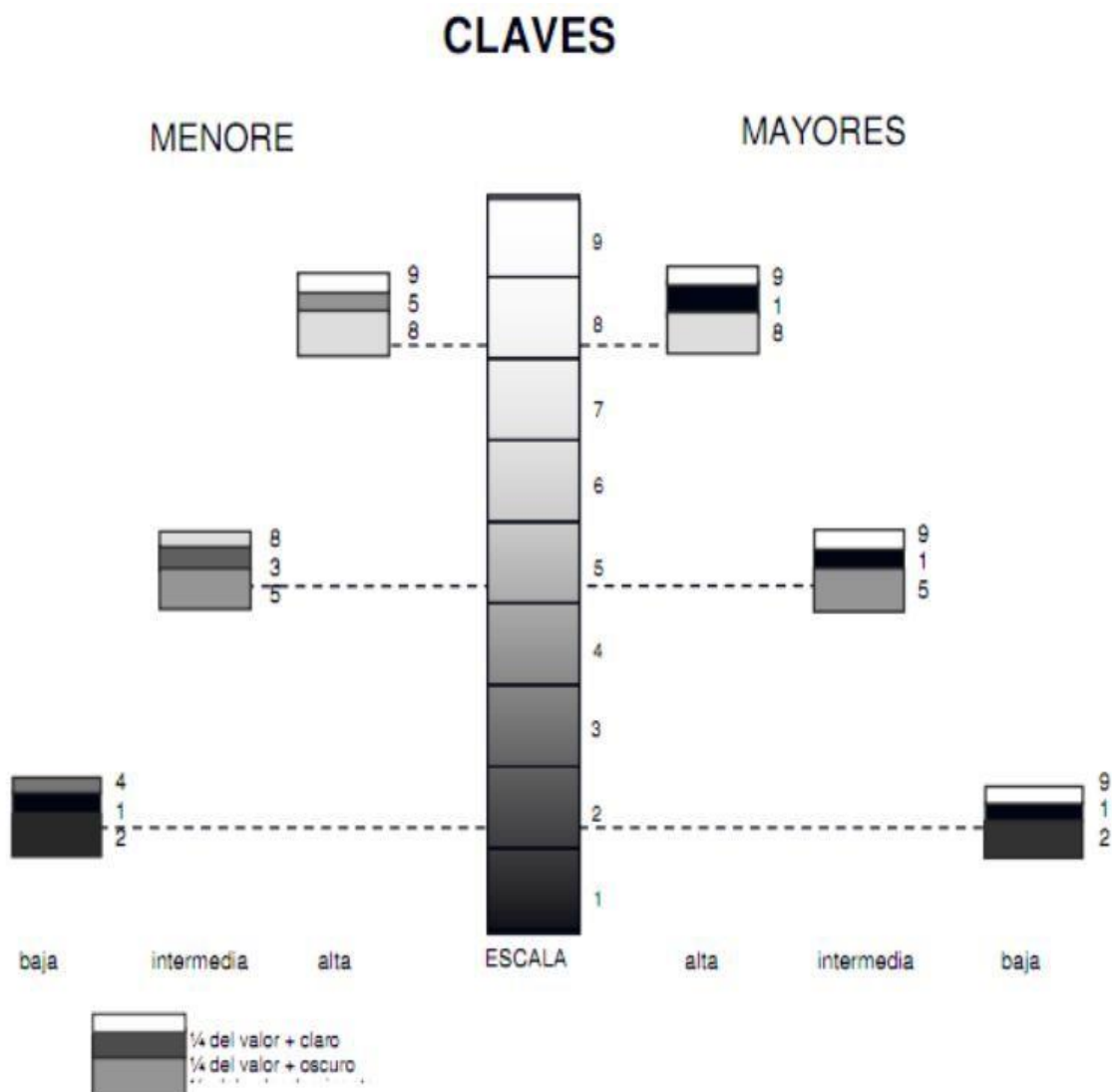
Clave tonal: es un recurso que se utiliza en plástica visual para determinar el grado de luminosidad que posee una composición artística.

Valor: el blanco y el negro son valores no colores, ya que ambos carecen de colores en su formación, por eso nos referimos a ellos utilizando la palabra valoren vez de color, en plástica visual la palabra valor también se utiliza para determinar el grado de oscuridad o claridad que tiene un color.

Por valores altos se entiende los colores o valores muy claros (altos) los bajos son los colores o valores muy oscuros y por último, los intermedio, tal cual como su nombre lo indica.

Para determinar la clave tonal de una obra se utiliza una escala de 9 valores que va desde el valor 9 el más claro (blanco) y el valor 1 el más oscuro (negro). Esta tabla se divide en tres partes de tres valores cada uno 9,8, y 7 valores altos (claros) 6, 5 y 4 valores intermedios y 3,2, y1 valores bajos (oscuros).

Las obras artísticas suelen tener alguna de estas tres variantes y con tendencia hacia alguna otra. A parte de esta característica la obra puede ser mayor (cuando hay contraste entre los valores bajos y altos, o menor (cuando no hay ese tipo de contraste en la obra)

CIRCULO CROMÁTICO

Círculo cromático pigmentario, de OSWALD – colores primarios, secundarios, complementarios, análogos, adyacentes, color local, color saturado, color simbólico. En el gráfico podemos observar la ubicación de los colores, en este círculo cromático, también podemos ver las distintas variantes que se pueden utilizar para realizar una pintura, u otro tipo de composición.

Círculo cromático de Oswald

Círculo Cromático

Los colores primarios pigmentarios

Los colores primarios son aquellos que no pueden obtenerse con la mezcla de ningún otro color, por eso se los denomina colores puros, estos son el amarillo-el rojo- y el azul.

Pintura con colores primarios: Azul - Rojo – Amarillo

Mezclándolos los colores primarios entre sí, se obtienen todos los demás colores.

Color secundario, se obtiene por la mezcla de 2 primarios:

Azul + Rojo = Violeta --- Azul + amarillo = Verde --- Rojo + Amarillo = Anaranjado

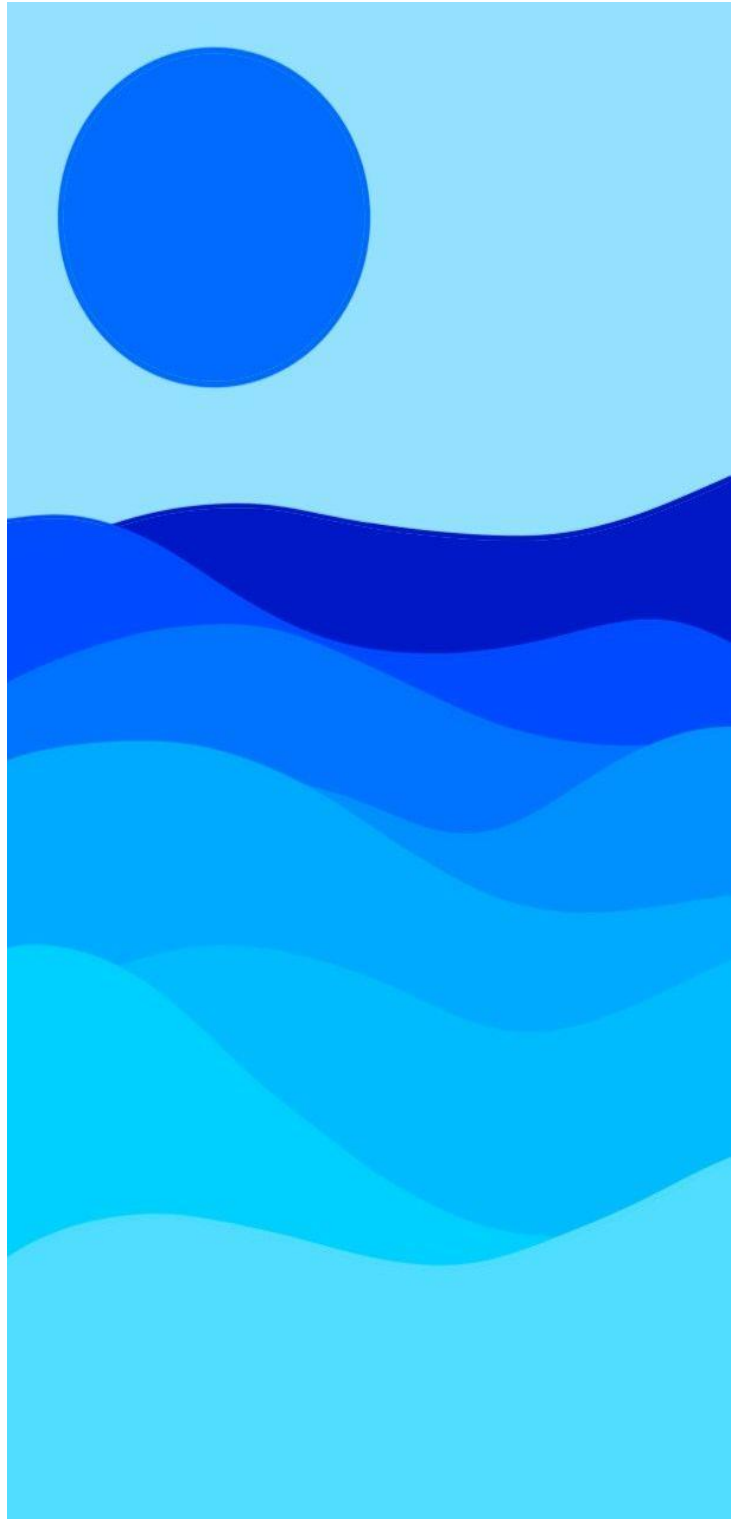

Color terciario: se logra con la mezcla de los 3 primarios juntos, en distintas proporciones

Color análogo: son aquellos colores que tienen semejanza entre sí.

Pinturas con colores análogos

Color saturado:

Un color está saturado, cuando tiene grandes proporciones de pureza, es decir con poca mezcla o nada de otros colores, de blanco, negro o gris, y decimos que tiene poca saturación, cuando pasa justamente lo contrario.

Pintura realizada con colores saturados

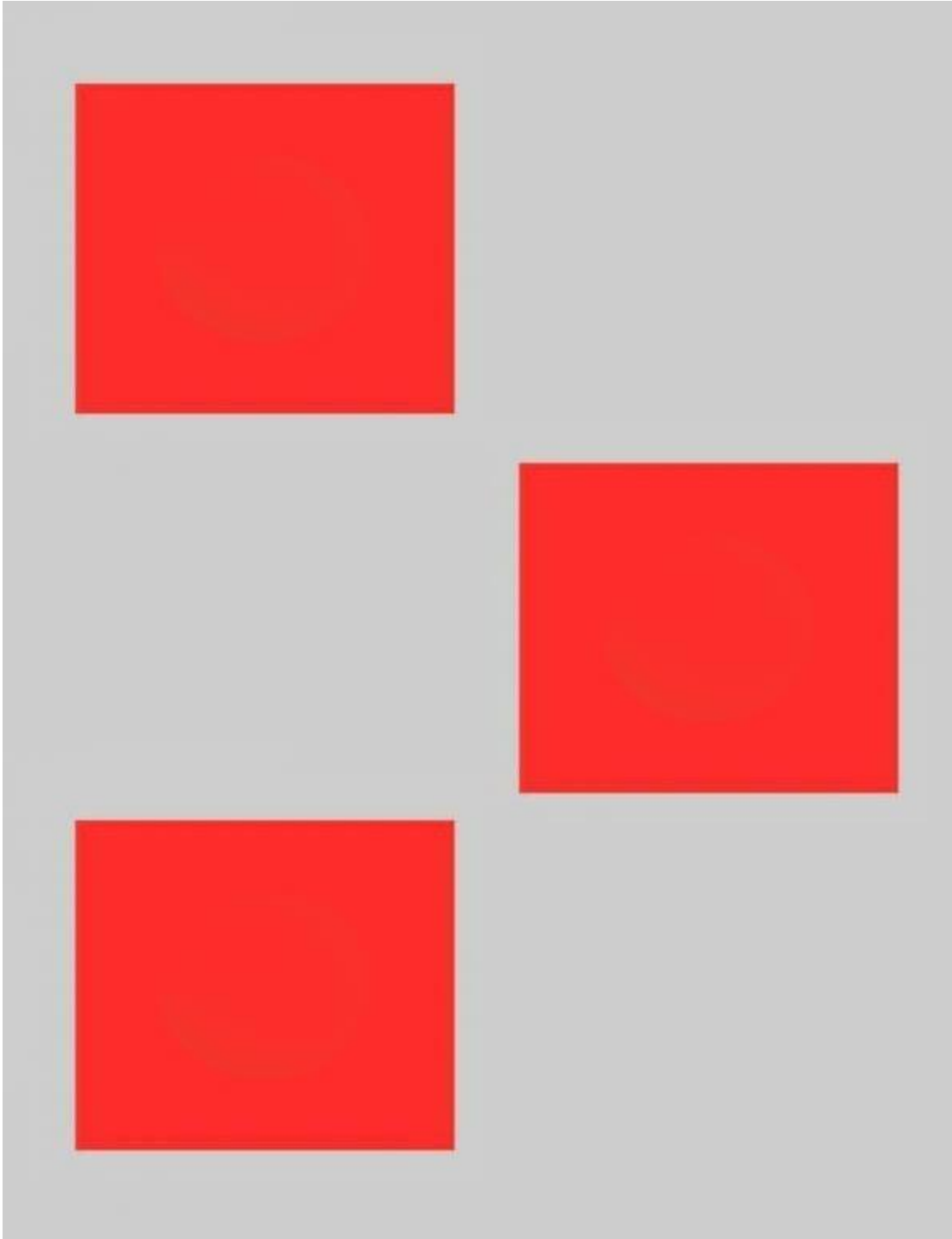

Color local

Es el color que un objeto tiene por sí mismo, sin la alteración de la luz reflejada de otros objetos o la influencia de las sombras.

