

ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL PRESENTES EN LAS IMÁGENES (entre otros).

COMPOSICIÓN

La composición es la **organización de la imagen**, su carácter fundamental y constitutivo, en el que predomina un criterio visual determinado, para darle sentido armónico visual y estético. Puede incluso, tener diferentes tendencias combinadas, pero ser una la dominante, y ensamblarse armónicamente, con intención de evitar la monotonía. Puede ser: figurativa (representacional) o (no representacional) abstracta, o abstractizada (geometrizada, geométrica, muy distorsionada, pero sin perder totalmente la identificación del objeto que muestra, distorsionada con intención expresiva, de intención objetiva (muy representacional, con el acento puesto en el objeto) o subjetiva (con el acento en la forma de ver algo, más que el objeto visto), dinámica (sensación de movimiento) o estática (sensación de quietud), basarse en un tipo de equilibrio (simetría: de un tipo determinado, proporción áurea, equilibrio oculto), inspirada en la realidad o en la fantasía, con dominantes de líneas determinadas, tender hacia lo vertical, lo horizontal, lo a oblicuo o lo curvo, etc.

A

B

A. **Fotografía, por lo tanto, es una imagen objetiva.** La subjetividad está en la elección del motivo y la toma. **“Tulipanes”**, del fotógrafo norteamericano George Lepp.

B. **Figurativa, muy representacional, académica, de intención objetiva.** **“Cesto con frutas”**. (1596), del pintor italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, conocido como Caravaggio.

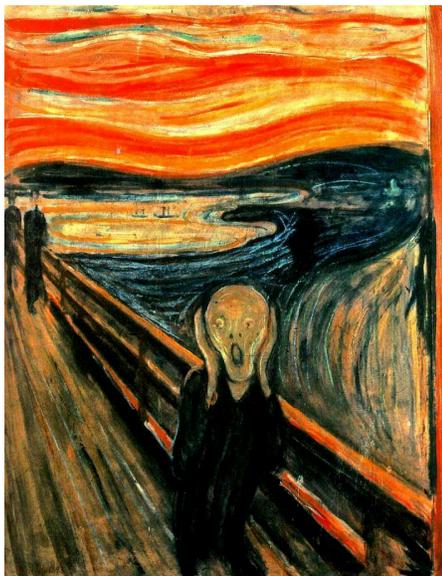
A

B

A. **Figurativa, representacional, subjetiva, inspirada en la realidad.** “La noche estrellada”. (1889), del pintor holandés Vincent Van Gogh.

B. **Figurativa, representacional, subjetiva, con algunos elementos objetivos (paisaje, el volumen), y elementos distorsionados, inspirada en los sueños.** “La persistencia de la memoria”, (1931), del pintor español Salvador Dalí.

A

B

A. **Figurativa, subjetiva, distorsionada con intensidad expresiva, inspirada en motivaciones psicológicas y emocionales.** “El grito”. (1893), del pintor holandés Edvard Munch.

B. **Figurativa, representacional, subjetiva, distorsionada, estilizada, inspirada en la realidad.** “Retrato de Jeanne Hébuterne”, (1917), del pintor italiano Amedeo Modigliani. Es el retrato de su esposa, también pintora.

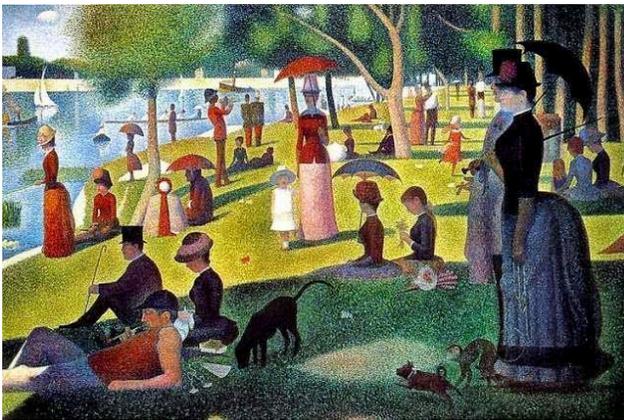
A

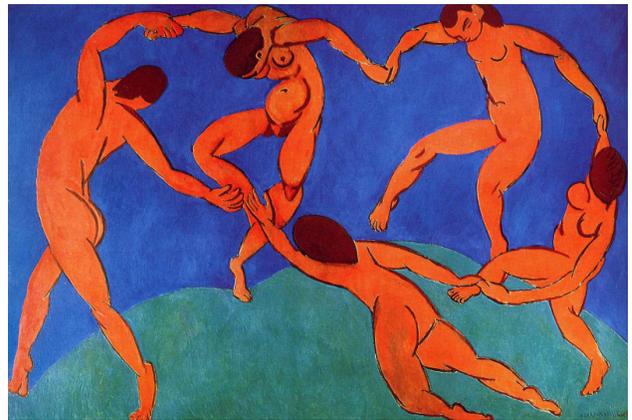
B

A. **Figurativa, subjetiva, distorsionada, abstractizada, geometrizada, inspirada en la realidad. "Paisaje de L'Estaque".** (1908), del pintor francés Georges Braque.

B. **Abstracta, subjetiva, no representacional. "Composición n° 4",** (1911), del pintor ruso Wassily Kandinsky.

A

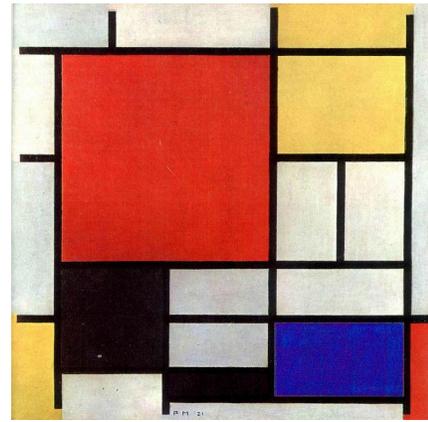
B

A. **Figurativa, subjetiva, distorsionada, estática** (prevalecen las direcciones verticales y horizontales), **inspirada en la realidad. "Tarde de domingo en la Grande Jatte".** (1884), del pintor francés Georges Seurat.

B. **Figurativa, subjetiva, distorsionada, dinámica** (prevalecen las líneas curvas y direcciones oblicuas), **inspirada en la realidad "La danza",** (1906), del pintor francés Henri Matisse.

A

B

A. **Abstracta, subjetiva, geométrica, dinámica** (prevalecen las direcciones oblicuas. **“Negro y violeta”**. (1923), del pintor ruso Wassily Kandinsky.

B. **Abstracta, subjetiva, geométrica, estática** (prevalecen las direcciones verticales y horizontales), **“Composición en rojo, amarillo y azul”**, (1926), del pintor holandés Piet Mondrián.

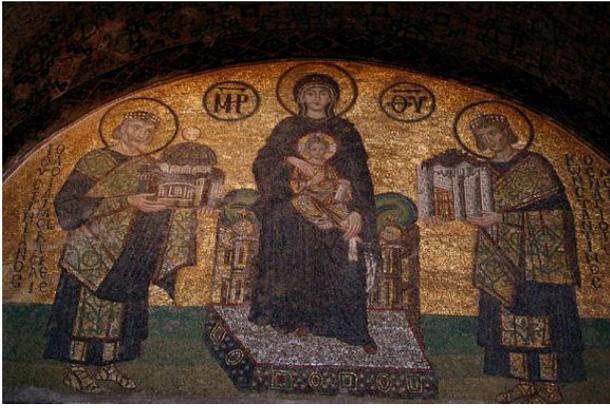
A

B

A. **Figurativa, subjetiva, distorsionada, esquematizada, con equilibrio en simetría traslatoria aproximada, narrativa** (narra una batalla), **inspirada en la realidad. “Estandarte”**. (siglo IV a. C.), del Arte Sumerio (antigüedad).

B. **Abstracta, subjetiva, geométrica, equilibrio con simetría radial. “Rosetón de la Catedral de la Colegiata de Covarrubias”**, (siglo XV), del Arte Gótico, en España.

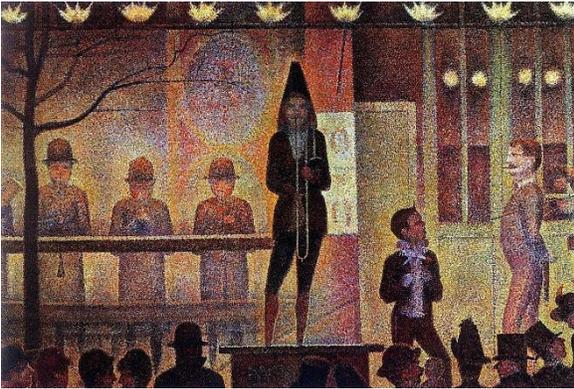
A

B

A. **Figurativa, subjetiva, esquemática, con equilibrio en simetría bilateral aproximada, con eje vertical.** inspirada en la fe religiosa. “Virgen y el Niño Jesús”. (siglo XV), Arte Bizantino, Basílica de Santa Sofía, en Turquía.

B. **Figurativa, subjetiva, distorsionada, equilibrio oculto.** Inspirada en la realidad. “Paisaje de Chatou”, (1904), del pintor francés André Derain.

A

B

A. **Figurativa, subjetiva, distorsionada, con equilibrio en proporción áurea** (organización del campo de la imagen, a través de divisiones armónicas desiguales, por el **número de oro**). **inspirada en la realidad.** “La Parada del Circo”. (1889), del pintor francés Georges Seurat.

B. La misma obra, con las divisiones en sección áurea, basadas en la progresión numérica de **Fibonacci, 3; 5; 8 etc. (3 + 5 = 8)**. **Observar esta imagen:** Si dividimos por ejemplo la medida del ancho, en **8 partes iguales**, contamos **5 partes de izquierda a derecha**, y marcamos ese lugar, nos van a **quedar 3 partes iguales** hasta el final de esa medida: **3 partes iguales más 5 partes iguales, son 8 partes iguales**. Del mismo modo, si en la medida de la altura, volvemos a dividirla en **8 partes iguales** (que al ser una medida menor que la anterior, sus partes van a ser de menor tamaño que las del ancho), contamos **5 partes iguales de arriba hacia abajo**, y marcamos ese lugar, van a **quedar 3 partes iguales hasta el final de esa medida. 5 partes iguales más 3 partes iguales, son 8 partes iguales (total de la medida)**.

TRATAMIENTO DE LAS FORMAS Y LAS FIGURAS

Las formas de una imagen pueden ser: figurativas, abstractas, abstractizadas, geométricas, geometrizadas, distorsionadas, académicas (de estudio del natural), objetivas, subjetivas, esquemáticas, realistas, fantaseadas, volumétricas, modeladas, planas, facetadas, abiertas, cerradas,

con línea de contorno expreso, con línea continua o discontinua, estilizadas, destacadas, atenuadas, etc. En algunos casos las figuras se confunden con el fondo, y tienen igual tratamiento.

A

B

A. Formas, figuras abiertas. Figurativas, subjetivas, fantaseadas, Con línea de contorno (discontinua) expreso. "El pájaro azul". (1869), litografía del pintor ruso Marc Chagall. La mujer tiene una figura más atenuada.

