

La expresión gráfica

Cuando realizamos una obra bidimensional, lo primero que nos planteamos es la orientación del soporte y la distribución en el espacio de la idea u objeto que queremos representar.

Para ello contamos con los elementos plásticos que forman la imagen, desde los más sencillos a los más complejos.

Por esta razón, cuando realizamos un dibujo artístico de una misma temática, cada individuo lo expresa de manera distinta aunque la idea inicial sea la misma.

EXPERIENCIAS

OBSERVACIÓN

- ¿Qué tienen en común estas imágenes?
- ¿Qué crees que representan?
¿Qué te sugieren?
- ¿Crees que todas ellas están realizadas por la misma persona?
- ¿Cuál de ellas te gusta más?

REFLEXIÓN

- ¿Existen diferencias en las técnicas que han empleado los tres artistas?
¿Cómo crees que está realizada cada una de las obras?
- Después de observar atentamente las imágenes, ¿podrías intuir el estado de ánimo de la persona que las realizó?

INVESTIGACIÓN

- Describe los elementos gráficos de cada imagen (uso de líneas, puntos, planos...).
- Busca el significado de las siguientes palabras: *estilo*, *grafismo* e *iconicidad*. Luego, explica cómo está realizada cada obra utilizando esos términos en tu descripción.

EN ESTA UNIDAD CONSEGUIRÁS

- **Analizar** imágenes a partir de los elementos compositivos que la forman.
- **Descubrir** cómo percibimos las imágenes y qué elementos intervienen en la percepción.
- **Expresar** tus ideas a través de la imagen.

¿Qué elementos gráficos intervienen en las formas bidimensionales?

Las imágenes bidimensionales son percibidas por el ser humano como una unidad. Sin embargo, sabemos que están compuestas por diferentes elementos gráficos. El estudio de estos elementos permite comprender mejor la expresividad de una imagen.

En los trabajos de alumnos de la siguiente página, se puede observar cómo interpretar una obra de arte empleando distintos elementos gráficos.

El punto

Es el elemento gráfico más sencillo. Desde el punto de vista geométrico se define como el lugar del espacio donde se cortan dos rectas. El punto se puede representar con diferentes tamaños, colores e incluso texturas.

La combinación de puntos de distintos estilos puede dar lugar a elementos o imágenes más complejos, como líneas y planos; e incluso puede generar texturas visuales.

El punto es también un **elemento compositivo**, ya que puede crear sensación de profundidad o alejamiento cuando varios puntos se agrupan, se dispersan o se alinean.

La línea

Es la marca que deja un punto al desplazarse o una sucesión infinita de puntos. Puede ser fina y delicada, gruesa, modulada (con distintos grosores), continua, discontinua, recta, curva o puede estar compuesta por líneas de diferentes tipos y, en ese caso, se denomina mixtilínea.

- **Según su posición** las líneas pueden ser horizontales, verticales, oblicuas y curvas. Las **líneas horizontales** dan sensación de pausa y sosiego; nos recuerdan al horizonte del mar en calma. Las **líneas verticales** sugieren fuerza, elegancia, ascensión y espiritualidad. Las **líneas oblicuas** muestran desequilibrio, inestabilidad y dinamismo. Por último, el uso de **líneas curvas** en una imagen contribuye a expresar suavidad, movimiento y sinuosidad.
- Cuando diferentes tipos de línea se usan de manera conjunta, **las líneas crean distintos efectos**. Si son concurrentes, producen sensación de profundidad, inestabilidad y alejamiento. Si son paralelas y la distancia entre ellas se aproxima o separa, generan sensaciones de alejamiento o acercamiento.

El plano

En obras bidimensionales podemos considerar el soporte en que se realiza la obra como un plano, y de esta manera diremos que el plano es el espacio físico donde se encuentra una imagen. Geométricamente, lo entendemos como un espacio infinito, aunque para visualizarlo le pongamos límites que definan su contorno.

Los planos pueden dar sensación de profundidad si son oblicuos o se superponen. A su vez pueden estar dotados de color y de textura. Dos planos en el espacio pueden adoptar distintas posiciones y dar lugar a nuevas formas.