Se busca representar la tonalidad pura del objeto bajo una luz gris neutro, blanca o plana

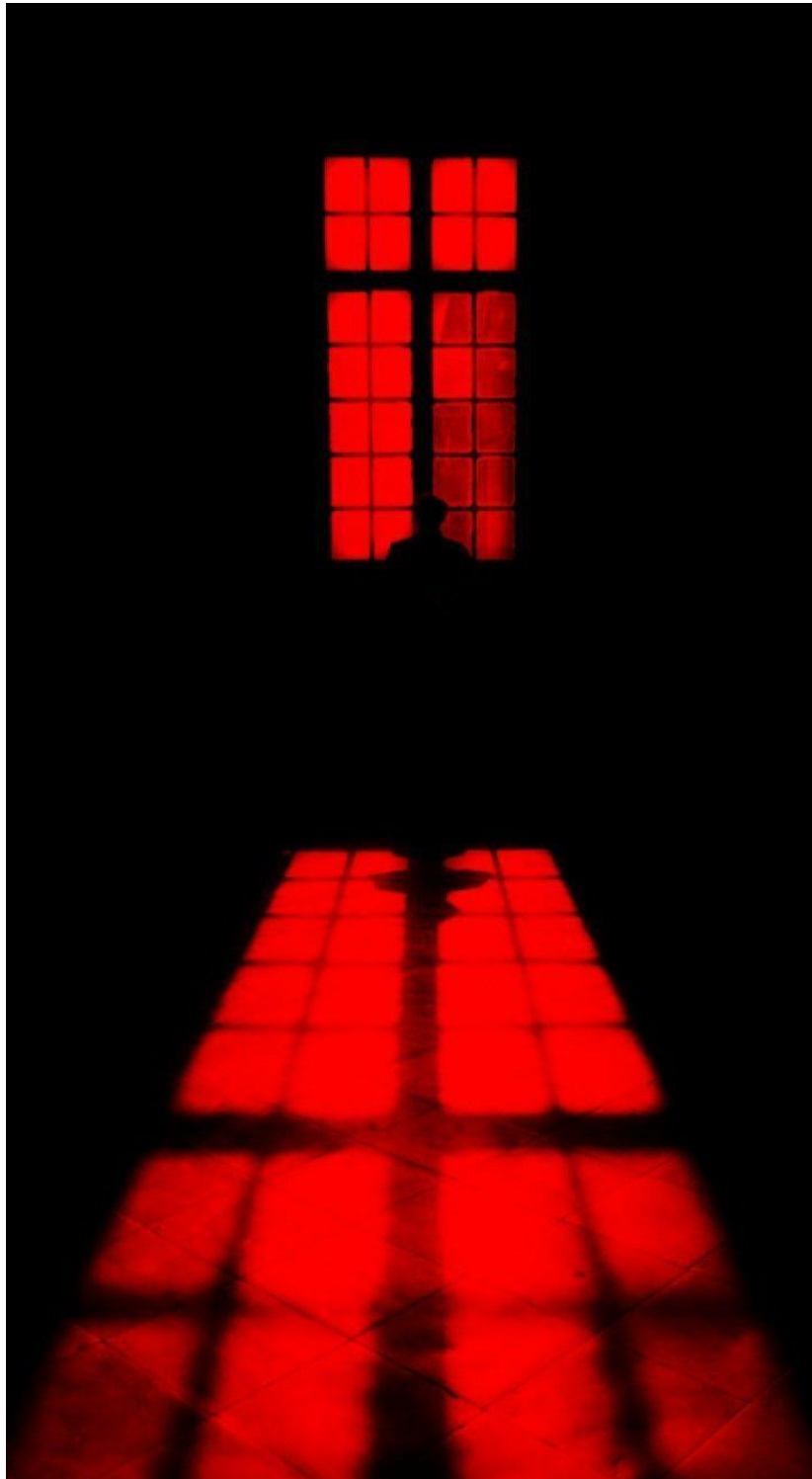
P i n t u r a c o n c o l o r l o c a l

Color Simbólico:

Es la cualidad subjetiva que se le atribuye a un color o a un valor dentro de una sociedad. Por ejemplo, en algunas sociedades el valor negro, simboliza lo malo, lo impuro, la muerte, o por ejemplo, el rojo la sangre, el dolor... Mientras que en otras sociedades le pueden atribuir otro valor simbólico.

Pintura utilizando el color rojo y el valor negro de forma metafórica

MODULADO Y MODELADO DEL COLOR

Tanto en el modelado como en el modulado se utilizan para darle al color distintos grados de luminosidad, esto se suele utilizar para que los objetos que pintamos den la sensación de volumen, claridad u oscuridad.

Modelado del color

El efecto de luz o sombra se logra mezclando el color con negro, blanco o gris se denomina MODELADO. El efecto que se logra con el modelado es más frío y menos realista que en el modulado.

Pintura monocromática utilizando modelado del color

Modulado del color

El efecto de claridad u oscuridad que se logra mezclando un color con otro color u otros colores se denomina MODULADO. también en esta mezcla se puede mezclar el color con algo de valor blanco. Pero no con negro.

El efecto logrado con esta mezcla es más cálido y da a los objetos pintados una sensación más realista.

Pintura realizada con modulado del color

Matiz - Tinte - Tono

El MATIZ, el TINTE, o TONO, en general, se suele definir como la propiedad más básica del color, es la cualidad que nos permite identificarlo como tal, sin ninguna mezcla extra de negro, blanco o gris, por ejemplo: rojo, azul, amarillo.

Distintos matices, tintes o tonos

Saturación del color

Nos referimos a la pureza que tiene el color. El término alude a si es puro, brillante, vivo, o si es apagado. Un color puro es un color completamente saturado. A medida que ese color se va apagando o degradando (agrisando), se dice que se va “des saturando”.

Des-saturación del color

COLORES CALIDOS Y FRIO

Cuando hablamos de colores cálidos y fríos no nos referimos a ellos en cuanto a la temperatura real, si no pues a una sensación psicológica que causa el color cuando lo observamos, así algunos colores dan sensación de frialdad y otros de calidez, también se debe tener en cuenta que dichas sensaciones están siempre relacionadas con los colores que rodean al color en cuestión.

Colores cálidos:

Son aquellos que dan sensación de calor.

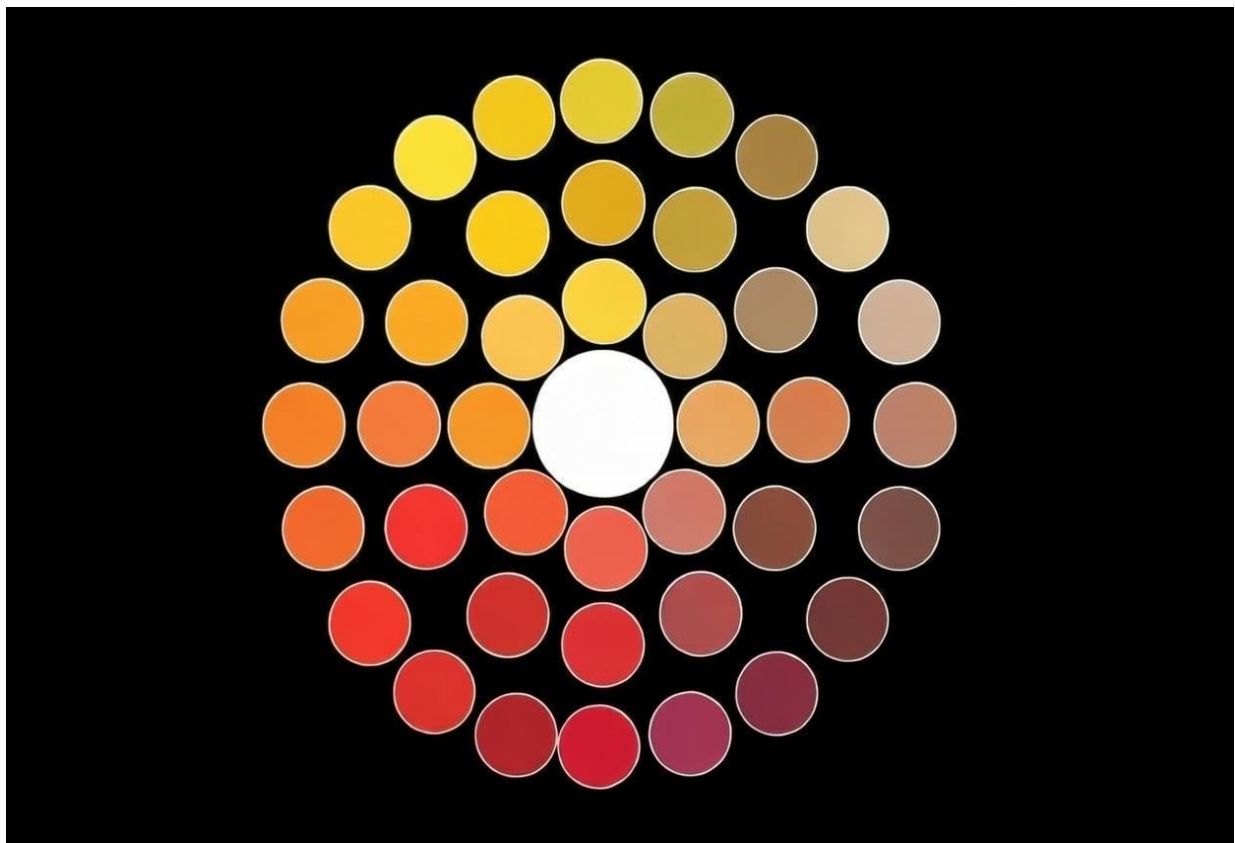
Combinan mejor con el valor negro.

siempre en una composición plástica tienden a adelantarse con respecto a los fríos.

Algunos colores cálidos

Rojo - Naranja - Amarillo - Rojo carmín - Rojo escarlata - Rojo coral
Granate - Burdeos - Terracota - Ladrillo - Anaranjado quemado -
Ámbar - Ocre - Mostaza - Dorado - Marrón - Marrón rojizo - Canela
Cobre - Bronce - Arena - Beige cálido...

Circulo cromático de colores cálidos

Pintura de colores cálidos

Colores fríos:

Colores fríos: son aquellos que dan sensación de frialdad.