B. Formas, figuras cerradas. Figurativas, subjetivas, esquemáticas. Con línea de contorno (continua) expreso. "Mujer con libro", (1923), del pintor francés Fernad Leger. La mujer tiene una figura destacada.

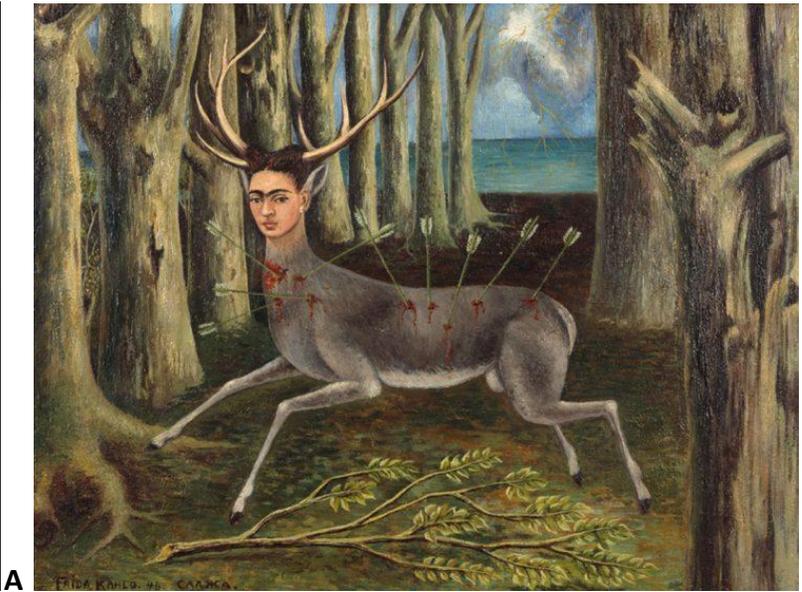
A

B

A. Formas, figuras planas. Figurativas, subjetivas, geometrizadas, abstractizadas, cerradas. "Los tres músicos". (1921), del pintor español Pablo Picasso.

B. Formas, figura volumétrica. Figurativa, objetiva, académica, modelada, realista, naturalista. "La cabeza de una niña", (1890), del pintor francés William-Adolphe Bouguereau.

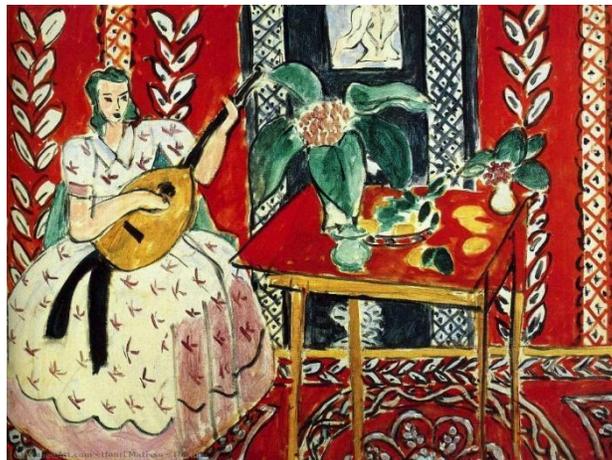

A. **Formas planas, cerradas, figura facetada** (sugerencia de volumen por medio de planos con diferentes valores). **Figurativa, subjetiva, geometrizada, abstractizada.** “El caballero de la rosa amarilla”. (1932), del pintor argentino Emilio Pettoruti.

B. **Formas, figuras volumétricas. Figurativas, algunas objetivas y otras subjetivas, modeladas, fantaseadas.** “El venado herido”, (1846), de la pintora mexicana Frida Kahlo.

RELACIÓN FIGURA-FONDO

Las figuras están determinadas por el cierre de su contorno (abierto o cerrado) con respecto al espacio que las rodea, siendo visualmente éste, considerado entonces, como fondo (ver leyes de la percepción de la Gestalt). De esta forma se establece una relación entre los elementos: figuras y fondo, donde pueden tener igual condición de simplicidad o complejidad, o ser uno de ellos, más simple o más complejo que el otro.

A. **Figura compleja, fondo simple.** “Mujer con sombrero”. (1905), del pintor francés Henri Matisse.

B. **Figura simple, fondo complejo.** “El laúd”, (1943), del pintor francés Henri Matisse.

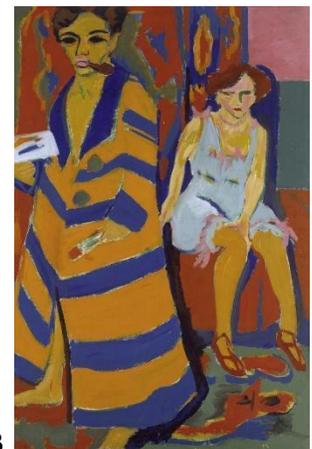
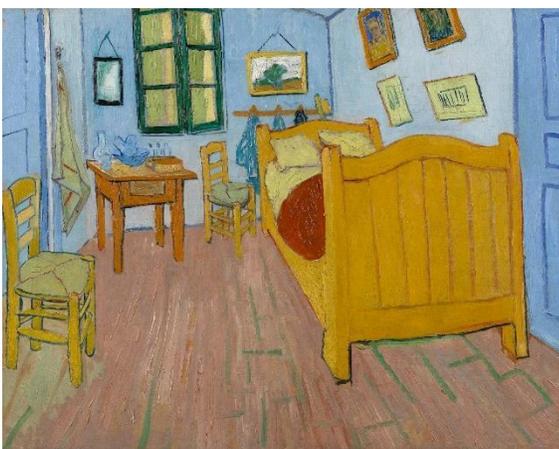

A. **Figura compleja, fondo complejo.** “Mujeres de Argel”. (1955), del pintor español Pablo Picasso.
 B. **Figura simple, fondo simple.** “Ícaro”, (1947), del pintor francés Henri Matisse.

TRATAMIENTO DEL FONDO

El fondo (espacio que rodea las figuras) puede estar diferenciado, o no, de las figuras. Pueden tener tratamiento diferente (sin perder armonía y unidad estética), o bien, tratamiento similar o parecido. Se puede contrastar o fundir con las figuras, o estar más contrastado en algunas partes, y en otras, más fusionado. Puede ser plano, rebatido (con muy poca, o sin profundidad), con sugerencia de profundidad, mayor o menor.

ESPACIO: Puede ser interior, exterior, profundo (mayor o menor profundidad), incierto, plano (planimétrico), volumétrico, rebatido, etc. Puede ser **AMBIGUO**, o **REVERSIBLE**, **ANAMÓRFICO**, o **ISOMÓRFICO**.

C
 A. **Espacio interior, efecto de profundidad, rebatimiento.** “El dormitorio de Van Gogh en Arlés”. (1888), del pintor holandés Vincent Van Gogh.
 B. **Espacio exterior, al aire libre, efecto de profundidad.** “Paisaje de Normandía: vaca en un prado”, (1884), del pintor francés Paul Gauguin.

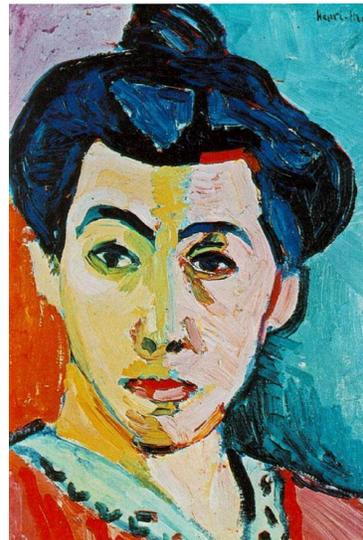
C. **Espacio interior, muy poca profundidad, rebatimiento.** “Autorretrato con modelo”. (1910), del pintor alemán Ernst Ludwig Kirchner.

A

B

C

A. **Espacio exterior, efecto de profundidad, volumen.** “La bella jardinera”. (1507), del pintor italiano Rafael Sanzio.

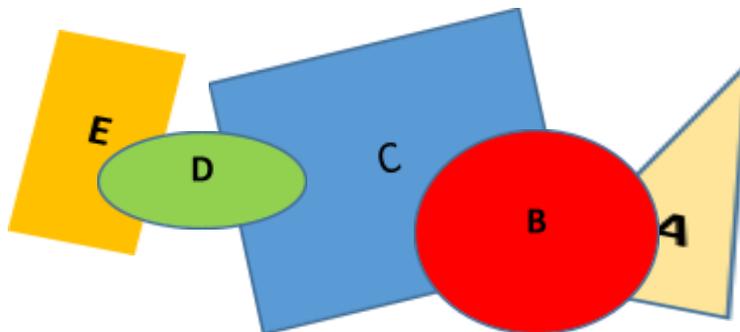
B. **Espacio incierto, planimétrico, abstracto.** “Sin título”, (1946), del pintor español Joan Miró.

C. **Espacio incierto, tiende a la planimetría, figurativo.** “La señora Matisse (o La línea verde)”, Retrato de la esposa del pintor. (1905), del pintor francés Henri Matisse.

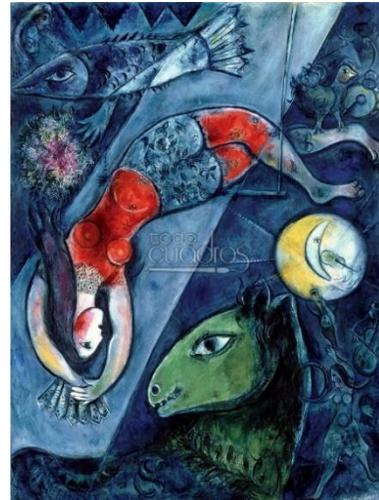
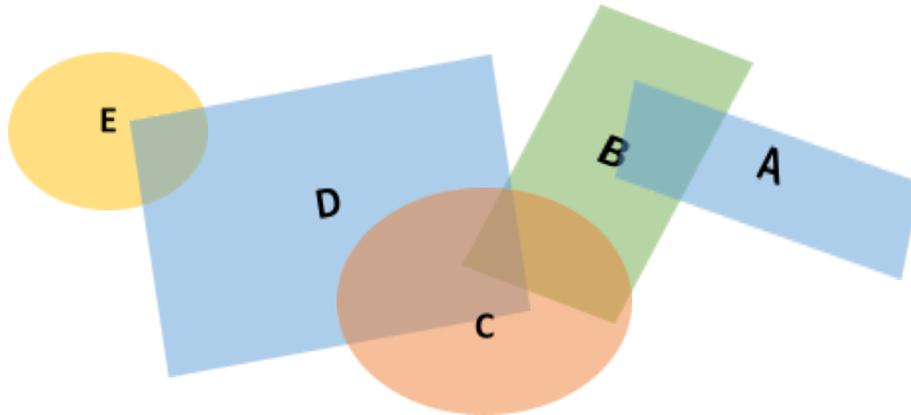
INDICADORES DE ESPACIO

Los indicadores de espacio **representan las diferentes distancias entre los objetos** que aparecen en ese espacio. Son los recursos del lenguaje visual que dan las pistas para **reconocer esas distancias** mayores o menores, entre los objetos o formas, teniendo en cuenta una **posible ubicación en relación a un apoyo**, a un posible **horizonte**, o algún **referente espacial** (se relaciona con nuestro **pensamiento lógico** y nuestra experiencia visual sobre la realidad). Hay diferentes **INDICADORES DE ESPACIO**, como recurso del lenguaje visual, para sugerir estos efectos de profundidad: (ver indicadores de espacio, en textos teóricos, y ampliar conocimientos) que también se combinan entre sí en una misma imagen.