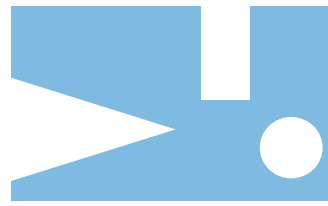
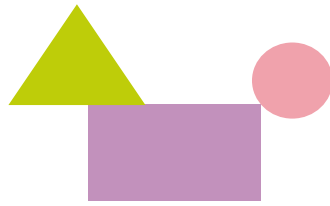
Bodegón con cortina. Paul Cézanne, 1895.

Relaciones de los planos para formar imágenes

Toque o yuxtaposición.

Se produce cuando dos planos están unidos por un punto o una recta.

Produce tensiones visuales entre los planos.

Mordida, penetración o perforación.

Es la figura resultante de solapar un plano sobre otro y eliminar uno de ellos.

Unión o fusión.

Las dos superficies se unen formando una sola y dan lugar a formas complejas.

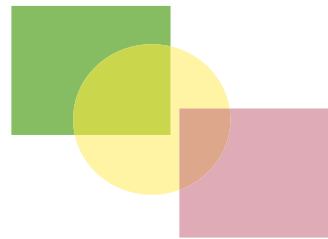
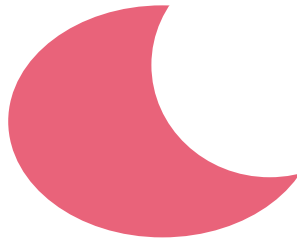
Solapamiento.

Un plano oculta a otro más alejado.

Da sensación de profundidad.

Diferencia o intersección.

Es la forma resultante de solapar una figura sobre otra; queda la parte común a ambas. Produce imágenes incompletas.

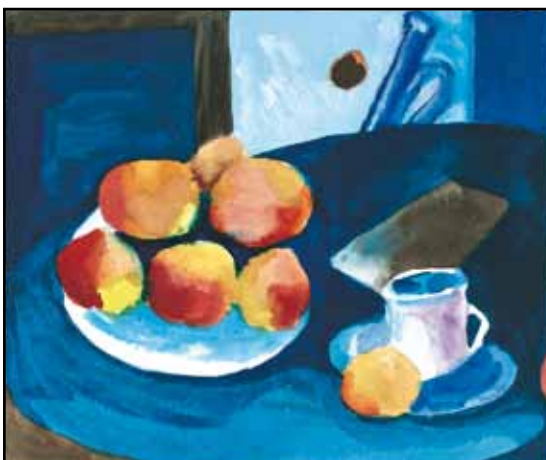
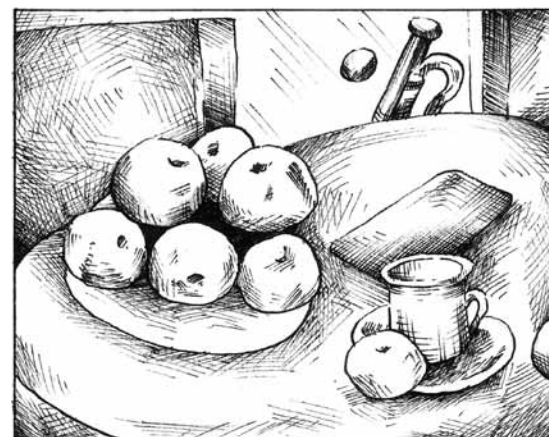

Transparencia.

Es similar al solapamiento, pero los planos son translúcidos y se percibe el contorno de ambos. Crea confusión.

Bodegón de manzanas. Paul Cézanne, 1894.

Documento 1

Desposorios de la Virgen. Rafael Sanzio, 1504.

Analizar planos y líneas de composición

Las líneas que definen la estructura de una obra bidimensional se denominan **líneas de fuerza** o **líneas de composición**. Dichas líneas distribuyen las formas en el soporte, orientan la visión del espectador y le ayudan a comprender la obra.

Cuando hablamos de planos en una obra podemos referirnos al número de figuras u objetos que aparecen y que se muestran a distintos niveles respecto del espectador, o bien al uso de los planos como elemento compositivo que ha hecho el autor.

