

TEMA 1

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

Basado en el libro de texto de 1º ESO, editorial SM

En la composición observamos líneas de contorno que delimitan las formas; son líneas curvas y también circunferencias.

También observamos líneas rectas, paralelas y oblicuas, que se han utilizado para dar sombras y configuran una textura visual.

También podemos ver unos puntos a la izquierda que también crean textura pero al haber poca cantidad no llaman tanto la atención como las líneas.

Finalmente observamos zonas amplias de un mismo color, estos elementos son los planos. Las zonas verdes, roja, amarillas y violeta.

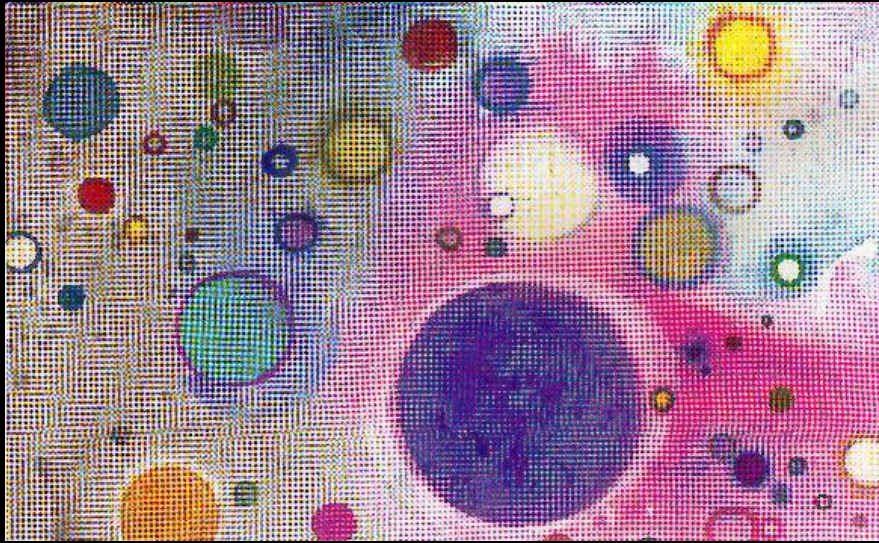
El círculo, o superficie interna de la circunferencia, es un plano, por eso nos llaman bastante la atención las bolitas de la parte inferior.

Para representar formas se emplean, solos o combinados, los distintos elementos de expresión plástica: puntos, líneas, planos, texturas y color. El lenguaje plástico utiliza estos elementos para transmitir diferentes sensaciones: suavidad, serenidad, fortaleza, crispación, espiritualidad, quietud y movimiento.

Roy Lichtenstein pintó este *Bodegón con figura*, en 1973. Como puedes observar, está realizado mediante líneas y planos de diferentes tamaños y colores, que nos transmiten una sensación visual de ligereza, frescura y dinamismo.

ELEMENTOS BÁSICOS

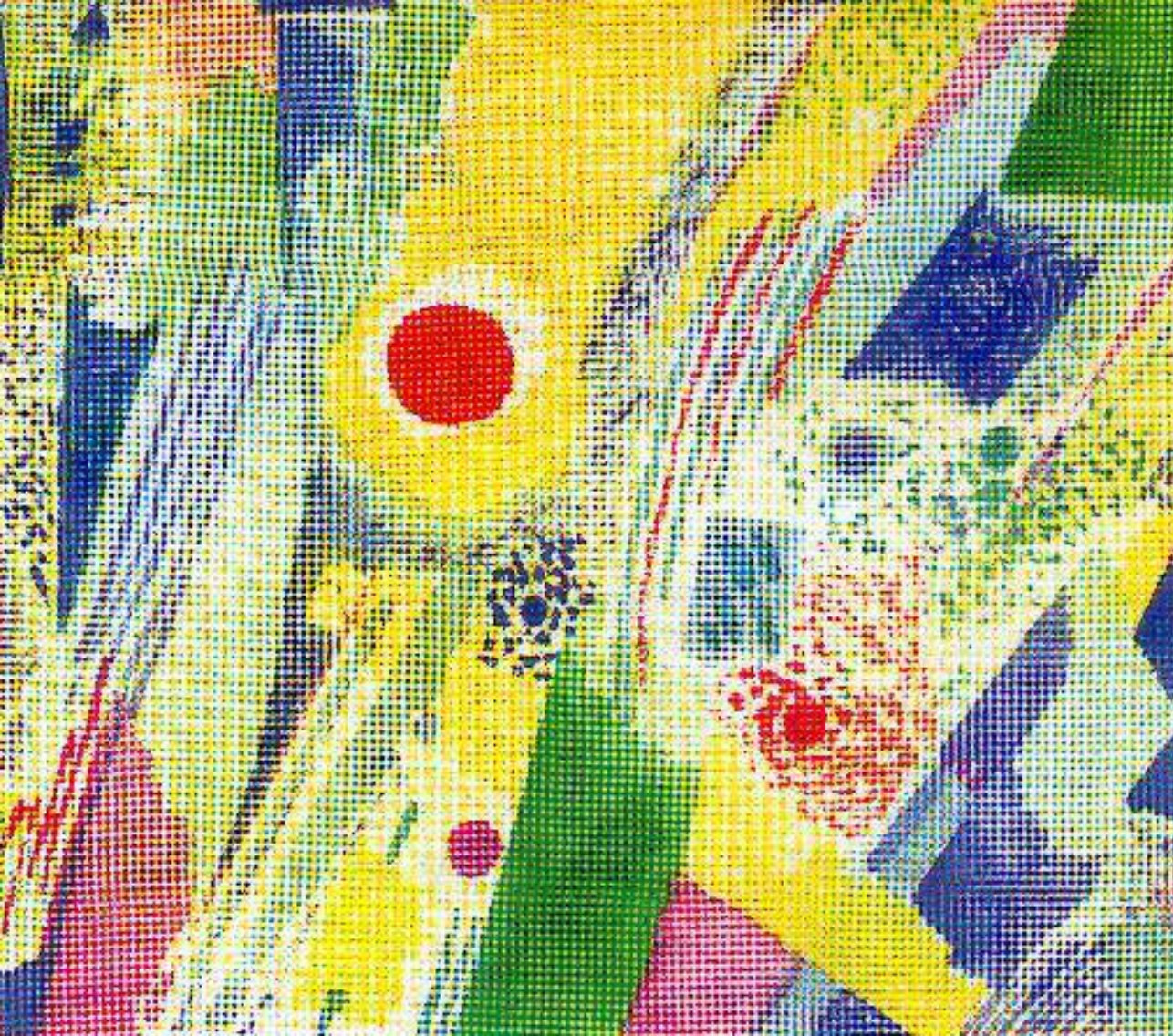
PUNTOS

LÍNEAS

PLANOS

En este dibujo podemos observar los tres elementos básicos **puntos, líneas y planos**; de diferentes tamaños y colores.

Utilizados conjuntamente o por separado **sirven para producir diferentes sensaciones visuales**: imitar el **volumen** de los cuerpos, plasmar la **luz** de un paisaje, dar sensación de **profundidad**, etc.

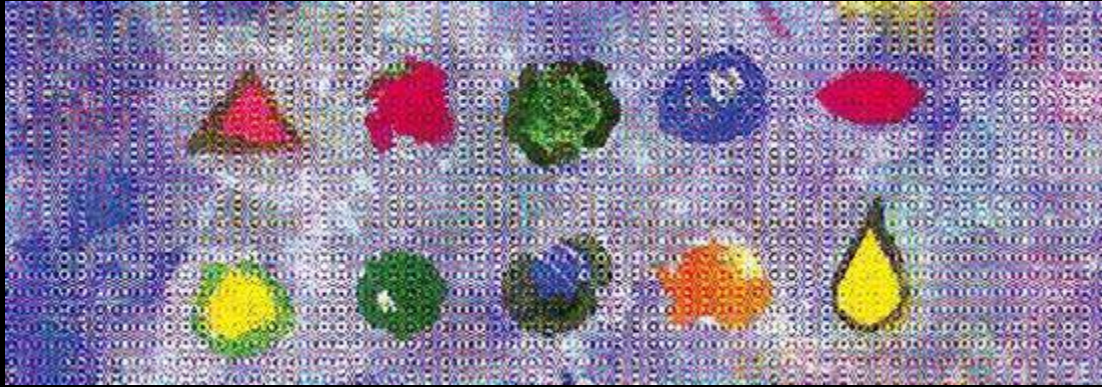
Además existen dos elementos básicos más **textura y color**

Observamos la textura de trama de puntos producida al ampliar mucho la imagen y todos los elementos se pueden usar con diferentes colores.

**EL PUNTO, LA LÍNEA, EL PLANO,
LA TEXTURA Y EL COLOR SON
LOS ELEMENTOS BÁSICOS PARA
REPRESENTAR LAS FORMAS.**

**SE PUEDEN UTILIZAR DE
FORMA PLANA: DIBUJOS,
PINTURAS Y DISEÑOS
GRÁFICOS, O TAMBIÉN SE
PUEDEN USAR EN EL ESPACIO:
ESCULTURA, ARQUITECTURA,
CINE, ORDENADOR, VÍDEO.**

EL PUNTO

Es el elemento de expresión plástica más elemental y **pequeño**.