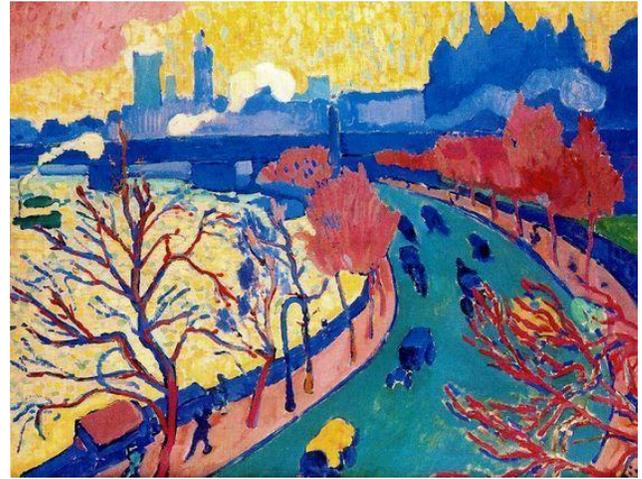
SUPERPOSICIÓN: Al sugerir tapar un objeto, parece de otro, propone ser percibido como delante del otro: así la figura **A** parece estar en primer plano, luego la **B**, después la **C**, y finalmente la **D**.

TRANSPARENCIA: Este es un indicador ambiguo, ya que, al mostrar ambos elementos a la vez, sin ocultar ninguna de sus partes, no puede identificar cuál está adelante, y cuál detrás.

A. **Espacio planimétrico. Indicadores: Superposición. Reducción de tamaño, posición en el plano, proyección oblicua** (silla, ventana) **"La habitación roja"**. (1908), del pintor francés Henri Matisse.
B. **Espacio incierto, planimétrico, rebatido. Indicadores: Transparencia** (en algunas partes), **superposición** (en algunas partes). **"El circo azul"**, (1950/52), del pintor francés Marc Chagall.

B

A. Espacio con poca profundidad. Indicadores: Superposición. Reducción de tamaño, posición en el plano, proyección oblicua (camino, casas) “El restaurante la Machine en Bougival”. (1904/08), del pintor francés Maurice Vlaminck.

B. Espacio con sugerencia de profundidad. Indicadores: superposición, posición en el plano, disminución de tamaños y de detalles. “Puente de Charing Cross”, (1906), del pintor francés André Derain.

POSICIÓN EN EL PLANO: Considerando el campo de la imagen, la visión humana y el pensamiento lógico, todo lo que vemos ubicado cercano a la parte inferior del campo, tendemos a considerarlo como más cercano, tal como vemos la realidad y en una fotografía. Cuanto más se va alejando de la parte inferior, vamos suponiendo que ese objeto se está más alejado de nosotros (los espectadores). Si se representa una línea de horizonte, todo lo que parece apoyado en una superficie (suelo, mesa, etc.) y se ubica cercano a dicho horizonte, cuanto más cerca se lo ve de esa línea, más lejano parecerá de nosotros.

REDUCCIÓN DE TAMAÑO: A medida que se van representando objetos de menor tamaño se van considerando, según el entorno donde están representados, o bien, más pequeños de tamaño (con respecto a otros cercanos a ese, y de mayor tamaño), o bien, más lejanos (con respecto a otros representados más cerca). Si se combinan los indicadores: **posición en el plano y reducción de tamaño**, esa reducción aumenta la sensación de profundidad.

REDUCCIÓN DE DETALLES: Al ir representando menos detalles en algunos objetos, se le van otorgando, además de una atenuación visual) la sensación de que se encuentran más distantes.

VOLUMEN: La representación del volumen, da indicio de distancia, entre lo que aparece más cercano, y lo más lejano (si bien, no necesariamente, tenga representar distancias muy grandes), Las luces y las sombras, al revelar los volúmenes y prominencias, aumentan la profundidad, y destaca las formas.

A

B

A. **Efecto de gran profundidad, volumen. Indicadores: perspectiva geométrica (o axial), volumen.** “La última cena”. (1495/97), del pintor italiano Leonardo Da Vinci.

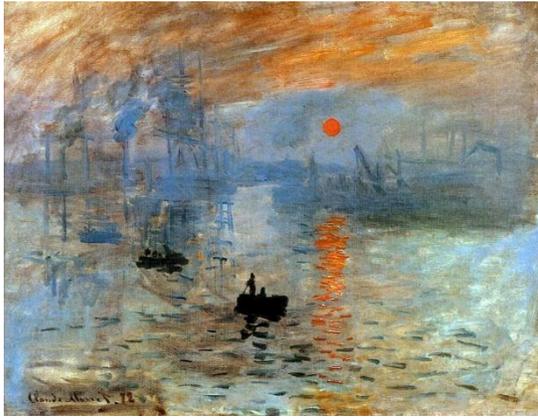
B. **Efecto de profundidad (poca) Indicadores: Proyección oblicua (o movimiento diagonal), sombreado, posición en el plano, superposición, reducción de tamaños y detalles.** “La casa amarilla”, (1888), del pintor holandés Vincent Van Gogh.

PERSPECTIVA GEOMÉTRICA:

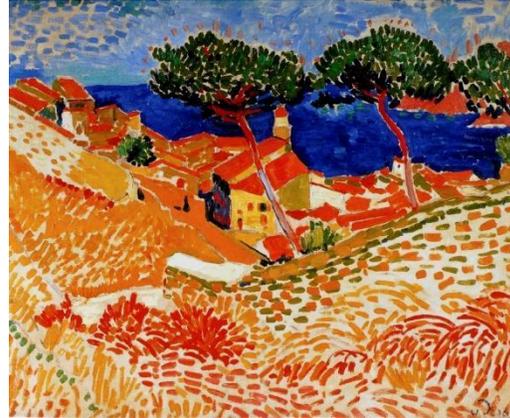
También llamada: **Perspectiva Axial, Cónica, Lineal y Renacentista.** De todos los indicadores de espacio, éste es el más completo, ya que integra en su proyección del espacio, varios indicadores: posición en el plano, reducción de tamaño, superposición, en una relación lógica y matemática, y de gran similitud a la visión humana de la profundidad. Sus elementos constitutivos son: la línea de horizonte, línea de tierra, puntos de fuga (principales y de distancia), líneas de fuga, posibilidad de cálculo a escala y en profundidad de medidas. Es el indicador que siempre se ha usado para proyectos de arquitectura (antes realizados a mano, y luego por medios digitales). El arte del Renacimiento y el Barroco, los ha utilizado para sus estudios, dibujos académicos, escorzos y representaciones proporcionadas, teniendo en cuenta la distorsión natural que vemos, sobre los objetos, a la distancia. Tiende a la búsqueda de la imagen descriptiva, objetiva, académica (de estudio).

PROYECCIÓN OBLICUA: Indicador espacial que se vale de direcciones de las fugas acercándose a la línea de horizonte, pero, sin un cálculo matemático como la perspectiva geométrica.

PERSPECTIVA ATMOSFÉRICA: Este indicador espacial, recurre a mostrar las lejanías en forma más difusa, como representando el aire, la bruma, interpuestos entre el espectador y los objetos más lejanos.

A

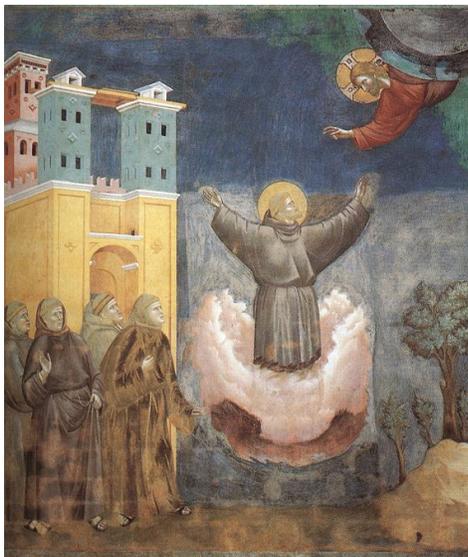

B

A. Efecto de profundidad. Indicadores: perspectiva atmosférica, superposición, posición en el plano, reducción de tamaños y detalles. "Impresión, sol naciente". (1872), del pintor francés Claude Monet.
 B. Efecto de profundidad (poca) Indicadores: Proyección oblicua (o movimiento diagonal), posición en el plano, superposición, reducción de tamaños y detalles, profundidad por temperatura del color (cálidos avanzan, fríos retroceden). "Vista de Collioure", (1905), del pintor francés André Derain.

PROFUNDIDAD POR TEMPERATURA DEL COLOR: sugiere profundidad por medio de la aplicación de colores cálidos, para los planos cercanos, y fríos, para los lejanos.

PROYECCIÓN ISOMÉTRICA (PROYECCIÓN PARALELA): Indicador espacial de tipo descriptivo en cuanto a su forma volumétrica, pero, sólo representando la distorsión de la distancia, en base a líneas paralelas, sugiriendo profundidad, y no con la distorsión de indicadores que buscan reducir los tamaños. Sus líneas de profundidad no van hacia un punto de encuentro, sino que van paralelas.

A

B

A. Efecto de profundidad. Indicadores: proyección isométrica (edificio), superposición, posición en el plano, volumen. "Éxtasis de San Francisco de Asís". (finales del siglo XIII), del pintor italiano Giotto di Bondone.

B. Efecto de muy poca profundidad. Indicadores: Proyección multidireccional, simultaneísmo. (Las fugas van hacia diferentes lugares), posición en el plano, superposición. "Fábrica en Horta de Ebro", (1909), del pintor español Pablo Picasso.

SIMULTANEÍSMO (PROYECCIÓN MULTIDIRECCIONAL): Este indicador, ya se encuentra en obras antiguas, como el arte egipcio, que muestra figuras humanas con partes de su cuerpo, vistas desde diferentes puntos de vista, en una misma representación. En el cubismo, se aplicaron estas ideas del espacio, mostrando también (y en forma mucho más completa) las diferentes vistas de los objetos, en una misma composición.