- Observa el documento 1.
 - Identifica cuántos planos aparecen.
 - Enumera los personajes en orden de importancia. ¿En qué te basas para establecer dicho orden?
- Analiza la relación que existe entre los planos que aparecen en las composiciones de los documentos 2 y 3. Establece cuáles de las relaciones que has estudiado en la página anterior corresponden a cada obra.

Documento 2

Hirondelle Amour.
Joan Miró, 1933.

Ritmo sin fin,
Robert Delaunay.

Documento 3

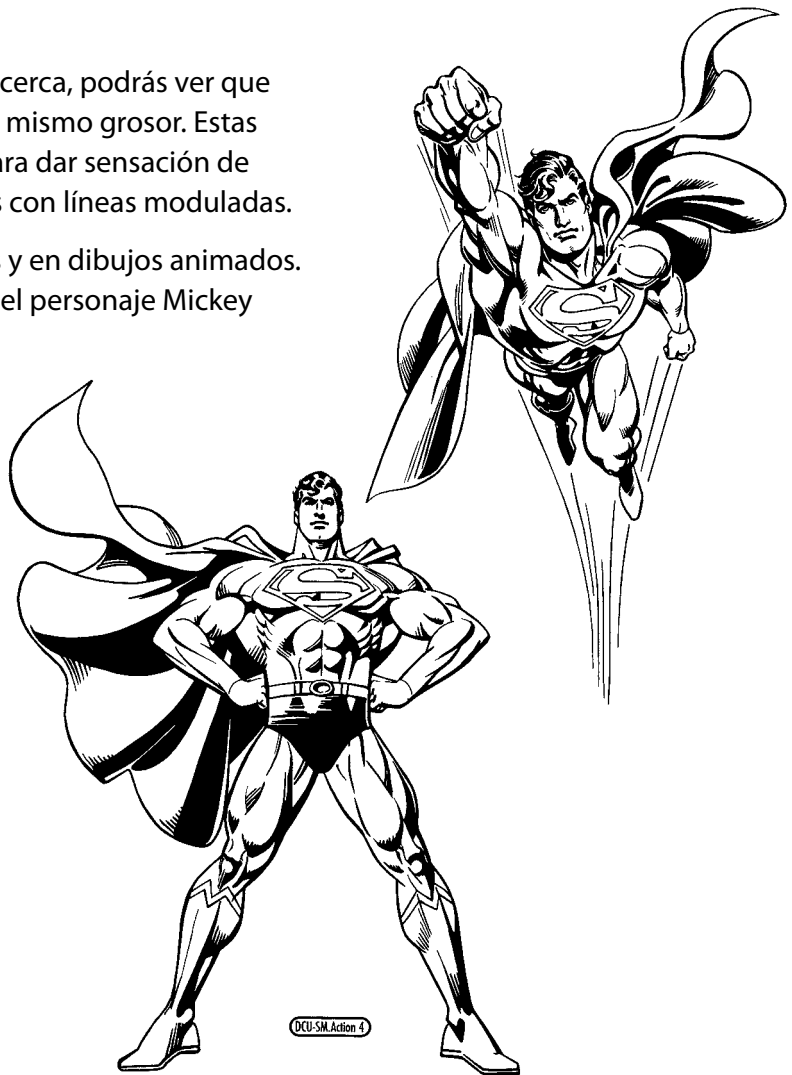

Utilizar líneas moduladas

Si observas un grabado antiguo o un billete de cerca, podrás ver que las líneas que forman las imágenes no tienen el mismo grosor. Estas cambian de calibre y se adaptan a las formas para dar sensación de volumen. Es decir, estas imágenes están hechas con líneas moduladas.

Este mismo recurso se suele emplear en cómics y en dibujos animados. Ejemplos de ello son los cómics de *Superman* y el personaje Mickey de Walt Disney.

- Observa estos personajes y analiza las líneas que se utilizan en sus contornos. Luego, crea personajes en los que utilices líneas moduladas.

Crear una obra utilizando puntos, líneas y planos

- Elige una imagen que te guste e interprétala por medio de puntos, líneas y planos de color. Utiliza estos recursos gráficos para representar algunos de los siguientes conceptos: tempestad, armonía, nerviosismo, relajación, odio, pasión, incertidumbre, amor, vitalidad o envidia.