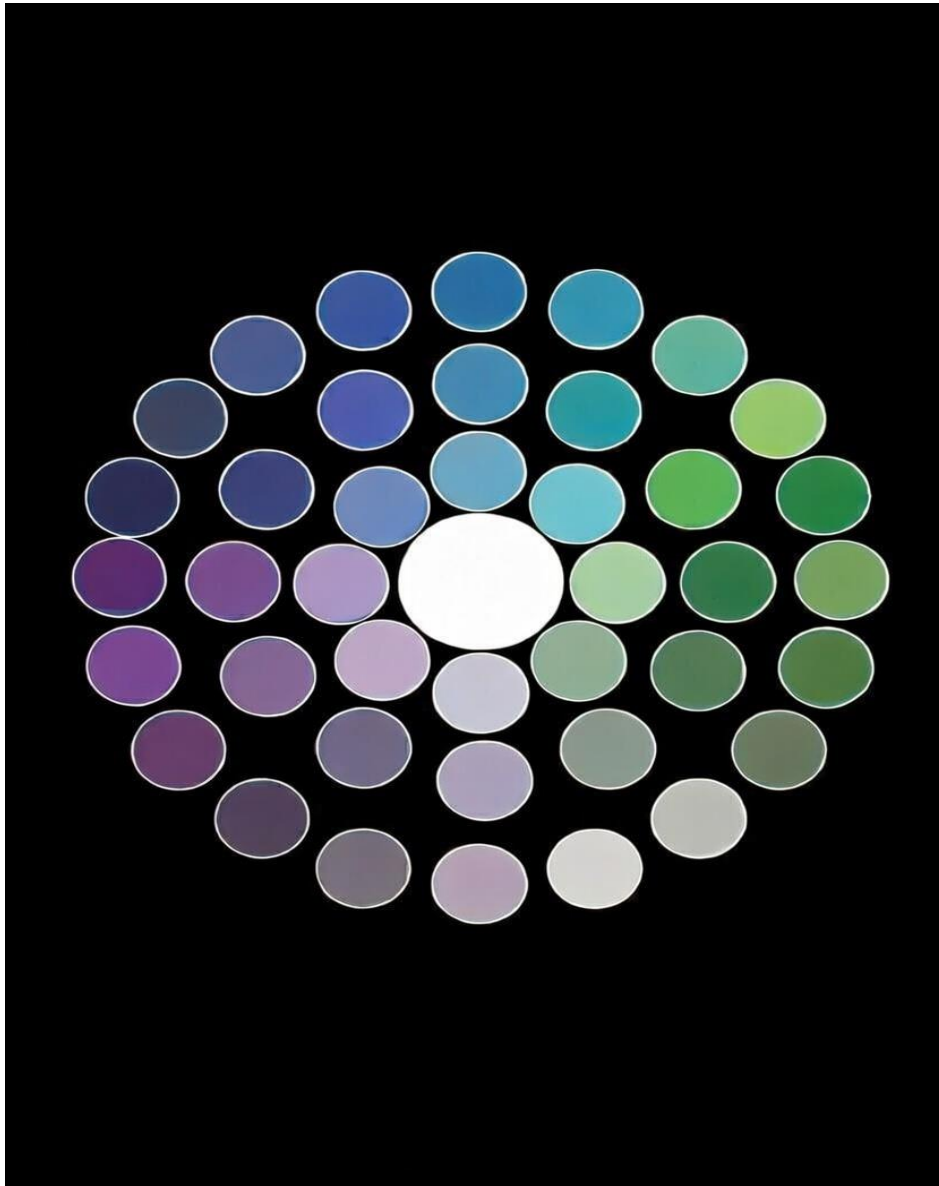
Combinan mejor con el valor blanco.

En las composiciones artísticas tienden a retroceder a la vista del espectador, (en relación con los colores cálidos).

Algunos colores fríos

Azul - Verde – Violeta - Azul cielo - Azul marino - Azul petróleo - Azul cobalto - Azul índigo - Azul turquesa - Azul hielo - Azul acero - Verde esmeralda - Verde menta - Verde jade - Verde oliva frío - Verde bosque - Verde pino – Violeta – Púrpura - Lila Lavanda - Malva – Plata...

Circulo cromático de colores cálidos

MONOCROMIA Y POLICROMIA

Monocromía

Es la utilización de un solo color para la realización de una pintura, se puede utilizar en la monocromía, la el blanco negro o gris por si solo o en combinación con el color.

Pintura monocromática

Policromía

Policromía: es cuando utilizamos más de un color en la composición de un pintura, también en este caso se puede utilizar el blanco, negro o gris para lograr variantes de valores en los colores.

Pintura policromática

CONTRASTE DE COLOR

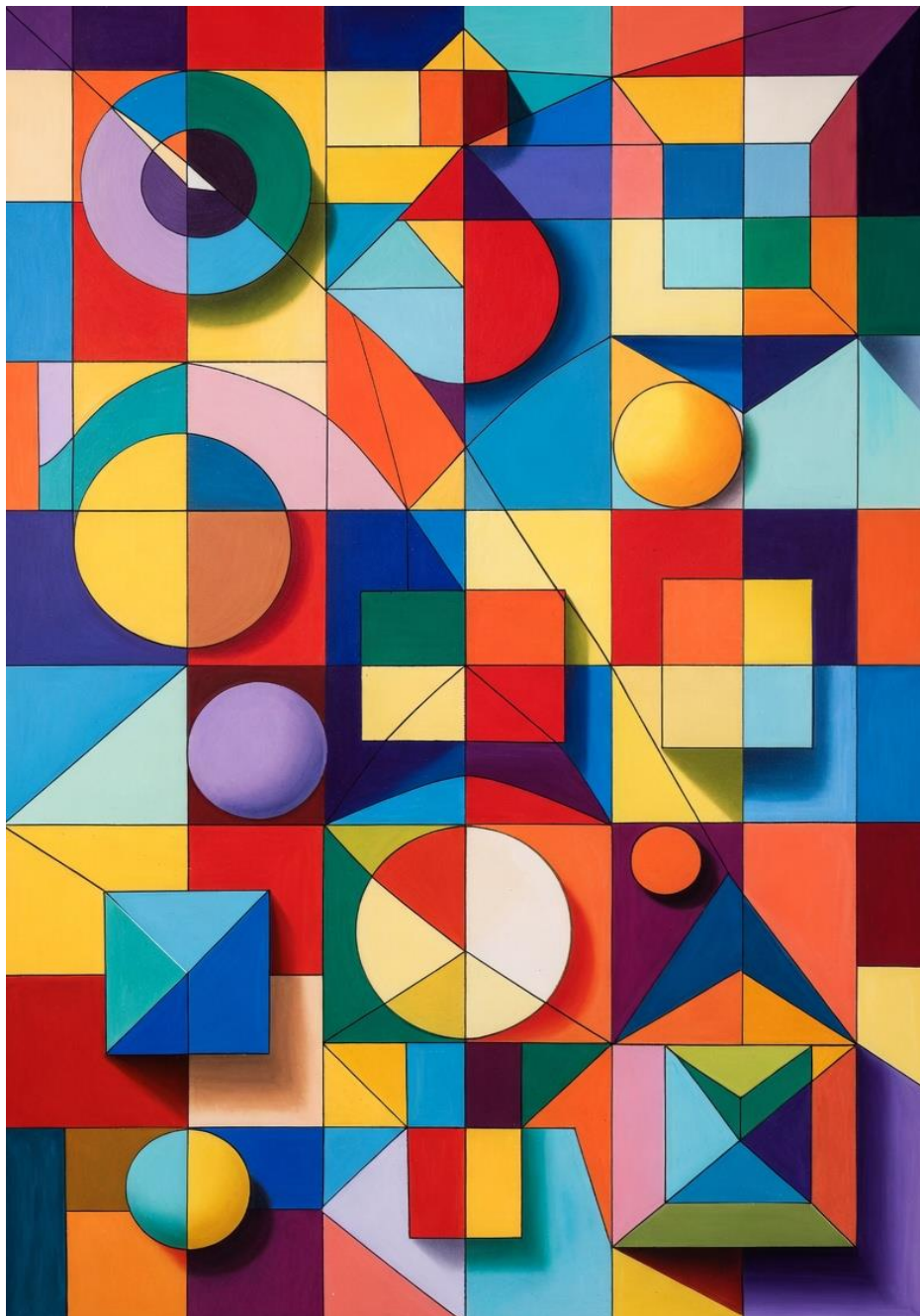
Se logra cuando hay marcada diferencia o intervalos sensibles entre un color y otro.

Veremos a continuación variantes de contraste de color:

Color en sí mismo

Este es el más fácil de determinar, ya que no requiere demasiado esfuerzo de la vista y se logra por el grado de saturación que posee cada color.

Pintura con contraste del color en si mismo

Contraste de color cálido y frío

Cuando aparecen ambos colores, cálidos y fríos se da este contraste, es fácil de distinguir.

Pintura, contraste de colores calidos y frios

Contraste de claros y oscuros

En este caso se da cuando aparecen colores con un valor alto y otro u otros de valores bajos.

Pintura con contraste de colores de valores altos y bajos

Contraste por calidad del color

Se produce cuando se le reduce al color el tinte o la saturación, agregándoles blanco, negro, gris, u otros colores.

Pintura con contraste de calidad del color

Contraste por complementarios

Ya sabemos que los colores complementarios son aquellos opuestos en el círculo cromático, por esta razón se hace fácil para la vista el poder contrastarlos y percibirlos rápidamente.

Pintura con contraste de colores complementarios

Contraste simultáneo

Este contraste tiene la particularidad, que se forma en nuestro ojo, cuando ponemos un color sobre una superficie de gris neutro, nuestro ojo trata de formar el complementario cuando lo miramos.

Pintura con contraste simultaneo

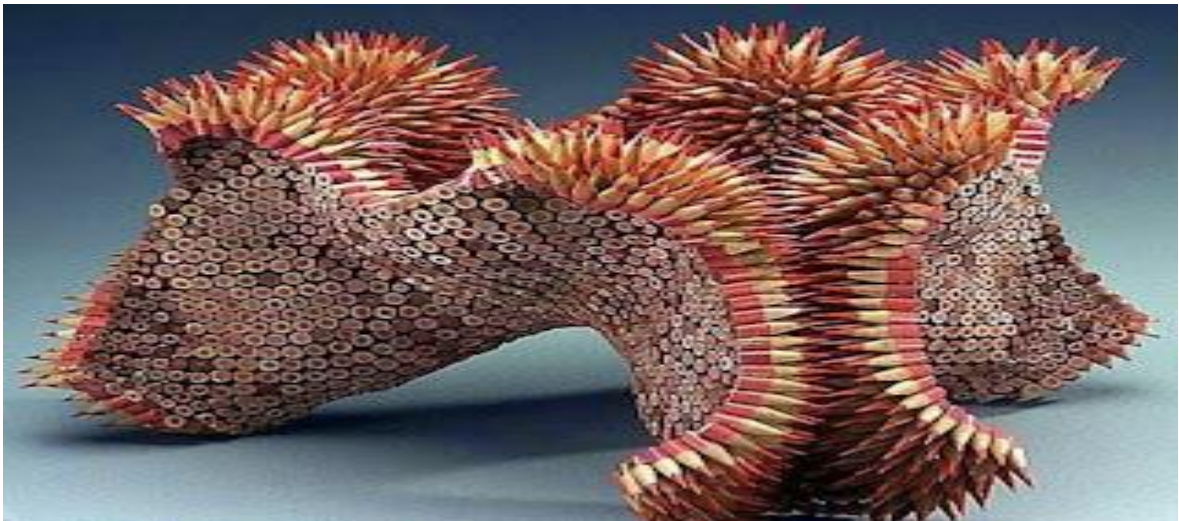
TEXTURAS TÁCTILES Y VISUALES NATURALES Y ARTIFICIALES

La textura es la apariencia exterior de un objeto, esta textura puede ser visual cuando el objeto en cuestión tiene una apariencia rugosa y al tocar el objeto no es rugoso, y es táctil cuando al tocar un objeto que se ve rugoso, es rugoso.

Podemos encontrar una diversidad de texturas táctiles y visuales, por ejemplo: suaves, ásperas, lisas, rugosas, etc. Estas texturas pueden provenir de elementos naturales como plantas animales, minerales etc. Como así también de elementos creados por el hombre, chapa, tela, papel, etc.