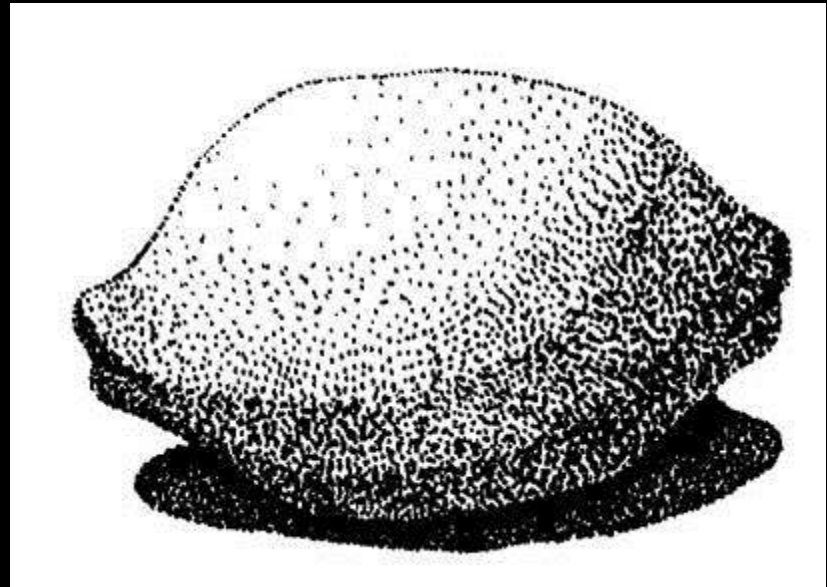
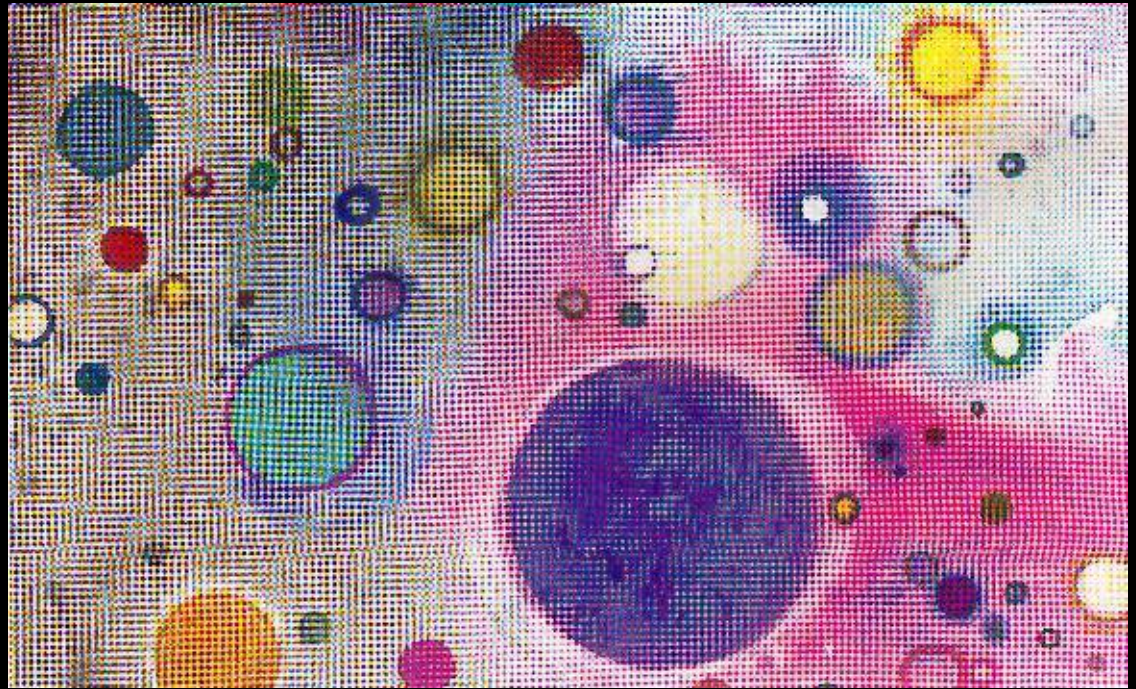
Estamos habituados a considerarlo redondo pero en realidad puede adoptar **formas muy variadas** : triangular, cuadrado, ovalado, gota, estrellado, irregular; relleno de color o vacío.

El punto puede tener **tamaños muy variados** pero si sobrepasa cierto tamaño pasa a considerarse **plano**, como sucede con el círculo amarillo.

EL PUNTO

Variando los tamaños, las formas y los colores de los puntos podemos lograr **sensación de profundidad**. Tamaño grande cercanía, tamaño pequeño lejanía.

Los puntos se pueden situar muy cerca, concentración, o disponerse alejados, dispersión, de esta manera podemos producir **sensación visual de volumen**.

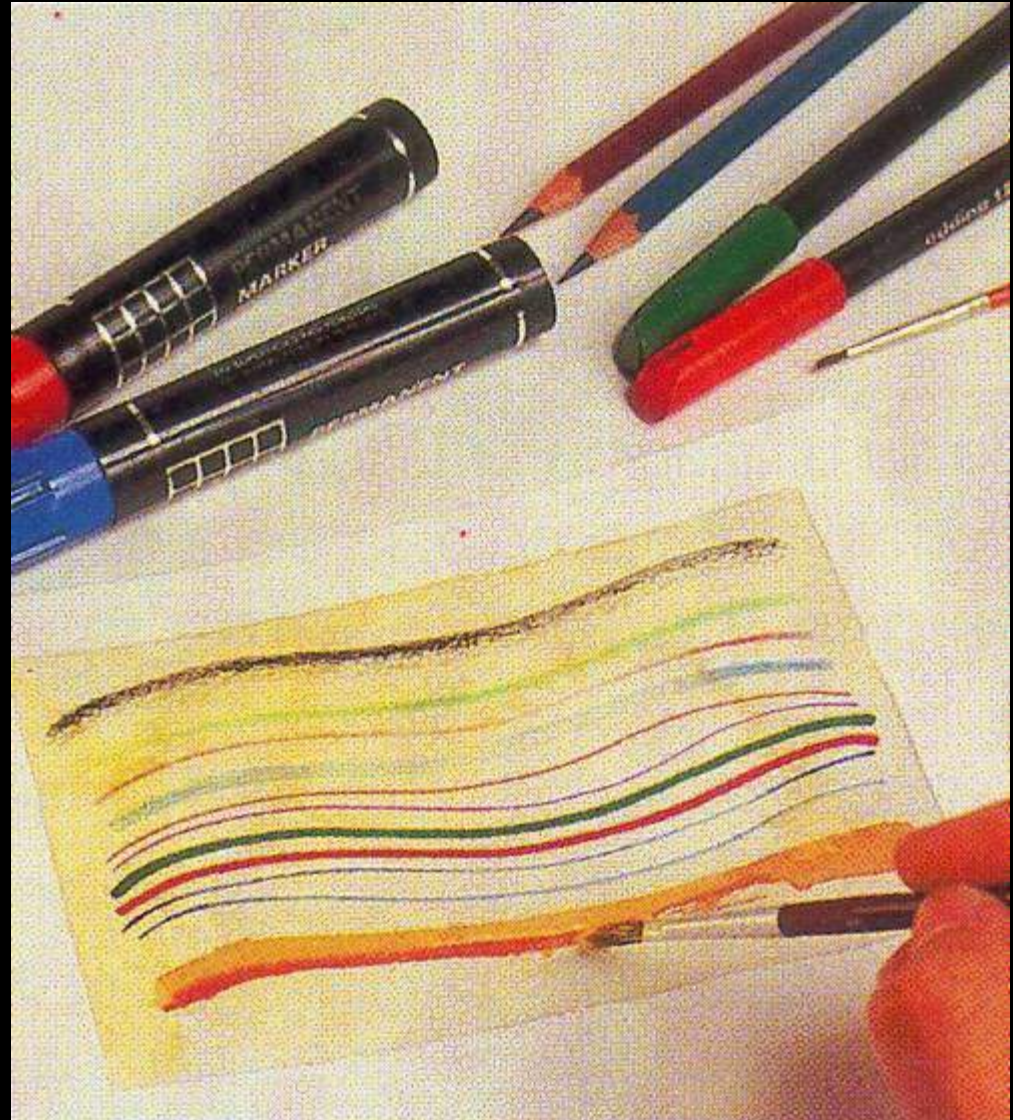

LA LÍNEA

La línea en el lenguaje plástico se define como un **punto en movimiento**.

Para poder representarla tenemos que darle **grosor y longitud**.