Qué significa el color en las imágenes

Las dos hermanas. Pablo Picasso, 1902.

La danza. André Derain, 1906.

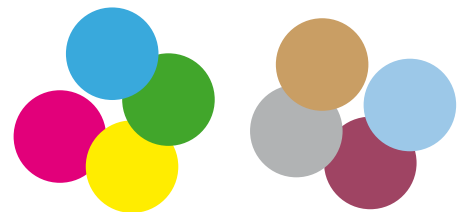
Las diferencias que percibimos en los colores están relacionadas con tres cualidades fundamentales: el tono, la saturación y el brillo o luminosidad.

- El **tono** es la característica que diferencia unos colores de otros, es decir, el tono es el color en sí mismo: rojo, verde, azul, etc.
- La **saturación** es el grado de pureza de un color. Los colores más saturados son los primarios, a continuación estarían los secundarios y, por último, los terciarios. Los colores intensos son los más saturados, mientras que los más apagados serían los menos saturados. Los colores saturados expresan alegría, mientras que los menos saturados dan sensación de tristeza.
- El **brillo** o la **luminosidad** dependen de la cantidad de blanco o negro que tiene un color en su composición. Podemos hablar de colores claros u oscuros. Los claros irradian vitalidad y energía, mientras que los oscuros nos llaman al recogimiento.

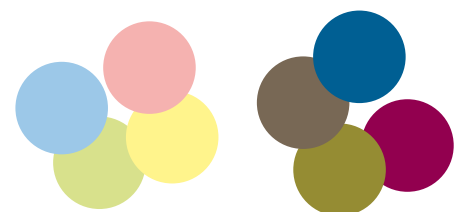
Dos obras tratadas con colores muy distintos transmiten también sensaciones diferentes. Esto se puede apreciar en los cuadros de esta página: en la obra de Derain, los colores son muy saturados y llaman nuestra atención; en el caso del cuadro de Picasso, los tonos grises, poco saturados, transmiten tristeza y sensación de oscuridad.

TONO: Distintos colores de tono azul.

SATURACIÓN: Colores saturados y apagados.

LUMINOSIDAD: Colores claros y colores oscuros.

¿Qué transmiten los colores?

La percepción que las personas tenemos del color es subjetiva; por esta razón, asociamos los colores a determinadas sensaciones o hacemos interpretaciones diferentes de los significados que puede tener un color.

Una de las clasificaciones más extendidas es la que relaciona los colores con las sensaciones térmicas:

- Se denominan **tonos cálidos** a los que forman parte de la gama del magenta, el rojo, el naranja y el amarillo.
- Los **tonos fríos** son aquellos que tienen un alto contenido de azul, y van del morado al verde.

Existen otras asociaciones entre los colores y algunos mensajes. Esta relación tiene mucho que ver con la cultura, y algunos ejemplos son los siguientes:

- **Blanco.** Es el color más luminoso y por ello se asocia con la paz y la pureza. El uso del blanco en una obra expande los espacios y hace crecer la sensación de volumen.
- **Negro.** Es la ausencia de color y sugiere el misterio y la oscuridad. También se asocia a menudo con la elegancia.
- **Rojo.** Simboliza la sangre, el fuego, el calor, la revolución, la alegría, la acción y la pasión. Es un color que capta nuestra atención; por ello se utiliza en las señales de tráfico y en la publicidad.
- **Azul.** Produce calma, equilibrio y sosiego. Recuerda al mar y al cielo, es el color de la profundidad, de lo inmaterial y del frío.
- **Verde.** Es el color de la naturaleza, la fertilidad y la esperanza. Transmite una sensación de frescura.
- **Amarillo.** Es el color del Sol, de la riqueza y el lujo. Simboliza el poder, la arrogancia, la fuerza, la voluntad. En su interpretación negativa es considerado como el color de la envidia, la ira y la cobardía.