Ejemplos de distintos tipos de texturas

Texturas Táctiles

Texturas visuales

Texturas naturales

Texturas artificiales

RITMO EN LA COMPOSICION PLÁSTICA

El ritmo en la composición de un cuadro es un principio visual que implica la repetición regular y ordenada de elementos visuales a lo largo de una superficie para crear una sensación de movimiento, fluidez y armonía. Al igual que en la música, donde los patrones rítmicos guían el tempo y la estructura de una pieza, en el arte visual, el ritmo influye en cómo el ojo del espectador se desplaza por la obra y percibe la relación entre los elementos.

Existen varios tipos de ritmo en la composición artística, cada uno con su propia dinámica visual. A continuación, se presentan ejemplos de obras de arte que ejemplifican distintos tipos de ritmo:

Ritmo Regular o estático

El ritmo regular, a menudo conocido como ritmo isócrono, se basa en la repetición constante y uniforme de elementos visuales a lo largo de una superficie. Este tipo de ritmo establece una sensación de orden y predictibilidad, invitando al espectador a explorar gradualmente la obra mientras sigue las pautas establecidas por la repetición. Una característica fundamental del ritmo regular es su capacidad para crear una experiencia visual tranquila y equilibrada, ya que la repetición constante de elementos genera una sensación de familiaridad y cohesión en la composición.

Un ejemplo icónico es «Nenúfares» de Claude Monet. Las repetidas representaciones de los nenúfares en el estanque crean una sensación de calma y armonía.

Ritmo Alternante

El ritmo alternante, también conocido como ritmo ABAB, se basa en la repetición de dos o más elementos visuales diferentes en una secuencia regular. Este principio de composición crea una interacción visual en la que los elementos contrastantes generan un diálogo constante, atrayendo la atención del espectador y estableciendo un patrón que se percibe intuitivamente. A través de la alternancia de estos elementos, se forja un equilibrio y flujo en la obra, manteniendo el interés y permitiendo al espectador explorar la composición de manera activa.

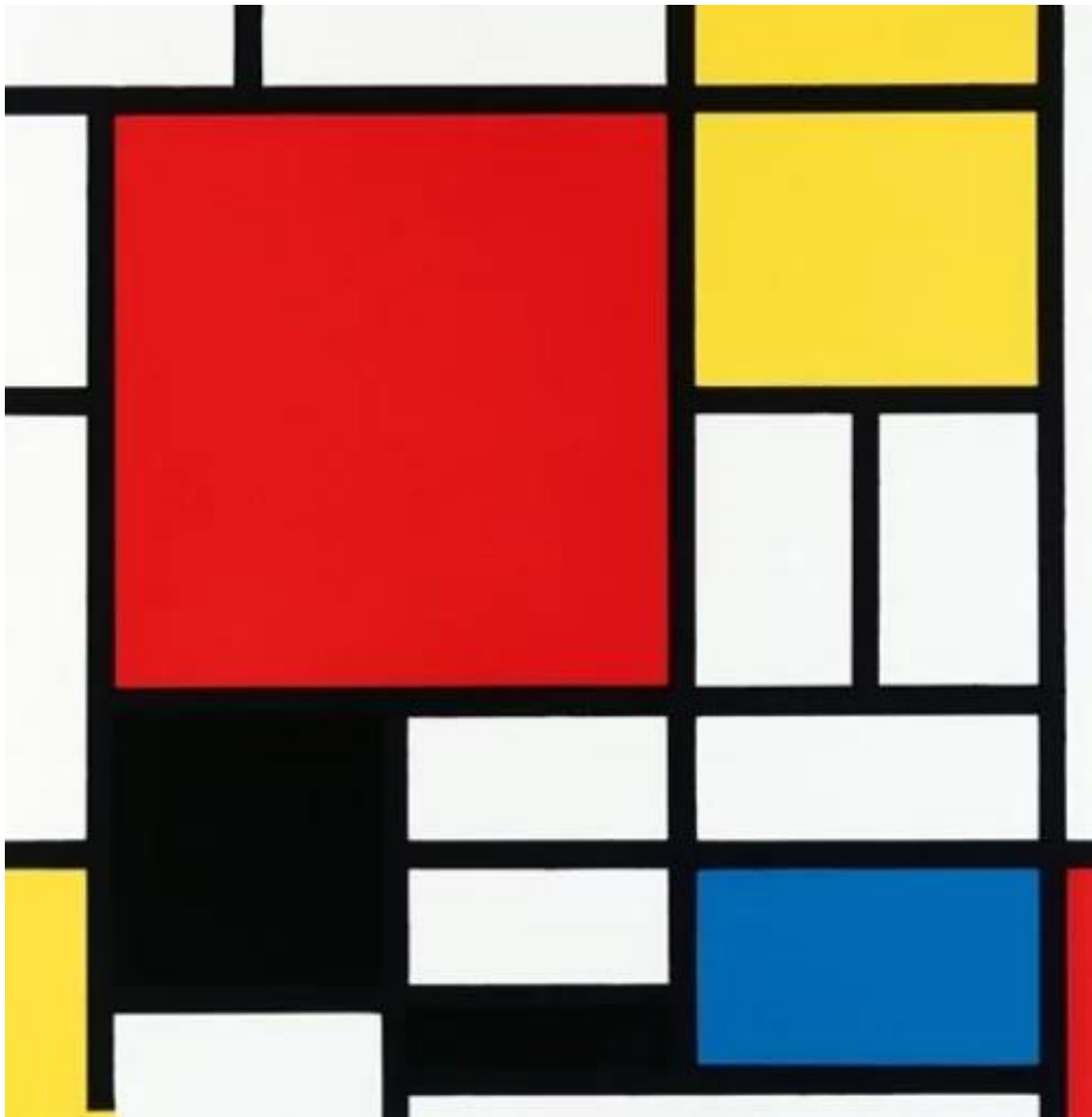
«La noche estrellada» de Vincent van Gogh presenta un ritmo alternante en el cielo y las montañas, creando una sensación de movimiento y equilibrio.

Ritmo Progresivo

El ritmo progresivo se basa en la repetición de elementos visuales que experimentan un cambio gradual en tamaño, forma, color u otras cualidades a lo largo de la composición. Este principio dinámico crea una sensación de movimiento y transformación, permitiendo que el ojo del espectador siga un camino que evoluciona y se desarrolla a medida que se explora la obra. A través del ritmo progresivo, el artista establece un diálogo sutil entre los elementos que revela una narrativa visual de cambio y desarrollo.

«Composición en rojo, amarillo y azul» de Piet Mondrian, los bloques de color aumentan y disminuyen en tamaño de manera ordenada.

Ritmo Acentuado

El ritmo acentuado, a menudo denominado ritmo jerárquico, se basa en la introducción de elementos visuales que interrumpen la repetición regular de patrones en una composición. Estos elementos destacados actúan como puntos de énfasis que capturan la mirada del espectador y establecen una jerarquía visual. A través de contrastes en tamaño, forma, color o posición, el ritmo acentuado crea una sensación de dinamismo y tensión en la obra, lo que resulta en una experiencia visual más enriquecedora y estimulante. En

«La persistencia de la memoria» de Salvador Dalí, los relojes derretidos aportan un ritmo acentuado en contraste con el entorno surrealista.

Ritmo Fluido

El ritmo fluido, también conocido como ritmo curvilíneo, se basa en la repetición de líneas y formas curvas que evocan una sensación de movimiento suave y continuo. Este principio de composición imita la fluidez natural de elementos como el agua, las nubes o incluso el cuerpo humano en movimiento. A través de esta repetición de formas sinuosas, el artista crea una sensación de ritmo visual que transmite energía y elegancia, llevando al observador en un viaje imaginativo y sereno.

«Danza» de Henri Matisse, las figuras danzantes crean un ritmo fluido y energético.

Ritmo Aleatorio

El ritmo aleatorio, a veces denominado «ritmo no regular» o «ritmo caótico», se basa en la introducción deliberada de elementos visuales que parecen carecer de un patrón o secuencia predefinida. En lugar de seguir una repetición ordenada, el artista utiliza formas, colores o líneas dispuestas aparentemente de manera irregular para crear un efecto visual intrigante y dinámico. A través de este enfoque, se establece un diálogo entre lo esperado y lo inesperado, lo que puede provocar respuestas emocionales y una exploración más activa por parte del espectador.

«Number 1A, 1948» de Jackson Pollock ejemplifica este tipo de ritmo a través de su estilo de goteo y salpicado.

Ritmo Secuencial

El ritmo secuencial se basa en la disposición de elementos visuales en una secuencia que se desarrolla a lo largo del espacio de la obra. Similar a una serie de viñetas en un cómic, este principio de composición utiliza imágenes en secuencia para contar una historia visual que se despliega gradualmente ante nuestros ojos. Cada imagen se conecta con la siguiente, creando una dinámica visual que nos invita a explorar y descubrir cómo se desarrolla la narrativa.

«Mulholland Drive: The Road to the Studio» (1980), Hockney presenta una serie de viñetas que representan el recorrido en automóvil a su estudio. Cada viñeta ofrece una visión única del paisaje en constante cambio, generando una narrativa secuencial que imita la experiencia real del viaje.

En la pintura, el arte digital, la fotografía y otras formas de expresión visual, los artistas utilizan el ritmo para guiar la atención del espectador, crear interés visual y establecer un sentido de equilibrio y armonía en sus obras.

El ritmo en la composición de un cuadro se refiere a la repetición deliberada de elementos visuales para crear una sensación de movimiento y fluidez en la obra. Su uso cuidadoso puede dar lugar a diferentes efectos visuales y emocionales, permitiendo al artista influir en cómo el espectador experimenta y percibe la obra.

FUERZA CENTRIPETA Y FUERZA CENTRIFUGA

Son fuerzas que actúan en la composición plástica y expresan distintas sensaciones en nuestra visión.

Fuerza Centrífuga

Concepto: Es la fuerza aparente que aleja los elementos del centro, generando una sensación de explosión o expansión.

Efecto Visual: Crea dinamismo, caos, energía desbordante o una sensación de huida. El ojo se siente empujado fuera de la obra.

Ejemplos en Arte: Espirales que se abren, composiciones radiales que irradian desde un punto, o elementos que parecen salirse del lienzo.

Figuras humanas en poses de desequilibrio, extendidas o lanzadas hacia el exterior.
Obras de arte abstracto que simulan la expansión de la energía.

Pintura mostrando cómo funciona el movimiento centrípeto

Fuerza Centrípeta

Concepto: Las fuerzas son atraídas hacia el interior de un objeto o hacia el centro de algo.

Efecto Visual: Crea una sensación de unidad, estabilidad, gravedad y concentración. El ojo del espectador se siente atraído y contenido en el centro de la composición.

Ejemplos en Arte: Círculos concéntricos, espirales que convergen o líneas que dirigen la mirada a un punto central.

En la figura humana, una postura que agrupa o encorva al cuerpo hacia sí mismo.
Composiciones donde todos los elementos apuntan hacia un núcleo.

Pinturas mostrando cómo funciona el movimiento centrípeto

MODELADO EN LA TRIDIMENSION LO CONCAVO Y LO CONVEXO

Ya sea en escultura, en cerámica, en relieves, lo que se trata de hacer cuando se modela es dar forma determinada, a una masa informe de arcilla o algún otro elemento o material, maleable.

Es indispensable para poder modelar, saber que es lo cóncavo y lo convexo, las formas cerradas y las formas abiertas.

C ó n c a v o

Es todo aquello que al verlo y tocarlo da la sensación de hueco, o depresión, hacia el interior del objeto que estamos modelando o esculpiendo según sea el caso.

Escultura con formas cóncavas predominantes

C o n v e x o

Lo opuesto de lo cóncavo, es decir toda aquella superficie que sobresalga del objeto en cuestión y se desplace hacia el exterior del mismo.

Escultura con formas convexas predominantes

FORMAS ABIERTAS Y CERRADAS

Formas abiertas

Son aquellas que se relacionan con el espacio circundante al del objeto que estamos trabajando, pueden tener una continuidad con el espacio exterior al objeto que esta interactuando.