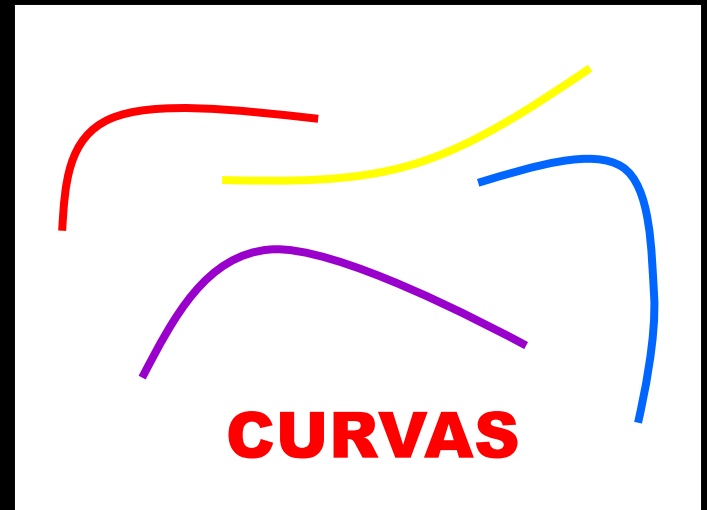
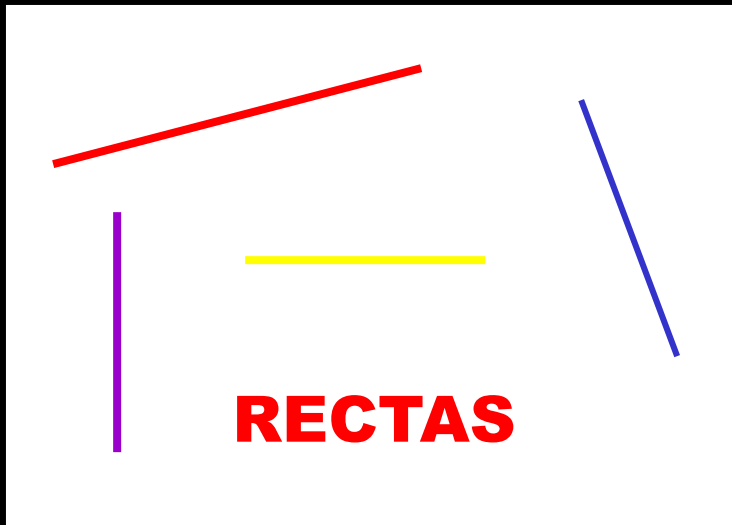
El **aspecto visual** de línea cambiará según la **presión** que hagamos, según como **coloquemos el lápiz**, según el **recorrido** que siga la mano, según el **tipo de instrumento** empleado para trazarla (lápiz, bolígrafo, rotulador, cera, plumilla, pincel); finalmente influirá también el **tipo de papel** usado, según que tenga textura, sea liso o satinado.

Tipos de líneas

Simples

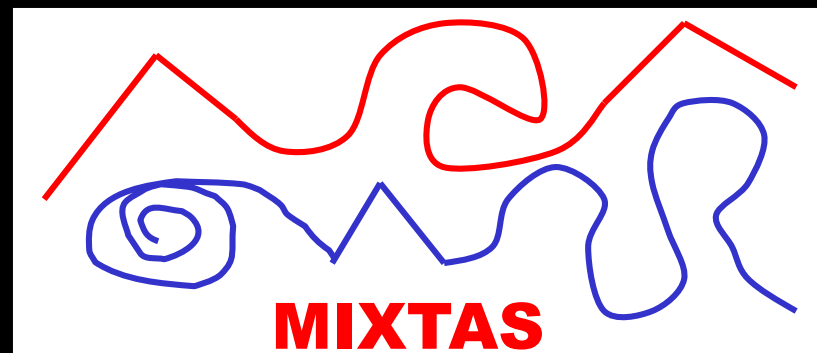
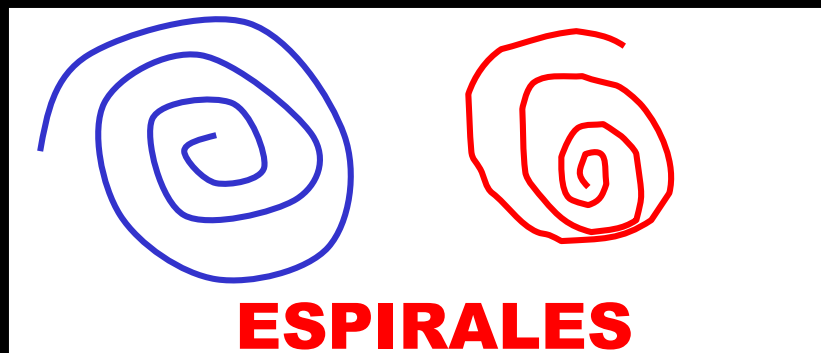
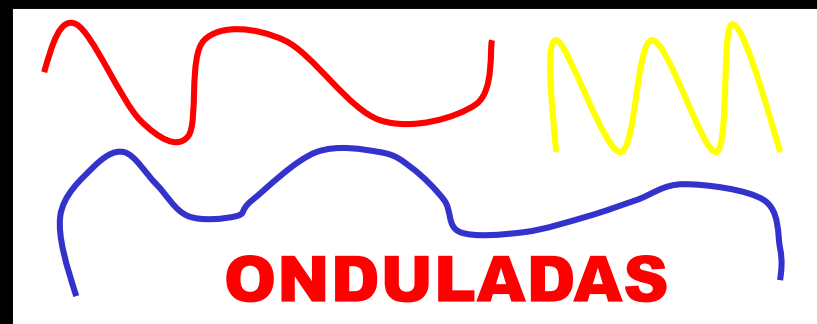
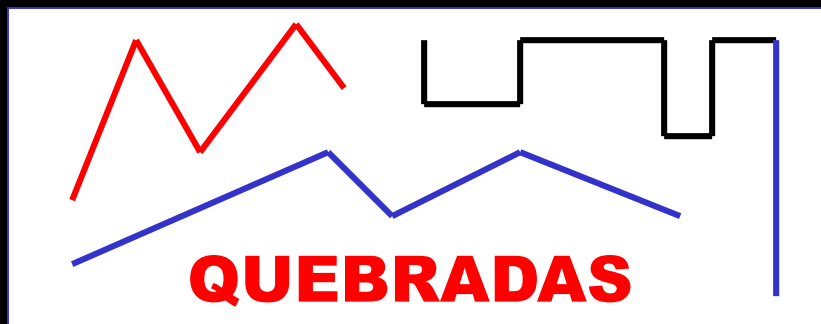
Son las que están construidas con un solo trazo.

Tipos de líneas

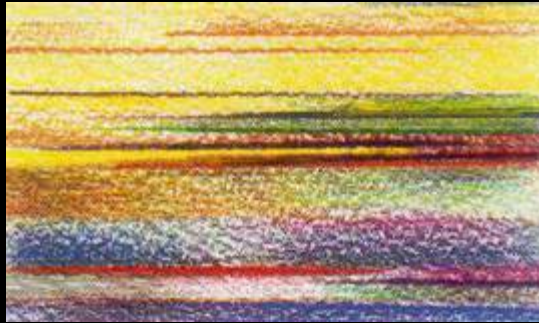
Compuestas

Formadas por fragmentos de dos o más líneas simples en diferentes direcciones.

Expresividad de las líneas por su forma y posición

Horizontales

Sensación de **estabilidad**, equilibrio, calma, falta de movimiento.

Verticales

Sensación **menos estabilidad** que la horizontal pero igualmente equilibrada; sensación de elevación y espiritualidad.