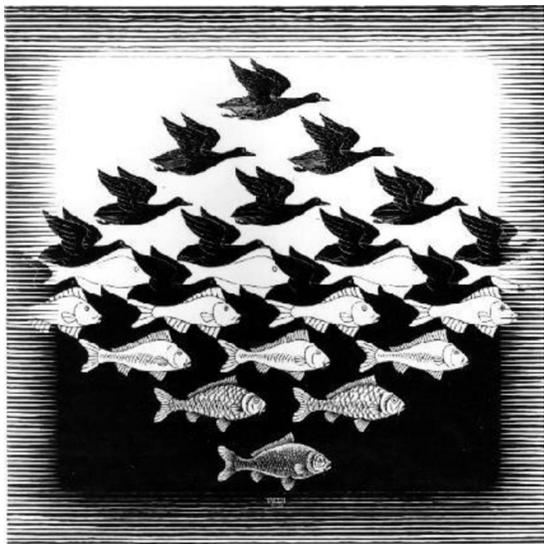
ESPACIO AMBIGUO: Es cuando no puede determinarse qué objeto está adelante, y qué objetos están detrás. Algunas composiciones tienen FORMAS YUXTAPUESTAS, y de ese modo, genera una ambigüedad y una composición con figuras y fondo, reversibles, e incluso, metamorfosis.

ESPACIO ILUSORIO: Espacio que juega con la ilusión óptica, y el espacio absurdo.

METAMORFOSIS: Transformación de un elemento visual hacia otro diferente. Puede ser secuencial o continuo.

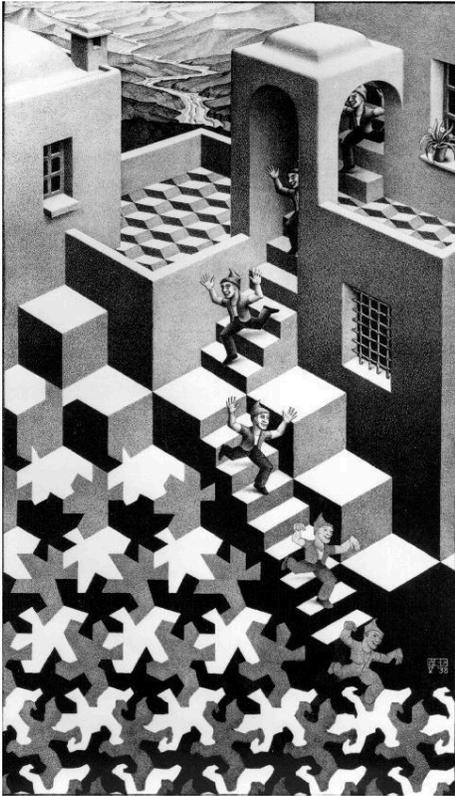
IMAGEN ANAMÓRFICA: El anamorfismo es cuando la imagen se reconstruye espacialmente a partir de ser vista desde un determinado ángulo. Eso da como resultado un efecto óptico que sugiere una forma sólo existente vista desde ese lugar. Ilusión óptica.

IMAGEN ISOMÓRFICA: El isomorfismo, es cuando una imagen se puede interpretar viéndola en una posición, y luego, tiene otra interpretación, al girarla.

A. **Espacio ambiguo, metamorfosis, yuxtaposición, reversibilidad de figura-fondo. "Cielo y agua".** (1938), del xilógrafo holandés Marius Cornelius Escher.

B. **Formas yuxtapuestas, ambigüedad figura-fondo. "Mosaico II",** (1957), del xilógrafo holandés Marius Cornelius Escher.

A

B

A. **Espacio ilusorio, metamorfosis.** “Ciclo”. (1938), del xilógrafo holandés Marius Cornelius Escher.

B. **Espacio ilusorio, anamorfismo.** “Sin título”, (2018), pintura sobre el piso, arte callejero, del artista mexicano Juandrés Vera.

ESTRUCTURA DE LA COMPOSICIÓN: JAULA COMPOSITIVA:

La estructura de una composición se basa en la organización de sus conexiones internas de los elementos visuales. De esta forma, por medio de ciertas distribuciones de direcciones, líneas de fuerza, ejes y ritmos visuales, se ordena a través de **DOMINANTES Y SUBORDINADOS**.

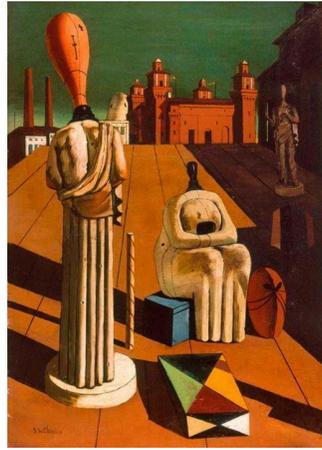
Líneas de fuerza: La Jaula Compositiva es un entramado de continuidades visuales, que otorgan un sentido visual armónico. Eso permite que aparezcan direcciones **DOMINANTES**, por ejemplo: rectas, verticales, horizontales, oblicuas, curvas, sinuosas, zigzagueantes, etc. en mayor medida que otras, y otras **SUBORDINADAS**, en menor medida que otras, en la misma composición.

Ejes: Los ejes son líneas reales o imaginarias que pasan por el centro de una forma. Los ejes pueden ser **líneas de fuerza**, ya que orientan una dirección visual. **Hay otras líneas de fuerza**, que no son ejes, pero también orientan la dirección de la mirada, como, por ejemplo: **límites de áreas de color, límites de formas** (con líneas continuas o discontinuas).

Ritmos: Los ritmos son repeticiones. En el lenguaje visual es la repetición de un color, temperatura de color, valor, textura, forma, diseño, tamaño, dirección visual, etc. Una obra puede tener (y tiene) diferentes ritmos, de cada uno de esos componentes de su composición.

A

B

C

A. **Dominante de líneas curvas, envolventes (ritmo de curvas).** “Niña ante el espejo”. (1932), del pintor español Pablo Picasso.

B **Dominante de direcciones verticales (ritmo de verticales).** “Las musas inquietantes”, (1917), del pintor italiano Giorgio De Chirico.

C. **Dominante de direcciones horizontales (ritmo de horizontales, en las pinceladas).** “Crepúsculo de Venecia”. (1908), del pintor francés Claude Monet.

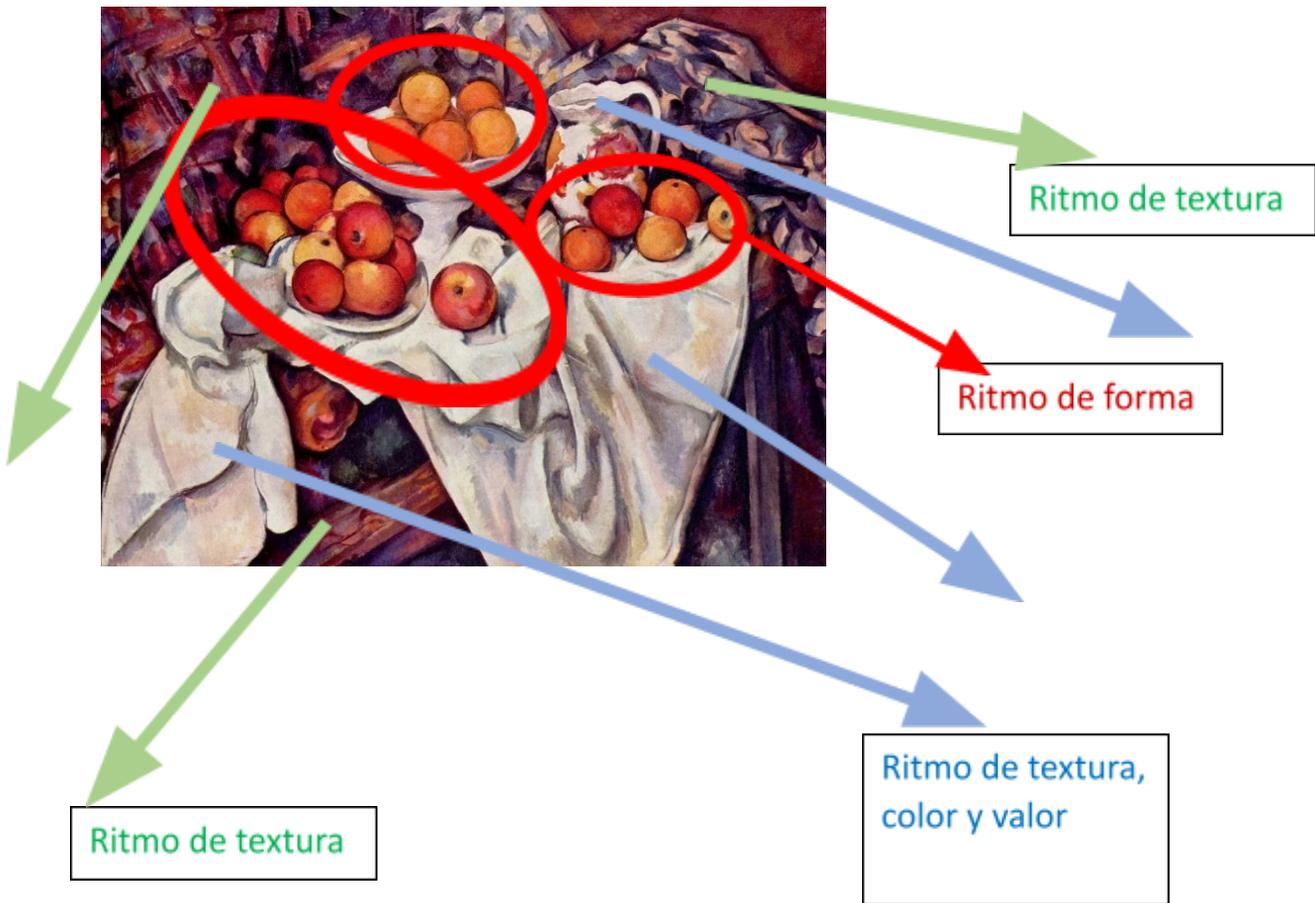
“Montaña de Sainte-Victorie” (1904) del pintor francés Paul Cézanne.