Crear un cuadro pop

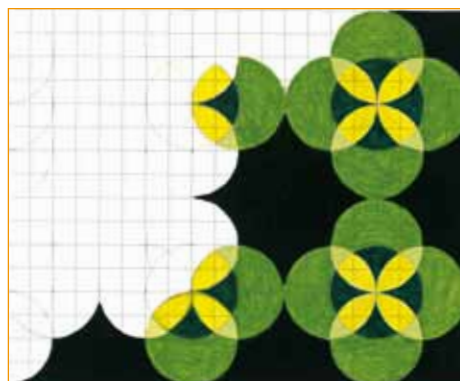
- Crea una obra sobre una fotografía tuya siguiendo el proceso que se indica a continuación:
 1. Elige una foto tuya o de un paisaje que te guste y fotocópiala ampliada con el tóner muy bajo. Saca varias copias de esa imagen.
 2. Pega las fotocopias sobre una cartulina y colorea cada una de ellas empleando gamas de colores diferentes.

Seis Autorretratos. Andy Warhol, 1967.

Crear composiciones modulares

- Dibuja composiciones modulares combinando colores y formas geométricas del siguiente modo:
 1. Traza una retícula que te servirá de base para hacer el módulo. La retícula puede ser cuadrada o triangular.
 2. Fotocopia la retícula varias veces y haz pruebas sobre ella dibujando diferentes módulos para elegir el que más te guste.
 3. Repite el módulo sobre la retícula intentando variar el modo de composición (a base de traslaciones, rotaciones, simetrías...).
 4. Elige los tonos que vas a emplear para colorear y combínalos intentando que tu composición resulte equilibrada.

Reflexionar sobre el uso del color

Documento 1

Documento 2

Catedral de Rouen. Monet, 1894.

- Observa los documentos 1 y 2 y responde a las siguientes cuestiones:
 - ¿Por qué son tan diferentes los colores de ambas obras a pesar de que representan la misma fachada?
 - ¿Crees que estos cuadros se han realizado observando la fachada de la catedral en diferentes horas del día o en días con distinta luminosidad? ¿Por qué lo piensas?
 - ¿Qué colores predominan en cada obra? ¿Qué sensación transmite cada gama?
 - ¿Qué tonos utilizarías tú para representar la fachada de la catedral al anochecer, por ejemplo? ¿Y qué colores usarías para representar esa misma escena en un día nevado?
 - ¿Qué momento del día o época del año podría representar un cuadro de la catedral que estuviera entonado en rojos y naranjas? ¿Y si estuviera entonado solo en verdes? Explica por qué lo piensas.

Las texturas como recurso expresivo

Torso de Ícaro. Igor Mitoraj.

La textura es una cualidad de los objetos que, junto con el color o la forma, permite diferenciarlos. En la fotografía de la parte superior podemos apreciar las texturas que nos ayudan a entender mejor las formas de los distintos elementos y a identificar la posición que ocupan las diferentes figuras en su contexto.

En estos detalles, se aprecia cómo a través de la textura y el color se puede identificar cada elemento, aunque no se vea el conjunto.

Entendemos como **textura** la **apariencia de la superficie de los objetos**. Las texturas, por su propia naturaleza, se perciben a través del tacto; sin embargo, en muchas obras bidimensionales, se imita el aspecto de los materiales mediante texturas visuales que generan contrastes y proporcionan gran expresividad.

Existen diferentes tipos de texturas. Algunos de ellos son:

- Texturas **artificiales** o **naturales**, en función del material, natural o artificial, del que se trate.
- Texturas **geométricas** u **orgánicas**, dependiendo del tipo de forma que constituya la superficie.
- Texturas **táctiles** o **visuales**, según el sentido con el que se perciben.

Las texturas en nuestro entorno

La textura en un objeto afecta a la percepción táctil y visual del mismo. De este modo, los diseñadores y los fabricantes tienen muy en cuenta cómo los usuarios percibirán la superficie de los objetos e intentan hacerlos más atractivos. Uno de los recursos para conseguirlo es dotar a los objetos de texturas que imiten materiales bellos y agradables al tacto.

Los acabados de distintos objetos para un mismo uso pueden ser muy diferentes. Un acabado con relieve personaliza más el objeto y ayuda a diferenciarlo. El tipo de acabado influirá en el coste y en el valor del objeto.

Las corrientes estilísticas y la constante necesidad de renovación de los modelos hacen que los diseñadores tengan que recurrir a elementos gráficos para crear texturas visuales que los singularicen. El uso de estampados inspirados en formas naturales o creados con elementos gráficos de repetición proporciona una fuente inagotable de motivos.