Oblicuas

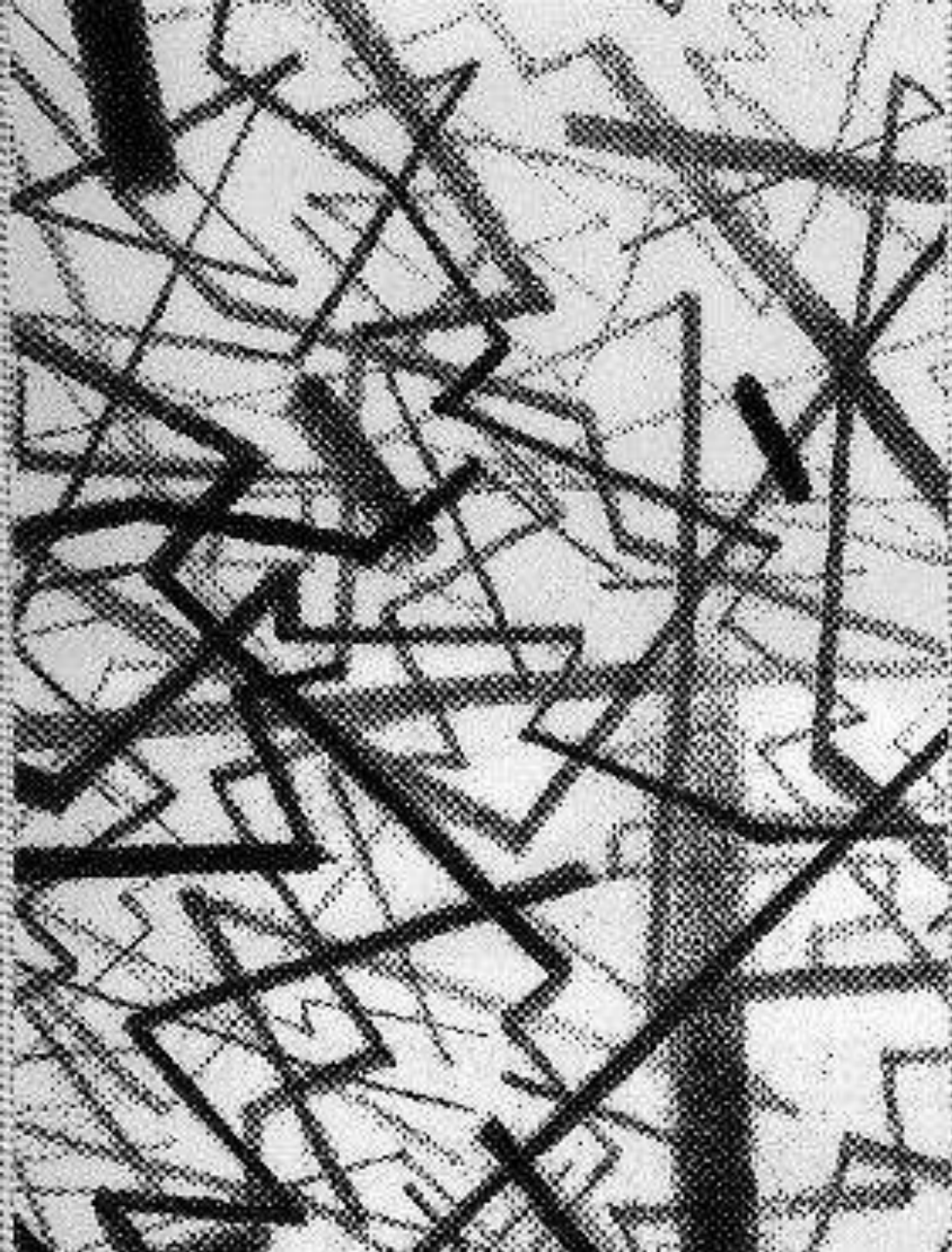

También se les puede llamar inclinadas, producen sensación de **inestabilidad** y de más **movimiento**

Curvas

Siempre crean sensación dinámica o de **movimiento**.

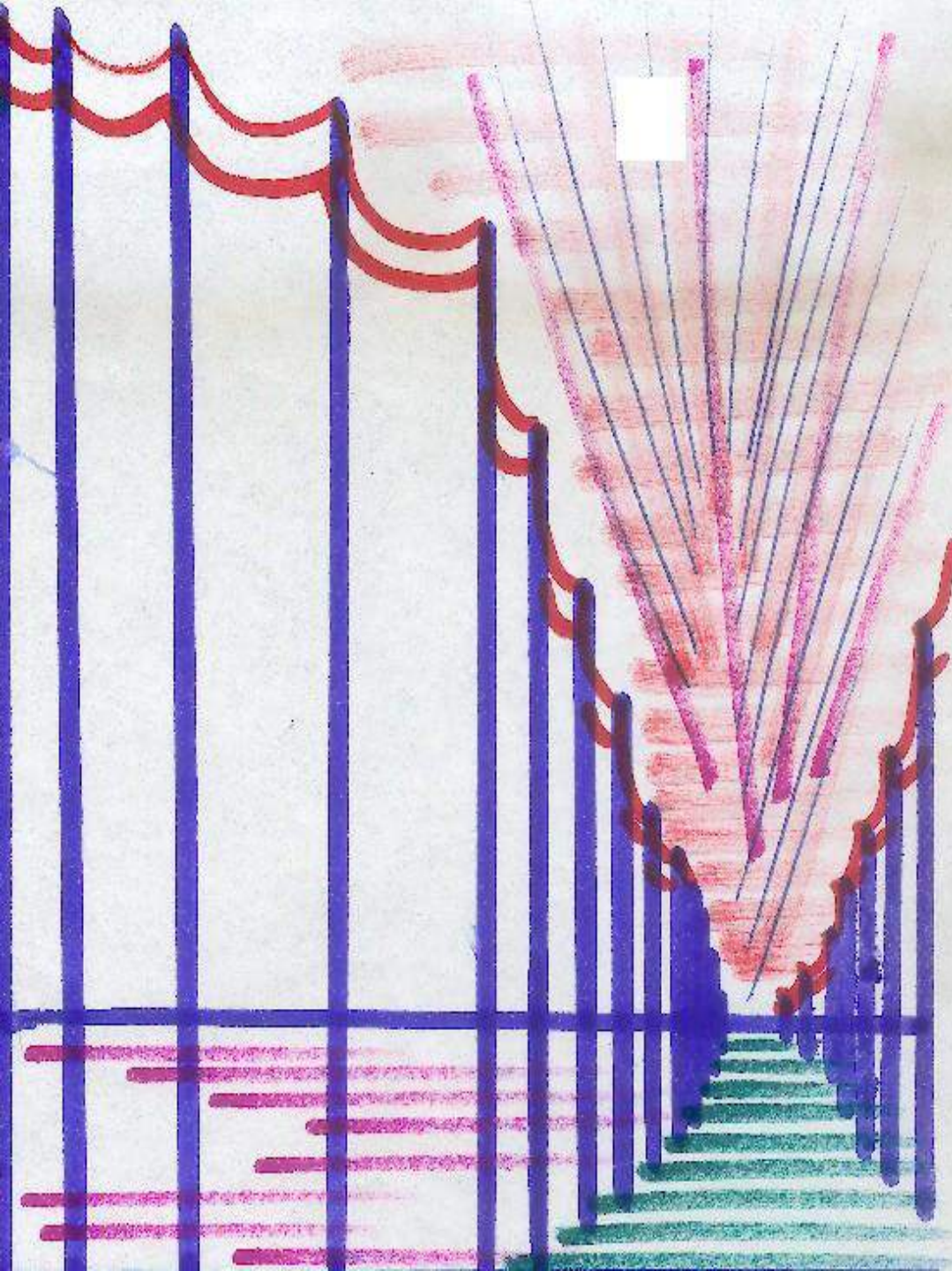

SENSACION DE PROFUNDIDAD

Este efecto se ha creado con lápices de diferentes durezas.

Las líneas más gruesas y oscuras parecen estar más cerca, y las más finas y claras más lejos.

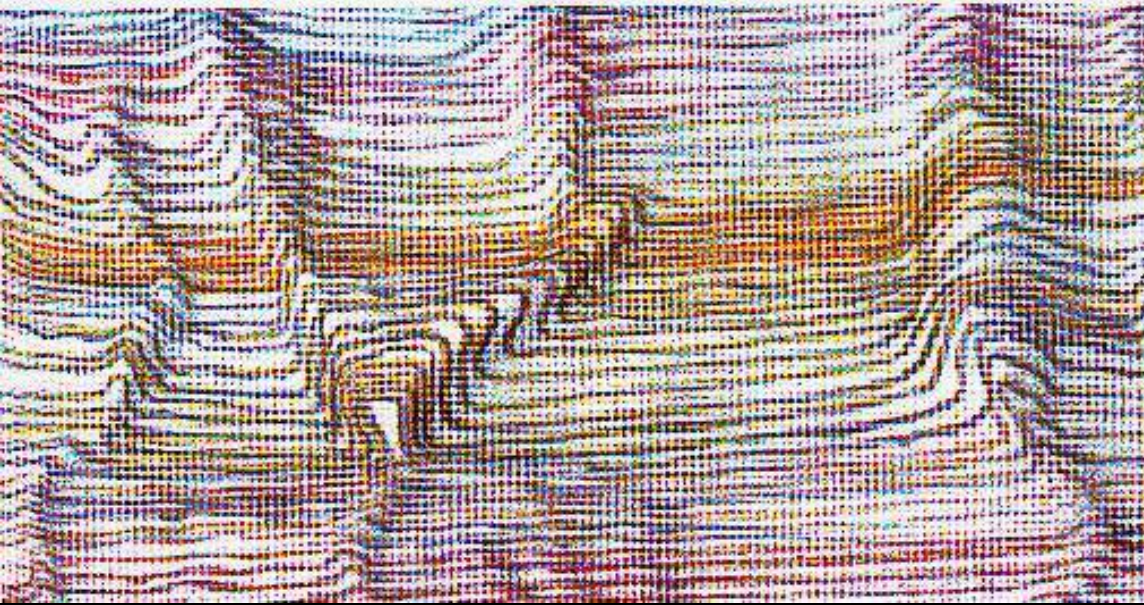
Para poder hacer **líneas de diferentes grosores** con un lápiz lo tenemos que usar en posición tumbada, cuanto más tumbado más gruesa saldrá la línea.

SENSACION DE PROFUNDIDAD

El recurso empleado en esta ocasión son rectas verticales que van **disminuyendo de tamaño.**

La composición parece representar unos postes de tendido eléctrico a ambos lados de un camino que se aleja.

SENSACION DE VOLUMEN

Mediante líneas paralelas podemos dar sensación de volumen, es decir, de tres dimensiones.

En el primero son líneas que se curvan en en un determinado punto.

En el segundo se han utilizado trazos cortos que se curvan en la misma dirección

L
U
Z

M
E
D
I
A
N
T
E

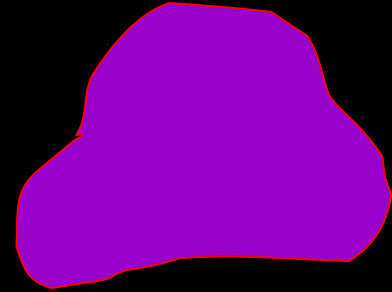
L
Í
N
E
A
S

Mediante líneas entrecruzadas en diferentes direcciones podemos dar sensación de luz y sombra; concentraremos los trazos en las zonas de sombra y los dispersaremos en las zonas de luz, la ausencia de trazos es donde se concentra más la luz.