Líneas de fuerza: Dominante de direcciones horizontales

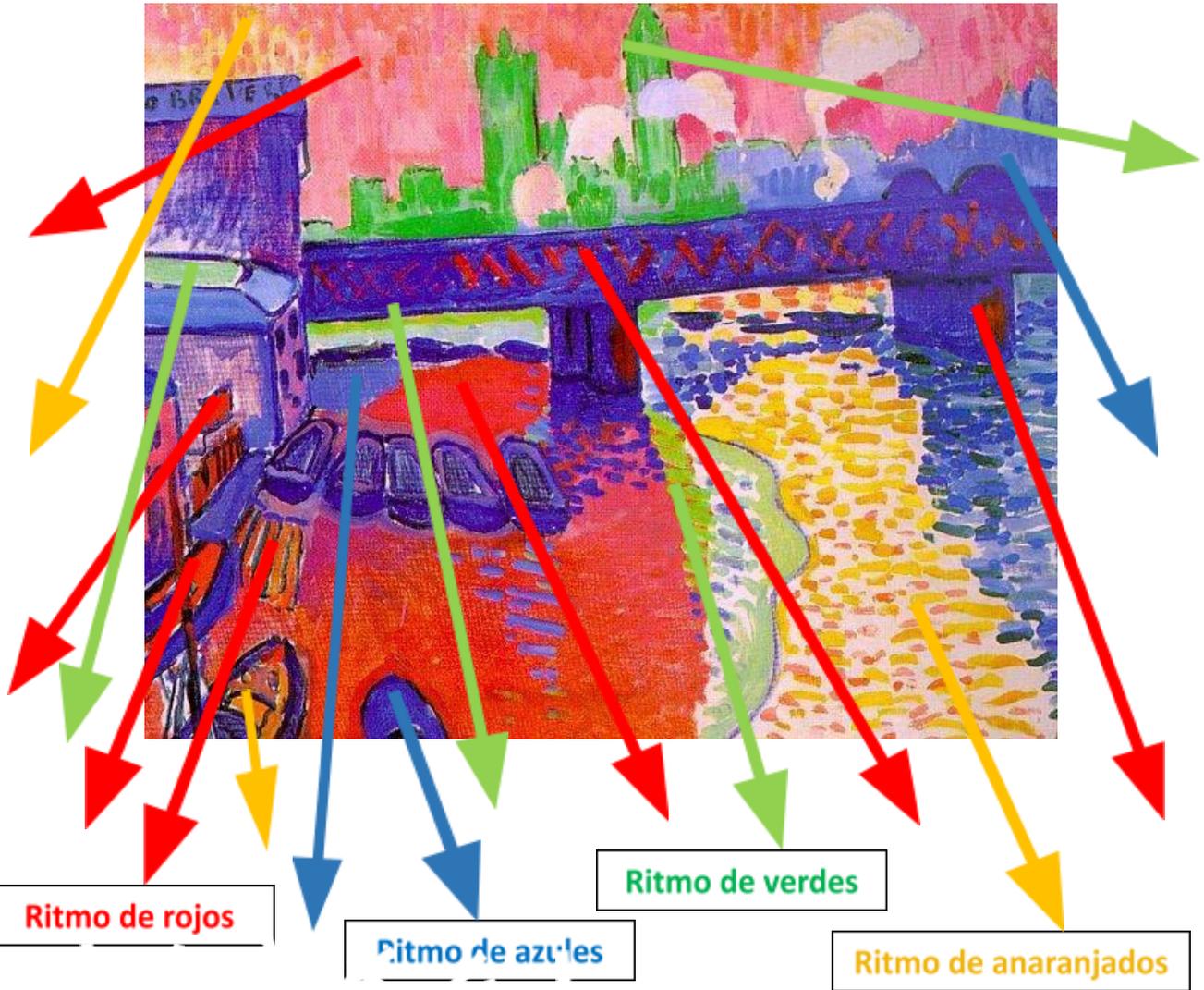
A. **Dominante de direcciones oblicuas (ritmo de oblicuas).** “Guernica”. (1937), del pintor español Pablo Picasso.

“Bodegón con manzanas y naranjas”, (1895), del pintor francés Paul Cézanne.

“Puente de Londres” (1906), del pintor francés André Derain.

RITMOS DE COLOR

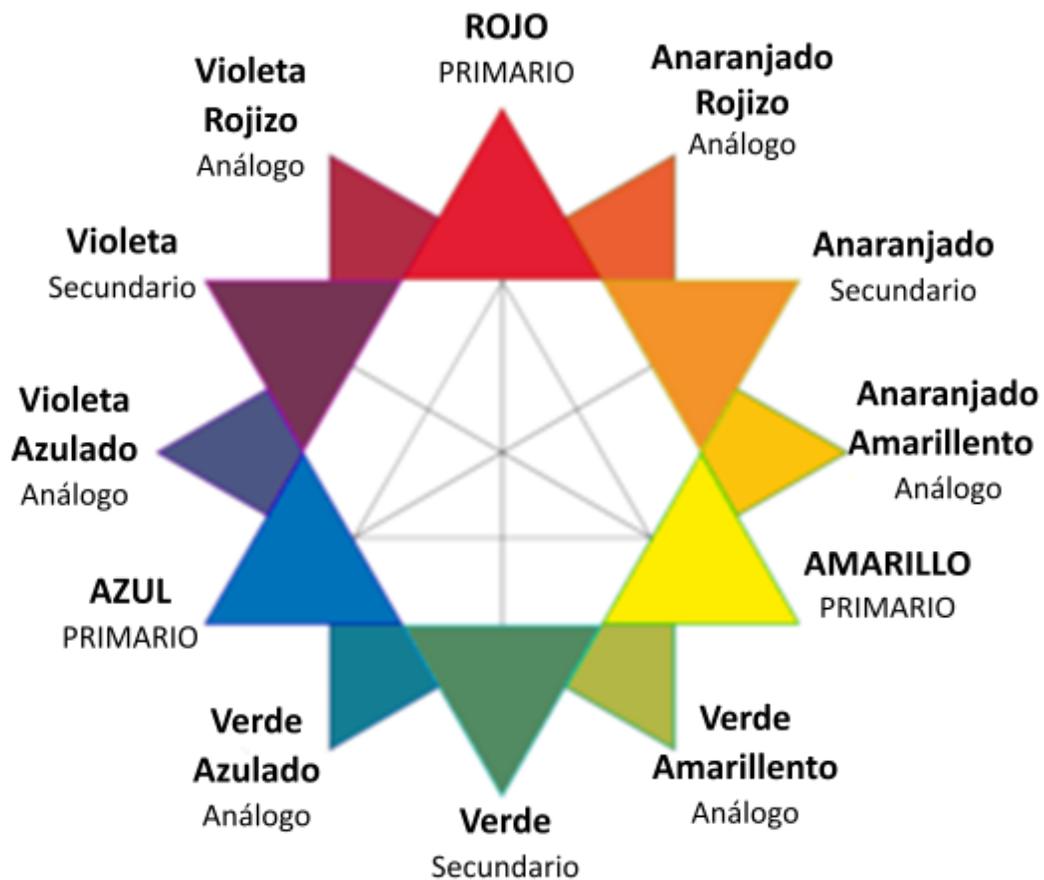
LÍNEAS DE FUERZA
 Dominante de direcciones oblicuas
 (no siempre son rectas, pueden ser arcos, espirales, etc.)

TRAZOS, PINCELADAS: Los trazos pueden ser: VIGOROSOS, MARCADOS, CONTÍNUOS, DISCONTÍNUOS, ATENUADOS, ACOMPAÑAR CONTORNO DE FORMAS, GENERAR TEXTURAS. Las pinceladas pueden ser: FUNDIDAS (MODELADO), YUXTAPUESTAS (unas al lado de otras), SEPARADAS, LARGAS, CORTAS, generar texturas, UNIDAS y generar planos.

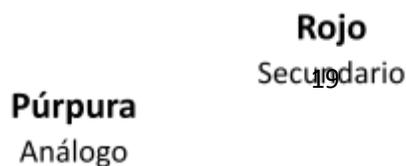
PALETA DE COLOR: CROMÁTICAS (con color), y dentro: MONOCROMÁTICAS (con un solo color y variantes de valor, o alternando con acromáticos), BICROMÁTICAS (con dos colores), TRICROMÁTICAS (con tres colores), POLICROMÁTICAS (más de dos o tres colores), ACROMÁTICAS (en base a negro, blanco y gris), DE COLORES FRÍOS (azules, rojos, verdes), DE COLORES CÁLIDOS (rojos, amarillos, naranjas), CON DOMINANTE DE FRÍOS (un color frío como dominante, y un color cálido como subordinado), DE DOMINANTE DE CÁLIDOS (un color cálido como dominante, y uno frío como subordinado), DE COMPLEMENTARIOS (combinando un color primario con su complementario, según el círculo cromático elegido: RBY, MCY, eligiendo uno de ellos como dominante, y el otro como subordinado), DE PRIMARIOS (según el círculo cromático elegido, elegir los dominantes y los subordinados), DE ANÁLOGOS (según el círculo, combinar análogos con dominantes y subordinados). PALETA CON TRÍADAS DEL COLOR (ver), paletas armónicas (ver).

CÍRCULOS CROMÁTICOS

CÍRCULO CROMÁTICO RBY

CÍRCULO CROMÁTICO MCY

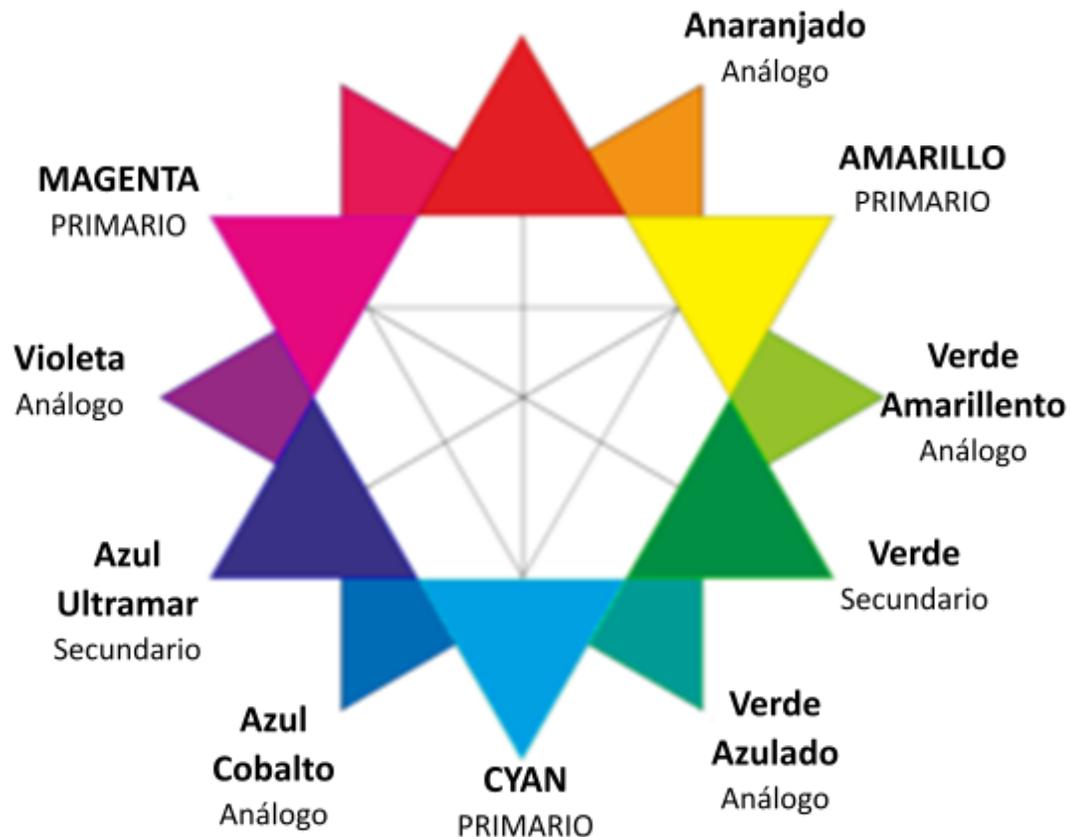

Rojo

Secundario

Púrpura

Análogo

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES, DE SUGERENCIA DE VOLUMEN, DE TERTURAS, TÉCNICAS VISUALES: SOMBREADO, FACETADO, MODELADO, del color, MODULADO, del color, MEZCLA ÓPTICA DEL COLOR (divisionismo). TEXTURA VISUAL. CONTRASTE DE COLOR Y VALOR en las áreas.