Escultura con formas abiertas predominantes

Formas cerradas

Estas suelen tener un principio y un final y no interactúan con el espacio exterior al modelo.

Escultura con formas cerradas predominantes

GESTALT

Esta escuela fundada por Max Wertheimer, Kholer y Koffka, en Alemania a principios de los años 1910, tiene realizado numerosos estudios sobre la percepción visual, tanto en animales como en seres humanos, básicamente esta escuela sostiene que los seres humanos cuando vemos, no vemos cosas aisladas, si no que vemos cosas agrupadas dentro de un todo y eso todo es más importante que la suma de las partes.

A continuación, expondremos algunos principios fundamentales de la percepción visual según la escuela de Gestalt.

Principio de Simplicidad

Viene a demostrar que nuestra mente percibe todo en su forma más simple, destacando en conjunto lo que realmente es importante. La simpleza trata de ayudar al ojo a encontrar figuras con las que se pueda provocar una interpretación de lo que queremos mostrar.

Principio de Semejanza

El principio de semejanza sostiene que, si los elementos visuales son similares entre sí, puede ser por color, por forma, por tamaño, los percibimos como pertenecientes al mismo grupo. Esta percepción se produce independientemente de la posición de los elementos, y se basa en características similares como la forma, el color, el tamaño o la textura. De esta manera, los elementos que comparten características comunes se agrupan naturalmente en nuestra percepción, facilitando la comprensión y el procesamiento de la información visual.

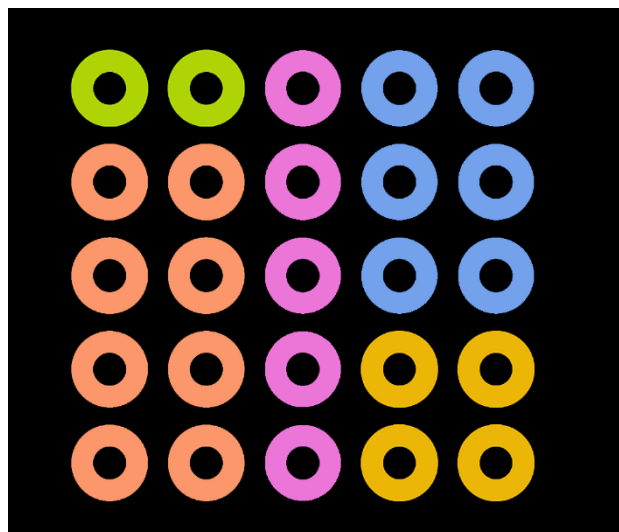
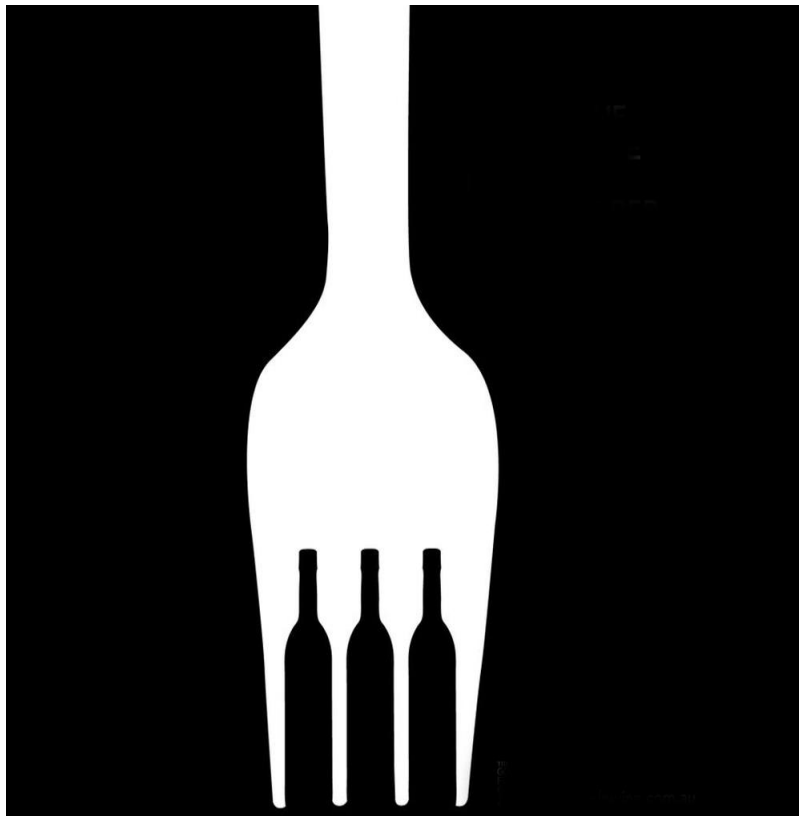
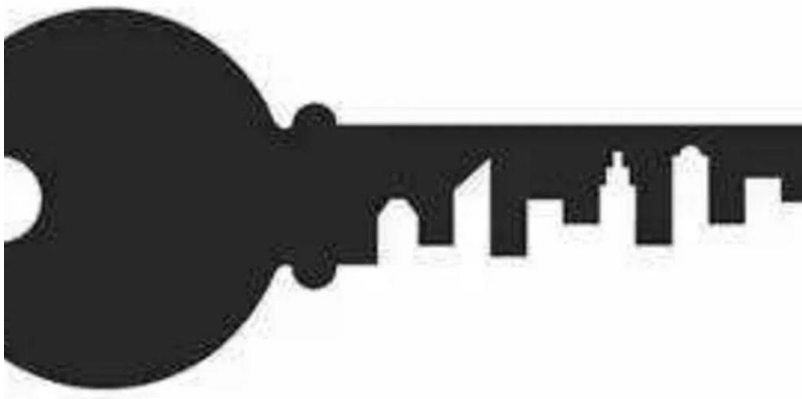

Figura - Fondo

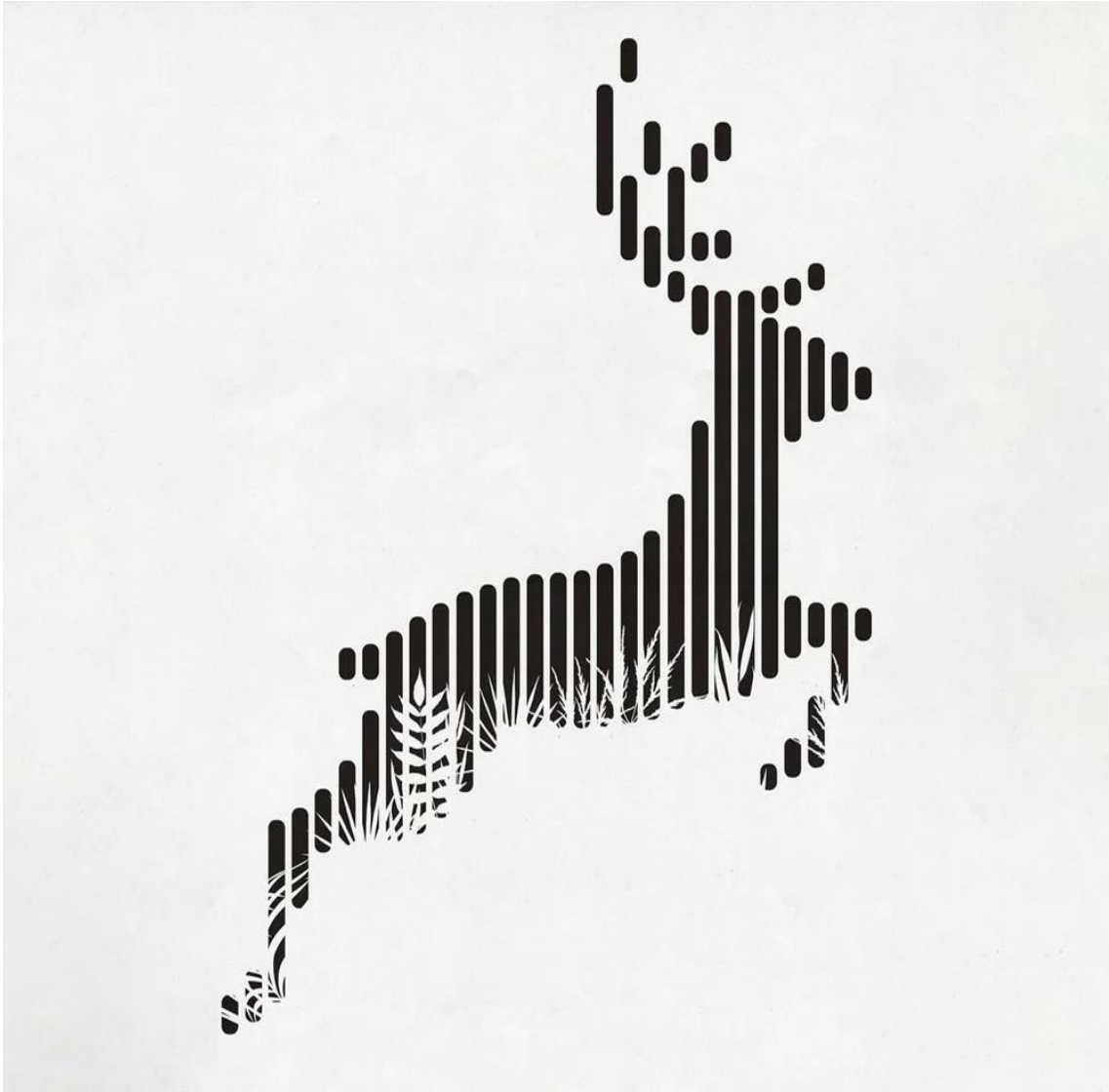
Este principio se refiere a la tendencia del cerebro a separar los elementos visuales en dos categorías: figura (el objeto o elemento principal en el primer plano) y fondo (el espacio o contexto detrás de la figura). Al establecer una relación clara entre figura y fondo en un diseño, se puede guiar la atención del usuario hacia los elementos clave y facilitar la comprensión del mensaje.

Principio de proximidad

Cuando los elementos están próximos entre sí, tendemos a percibirlos como parte del mismo grupo, según indica este principio.

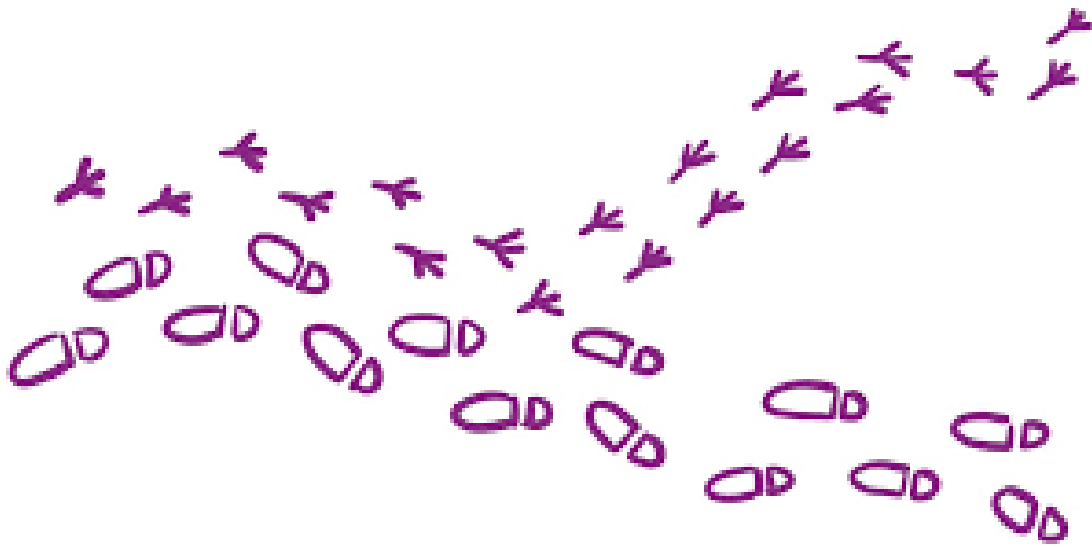
En el ejemplo a continuación, nuestra mente interpreta las barras verticales adyacentes como una imagen unificada de un venado.