EL PLANO

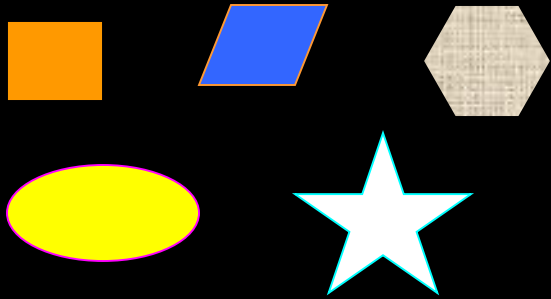
El plano se define como una superficie de dos dimensiones.

Los podemos representar mediante una **línea de contorno**, mediante **una forma con color** pero sin línea de contorno, o también mediante una **forma o superficie con textura**.

Tipos de planos

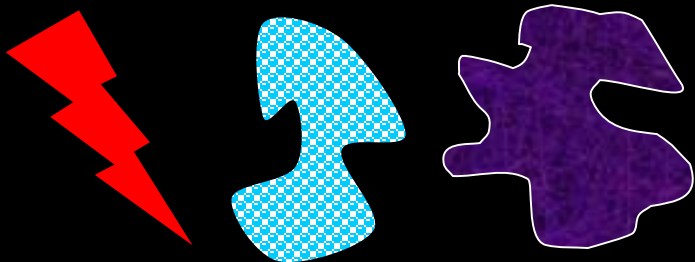
Regulares

Son los planos más sencillos con formas geométricas reconocibles. Sus lados y ángulos son de la misma longitud.

Sensación visual de **estabilidad**.

Irregulares

Presentan diferencias en la medida de sus lados y ángulos, o sus contornos son irregulares.

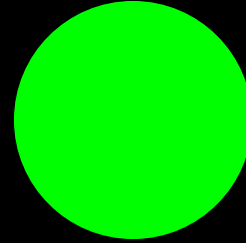
Su utilización produce sensación de **inestabilidad y movimiento**.

Tipos de planos

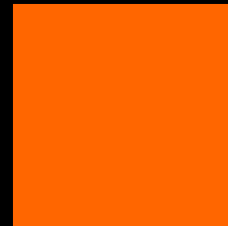
Regulares

Básicos

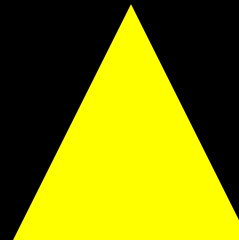
Son las formas más sencillas, círculo, cuadrado y triángulo equilátero. La sensación visual que producen es de calma, orden, equilibrio y estabilidad

Círculo

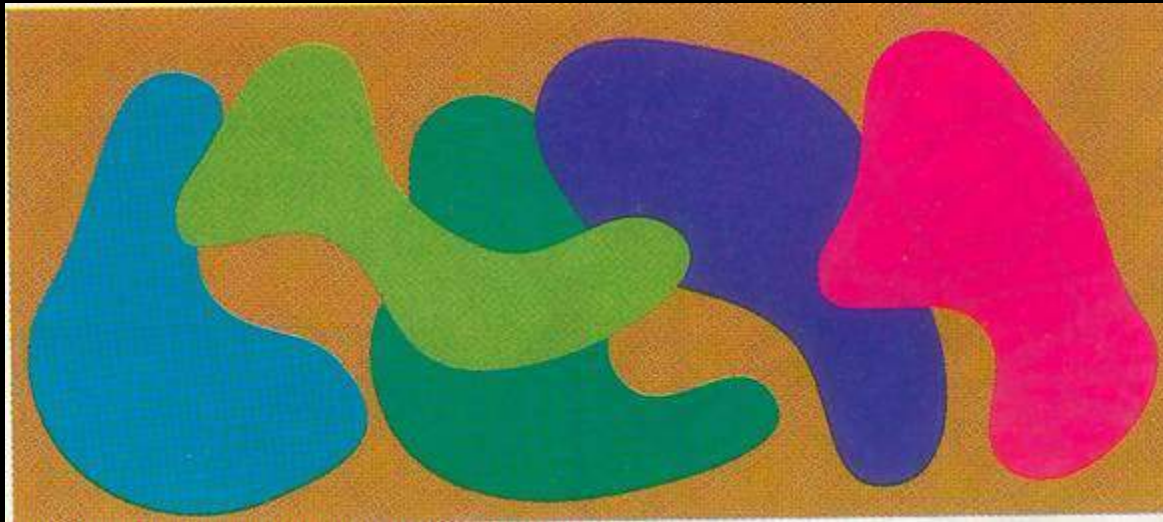

Cuadrado

Triángulo

Expresividad de los planos

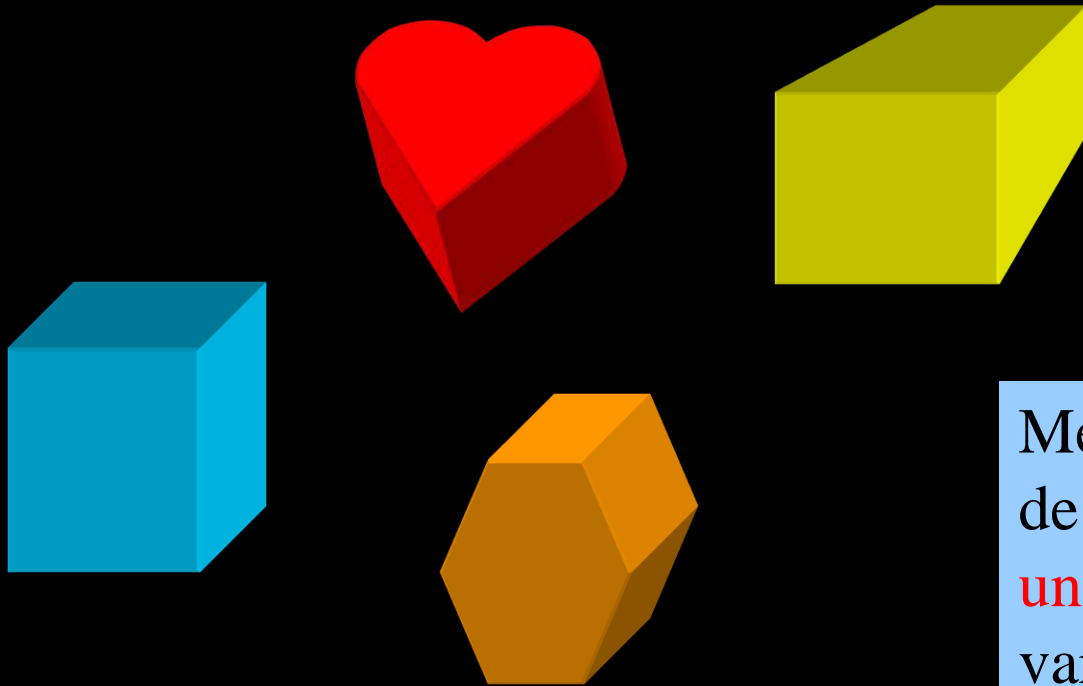

Superposición

Mediante la superposición de formas se crea sensación de **cercanía- lejanía**.

La forma que se ve completa es la que está más cerca; las formas que se ven incompletas están más lejos, por detrás de la primera.

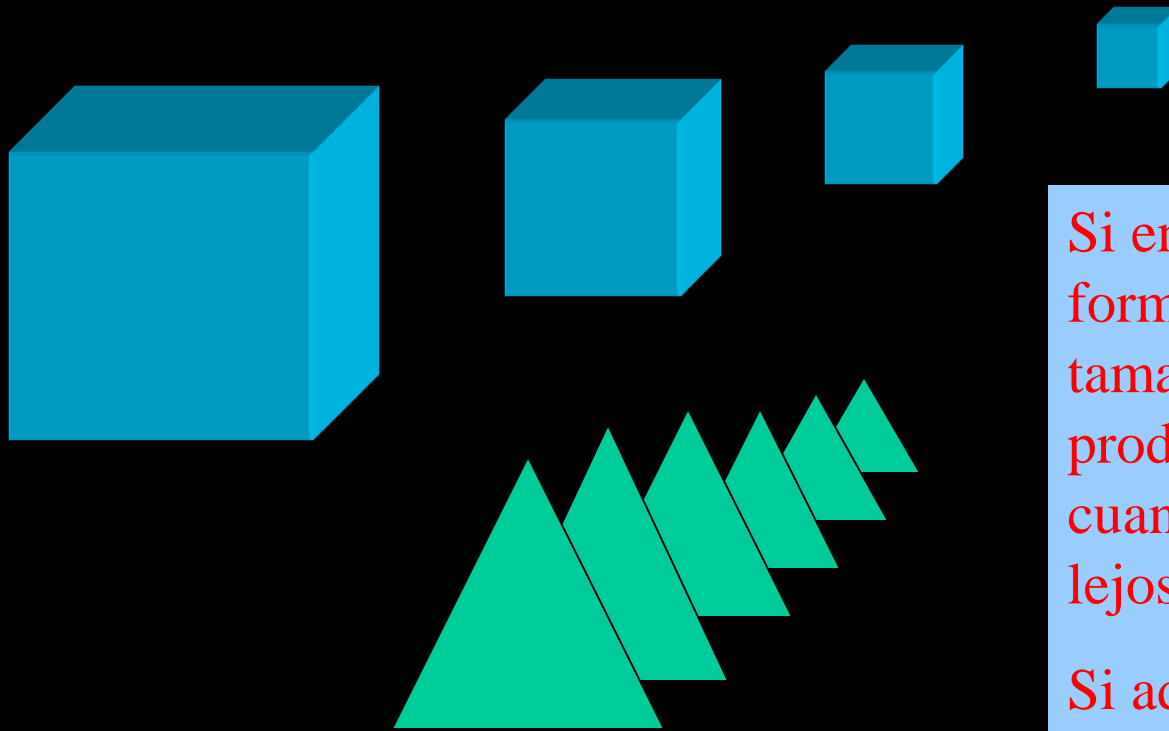
Expresividad de los planos

Volumen

Mediante la utilización de **planos geométricos unidos entre si** y una variación de tonos de **color** adecuados se logra representar formas que aparentan tener tres dimensiones.

