

El punto

“Es la unidad más simple, irreductiblemente mínima de comunicación visual”.

Como elemento plástico, el punto tiene gran atracción sobre el ojo y por lo tanto adquiere una determinada fuerza visual según sea su ubicación en una superficie dada.

Esta fuerza de atracción se corresponde no sólo con el lugar dispuesto en un sitio determinado, sino con otros factores como la relación:

- del punto y el plano que lo contiene.
- del punto con las formas que lo rodean y contiene el plano
- que establece la vecindad de otros puntos
- del color o valor del punto con respecto al conjunto de la composición.

Los puntos agrupados o dispersos en una superficie son percibidos de diferentes maneras. Según la distancia desde donde se observen, pueden provocar sensación de planos transparentes, o percibirse como una superficie texturada.

Un punto indica posición, no tiene largo ni ancho, es el principio y el fin de una línea, y es donde dos líneas se encuentran o se cruzan.

Mediante su utilización, podemos generar diversos puntos o centros de atención valiéndonos de los siguientes efectos:

Concentración/densidad: es decir, la cantidad de puntos superficie. (Fig. 1)

Dispersión: disgregación, separación. De alguna manera, lo contrario al efecto anterior. (Fig. 2)

Dirección/tensión: hacia donde nos dirige la mirada, o hacia donde nos indica un recorrido. (Fig. 3)

Ritmo/repetición: es la repetición de un elemento, o conjunto de elementos, generando cierto movimiento o ritmo, está asociado también con la dirección. (Fig. 4)

Estos efectos también pueden utilizarse con otros elementos constitutivos de la forma, especialmente con la línea.

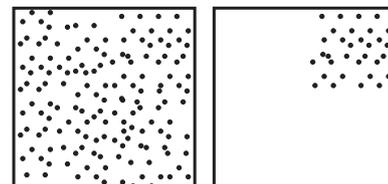

Figura 1. Concentración/densidad

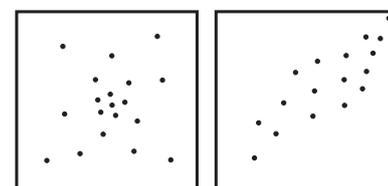

Figura 2. Dispersión

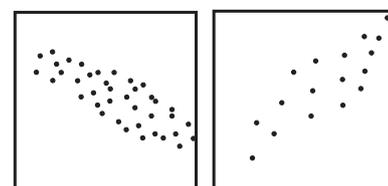

Figura 3. Dirección/tensión

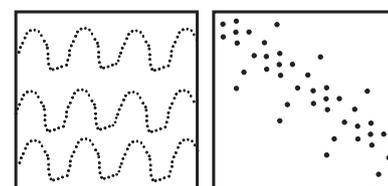

Figura 4. Ritmo/repetición

La línea

Es el producto de un punto móvil, surge con el movimiento, mediante la destrucción del reposo máximo, el punto. El estatismo del punto se transforma en la dinámica de la línea. La línea es un concepto abstracto que representamos con el trazo resultante de la unión de dos puntos o más. La resultante del movimiento de un punto en una dirección invariable es la línea recta, cuya tensión produce la forma más simple de línea. La tensión es la fuerza interior del elemento. La tensión y la dirección son los aspectos bajo los que se produce el movimiento. La diferencia entre tensión y dirección es que esta última nos permite diferenciar entre líneas verticales y horizontales.

Las líneas pueden ser rectas o curvas. Estas últimas tienen un recorrido que modifica paulatinamente su dirección interna, mientras que las líneas quebradas lo hacen de manera brusca. Las diferentes tensiones, direcciones, longitudes, modulaciones (cambio en el grosor) y combinaciones del trazo producen efectos expresivos diversos. La calidad de la línea varía según las necesidades expresivas o plásticas y las posibilidades de la técnica empleada; grabado, pintura al óleo, lápiz.

Las líneas curvas y onduladas, diagonales, en zig-zag o quebradas producen sensación de movimiento o dinamismo, mientras que las verticales y horizontales crean mayor estatismo o reposo.