La ley de proximidad en diseño ayuda a organizar elementos visuales, facilita la comprensión y mejora la estética y la usabilidad de los productos y composiciones gráficas. Al aplicar este principio, los diseñadores pueden crear soluciones visuales efectivas y atractivas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios.

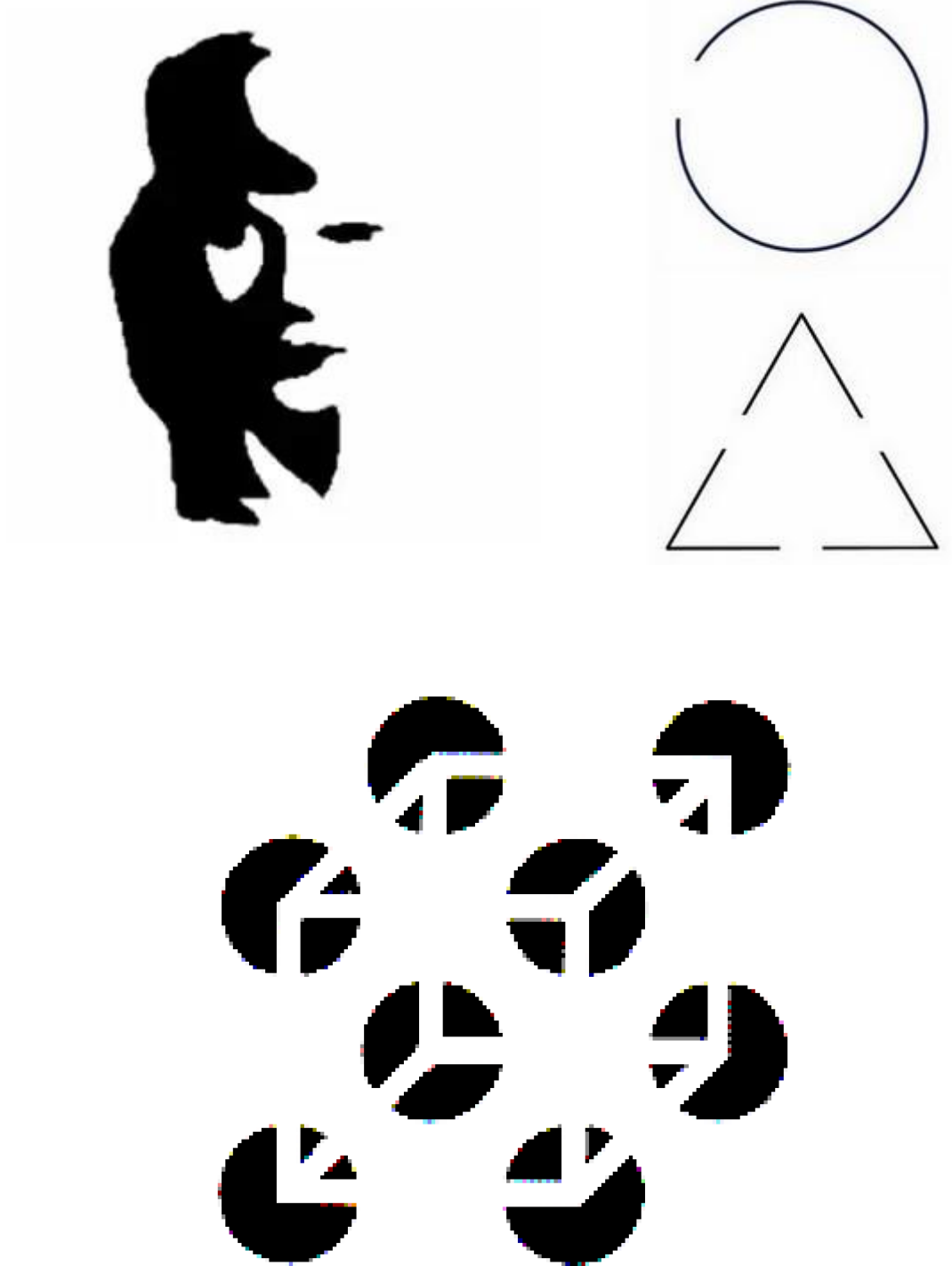
Principio de dirección

El principio de dirección común de la Gestalt sostiene que percibimos los elementos visuales que se orientan o mueven en la misma dirección como parte de un único grupo. Este principio sugiere que, cuando los elementos siguen un patrón o dirección similar, los consideramos como una figura unificada.

Principio de Continuidad

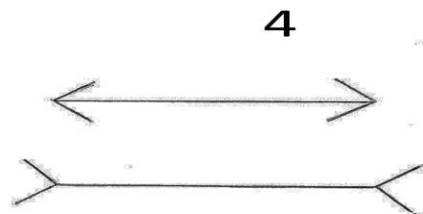
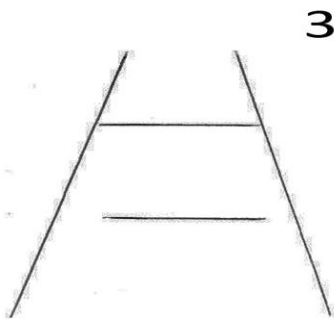
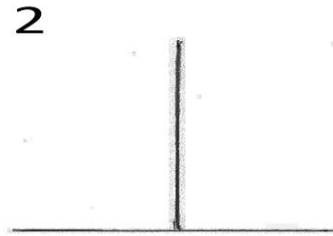
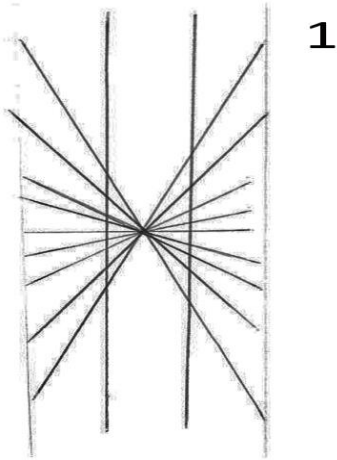
El ojo va a seguir siempre el camino visual más coherente y sencillo. Es atraído por la continuidad de una línea o una curva. Este principio se puede utilizar para atraer la atención visual hacia un elemento del diseño que queramos destacar.

EFFECTOS VISUALES

Debemos entender que cuando vemos algún objeto, este está en comunión con todo el espectro que circunda, y que la percepción termina siendo una interpretación particular de cada individuo. También debe tenerse en cuenta ciertos criterios étnicos, religiosos, políticos, históricos, y socioculturales en general. Por esta razón es que muchas veces sobre una misma imagen dos sujetos tienen percepciones diferentes, allí radica la complejidad de los efectos visuales que cada ser humano percibe.

A continuación veremos algunos efectos visuales engañosos “por así decirlo”.

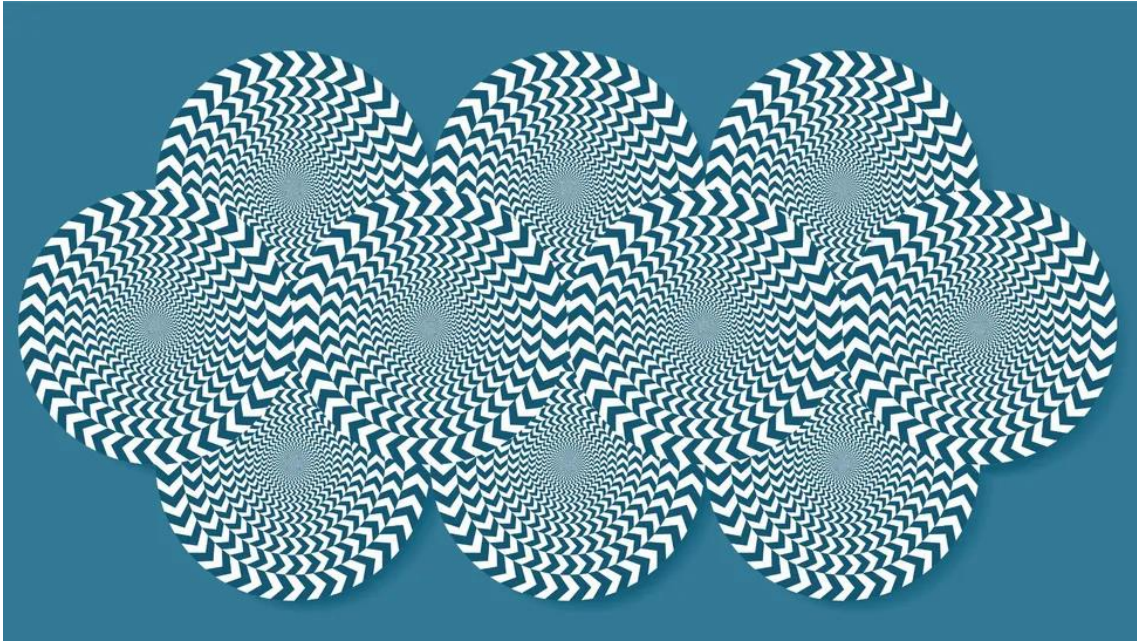
En el caso 1 podemos ver como las líneas que están en forma vertical parecen torcerse en la parte central de la composición, cuando de hecho están rectas.

En el caso 2 la línea vertical da la sensación de ser más larga que la línea horizontal, cuando en realidad tienen el mismo tamaño.

En el caso 3 la línea horizontal que está más cerca de las líneas oblicuas pareciera que es más larga que la que esta abajo, sin embargo, es igual.

En el caso 4 la línea horizontal superior pareciera más corta que la inferior, no lo es.

Otros ejemplos de efectos visuales

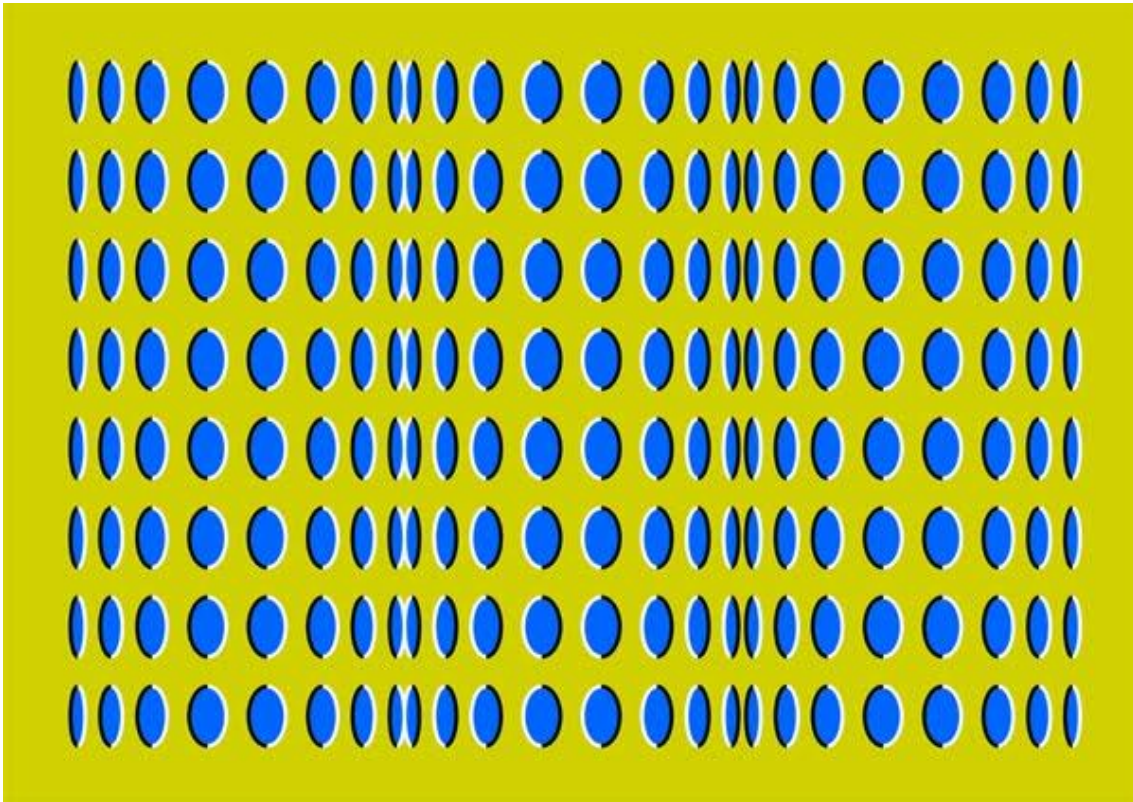
Si se mira fijamente al centro de cada círculo, parece que todo alrededor estaría moviéndose, aunque las figuras están estáticas.