Expresividad de los planos

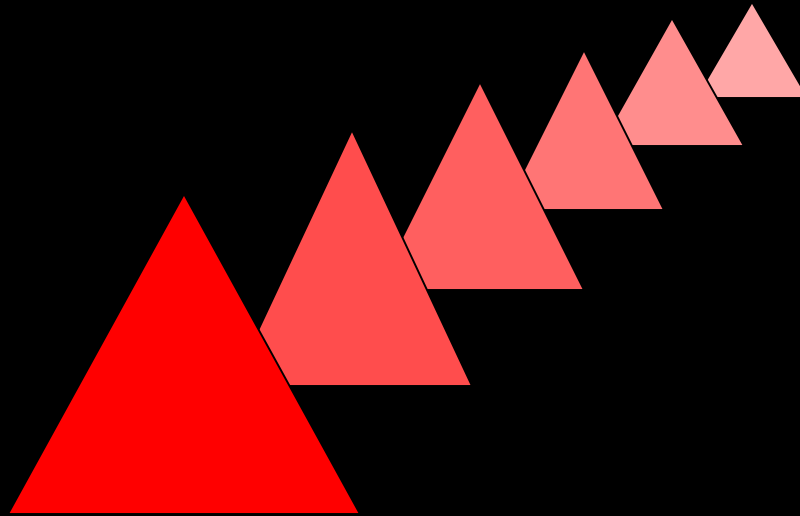
Si en una composición las formas van disminuyendo de tamaño la sensación que se produce es de alejamiento , cuanto más pequeña más lejos.

Si además hay superposición el efecto es más acentuado.

Profundidad

por diferencia de tamaño

Expresividad de los planos

***Profundidad
por aclarado del color***

Cuando en una composición los colores se aclaran se produce efecto de lejanía, el color más claro más lejos.

Si además se emplean cambios de tamaño y superposiciones el efecto es mayor.