La línea puede ser de igual grosor en todo su recorrido, es decir homogénea, o bien sufrir engrosamientos y adelgazamientos paulatinos, en este caso se habla de una línea enfatizada o modulada.

De acuerdo a su ubicación o posición en el plano una línea puede servir para unificar o dividir y equilibrar o desequilibrar un área pictórica. La unidad se puede lograr por la repetición del largo de las líneas, mientras que la variedad puede crearse por diferencia en su ancho, la técnica empleada y otras propiedades.

La línea también puede dividirse en: sensible y geométrica.

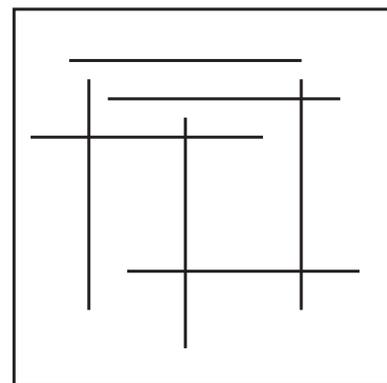
La primera es guiada por el temperamento, por la sensibilidad, en general no es una línea directa, pero es emotiva. Suele llamársela "dibujística", y la encontramos en el contorno de un árbol, en un rostro, etc.

La línea geométrica, en cambio, es directa, pero pierde en expresividad, suele llamársela "sintética". Podemos encontrarla en el diseño de construcciones, contorno de cuerpos geométricos, etc.

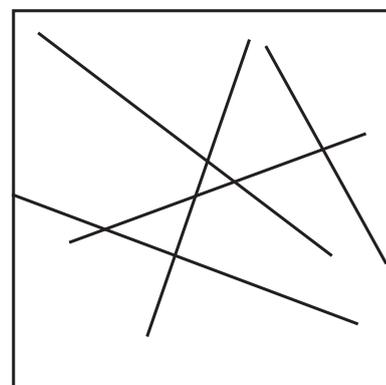
Las líneas pueden variar su espesor o ser uniformes; acentuar o limitar su expresividad; según el color y la forma del soporte que las contiene, puede variar su actividad visual. Del mismo modo incide la vecindad de otras líneas en el espacio gráfico.

Los esquemas lineales pueden provocar en el plano sensación de profundidad, adquirir determinados ritmos y construir equilibrios.

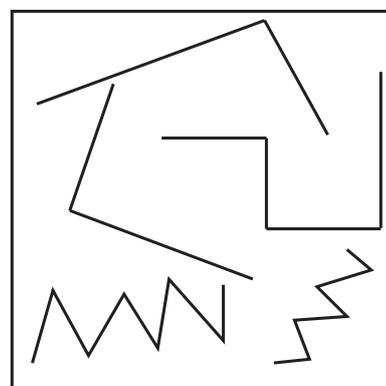
Cuando la línea se cierra establece una forma.

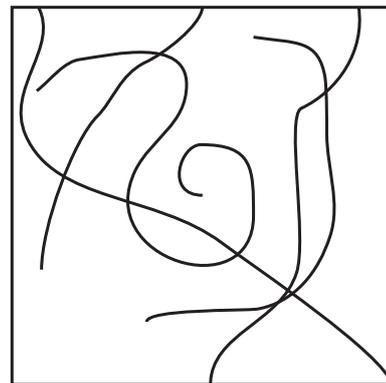
Líneas rectas horizontales y verticales

Líneas rectas oblicuas

Líneas rectas quebradas y en zig zag

Líneas curvas y onduladas

LA FORMA:

Hablar de forma supone un amplio campo de acepciones, significados y concepciones. Situándonos en un Primer Año de Escuela Preuniversitaria, realizamos un recorte, tomando la definición más relacionada a la formación visual y plástica.

Tomamos entonces, la definición del libro *“La Imagen. Análisis y Representación de la Realidad”* (R. Aparici y otros), donde leemos:

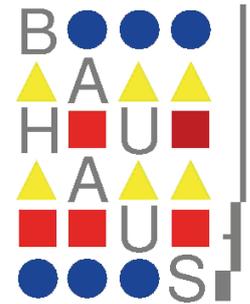
“La forma es un signo visual con una superficie delimitada y una cierta extensión. En muchas imágenes, las formas particulares se distinguen por estar encerradas en el contorno de una línea. Hay, además, formas discernibles por las luz o el color. La forma viene dada, en suma, por una compleja combinación de factores. De un lado interviene la propia apariencia física de lo representado, la forma tal y como es en realidad. Por otra parte, también influyen en la apreciación final de la forma parámetros propios del registro, tales como la óptica, el punto de vista o la planificación.