Sombreado: por medio de la referencia a luces, medias tintas y sombras, se sugiere el volumen, la tridimensionalidad, en la bidimensionalidad. Si bien es un método que se basa en la variedad de valores (claro, oscuro), puede tener color, en sus variantes de valor (monocromía), con pinceladas fundidas, o con puntos, o texturas. Puede ser acromático, monocromático o tener algún modulado. Algunas obras combinan estas técnicas de color, pero en general, trabajan con el color local, y sus pasos hacia la luz y la sombra.

Modelado: Se llama así, porque recuerda a la apariencia de una pieza volumétrica, modelada con las manos (como con la arcilla) y así, por medio de la referencia a luces, medias tintas y sombras, se sugiere el volumen y la tridimensionalidad, en la bidimensionalidad. Requiere una pincelada fundida y pasos del color local, hacia las luces y sombras.

Modulado: Se llama sí, haciendo referencia a la modulación de la luz. Este método también puede sugerir claros, intermedios y oscuros, pero, pasando por un lado del espectro de color: amarillo, anaranjado, rojo, púrpura (por ejemplo), o: amarillo, verde, azul. etc. Puede ser con pincelada fundida, o yuxtapuesta (puntos, trazos cortos) como en el puntillismo y divisionismo.

Facetado: Este método sugiere volumen por medio de planos (de color, o no). El resultado propone formas con áreas definidas, yuxtapuestas, con un valor y color, diferenciado. Puede sugerir un volumen por medio de facetas, como si se tratara de un volumen tallado en piedra o madera.

CLAVES DE VALOR: ALTA MAYOR, ALTA MANOR, INTERMEDIA MAYOR, INTERMEDIA MENOR, BAJA MAYOR, BAJA MENOR. Puede haber un **ALTO CONTRASTE**, en algunas composiciones (PARES POLARES).

RECORRIDO VISUAL: Teniendo en cuenta los PUNTOS DE INTERÉS VISUAL, se arma el recorrido con un PUNTO INICIAL, PUNTOS COORDINADOS, y PUNDO DE FINAL DEL RECORRIDO.

TRAMAS: Tramas REGULARES, SEMIRREGULARES, IRREGULARES. Una trama es una composición visual con una estructura en base a la repetición de MÓDULOS (o células) que se repiten en toda esa superficie. Hay TRAMAS VISIBLES, INVISIBLES, ACTIVAS, INACTIVAS, y pueden tener ANOMALÍAS (elementos que, aun estando dentro de la trama, se diferencia). hay que diferenciar entre: MÓDULO (que es la CÉLULA que organiza la estructura de la trama), y el MOTIVO (que es el DISEÑO que ubica dentro del módulo). Hay sólo tres tipos de FORMAS para los módulos en las tramas REGULARES: CUADRADO, TRIÁNGULO EQUILÁTERO, y EXÁGONO. Las demás formas pueden construir tramas semirregulares, o distorsiones de esas formas, ser para tramas irregulares. (ver obras de Marius Cornelius Escher)

ILUSIÓN ÓPTICA: Arte óptico. Imagen que propone una variante perceptual, un juego de movimiento por medio de determinadas repeticiones, y diferencias de los módulos o en la estructura. Así se puede organizar una composición creando la sensación en el plano bidimensional, un movimiento virtual (ver obras de Víctor Vasarely, o de Julio Le Parc).

MODELADO DEL COLOR: (tratamiento de superficie):

El tratamiento de **MODELADO**, en una superficie pintada.

B

A. **Tratamiento de MODELADO en una superficie pintada. "Bodegón con cacharros".** (1636), del pintor español Francisco de Zurbarán. El tratamiento con pincelada fundida, y el color local que se ilumina (aclara) y se oscurece (sombrea), imita la imagen de un objeto corpóreo verdadero. Es una imagen

“verosímil” (similar a lo verdadero) que propone, además, un recuerdo de la experiencia táctil sobre un objeto.

B. **Escultura (detalle de la cabeza) “David”,** (1504), del artista italiano Miguel Ángel Buonarroti. (volumen real).

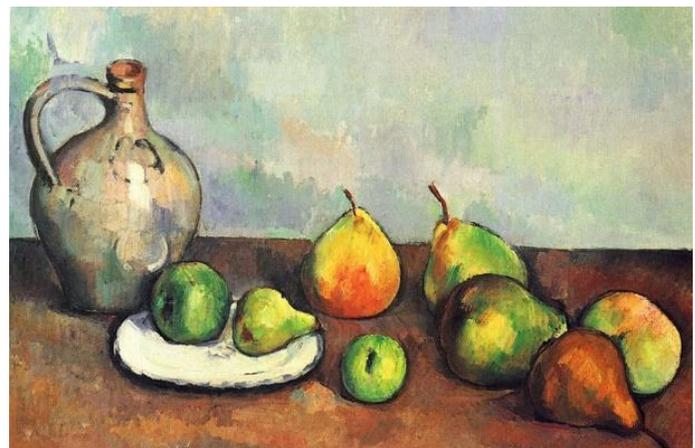
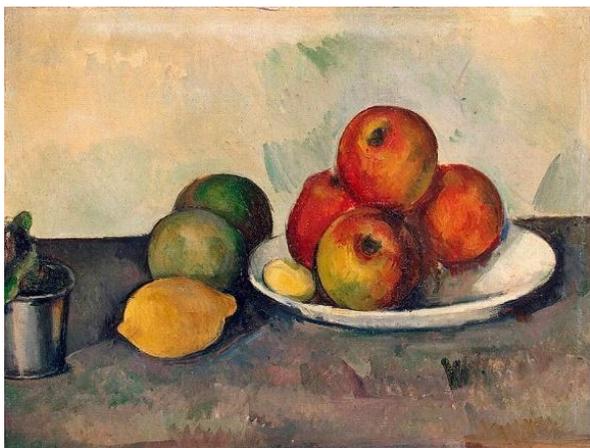
C. **Modelado de la pintura, basado en el dibujo y el sombreado. “Nacimiento de Venus”.** (1863), del pintor francés Alexander Cabanel.

D. **Modelado de la pintura, basado en el dibujo y el sombreado. “Retrato de la princesa Éléonore-Marie-Pauline de Brassac, de Béarn”,** (1853), del artista francés Jean Auguste Dominique Ingres.

MODULADO DEL COLOR: (tratamiento de superficie):

El tratamiento de **MODULADO**, en una superficie pintada.

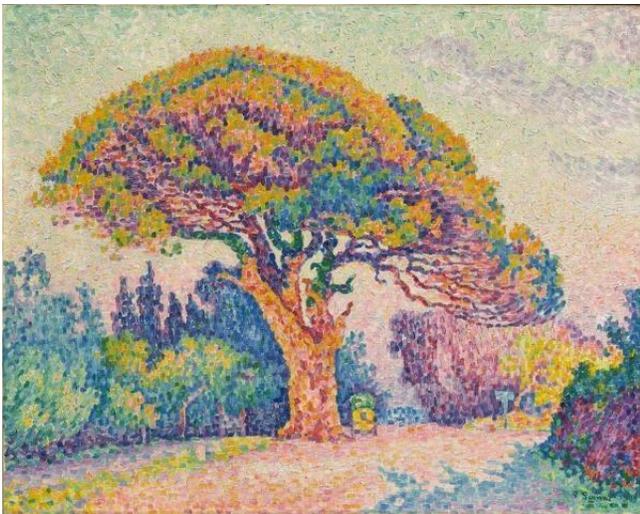
A. **Modulado del color, por medio del paso de un color, a otro análogo. “Naturaleza muerta con manzanas”,** (1890), del artista francés Paul Cézanne. Se ve el paso del amarillo al naranja (en el limón),

del naranja a los rojos, y púrpuras (en manzanas del plato), del amarillo al verde (frutas al fondo), del rojo, al anaranjado, al amarillo y al verde (manzana del plato).

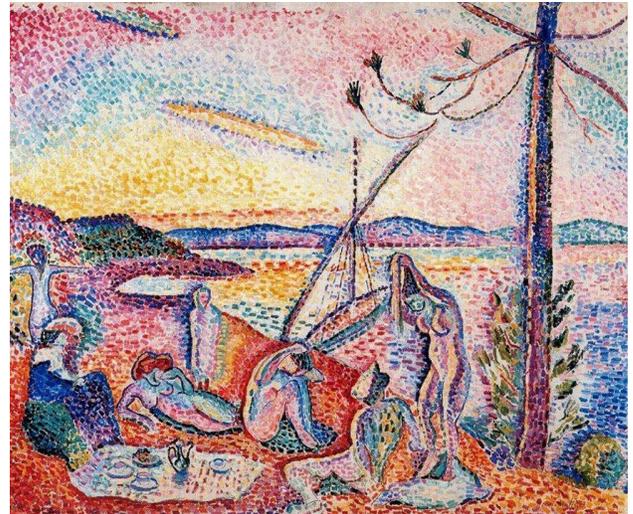
B. Modulado del color, por medio del paso a los colores análogos. “Naturaleza muerta con jarra y frutas”. (1894), del pintor francés Paul Cézanne. En estos casos, se ve también el recurso del aclaramiento por el blanco, y oscurecimiento por neutros (negros ópticos).

C. Modulado del color, por medio del paso de un color, a otro análogo, y la mezcla óptica del color. En este caso por medio de la técnica del DIVISIONISMO (pinceladas yuxtapuestas) y el PUNTILLISMO (divisionismo con puntos). “El pino de Saint-Tropez”, (1909), del artista francés Paul Signac. Se ve el paso del amarillo al naranja y al rojo, del amarillo, al verde, y al azul, y la mezcla óptica del color, yuxtaponiendo e intercalando puntos de diferentes colores, creando la ilusión de otro color.

D. Modulado del color, por medio del paso a los colores análogos, la mezcla óptica del color, DIVISIONISMO y PUNTILLISMO. “Lujo, calma y voluptuosidad”. (1904), del pintor francés Henri Matisse.