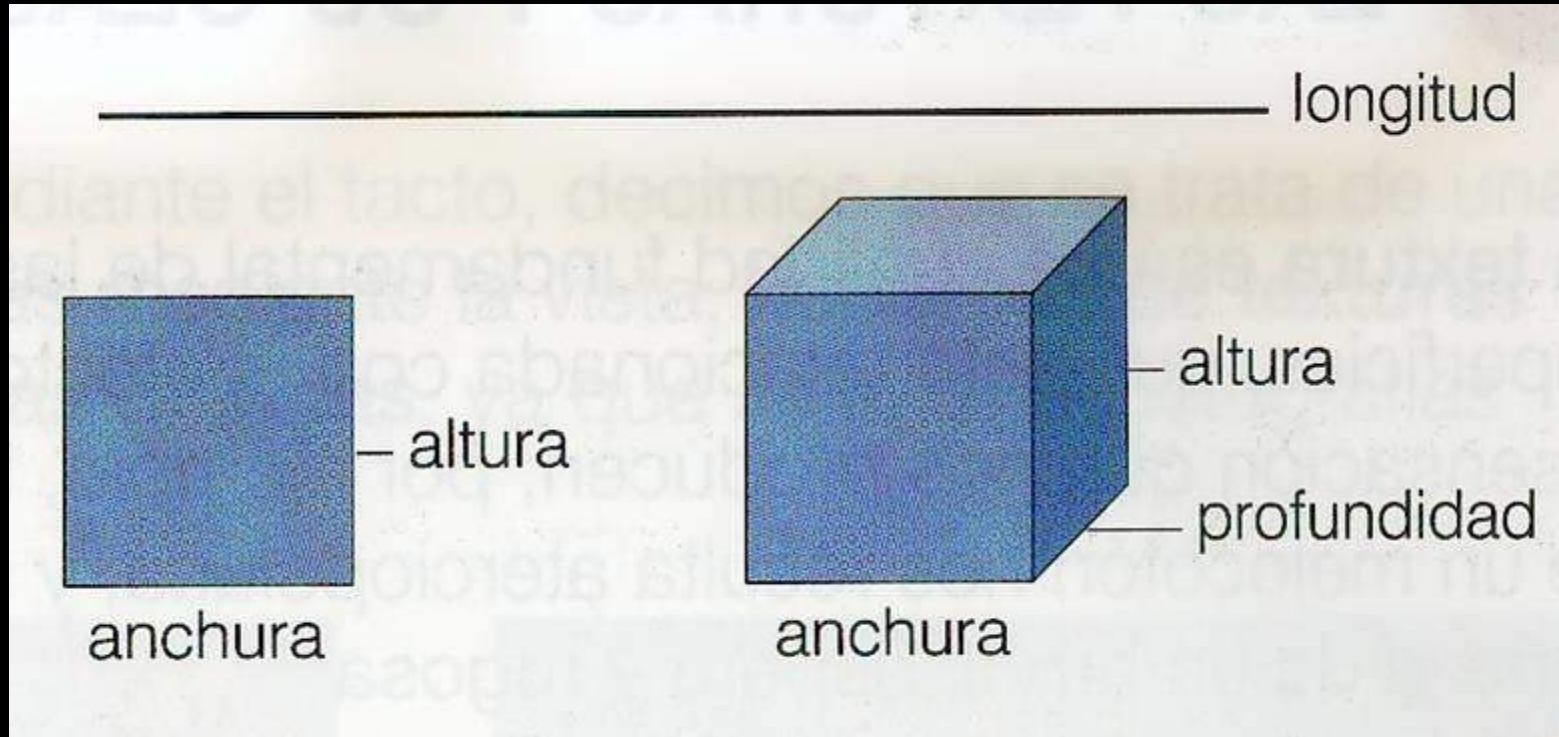
Expresividad de los planos

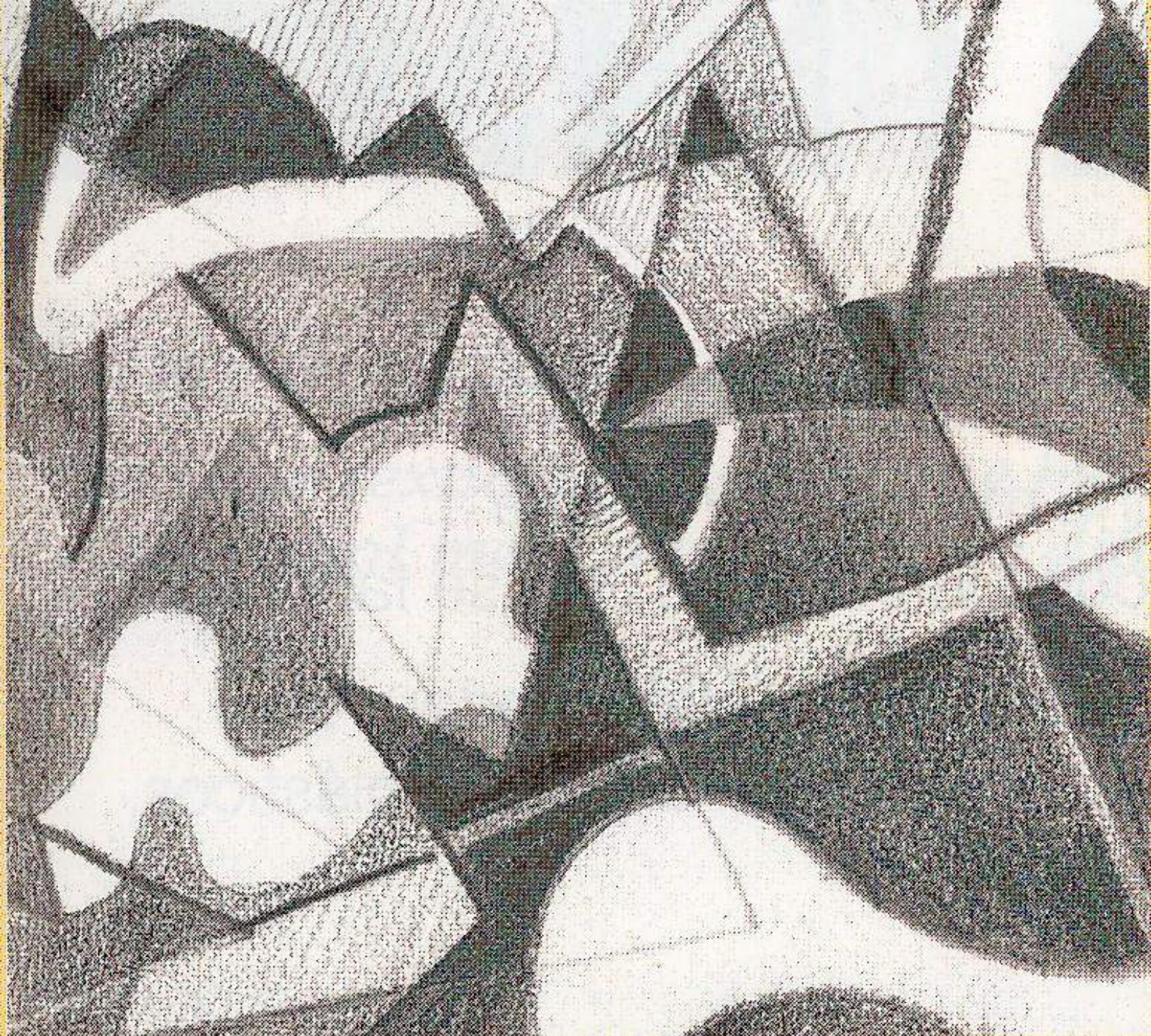
Luz y Volumen

En esta obra de Kasimir Malévich los planos se somborean con distintos tonos que se difuminan de claro a oscuro. Las zonas claras representan la luz y las oscuras la sombra, de esta manera se logra el efecto de curvamiento y volumen que observamos.

Diferencia entre plano y volumen

Una línea sólo tiene **longitud**, un plano tiene dos dimensiones: **altura y anchura**, pero si ponemos varios planos unidos con diferentes tonos de color representamos una figura con volumen, tres dimensiones, **largo, ancho y alto**.

Ejemplo realizado a lápiz

Ejemplo de trabajo con planos en el que se observan **superposiciones**, disminución de **tamaño** y difuminado de los colores; con todo ello se logra sensación de profundidad.

En este ejemplo de trabajo con planos se han usado **planos unidos** para dar efecto de formas en tres dimensiones; el **cambio de color** entre planos acentúa el efecto; plano más cercano oscuro y los que se alejan más claros. También hay **diferencia de tamaños** y **superposición**, formas grandes e incompletas porque no caben enteras en el papel, estas son las más cercanas. Las de pequeño tamaño se aprecian muy lejanas.

LA TEXTURA

La **textura** es una cualidad de las superficies que está relacionada con la **sensación** que producen al contemplarlas: lisa, rugosa, suave, áspera, aterciopelada, , etc.

En la imagen podemos ver dos objetos con texturas lisas y pulidas, sin embargo la sensación visual no es la misma; el compact disc es brillante, con cambios de color por la luz, sin embargo el mármol es mate.

Clases de texturas

Naturales

Las texturas naturales son las que poseen las formas de la naturaleza.

Las nubes tienen textura suave y algodonosa, la corteza del árbol por el contrario tiene una textura áspera y rugosa, la nuez también tiene textura rugosa pero no tan áspera como la corteza.

Clases de texturas

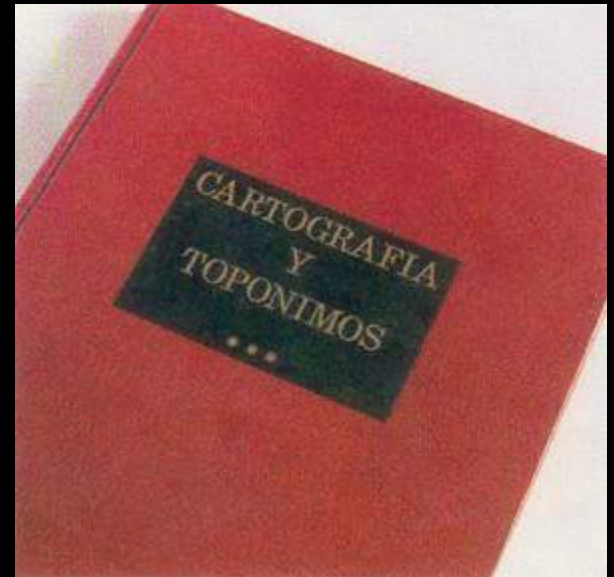
Artificiales

Las texturas artificiales son las creadas por el hombre, ya sea manualmente o por medios mecánicos

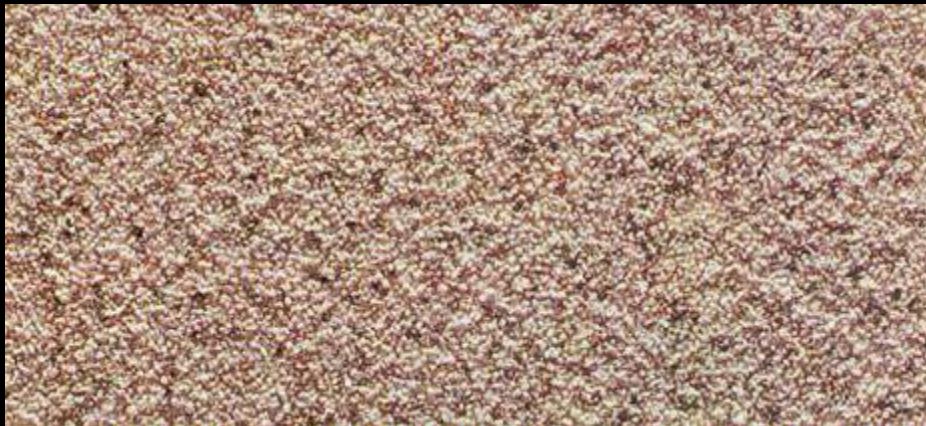
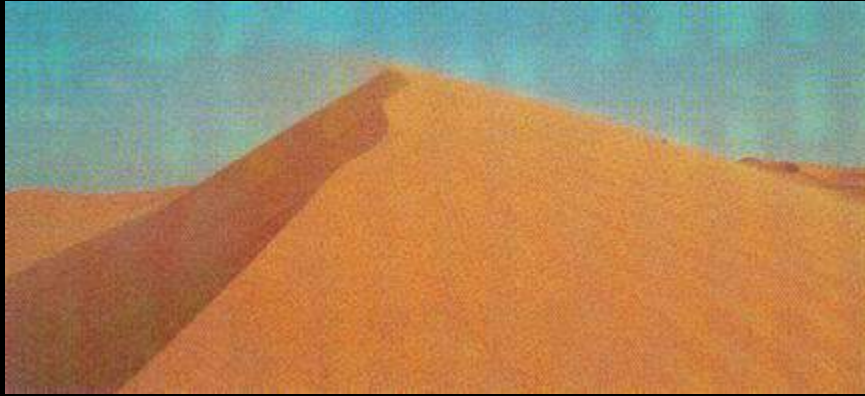
Ejemplos cercanos la textura de la pared o la del techo.

En las imágenes se observa que los objetos tienen texturas de imitación, se crean materiales cuya textura imita la de la madera o la piel ya que el acabado visual y táctil de un objeto es muy importante en su diseño.

¿Nos compraríamos una prenda que al tocarla tiene un tacto áspero?

El aspecto visual de una textura varía con la distancia y con la iluminación

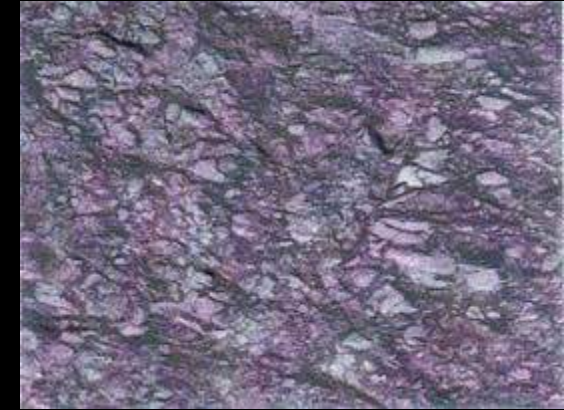
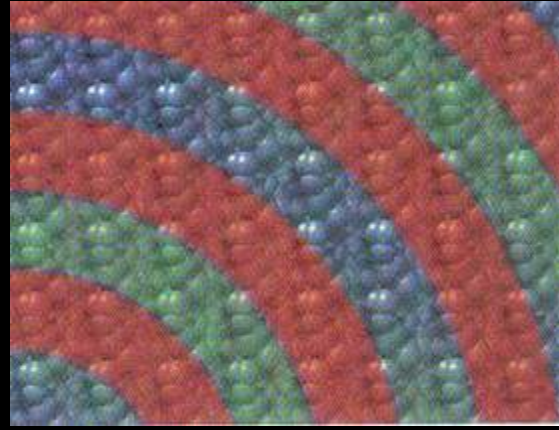
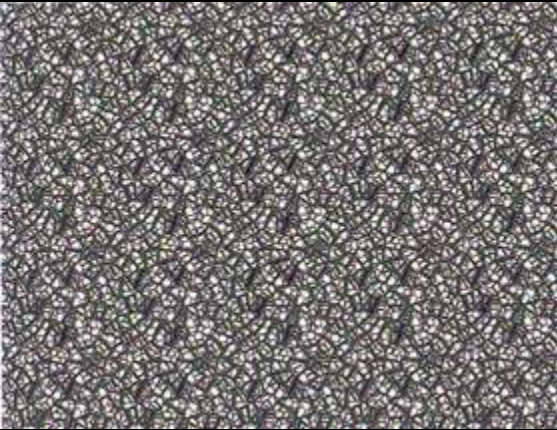

Todos sabemos que las dunas están formadas por arena pero solo apreciamos la textura granulosa de arena cuando está muy cerca.