Las tres formas elementales (nosotros vamos a hablar de figuras geométricas) son el triángulo equilátero, el cuadrado y el círculo. El cuadrado se construye con líneas en dos direcciones: horizontal y vertical. En el triángulo predomina lo oblicuo. En el círculo el contorno es curvo. Esta direccionalidad consigue de las figuras una sensación dinámica.

Así podemos relacionar cada una de las formas elementales con valoraciones de carácter subjetivo. El triángulo expresa tensión; el cuadrado, robustez y dogmatismo; el círculo, perfección y equilibrio.

La ilimitada combinación de estas figuras elementales recoge las formas posibles de la realidad. Estas formas resultantes de perfil casi siempre irregular participan de unas u otras propiedades expresivas, en la medida en que prevalezca alguna de las formas geométricas básicas. Al realizar imágenes se registran formas muy variadas pero se pueden elegir conscientemente aquellas que, por su configuración, expresen los valores deseados. Si al fotografiar un edificio con formas ya de por sí rectilíneas se adoptan un punto de vista frontal, se potencia lo horizontal-vertical, lo cuadrado, el orden, la estructura fría y estática. Por el contrario, podemos optar por otro punto de vista que potencie las líneas oblicuas para dotar a la imagen de mayor dinamismo.”

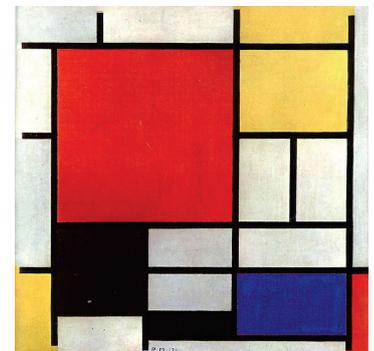
Para nuestro camino en el Dibujo Morfológico, es importante agregar que estas formas elementales son los puntos de partida básicos para el diseño y representación de otras formas, y comprenderlas y aprender a construirlas nos permitirán aprehender nuevas configuraciones y poder representarlas a través del dibujo a mano alzada.

Portada de libro de Bauhaus.
Las tres formas elementales

Iglesia de Santa María la Mayor.
Valderrobres, España.
Triángulo y sus particiones.

“Composición”. Mondrian.
Uso del cuadrado en el arte

Hug Chair. Gabriella Asztalos
El círculo como perfección.

La composición académica. Diseño

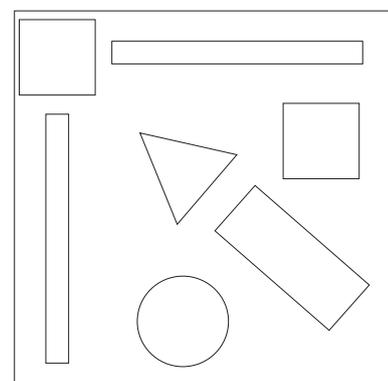
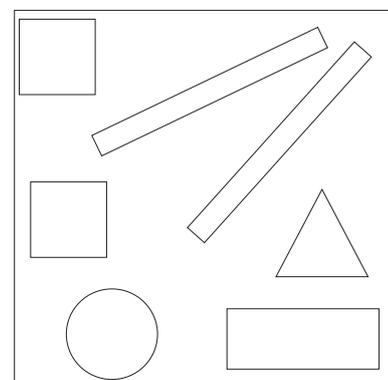
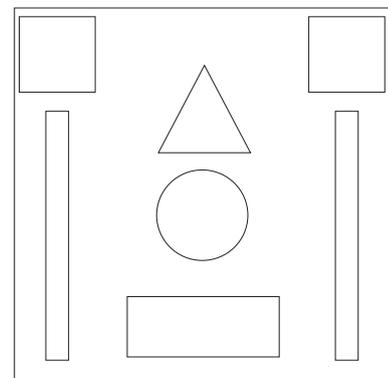
Según la Ecole de Beaux Arts, la composición es la organización íntima de todas las partes de un todo. Componer es disponer, ordenar los elementos formales, relacionándolos entre sí en función de lo que se pretende transmitir. Cuando diseñamos, muchas veces partimos de esta estructura global de la expresión plástica, construida mediante la estrecha relación entre el color, la línea, la forma y el espacio. Esta estructura de conjunto constituye un orden determinado, de modo tal que si cambiamos algo, por más insignificante que parezca, modificamos la estructura.