Las texturas cumplen también funciones importantes en el diseño, por ejemplo, de pavimentos: el suelo de un lugar de paso, como un patio, que se puede mojar con la lluvia, debe tener una textura rugosa que impida que las personas que lo pisen puedan resbalar. Otro ejemplo serían los utensilios y los juguetes de los niños pequeños, cuyas texturas deben ser suaves y blandas para que les resulten agradables al tacto y no representen ningún peligro.

Detectar las texturas de las imágenes

Estas son algunas de las técnicas que tradicionalmente se han empleado para la creación de texturas. Existen muchas otras y son la base para investigar nuevas posibilidades.

- **Impasto o empastado.** Se aplica pintura espesa sobre un plano de manera que se perciban las huellas del instrumento con el que se pinta. El resultado es una pintura rugosa y con cierto relieve.
- **Collage.** Es una técnica que consiste en pegar diversos materiales sobre un soporte.
- **Frottage.** Se trata de conseguir una impresión de relieve frotando con un lápiz o cera sobre un papel fino colocado sobre una superficie rugosa.
- **Esgrafiado.** Consiste en raspar un color para revelar otro que está por debajo. Se utiliza sobre todo en dibujo y pintura, pero también es posible verlo en la cerámica.
- **Estarcido.** Se consigue al aplicar pintura con una brocha o un pincel utilizando una plantilla para que la figura de la plantilla quede impresa en el soporte.
- **Dripping.** En inglés significa gotear, y consiste en arrojar o dejar caer pintura sobre un soporte.
- **Salpicado.** Se consigue al pulverizar pintura sobre un soporte, creando una masa irregular de pequeñas manchas o puntos. Para salpicar pintura se puede utilizar una brocha, un cepillo de dientes, un aerógrafo o una pistola pulverizadora.
- **Trapeado.** Consiste en aplicar pintura estampando con un papel, bolsa de plástico o tela arrugados sobre una superficie dejando la impronta de las arrugas del trapo o papel.
- **Estampado al agua.** Se realiza echando unas gotas de pintura al óleo en una cubeta con agua. Después, se mueve el agua para que la pintura se esparza por la superficie y forme un dibujo que nos guste. Por último, se pone un papel sobre el agua para que absorba la pintura de modo que las formas irregulares y caprichosas que había en el agua queden impresas en su superficie.

- Observa estas fotografías y busca otras que te gusten. Intenta identificar el proceso por el cual se han obtenido sus texturas y haz una ficha de cada imagen como la que aparece aquí.

Nombre: _____

Cómo se hace: _____

Cómo se aplica: _____

Dónde se aplica: _____

Impresión que produce: _____

Interpretar una obra de arte con texturas y líneas

Algunos artistas han hecho sus propias interpretaciones sobre obras realizadas por otros artistas anteriormente. Cambiando las líneas, los colores y las texturas han conseguido dotar de un nuevo sentido a estas obras.

Mujer sentada campesina. Juan Gris, 1918.

● Ahora haz tú una versión de la obra realizada por el pintor cubista Juan Gris, llamada *Mujer sentada campesina*:

1. Piensa en el título de la obra y di qué te sugiere y qué crees que quería expresar el autor al pintarla.
2. Observa la imagen y señala las líneas y las texturas más destacadas.
3. Elige los tipos de líneas y texturas más adecuadas para reinterpretar esta obra.
4. Selecciona los materiales que vas a necesitar y haz tu propia interpretación de la obra.

Los elementos gráficos en la pintura

Posiblemente las primeras manifestaciones plásticas surgieron cuando un personaje prehistórico decidiera perfilar su sombra en el suelo o estampar una mano impregnada de barro sobre una roca.

Las figuras que podemos observar de aquel tiempo solían aparecer perfiladas mediante una línea gruesa, y coloreadas con un tono que a menudo tenía un carácter simbólico. Cuando los primeros artistas intentaban representar escenas, lo hacían superponiendo las figuras para expresar la profundidad y dibujando en tamaño más grande las figuras más importantes.

Pintura prehistórica.