A una distancia intermedia observamos que la superficie de la duna no es lisa sino que es acanalada por efecto del viento.

Otra clasificación de texturas

Visuales / táctiles

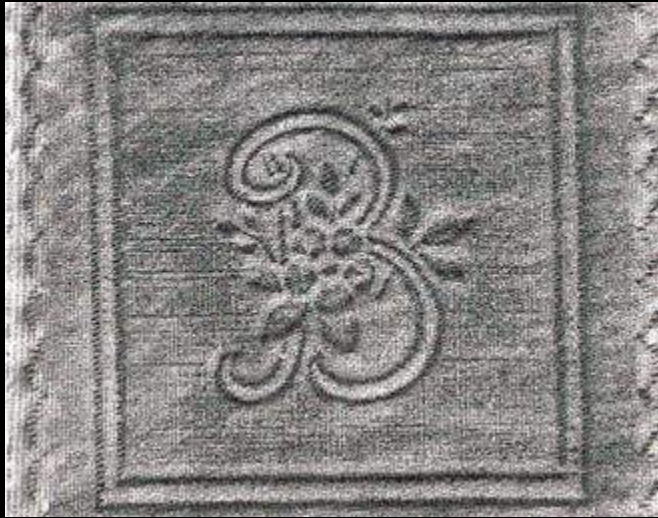

Son **texturas visuales** o también llamadas **texturas gráficas** Todas aquellas que podemos ver pero no podemos tocar. Las que además de verlas podemos tocarlas se denominan **táctiles**.

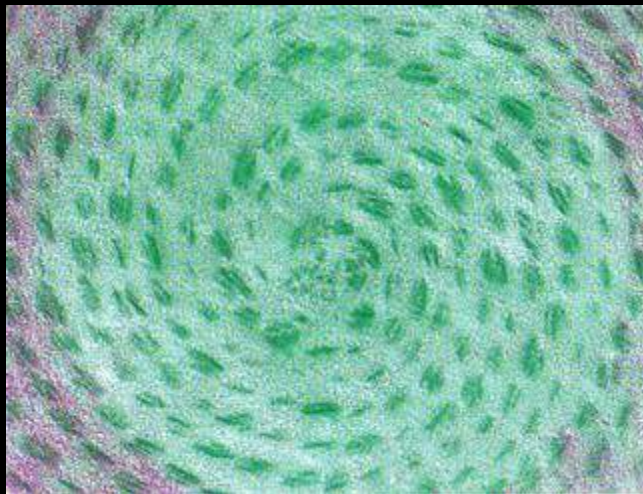
Es decir todas las texturas que hemos visto en las diapositivas o en el libro son visuales porque no las podemos tocar, ya sea un tronco o una nuez, si tocamos tocamos el libro o la pizarra.

La extura de la mesa, de la pared o del jersey del compañero son táctiles porque podemos verlas y tocarlas.

Texturas visuales obtenidas por la técnica del frotado

La técnica del frotado consiste en colocar un papel sobre una superficie con textura no lisa y frotar con un lápiz, de grafito o de color, de esta manera se reproduce en el papel la textura de la superficie.

En los ejemplos podemos ver la textura de una tela y un bordado

y en la segunda se reproduce un tapete que crece en espiral, quizá de ganchillo.

Con esta técnica podemos reproducir texturas naturales (una hoja de planta) o artificiales como los ejemplos.

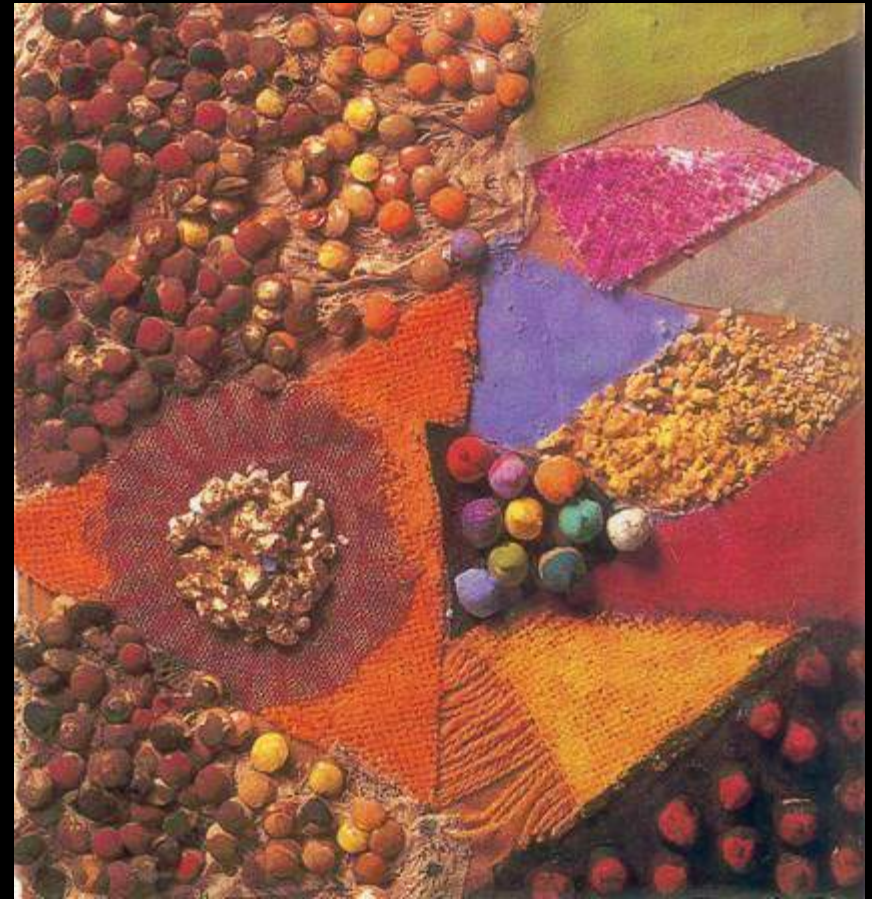
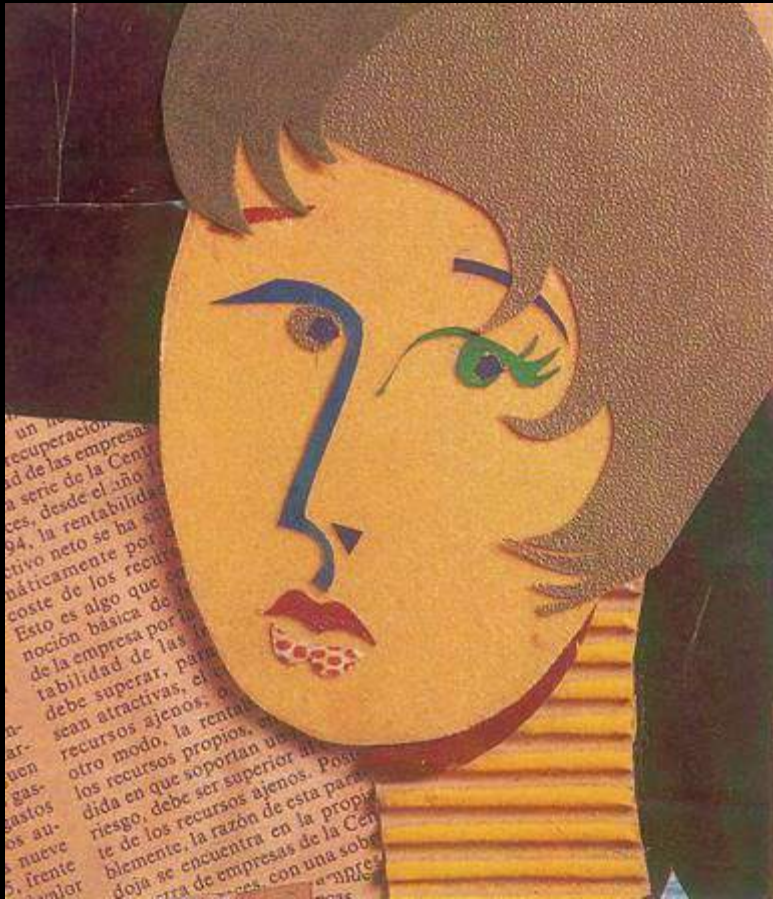
Materiales con que se puede crear texturas táctiles

Si usamos diferentes materiales para crear texturas táctiles estaremos usando la **técnica del collage** que consiste en pegar diferentes materiales sobre una superficie.

Pueden ser materiales muy diferentes, naturales y artificiales y a su vez se le puede modificar el color con pintura y el acabado con barniz.

Dos ejemplos de trabajos con técnica de collage

En el primero se ha utilizado el color original de los materiales, en el segundo se han pintado los materiales con diferentes colores.