Dos diseños con el mismo repertorio de elementos, pero con diferente organización, son dos estructuras diferentes.

La disposición visual dentro de un marco de los elementos formales que utilizamos, organiza el campo visual y genera una particular relación entre los elementos. La relación entre los elementos distribuidos en un diseño crea diferentes tensiones, que producen diferentes efectos:

- direcciones principales y secundarias, es decir, las trayectorias que marcan los elementos compositivos, sus formas, sus posiciones y las relaciones entre sí;
- ejes de simetría o asimetría, a partir de los cuales se distribuyen los elementos del diseño;
- distinción y contraste de formas, colores, texturas, que crean peso visual;
- ritmos, es decir, la repetición secuencial de elementos agrupados con un cierto orden, que generan movimiento, dinamismo o reposo, equilibrio o inestabilidad.

Para realizar diseños, muchas veces se recurre a la utilización de los “Principios Ordenadores”. En este primer año, conoceremos y emplearemos algunos de ellos.

Ejemplos de diferentes composiciones utilizando los mismos elementos.

Los principios ordenadores

Estos principios de organización son de utilidad para implantar cierto orden en un diseño, ya sea plano o tridimensional.

Cuando hablamos de un diseño no estamos tratando con un sistema estático de relaciones, sino con una serie de sistemas de interrelaciones.

Los siguientes principios ordenadores se consideran como artificios visuales que permiten la coexistencia perceptiva y conceptual de varias formas y espacios dentro de un todo ordenado y unificado.

Definimos entonces como **estructura** de un diseño, a las leyes o principios que subyacen a todas las disposiciones, imponen orden y predeterminan las relaciones en el diseño.

Pauta: línea, plano o volumen que, por su continuidad y regularidad, sirve para reunir, acumular y organizar, un modelo de formas y espacios.

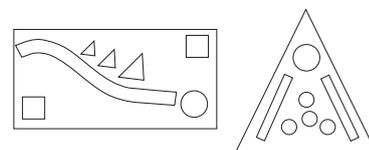
Eje: línea definida por dos puntos en el espacio, en torno a la cual cabe disponer formas y espacios. Puede ser vertical, horizontal, u oblicuo, recta o curva.

Simetría: distribución equilibrada de formas y espacios alrededor de una línea (eje) o de un punto (centro) común.

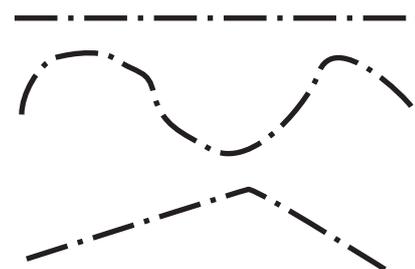
Jerarquía: articulación de la relevancia o significación de una forma o un espacio en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y espacios de la organización.

Repetición: utilización de un modelo, objeto, forma, más de una vez.

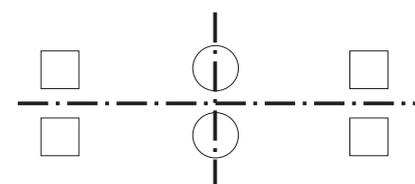
Ritmo: Cuando la repetición trabaja con más de dos objetos, y recurre a la generación de un ritmo, con sus pausas y recurrencias. Podemos encontrar ritmo sucesivo (es el más claro y simple), progresivo (diferentes pausas y recurrencias) y alternado (como su nombre lo indica)

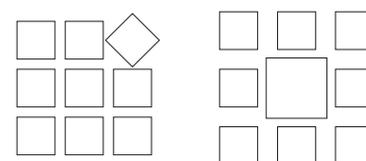
Diferentes Pautas Posibles

Distintos tipos de eje

Simetría en torno a eje vertical y horizontal

Jerarquía: por posición, por transformación, por tamaño

Repetición

Ritmo sucesivo

Ritmo progresivo

Ritmo alternado

Escalas de tonos y valores

¿Qué es una escala?