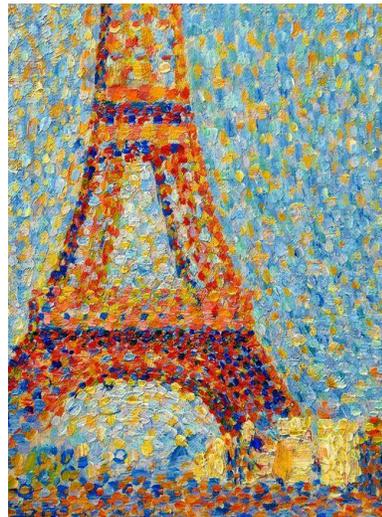
C

D

E

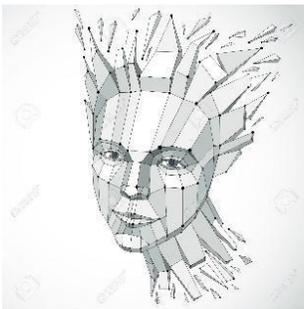
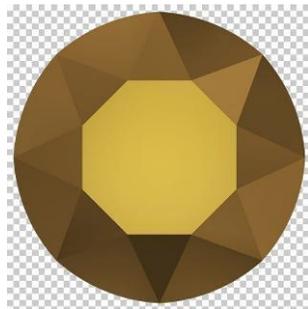
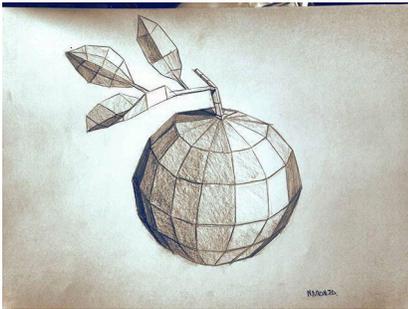

F

E. Modulado del color, por medio del paso de un color, a otro análogo, y el PUNTILLISMO. “La torre Eiffel”, (1889), del artista francés Georges Seurat. Se ve la formación de colores ópticos.

F. Modulado del color, por medio del paso a los colores análogos y el PUNTILLISMO. “La torre Eiffel”. (1889), del pintor francés Paul Cézanne. Detalle de la obra en la que se ven los puntos separados, formando mezclas ópticas de color. El tamaño original de la obra es 15,5 x 24 centímetros.

FACETADO. En el dibujo. Es similar al facetado de una piedra preciosa, pero, acompañando las formas naturales o buscadas. Es una interpretación del volumen, diferente al del modelado o academicismo. Es de tipo de estudio estructural (que también emplea el academicismo)

En la pintura, se ve la utilización de este concepto estructural de la forma.

A

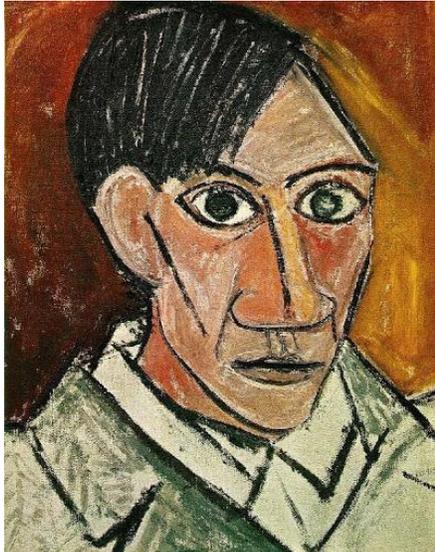
B

- A. **FACETADO**, por medio de la yuxtaposición, de un plano de valor (y color) a otro. “Mujer sentada”, (1909), del artista español Pablo Picasso. (Cubismo geométrico).
- B. La misma obra, con la versión en acromáticos, para ver esa distribución de valores.

Otras formas de FACETADO, más simplificado (figuras C y D) y más estructural de la forma (E).

C

D

E

- C. **FACETADO**, por medio de la yuxtaposición, de un plano de valor (y color) a otro. “Mujer con abanico”. (1909), del pintor español Pablo Picasso.
- D. **FACETADO**, por medio de la yuxtaposición, de un plano de valor (y color) a otro. “Autorretrato”, (1907), del pintor español Pablo Picasso.
- E. **FACETADO**, por medio de la yuxtaposición, de un plano de valor (y color) a otro. “Mujer sentada en un sillón”. (1938), del pintor español Pablo Picasso.

ENCUADRE: Es el cierre del campo plástico de la obra. Puede ser TRADICIONAL (rectángulo, círculo, óvalo, cuadrado), o de RUPTURA (irregular, etc.). También un DÍPTICO (don obras en relación compositivas), TRÍPTICO (tres obras), POLÍPTICO (más de tres obras en relación).

CLAVES DE VALOR

Las **claves de valor** organizan una obra, tendiendo hacia una armonía en la distribución de sus valores, a través de dominantes, lo que le otorgan una coherencia y un criterio constitutivo, con respecto a sus claridades, tonos intermedios y oscuridades, contrastadas o no.

CLAVES MAYORES: Contrastadas		CLAVES MENORES: No contrastadas	
CLAVE	VALORES	CLAVE	VALORES
ALTA MAYOR	Dominantes: 9, 8, 7. Subordinados: 1, 2.	ALTA MENOR	Dominantes: 9, 8, 7. Subordinados: 6, 5.

INTERMEDIA MAYOR	Dominantes: 6, 5, 4. Subordinados: 1, 9.	INTERMEDIA MENOR	Dominantes: 6, 5, 4. Subordinados: 7, 3.
BAJA MAYOR	Dominantes: 3, 2, 1. Subordinados: 9, 8.	BAJA MENOR	Dominantes: 3, 2, 1. Subordinados: 4, 5.

<p>CLAVE ALTA MAYOR</p> <p>Dominantes</p> <p>Subordinados</p>	<p>CLAVES ALTA MENOR</p> <p>Dominantes</p> <p>Subordinados</p>
<p>CLAVE INTERM. MAYOR</p> <p>Dominantes</p> <p>Subordinados</p>	<p>CLAVE INTERM. MENOR</p> <p>Dominantes</p> <p>Subordinados</p>
<p>CLAVE BAJA MAYOR</p> <p>Dominantes</p> <p>Subordinados</p>	<p>CLAVE BAJA MENOR</p> <p>Dominantes</p> <p>Subordinados</p>

CLAVE ALTA MAYOR

La alegría de vivir (1905), H. Matisse

Los girasoles (1888). Van Gogh.

El Oro del Azul (1967) J. Miró.

Retrato de P. Picasso (1912) Juan Gris.

CLAVE ALTA MENOR

Naranja y amarillo (1956), M. Rothko

Máscaras romanas dionisiacas. (c. s. II a. C.)

S/T. (2006). Gofrado. Sara Ruiz

CLAVE INTERMEDIA MAYOR

Mujer con sombrilla en un jardín (1873) A. Monet.

El Carnaval de Arlequín (1925) J. Miró.

Armonía en rojo (1908) Matisse.

El puente japonés en Giverny (1896) Monet.

CLAVE INTERMEDIA MENOR

Naranja y rojo. (1967) M. Rothko.

Concepto espacial (1966) L. Fontana

Concepto espacial (1961) L. Fontana

León herido. (siglo VII a. C.) Arte asirio.

CLAVE BAJA MAYOR

Alquimia. (1947). J. Pollock

Los comedores de papas (1885) Van Gogh.

Desayuno en la hierba (1873). Manet

Noche en Saint Cloud (1892) E. Munch.

CLAVE BAJA MENOR

Óxido y azul. (1953). M. Rothko

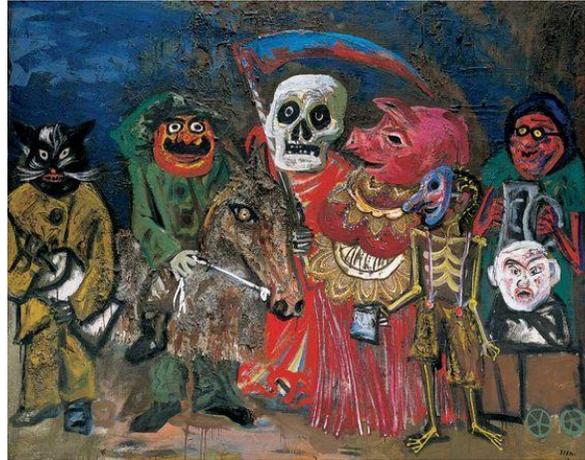
Sin Título. (1960). Noemí Di Benedetto.

El actor del Gang Theater (2019) G. Kuitca

Tercera imagen (1974) Arnaldo Pomodoro

RECORRICO VISUAL

El Carnaval de Juanito Laguna (1960) Antonio Berni

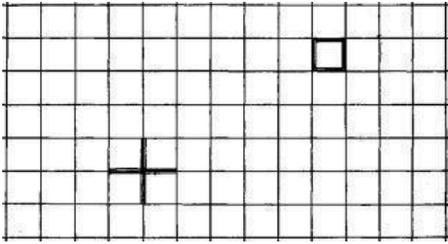

El recorrido de una obra no es fijo, pero, por lo general coincide con los llamados más importantes de atención. **A:** Esta zona de la obra es el **primer llamado** de atención e **INICIO DEL RECORRIDO VISUAL**. Dentro de esta zona está el llamado **B** que lleva al llamado **C** y al **D** por **TENSIÓN**. De allí al punto **E**,

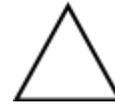
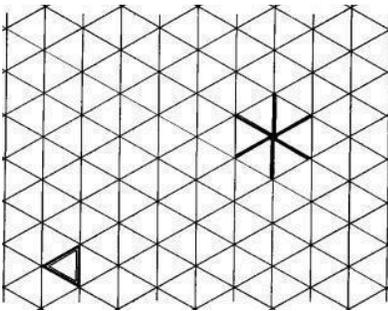
luego al **F**, de ahí al **G**, después al **H**, al **I**, al **J** y al **K**. Los demás detalles, tal vez se vean dentro de ese camino, o bien, luego de la primera lectura.

TRAMAS

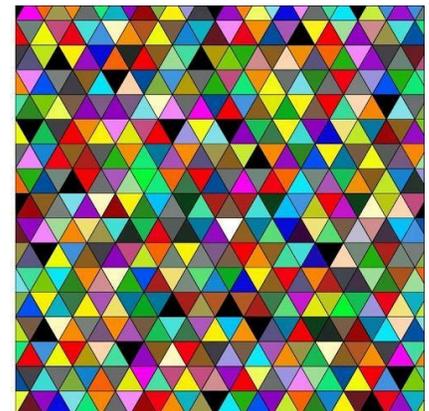
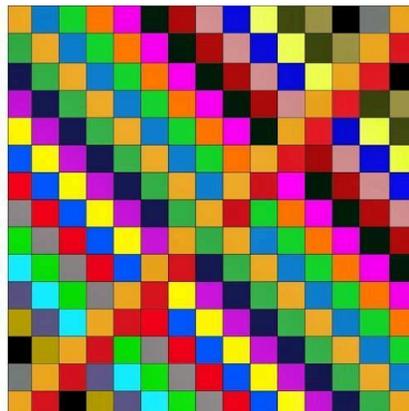
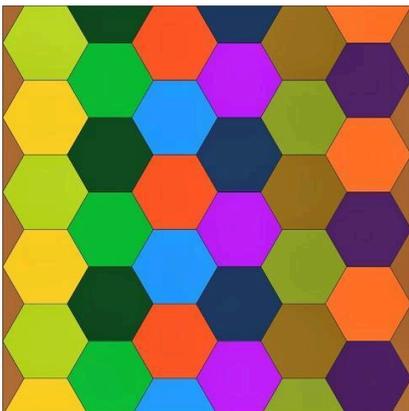
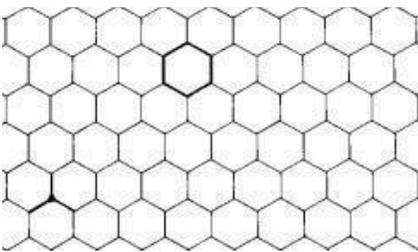
TRAMA REGULAR: CON EL MÓDULO (O CÉLULA): CUADRADO