Durante la Edad Media se impuso la esquematización de las figuras, la línea adquirió gran importancia y predominaron los colores planos. Al final de este período se tendió hacia un mayor naturalismo que desembocó en una vuelta a los preceptos de la Antigüedad clásica durante el Renacimiento.

Pantocrátor.

Los artistas griegos y romanos buscaron una mayor fidelidad a la hora de representar la realidad, dando lugar a imágenes en las que se representaban personajes, situaciones y acontecimientos con intención de mostrarlos lo más semejantes posible a la realidad.

Cerámica griega.

En el Renacimiento, los artistas concedieron una enorme importancia a la representación del espacio y de la profundidad y se valieron para ello de los avances en el conocimiento de la perspectiva.

La Santa Cena. Leonardo da Vinci, 1497.

En el Barroco los pintores exploraron la representación de la luz y del espacio mediante el uso del color. La sensación de volumen, de profundidad y los grandes contrastes de color fueron algunas características de la pintura de esta época.

Narciso. Michelangelo da Caravaggio, 1599.

Baile en la ciudad. Auguste Renoir, 1883.

A partir del siglo XIX, los artistas exploraron con enorme libertad el uso del punto, de la línea y del plano para obtener formas y texturas cada vez más innovadoras. Se puede decir que, a partir de los impresionistas, la pintura rompió infinidad de barreras y evolucionó con libertad para dar lugar a obras tan diferentes entre sí como las que aparecen aquí.

El beso. Roy Lichtenstein, 1962.

Pon en práctica tus capacidades

LOS RECURSOS EXPRESIVOS DE UNA OBRA PICTÓRICA

El autor de esta obra es un artista austríaco, que fundó en 1897 un movimiento artístico llamado Secesión junto a otros compañeros. Este movimiento se engloba dentro del modernismo.

Entre los temas favoritos de este autor se encuentran las composiciones simbólicas y alegóricas de una gran carga sensual, con la mujer como principal protagonista.

PARA EMPEZAR

- Visita la página web www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/2390.htm y podrás conocer algo más sobre el autor de esta obra.
- Lee el título del cuadro e investiga acerca de la importancia de este tema dentro de la obra del autor.

A PRIMERA VISTA

Observa y anota los siguientes aspectos:

La composición

- Distingue qué dos líneas compositivas puedes ver en este cuadro. ¿Qué sensación te transmite cada una de ellas?
- ¿Crees que la posición de las figuras es aleatoria o tiene alguna intencionalidad por parte del autor?

El color y la luz

- ¿Qué tipo de colores predominan en el cuadro: primarios, secundarios, planos, etc?
- ¿Existe alguna relación entre las líneas compositivas y la distribución del color?
- ¿Qué color predomina en el fondo del cuadro? ¿Qué te sugiere?
- ¿Qué zona del cuadro aparece más iluminada? ¿Crees que esto tiene algún sentido simbólico? Justifica tu respuesta.

Muerte y vida. Gustav Klimt, 1916.

Las formas

- ¿Qué formas predominan? Descríbelas.
- Observa los ropajes de las figuras: ¿cómo son las formas que predominan en la parte izquierda del cuadro?, ¿y en la derecha? ¿Por qué crees que es así?

Tu interpretación

- ¿Crees que el cuadro posee un ritmo visual? ¿Cómo lo consigue el autor?
- ¿Cómo titularías este cuadro? Justifica tu respuesta.

PARA PROFUNDIZAR

Busca información:

- Cita otras obras de este mismo autor.
- Explica cuál es la importancia del color dorado y de los mosaicos bizantinos en la obra de Klimt.

ELABORA TUS CONCLUSIONES

- En esta obra de Klimt predominan las líneas curvas. Recuerda lo aprendido en esta unidad sobre las líneas y explica qué sensaciones aportan este tipo de líneas y qué relación tienen con el tema tratado en el cuadro.
- Observa detenidamente el cuadro: ¿crees que existe algún tipo de perspectiva?
- Recuerda lo que has aprendido sobre el color y estudia detenidamente el uso simbólico del color en la obra de Klimt.
- Explica cómo utiliza Klimt las texturas en esta obra. Compara los diferentes tratamientos de la superficie de los cuerpos de los distintos personajes, el fondo y los ropajes que visten las figuras.