Cuando se trabaja con colores o lápiz grafito, las escalas nos permiten ordenar visualmente, a partir de una sucesión ordenada, los diferentes tonos (colores) y valores (grafito). La graduación permite lograr el más fuerte contraste, pasando por una amplia gama del mismo (que va del más luminoso al menos luminoso), lográndose un número importante de nuevos valores o tonos de expresión.

Diversas posibilidades del color y del grafito

Las escalas de tonos y valores se caracterizan por la variante en más o en menos del color o lápiz grafito, formadas por gradaciones o degradaciones a un paso regular. Estas diferencias pueden ser mínimas o máximas según los contrastes sean más suaves o más duros.

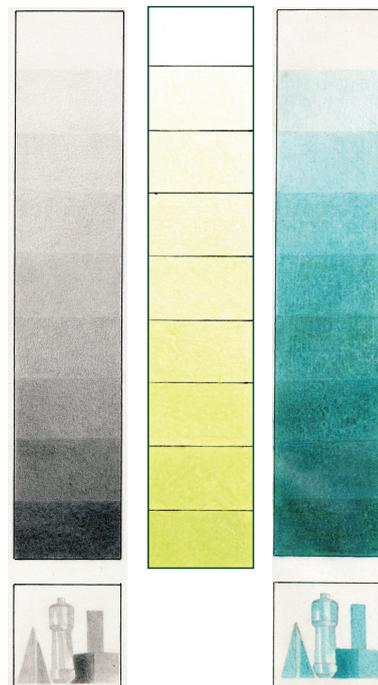
Las escalas de valores son característicos de los dibujos en blanco y negro resueltos en lápiz grafito, lápiz carbón, tinta china, entre otros.

En ambos casos, promovidos por la dirección de la luz, los objetos van a producir en cada una de las superficie de un objeto zonas más claras y más oscuras.

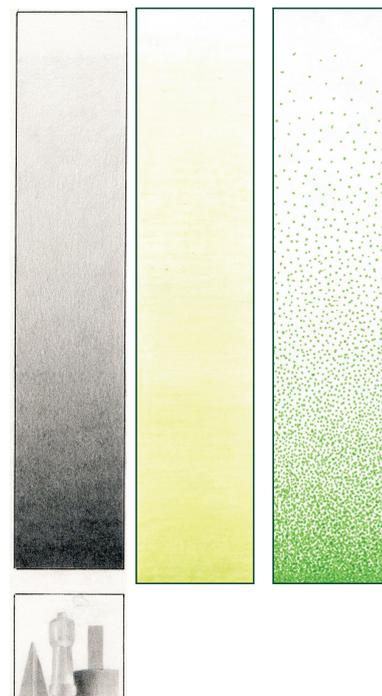
Escalas de Gradación y Degradación

Cuando nos disponemos a ejecutar de modo ordenado, en grados sucesivos, y de manera ascendente o descendente, un determinado trabajo en color o lápiz grafito, estamos hablando de una escala de **GRADACIÓN**.

Por el contrario, cuando trabajamos de manera ascendente o descendente un color o lápiz grafito de manera que no se perciban los cambios de tonalidades o valores durante su recorrido, nos estamos refiriendo a una escala de **DEGRADACIÓN**.

ESCALAS en GRADACIÓN

ESCALAS en DEGRADACIÓN

Prof. Manuel Canale

Croquis. Perspectivas. Primeras aproximaciones

El croquis es una herramienta que utilizamos tanto para expresar una idea, como para realizar modelos o bosquejos rápidos de diagramas, piezas, diseños...

Es un dibujo rápido, general, pero también puede tener una parte expresiva y detallada, como por ejemplo, los croquis arquitectónicos o croquis de recorrido.