¿Qué ve a primera vista?

Es un excelente body painting con cuerpos humanos generando la ilusión óptica de la rana de la imagen

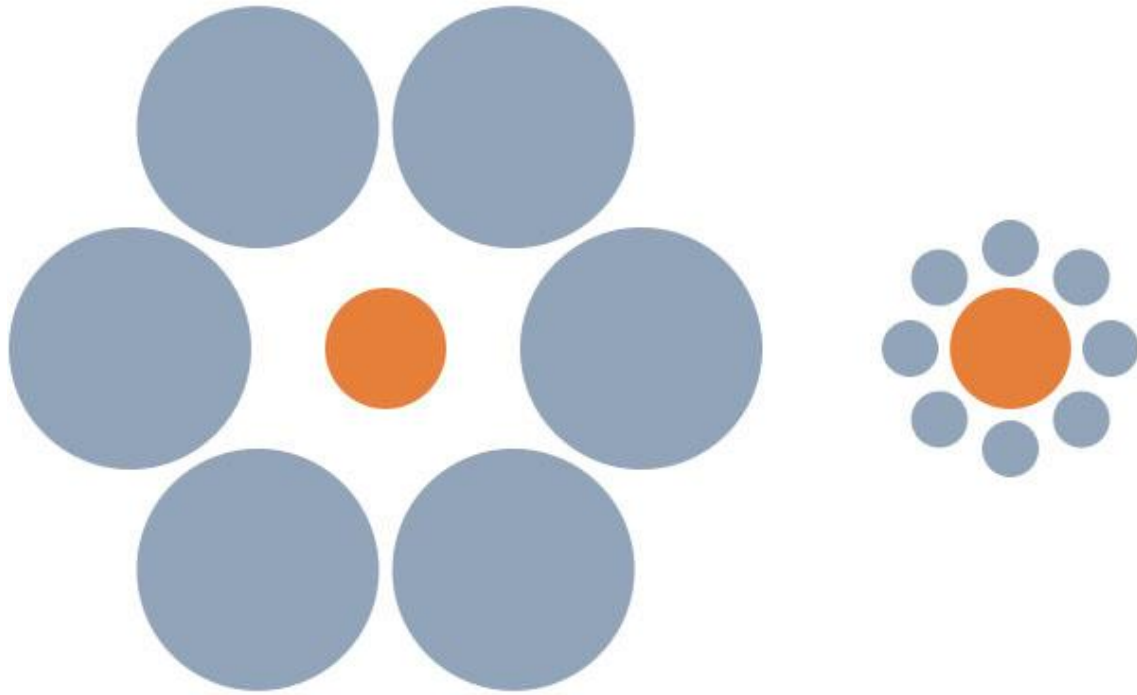
Si se mira fijo las manchas azules parecen estar en movimiento

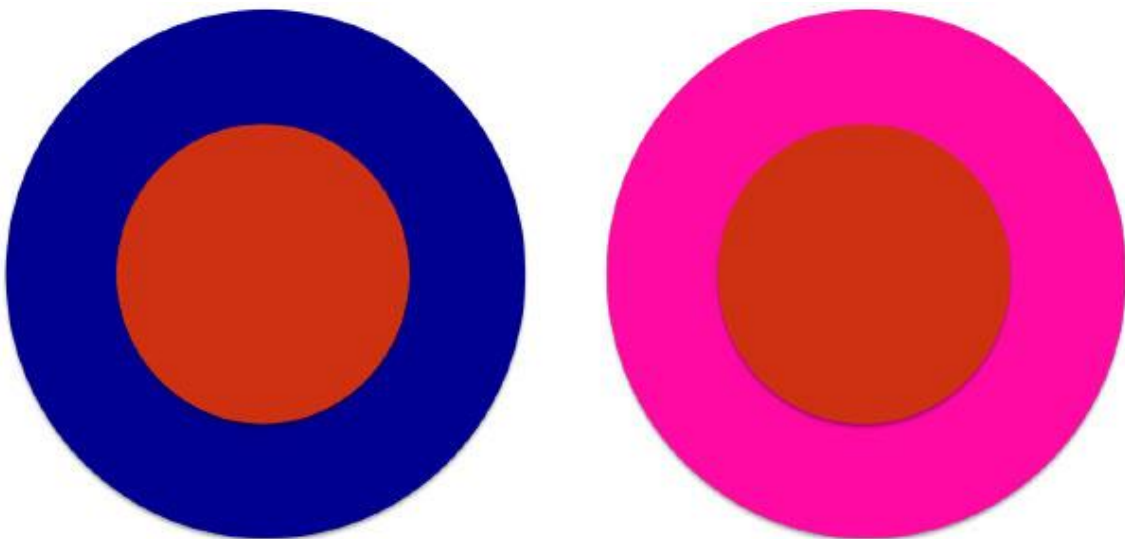
El tamaño de un objeto es percibido de manera diferente según su entorno.
Por ese motivo vemos la parte en amarillo mostaza, a la derecha, más grande que la del lado deecho.

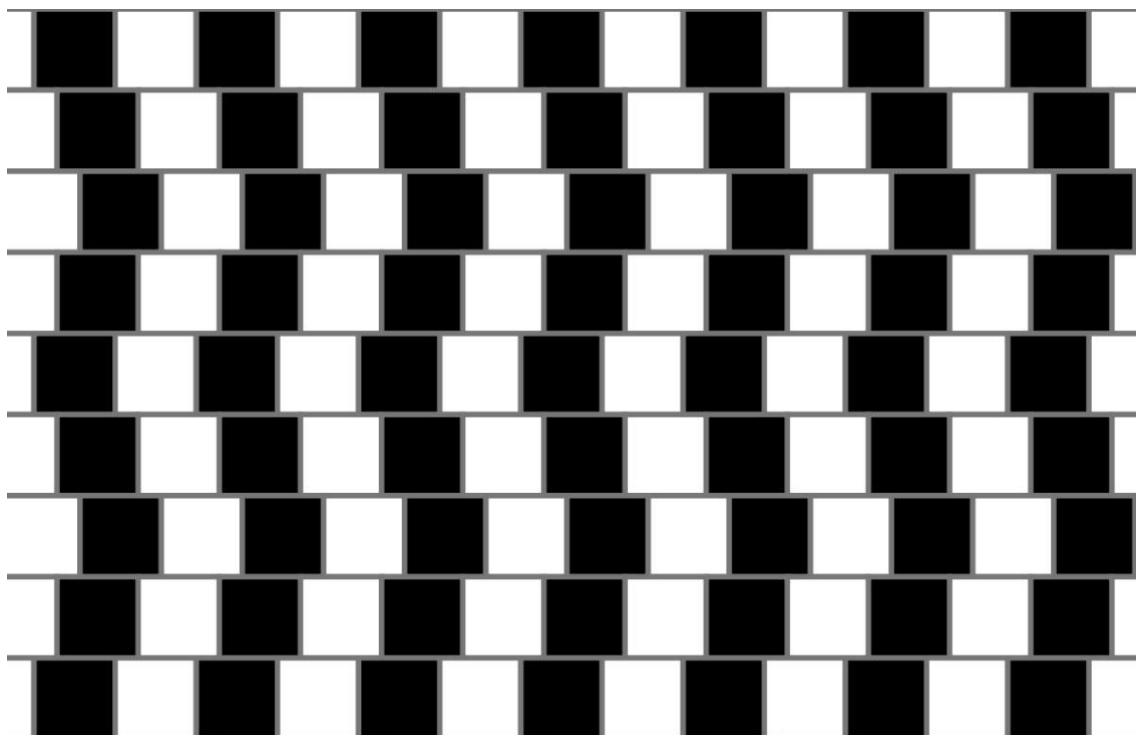
Aquí ocurre el mismo efecto que en el caso anterior, en este caso el círculo anaranjado es exactamente igual tanto el de la izquierda como el de la derecha, pero vemos como más grande el de la derecha porque estamos influidos por su entorno.

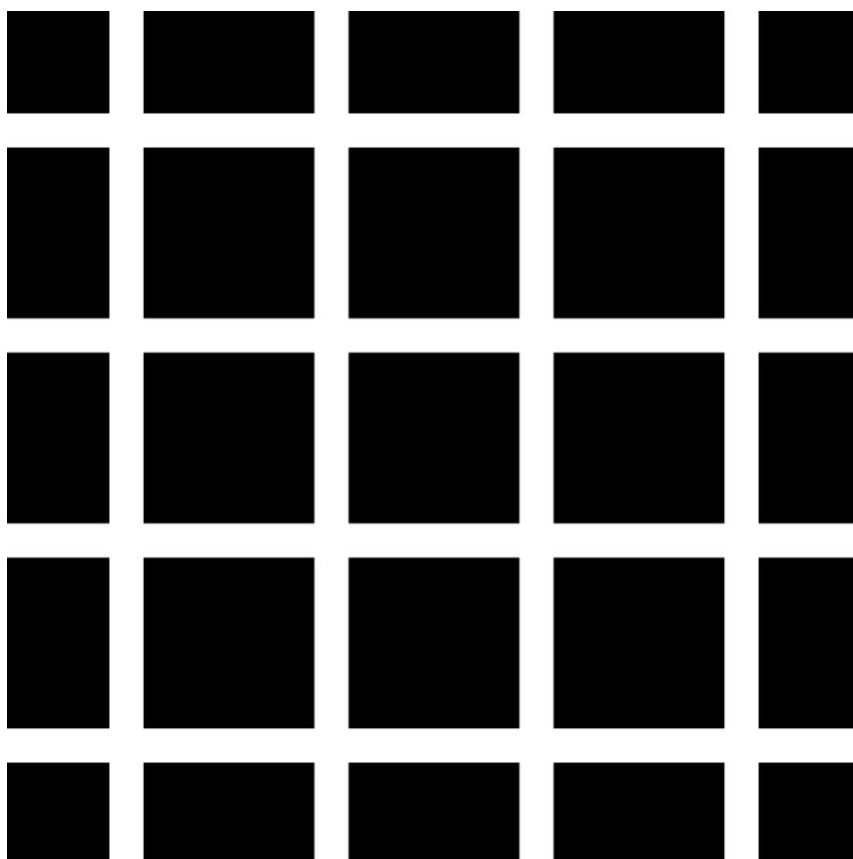
En este caso los colores del centro parecen diferentes, pero en realidad son iguales.

Aquí aunque las líneas horizontales y paralelas están perfectamente trazadas, parecen inclinadas debido a patrones alternados en blanco y negro.

Puntos negros parecen aparecer y desaparecer en cruces blancas.

ARMONIA

Armonía: en una composición plástica la armonía se logra cuando hay proporción entre las partes que componen un todo, y a su vez estas partes del todo se relacionan entre sí, estas relaciones armónicas las podemos lograr mediante el color, la forma, generando una sensación de orden y satisfacción visual, aunque puede incorporar contraste controlado para evitar la monotonía y guiar la experiencia emocional del espectador. Se logra coordinando valores y tonos, usando repeticiones rítmicas y disponiendo tamaños y pesos visuales para que la obra se sienta completa y cohesionada.

EQUILIBRIO

El equilibrio se logra cuando las fuerzas que interactúan en una composición plástica se compensan unas con otras entre sí, el equilibrio no solo puede estar dado por la ubicación de los elementos, sino también por valor, color, etc.

El equilibrio consiste en la distribución equitativa de los elementos visuales dentro de una composición. Esto puede lograrse a través de técnicas de diseño simétrico o asimétrico, agrupando elementos similares o reproduciendo formas y líneas.

Una composición equilibrada luce estable y agradable a nivel estético mientras que una desequilibrada puede lucir perturbadora.