TRAMA REGULAR: CON EL MÓDULO (O CÉLULA): TRIÁNGULO EQUILÁTERO

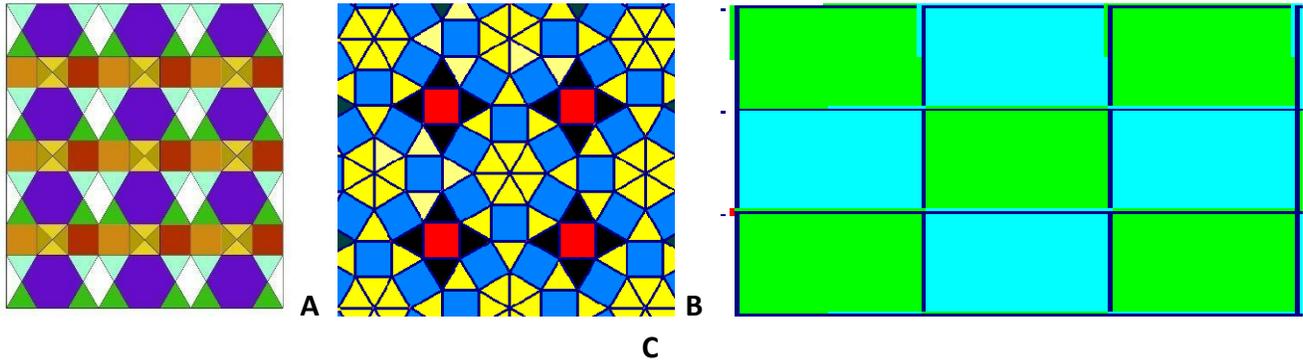

TRAMA REGULAR: CON EL MÓDULO (O CÉLULA): HEXÁGONO

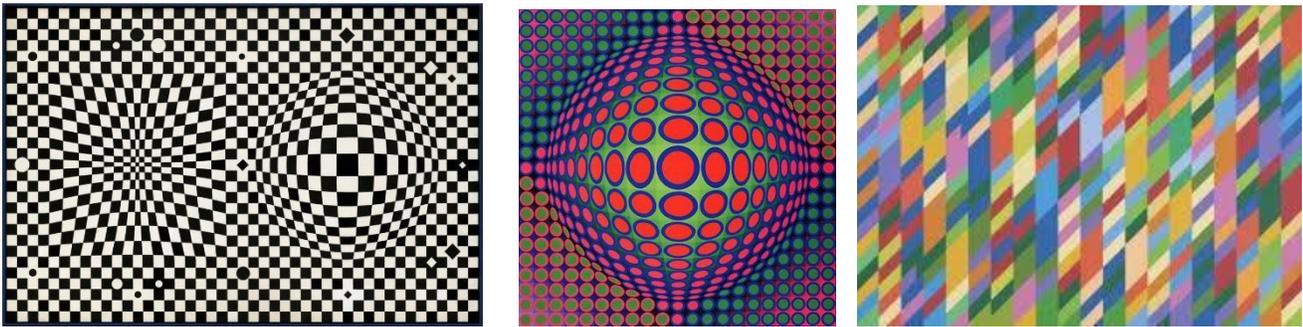
A: Trama regular con hexágono. **B:** Trama regular con cuadrado. **C:** Trama regular con triángulo equilátero.

TRAMAS SEMIRREGULARES

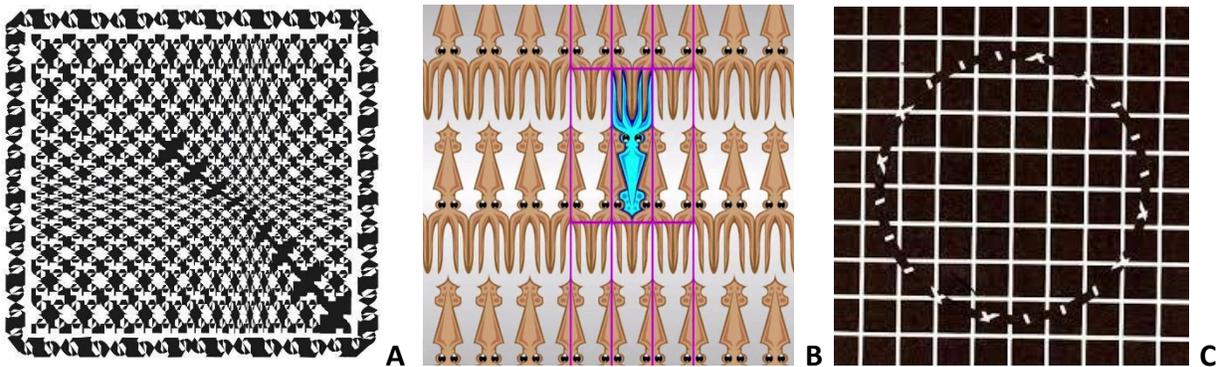
A y B: Trama semirregular con células o módulos con formas combinadas.
C: Trama semirregular con célula o módulo con forma irregular (rectángulo).

TRAMAS IRREGULARES

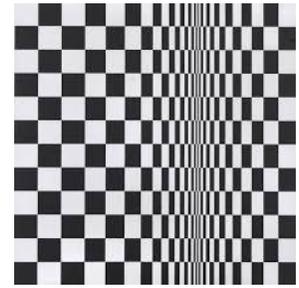
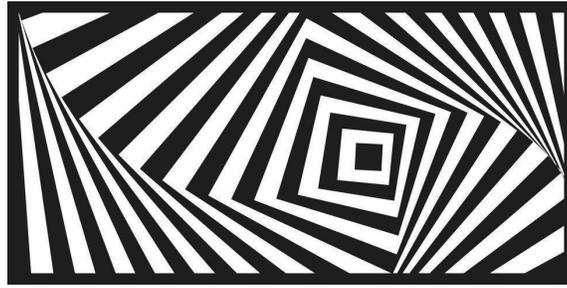
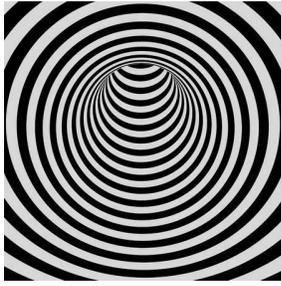
Tramas irregulares por distorsión del módulo.

ANOMALÍA

A: Trama irregular con anomalía. **B:** Trama semirregular y anomalía. **C:** Trama regular y anomalía.

ARTE ÓPTICO, ILUSIÓN ÓPTICA:

DÍPTICOS, TRIPTICOS Y POLÍPTICOS

OBRA UNICA: Obra de una sola pieza, con su propia organización compositiva (las vistas en este apunte hasta ahora).

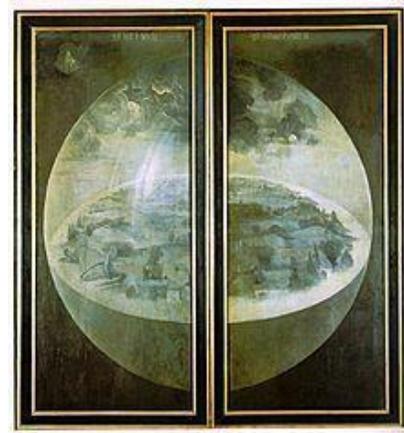
DÍPTICOS: Obra constituida por dos piezas, con su organización compositiva en cada una, pero, participando de la composición total, conformada por ambas piezas plásticas.

TRÍPTICO: El mismo caso que con el díptico, pero, conformando una composición con tres obras.

POLÍPTICO: Igual al anterior, con cuatro o más obras.

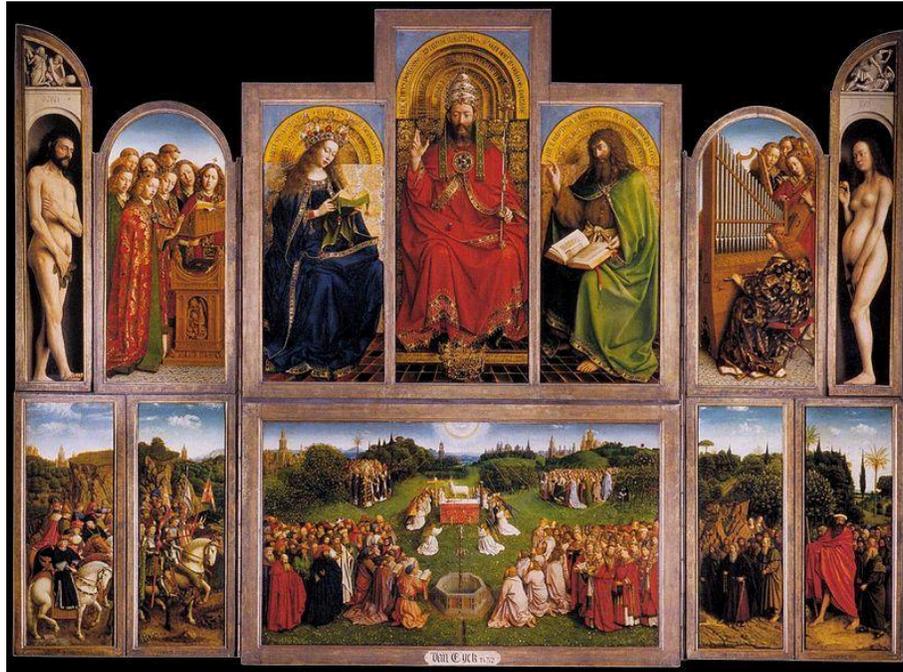
A

B

A. **TRÍPTICO:** “El jardín de las delicias”, (1500/05), del pintor flamenco Jheronimus Bosch (El Bosco).

B. **DÍPTICO:** La misma obra, cerrada, con sus piezas sobre el tablero central: “La Creación del arte” (se convierte en un díptico).

C

C. POLÍPTICO: del Altar de Gante (Catedral Gótica) “La Adoración del Cordero Místico” (1432), del pintor flamenco Jan Van Eyck.

ENCUADRES

ENCUADRE TRADICIONAL: Todas estas obras (A, B, C, D), si bien son de diferentes estilos, tienen el ENCUADRE, que de tipo TRADICIONAL.

A

B

A. Encuadre TRADICIONAL. “La cena de Emaús”. (1601), del pintor italiano llamado Caravaggio.

B. Encuadre TRADICIONAL. “Arearea”, (1892), del pintor francés Paul Gauguin.

C

D

C. Encuadre TRADICIONAL. "Paisaje con ciprés". (1889), del pintor holandés V. Van Gogh.

D. Encuadre TRADICIONAL. "Violín y pipa", (1920), del pintor francés Georges Braque.

ENCUADRE DE RUPTURA

A

B

D. Encuadre DE RUPTURA. "Dispersiones", (2004), del pintor argentino Luis Felipe Noé.