El croquis es una primera aproximación al objeto. La perspectiva ya implica un detenimiento más analítico. Tanto uno como la otra pueden realizarse de manera intuitiva o siguiendo un método.

En el primer año de Dibujo Morfológico, optamos por una combinación entre ambas maneras.

Cuando vamos a realizar un croquis, debemos “medir” de manera orientativa, para así poder dibujar el objeto de manera proporcionada.

La proporción se refiere a la relación entre las partes, por ejemplo, cuantas veces cabe el ancho de la base en la altura de un prisma (Fig. 1).

Así, podríamos decir que un rectángulo de 15cm de base y 30 cm de altura es proporcional a otro de 7,5cm de base y 15cm de altura, y también a un tercer rectángulo de 30cm de base y 60cm de altura. (Fig. 2)

Una buena manera de descubrir las proporciones es tomar un elemento que nos sirva de “unidad de medida”, por ejemplo, el capuchón de la lapicera, el cual utilizaremos para medir completamente el objeto, descubriendo cuántas veces “entra” el capuchón en la base y cuántas en la altura. (Fig. 3)

Esa unidad de medida será trasladada al papel guardando las relaciones de proporción; a la hora de dibujar, decidiré si mi “capuchón” medirá 1cm, o 2cm, o 15cm, por ejemplo. Luego, el resto de las medidas estará de acuerdo a ello. (Fig. 4)

Una buena manera de croquizar elementos que nos rodean es tratar de asimilar sus formas a volúmenes puros, es decir, principalmente, a prismas, ya que resultan los más fáciles y entendibles a la hora de comenzar a dibujar. (Fig.5)

Si bien en los dibujos presentados se observan las líneas auxiliares y las ocultas, las mismas se muestran con fines didácticos, ya que generalmente en los croquis expresivos no las dibujamos. Si aparecerán en los croquis que luego se trasladarán a las láminas de Dibujo Técnico.

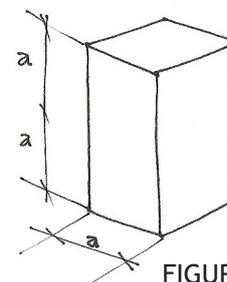

FIGURA 1

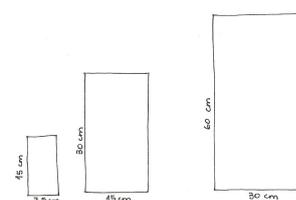

FIGURA 2

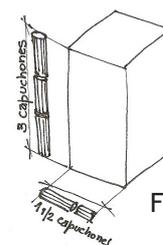

FIGURA 3

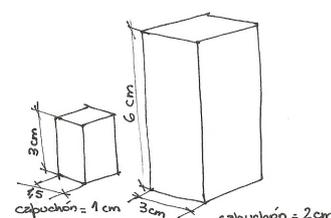
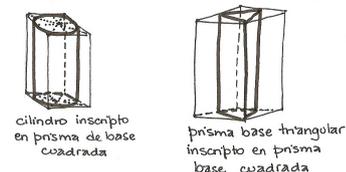
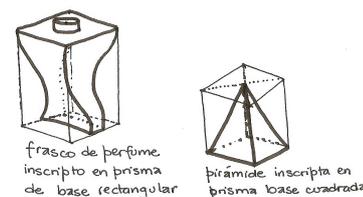

FIGURA 4

cilindro inscrito en prisma de base cuadrada

prisma base triangular inscrito en prisma base cuadrada

frasco de perfume inscrito en prisma de base rectangular

prisma base cuadrada inscrito en prisma base cuadrada

FIGURA 5

Arq. Carolina Ceaglio

Sintaxis de agrupamiento

La sintaxis es la disposición ordenada de las partes de un todo. Está dada por las distintas maneras en que los elementos se articulan para transmitir un mensaje.

ACCIONES DE TRANSFORMACIÓN DE LA FORMA. Procesos morfogenéticos

LEYES DE AGRUPAMIENTO

CONTACTO
SUPERPOSICIÓN
INTERPENETRACIÓN
INCLUSIÓN
TRANSPARENCIA
TENSIÓN