PESO COMPOSITIVO

El peso compositivo, o peso visual, es la fuerza con la que un elemento atrae la atención del espectador en una composición, crucial para lograr equilibrio y armonía visual en arte, fotografía y diseño. Factores como el tamaño, color (cálidos y oscuros pesan más), posición (arriba y a la derecha pesan más), contraste y complejidad formal influyen en este peso, guiando la mirada y determinando si una imagen se percibe equilibrada o desequilibrada.

Peso compositivo en un dibujo

ANALISIS DE OBRA

Una vez que tenemos bien aprendidos los conceptos básicos teóricos y prácticos de la plástica visual, podemos adentrarnos en el maravilloso mundo del análisis de obra. El análisis de obra nos permite tener un acercamiento pleno e íntimo con la obra de arte, ya que nos introducimos de lleno y observamos detalles, elementos y acontecimientos, que en ella suceden, y que en general suelen pasar desapercibidos en una simple interpretación del espectador común. Así mismo el análisis de obra enriquece nuestra percepción visual, ya que tenemos que agudizar al máximo nuestra percepción, para arribar a un buen resultado.

A continuación, veremos un cuestionario elemental para comenzar un análisis de obra.

ANALISIS DE OBRA

Datos generales

Autor: Apellido, nombre, seudónimo. Lugar donde nació. Fecha de nacimiento. Estudios formales e informales. Curriculum vitae (si es que lo tiene). Fecha de su muerte (si es que ya está fallecido). Y todo dato que se pueda considerar relevante para el posterior análisis de su obra.

Título de la obra.

Género o tema (paisaje, religioso, abstracto, figurativo, etc.)

Estilo al que pertenece (surrealismos, barroco, etc.)

Tridimensional, bidimensional, ambas.

Técnica: dibujo, pintura, etc.)

Soporte, materiales y herramientas utilizados.

Dimensión de la obra.

Marco de encierro (vertical horizontal, etc.)

Ubicación de la firma/sin firma.

Lugar donde se encuentra la obra actualmente.

Datos específicos

Si posee puntos que tipo de puntos posee, características de los mismos.

Qué tipo de líneas posee moduladas, modeladas, características de las mismas.

Si posee indicadores espaciales, cuales.

Qué tipo de figura y fondo se utiliza.

Si hay dibujo, si es geométrico, realista, figurativo, abstracto, etc.

Qué tipo de mezcla de color se utiliza, intima, óptica, por arrastre.

Tipos de colores utilizados, primarios, secundarios, complementarios, análogos, adyacentes, saturados, simbólicos, fríos, cálidos, etc.

Si hay contraste de color que tipo de contraste.

Si se utilizó modelado o modulado de color.

Describir si es monocromática, policromática.

Que clave tonal posee la obra

Qué tipo de texturas se ha utilizado, visuales, táctiles.

Tipo de ritmo que posee la obra: dinámico, monótono, arrítmico.

Tipos de fuerzas que actúan en la obra: centrípetas, centrifugas.

Especificar si aparecen formas abiertas y cerradas.

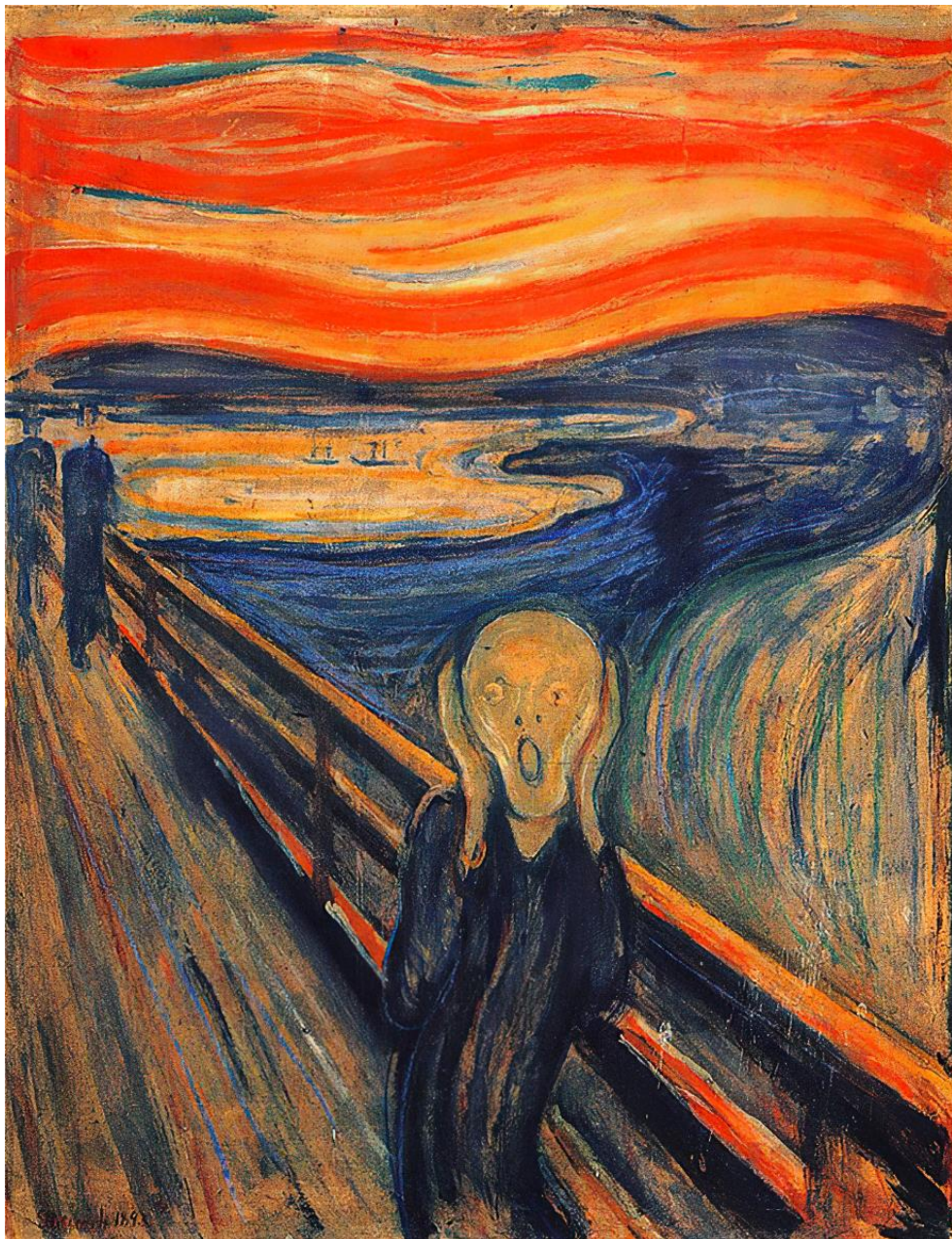
Especifique si hay formas cóncavas, convexas, visuales y tridimensionales

Mencionar si se utilizaron reglas de agrupación y donde las hay.

Si se observa en la obra algún tipo de efecto visual mencionarlo y especificar donde.

A continuación, como ejemplo pondremos el análisis de obra de la pintura:

El Grito - Edvard Munch

1. Datos generales de la obra

Título de la obra

El grito (The Scream / Skrik)

Autor

Edvard Munch (1863–1944)

Género o tema

Figurativo – simbólico – expresivo – psicológico.

No es un paisaje tradicional, aunque incluye un entorno natural como soporte emocional.

Estilo al que pertenece

Expresionismo (precursor directo del Expresionismo alemán).

También presenta influencias del simbolismo.

Tridimensional / bidimensional

Bidimensional.

Técnica

Pintura. Existen varias versiones realizadas en:

Óleo - Temple - Pastel

Soporte, materiales y herramientas

Cartón (no lienzo, decisión significativa por su fragilidad)

Pintura al óleo, temple y pastel

Herramientas

Pinceles y aplicación directa del material

Dimensión de la obra (versión más conocida, 1893)

91 cm × 73,5 cm aprox.

Marco de encierro

Formato vertical.

Ubicación de la firma

Firma visible de Edvard Munch, generalmente ubicada de forma discreta.

Lugar donde se encuentra actualmente

Existen tres versiones principales:

Museo Nacional de Noruega (Oslo)

Museo Munch (Oslo)

Colección privada (una versión subastada)

2. Datos específicos del lenguaje visual

Puntos

No hay puntos definidos como recurso estructural.

Los puntos aparecen de manera implícita como: Fragmentaciones de color.

Pequeñas concentraciones cromáticas dentro de las pinceladas.

Son irregulares, orgánicos y no sistemáticos.

Líneas

Predominan líneas curvas, ondulantes y moduladas.

Las líneas del cielo y el paisaje se ondulan de manera violenta.

El rostro y el cuerpo del personaje están contruidos con líneas deformadas. La baranda presenta líneas rectas que contrastan con el resto de la obra.

Características:

Expresivas - Dinámicas - Deformantes - Antinaturalistas

Indicadores espaciales

Sí hay indicadores espaciales, aunque alterados:

Superposición (figura sobre fondo)

Perspectiva lineal sugerida en la baranda

Disminución de tamaño de figuras al fondo

El espacio es inestable y subjetivo, no realista.

Figura y fondo

Figura: central, humana, deformada, protagonista absoluta.

Fondo: paisaje emocional, activo, casi tan protagónico como la figura.

Figura y fondo se fusionan, no están claramente separados.

Tipo de dibujo

Dibujo figurativo expresionista:

No realista - No geométrico - Altamente deformado - Simbólico y psicológico

Mezcla de color

Predomina la mezcla por arrastre.

Colores aplicados directamente

Pinceladas visibles

No busca transición suave sino impacto emocional

Tipos de colores utilizados

Colores cálidos: rojos, naranjas, amarillos (cielo)

Colores fríos: azules, verdes (agua, fondo)

Colores saturados

Colores simbólicos

Uso de complementarios (rojo-verde, azul-naranja)

Colores antinaturales para el paisaje

Contraste de color

Sí, hay varios tipos de contraste:

Contraste cálido-frío - Contraste de saturación - Contraste simbólico - Contraste emocional

Modelado o modulado de color

No hay modelado tradicional - El volumen no se construye con luces y sombras realistas.

El color es plano, expresivo y arbitrario.

Monocromía / Policromía
Policromática.

Clave tonal
Clave tonal media-alta con acentos fuertes.
No predomina el claroscuro clásico.
La intensidad tonal refuerza la angustia.

Texturas
Textura visual predominante.
Pinceladas visibles.
Superficie irregular que sugiere vibración y tensión emocional.

Ritmo
Ritmo dinámico y ondulante.
Repetición de curvas en cielo, paisaje y figura.
Sensación de movimiento continuo, casi sonoro.

Fuerzas que actúan en la obra
Predominan fuerzas centrífugas:
La energía parece expandirse desde la figura hacia el entorno.

Formas abiertas y cerradas

Figura principal: forma cerrada pero deformada.
Fondo: formas abiertas, fluidas e inestables.
Formas cóncavas y convexas
Cóncavas: rostro, boca, manos, curvas del cielo.

Convexas: cabeza y cuerpo simplificados.
Todas son visuales, no tridimensionales reales.

Reglas de agrupación (Gestalt) - Sí se observan:

Semejanza: repetición de curvas.
Continuidad: líneas del paisaje guían la mirada.
Proximidad: figuras del fondo agrupadas entre sí.

Efectos visuales
Efecto de vibración visual por repetición de líneas ondulantes.
Distorsión expresiva del espacio.
Sinestesia visual: la imagen parece “sonar”.
Sensación de eco emocional que amplifica el grito.

3. Interpretación final (síntesis)

El grito no representa un grito individual, sino la angustia existencial del ser humano moderno.

La deformación de la figura, el paisaje que se retuerce y los colores antinaturales construyen una imagen donde la emoción domina sobre la realidad. Munch convierte el espacio pictórico en un reflejo del estado mental, rompiendo con la tradición académica y abriendo el camino al arte del siglo XX.

Hasta aquí el análisis de obra completo.

Del autor:

Muchas gracias por haber leído el libro y haber llegado hasta aquí.

Espero de corazón que este humilde aporte al arte haya sido de utilidad.

...Y no se olviden crear mucho arte, el arte cura el alma.

¡¡¡Bendiciones lector!!!